

Jean-Luc Fafchamps

Back to the Sound

piano solo

CONCOURS REINE ELISABETH
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD

Commande du Concours Reine Elisabeth pour la demi-finale du Concours de Piano 2010
www.cmireb.be

Opdracht van de Koningin Elisabethwedstrijd voor de halve finale van de pianowedstrijd 2010
www.imkeb.be

Back to the Sound

Flessibile ♩ = 86-90

Jean-Luc Fafchamps

Piano

15ma 8va

mp

Ped. →

Pno.

poco rit. A tempo 15ma poco rit.

pp mp pp

Pno.

A tempo Poco meno mosso A tempo Poco meno mosso A tempo

15ma 8va 8va

mp pp mp pp mp

Pno.

Poco meno mosso poco rit. Vivo e acciaiato ♩ = ca 120

8va 5

pp f sub.

Ped. a piacere

Pno.

10 1/2 Ped.

pp mf

Pno.

rit. *pp*

Poco meno mosso e rubato ♩ = 108

Pno. *p* *f* m.s. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Pno. *p* *f* m.s. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Pno. *mf(pp)* *p* *mf* *p* *mf* molto rit. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Pno. *mf* *mf* *pp* *mf* *mf* *pp* *mp* Sospeso ♩ = ca 66 poco rit. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Subito piu mosso e deciso

♩ = 144

Pno. *mf* *f* *mf* bene marcare gli accenti 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Pno. *f* 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Poco piu mosso, scintillando

♩ = 148

Piano score for measures 55-60. The piece is in 4/4 time. Measure 55 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *mf* and *f*. A *ff* dynamic is indicated in the bass clef starting at measure 58, with a *(mp)* marking below it.

Piano score for measures 61-67. The piece continues in 4/4 time. Measure 61 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *mf* and *f*. A *ff* dynamic is indicated in the bass clef starting at measure 61, with a *(mp)* marking below it. An *8va* marking is present above the treble clef in measures 61 and 67.

L'istesso tempo, leggero

Piano score for measures 68-71. The piece is in 4/4 time. Measure 68 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *mp*.

Piano score for measures 72-74. The piece continues in 4/4 time. Measure 72 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *f* and *mp*. A *6* marking is present above the treble clef in measure 72, and another *6* marking is present below the bass clef in measure 73.

Piano score for measures 75-77. The piece continues in 4/4 time. Measure 75 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *mp*.

Piano score for measures 78-83. The piece continues in 4/4 time. Measure 78 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. Dynamics include *f* and *mf*. A *6* marking is present above the treble clef in measure 78, and another *6* marking is present below the bass clef in measure 79.

82

Pno.

Poco piu vivo, ritmico
♩ = 160

86

Pno.

ff *legato*
ppp (impercettibile) poco a poco emergere *mp* *p*
Red. a piacere

89

Pno.

92

Pno.

mf

95

Pno.

mf

97

Pno.

mf

Piano score, measures 100-101. Tempo: **Poco meno mosso**. Metronome: ♩ = 160. Dynamics: *mf*, *f sub.*. Performance markings: *8va*, *5*, *10*.

Piano score, measures 102-103. Dynamics: *mf*, *f*, *mf*, *cresc.*

Piano score, measures 104-106. Dynamics: *f*, *mf*, *f*, *mp*, *f*, *mf*. Performance marking: *8va*. Section marking: *(1/2 Led.)*

Piano score, measures 107-109. Dynamics: *f*, *mf*. Performance marking: *9*

Piano score, measures 110-113. Dynamics: *f*, *ff*, *pp sub*

Piano score, measures 114-119. Dynamics: *mp*, *p*

127

Pno.

130

Pno.

134

Pno.

137

Pno.

140

Pno.

146

Pno.

153 *ff* rit.

157 *f* *calmando* *mf* *dim.*

162 *p* *ma profundo* *pp* a ♩ = 66

Ieratico *mp* *pp* *mp*

(8) *capriccioso* *pp* *mp* *pp*

(8) *rit.* *a* ♩ = 60 *Onirico* *in rilievo ed espressivo* *mp* *estinto e legatissimo* *ppp* 1/2 Fed. → U.C.

178 *8va* *p* 6 *mp* 3 6 *p* 5 *mp* 5 3 *p* 5

181 *mp* 5 5 *p* 5 5 *8va* *esitando e flessibile* $\text{♩} = 66$ *mp* 3 3 3 3 3 3 3 3 *Ped.* → 3 C.

