

Grégoire ROLLAND

L'ÂME DU MONDE

Méditation pour Orchestre
en sept enseignements

Inspirée du livre de Frédéric Lenoir

Cette œuvre est une commande d'*Adrian McDonnell*
pour l'Orchestre de la Cité Internationale
et de *Musique Nouvelle en Liberté*,
en célébration des 90 ans de la Fondation de la
Cité Internationale Universitaire de Paris.

Création :

23 Mai 2015, à la *Maison Internationale*
par l'Orchestre de la Cité Internationale Universitaire de Paris
sous la direction d'*Adrian McDonnell*

Nomenclature des instruments

2 Flûtes

2 Hautbois

2 Clarinettes en Sib

2 Bassons

2 Cors en Fa

2 Trompettes en Ut

1 Trombone

Percussion (1)	Triangle
	Cymbale suspendue
	Glockenspiel
	Xylophone
	Timbales (4)
	Grosse Caisse

Harpe

Violons I (12)

Violons II (10)

Altos (6)

Violoncelles (6)

Contrebasses (4, dont cinq cordes)

L'intégralité du conducteur est en ut.

Tous les instruments sont écrits en sons réels sauf les Contrebasses (sonnent une octave plus bas), le Xylophone (sonne une octave plus haut), et le Glockenspiel (sonne deux octaves plus haut).

L'Âme du monde est une œuvre inspirée d'un conte initiatique du même titre de Frédéric Lenoir. Présentant l'arrivée d'une catastrophe planétaire, sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent pour transmettre à deux adolescents les clés de la sagesse universelle. Au-delà de leurs différences, ils définissent la sagesse selon sept enseignements, tous liés à la notion d' « Âme du monde », cette force qui permet l'équilibre de l'univers. En voici les grandes lignes : *De l'acceptation de ce qui est* (accepter le réel tel qu'il nous est présenté), *Du corps et de l'âme* (trouver un équilibre entre les deux entités grâce à l'esprit), *De la vraie liberté* (se libérer de tous les conditionnements possibles afin de se connaître soi-même), *De l'amour* (écarter l'égo pour aimer l'autre, dans un esprit de dépassement de soi), *Des qualités à cultiver et des poisons à rejeter* (la lutte entre la justesse et le négatif), *De l'art de vivre* (trouver la vertu qui réside dans le juste milieu, entre deux extrêmes), *Du sens de la vie* (toujours tendre vers la liberté ultime afin d'être en totale harmonie intérieure et en union avec le monde).

Ce conte trouve une résonance particulière en la Cité Universitaire de Paris de par la comparaison entre les sages se retrouvant pour transmettre la sagesse et les étudiants de cette institution qui permet de refléter fidèlement le message humaniste voulu par André Honnorat.

L'œuvre musicale est donc construite selon les sept enseignements, suivant ainsi les fondamentaux de la sagesse. Ils durent chacun entre une et deux minutes, et s'enchaînent :

- I) Apparition et exposition des motifs de l'oeuvre. Simple flot musical se déroulant dans un calme qui ne permet pas encore d'appréhender un temps musical stable.
- II) Recherche d'un équilibre entre deux motifs qui tournent, l'un dans le grave, et l'autre dans l'aigu. La trompette constitue la troisième entité de l'équilibre, influant sur les deux autres motifs et se constituant aussi grâce à eux.
- III) Les motifs aux bois mutent de manière indépendante, comme une remise en cause de leur être pour finalement se dévoiler dans leur plénitude. Ils sont issus des motifs du deuxième enseignement.
- IV) L'amour se développe – motif en accord aux bois aigus - et l'égo se désagrège jusqu'à disparaître quasiment intégralement. L'amour triomphe, constituant ainsi le point culminant de l'œuvre.
- V) Lutte entre l'amour et l'obscurité, avec quelques rappels de l'égo qui se délite aux cuivres (notes répétées).
- VI) Introduction du silence puis exposition d'un contrepoint sur le motif de l'Âme du monde, qui se présente dans une tessiture médium et sans utilisation des extrêmes.
- VII) Idée d'harmonie et d'union où tous les motifs reliés à l'Âme du monde se redéploient et s'affirment.

Je tiens à remercier vivement Clément Darlu pour sa relecture de la partition et son aide précieuse.

Conducteur

L'ÂME DU MONDE

Grégoire Rolland

Méditation pour orchestre en sept enseignements

Durée : environ 13 min

I. De l'acceptation de ce qui est

Instrumentation and Performance Details:

- Flutes:** 2 Flûtes
- Oboes:** 2 Hautbois
- Clarinettes en Sib:** 1. and 2.
- Bassons:** 1. and 2.
- Cornes en Fa:** 2 Cors en Fa
- Trompettes en Ut:** 2 Trompettes en Ut
- Trombone:** 1
- Timbales:** Préparez : Cymb.
- Percussion:** baguettes dures, baguettes douces
- Harpe:** Harpe
- Violon I:** 1., 2., 3. (pp près du chevalet)
- Violons II:** (10) Violons II (pizz. p près du chevalet)
- Altos:** 1., 2., 3. (pp près du chevalet)
- Violoncelles:** (6) Violoncelles (pizz. mp)
- Contrebasses:** (4) Contrebasses (pizz. mp)

Tempo and Rhythm: $\text{♩} = 50$

Dynamic Range: pp (pianissimo), p (piano), mp (mezzo-piano), ppp (pianissimissimo)

Articulation: pizz. (pizzicato)

Performance Instructions: avec sourdine, près du chevalet

Tempo Markings: $\text{♩} = 50$ (repeated at the start of several staves)

II. Du corps et de l'âme

39 ♩ = 63

40

Fl.

Htb.

Cl. (Sib)

Bsn.

Cors
avec sourdine
mf

Trp. (Ut)
avec sourdine
mf

Trb.
avec sourdine
p

Perc.
Xylo.
p

Hp.

VI. I

VI. II

A.

Vlc.

Cb.

Detailed description: This page of a musical score is for the second movement, 'II. Du corps et de l'âme'. It features a woodwind section with Flute (Fl.), Horns (Htb.), Clarinet in B-flat (Cl. (Sib)), Bassoon (Bsn.), Cor Anglais (Cors), and Trumpet in C (Trp. (Ut)). The brass section includes Trombone (Trb.). The percussion section (Perc.) features a xylophone (Xylo.). The string section (Hp.) consists of Violin I (VI. I), Violin II (VI. II), Viola (A.), Violoncello (Vlc.), and Contrabass (Cb.). The score is in 3/4 time, with a tempo of ♩ = 63. The key signature has one sharp (F#). The score is divided into four measures. The first measure is in 3/4 time, the second and third are in 4/4 time, and the fourth is in 3/4 time. The woodwinds and brass play a melodic line with triplets and slurs. The percussion plays a rhythmic pattern. The strings are mostly silent.

III. De la vraie liberté

76 ♩ = 88

1. Fl. *f* 3

2. Fl.

1. Htb.

2. Htb.

1. Cl. (Sib) *f* 5 5 3

2. Cl. (Sib)

Bsn. (1°)

Cors *p* avec sourdine

Trp. (Ut) *p* avec sourdine

Trb. *p* avec sourdine

Perc. Cymb. baguettes dures *pp* l. r.

Hp. *p*

VI. I *p* près du chevalet arco

VI. II *p* près du chevalet arco

A. *p* près du chevalet pizz.

Vlc. *p*

1. Cb. *p*

2. Cb. *p*

IV. De l'amour

105 $\text{♩} = 72$

110

1. *mp*

2. *mp*

1. *mp*

2. *mp*

Cl. (Sib)

1. *mp*

2. *mp*

Bsn. *mp*

Cors $\text{♩} = 72$
1° sans sourdine
mp

Trp. (Ut) *mf*
1° sans sourdine
sans sourdine

Trb. *mp*

Perc. $\text{♩} = 72$
Trgl. *p* l.r. l.r. l.r. G.C. *p*

Hp. *mf non arp.*

VI. I

VI. II

A. *mp*

Vlc.

1. *mp*

Cb. 2. *mp*
1°
2°
3° *mp*

V. Des qualités à cultiver et des poisons à rejeter

142 ♩ = 168

Fl.

1.

Htb.

2.

1.

Cl. (Sib)

2.

1.

Bsn.

2.

♩ = 168
mettez la sourdine

Cors

Trp. (Ut)

mettez la sourdine

avec sourdine

pp < p

Trb.

mettez la sourdine

♩ = 168
Timb.

Perc.

Hp.

sec

♩ = 168

1.

sur la touche
pp

p

2.

sur la touche
pp

p

3.

sur la touche
pp

p

4.

sur la touche
pp

p

VI. I

VI. II

A.

1.

arco

Vlc.

pizz.

p

2.

arco

p

1.

Cb.

pizz.

p

2.

p

VI. De l'art de vivre

178 ♩ = 63

(180)

Musical score for VI. De l'art de vivre, measures 178-180. The score is for a full orchestra and includes the following parts:

- Fl.
- Htb.
- Cl. (Sib)
- Bsn.
- Cors
- Trp. (Ut)
- Trb.
- Perc.
- Hp.
- VI. I (4 staves)
- VI. II (2 staves)
- A.
- Vlc.
- Cb.

The score is in 4/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked ♩ = 63. The score includes dynamic markings such as *mf*, *p*, and *f*, and articulation markings like *pizz.* and accents. The measures are numbered 178, 179, and 180. A circled number (180) is present above the first staff in measure 179. The bottom of the page is marked -40-.

VII. Du sens de la vie

206 ♩ = 63

1. Fl. *mp*

2. Fl. *mp*

1. Htb. *mp*

2. Htb.

1. Cl. (Sib) *mp* 3 3

2. Cl. (Sib) *mp*

Bsn.

♩ = 63

Cors

Trp. (Ut)

Trb.

♩ = 63

Perc. *p* Trgl. l. r. l. r.

Hp. *mp*

♩ = 63

VI. I.

VI. II.

A.

Vlc. *ppp* *pp* V

Cb.