(8) *poco a poco piu deciso* 184 3 3 3 3 3 3 3 3 *mf* *mp* *cresc.* 3 3 3 3 3 3 3 3

(8) $\text{♩} \rightarrow \text{♩} (\text{♩} = \text{ca.} 90)$ 187 3 3 3 3 3 3 3 3 *mf* 3 3 3 3 3 3 3 3

191 *mf* *cresc.* 3 3 3 3 3 3 3 3 *f* *ff* 3 3 3 3 3 3 3 3 *fff*

194 *ff* 3 3 3 3 3 3 3 3 *f* *fff* $\text{♩} = 66$ *mf* *mf* *fff* *sim.* 3 3 *Come un carillon sregolato*

197

Pno.

mp

ff *mp* dim.

pp

202

Pno.

ff *pp* dim.

pppp

smorzando (quasi "fade out")

U.C.

207

Pno.

ca 10"

fff

pp

presto possibile

7 7 7

8va

niente

3 C.

ca 6'30"

Toute altération n'est valable que pour la note devant laquelle elle est écrite et ses répétitions immédiates au sein de la même mesure. Toutefois, pour éviter toute confusion, des bécarres de précaution ont souvent été ajoutés.

La partition comprend de nombreux intervalles de 9e mineure à exécuter d'une seule main. Les interprètes qui rencontreront des difficultés avec ces intervalles sont invités à les arpéger. On recommande toutefois d'exécuter l'*arpeggiato* de manière à toujours faire entendre les éventuelles octaves de manière synchrone. Par exemple, ce passage devra être arpégé, au besoin, de la manière suivante (en aucun cas, les octaves ne seront jouées d'une seule main):

Les indications de pédale sont données afin de clarifier certains passages potentiellement ambigus ou de préciser certains effets visés. En cas d'absence d'indication, on usera de la pédale *a piacere*, selon le contexte, le goût et la cohérence.

La pédale en retard (catching pedal) notée mesures 58 et suivantes, consiste à enfoncer la pédale un certain laps de temps après avoir joué la note ou l'accord dans la nuance indiquée, de manière à n'en capturer qu'une partie de la dynamique (le son tenu étant ainsi plus doux que la nuance initialement frappée). Le laps de temps - de toute façon assez bref - à attendre avant d'enfoncer la pédale pour obtenir la nuance de résonance indiquée dépend de divers paramètres comme la force d'attaque initiale, la hauteur des sons joués, la taille du piano et la qualité des étouffoirs. On adaptera donc la vitesse de réaction de la pédale aux conditions d'exécution en vue d'obtenir la nuance de résonance désirée.

Les nuances s'échelonnent de *ppp* (à peine audible) à *fff* (en pleine puissance). Afin de lever toute ambiguïté, on précisera que *mp* (sans effort particulier pour jouer doucement) est un peu plus retenu que *mf* (sans effort particulier pour jouer fort).

Les notes ayant une tête plus petite que la normale (hors les petites notes habituelles, comme les appoggiatures et les ornements), doivent être exécutées au moins une nuance en dessous du reste du passage correspondant. Si nécessaire, la différence de dynamique est précisée de la manière suivante : *mf (pp)* (la nuance générale étant mezzo-forte, les notes plus petites doivent être jouées pianissimo).

Back to the Sound est une série de variations atypique. Les doubles-barres intercalaires servent à préciser la structure de la composition et n'invitent nullement à une interruption du discours. Le pianiste cherchera, au contraire, à unifier autant que possible le déroulement temporel de l'œuvre en assouplissant les transitions.

Jean-Luc Fafchamps (Bruxelles, 1960) est pianiste et compositeur. Il a étudié au Conservatoire de Mons et à l'Université de Louvain-la-Neuve. Membre de l'Ensemble Ictus, il participe à de nombreuses créations, tant dans le domaine des musiques de concert, en large ensemble ou en musique de chambre (création d'œuvres de Lindberg, Reich, Aperghis, Mernier, Leroux, Harada, Francesconi, ...) que dans les expériences mixtes, en particulier avec la danse (nombreuses créations avec Rosas).

Abordé d'abord dans le domaine du théâtre et de la danse (avec le Théâtre Impopulaire, la compagnie Bonté-Mossoux, ...), son travail de composition a été salué par la tribune des jeunes compositeurs de l'Unesco (*Attrition*, pour octuor à cordes) et lui a valu l'Octave de la Musique classique 2006. L'Ensemble Ictus, Musiques Nouvelles, le quatuor Danel, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Liège, Champ d'Action, Peter Rundel, Jean-Philippe Collard-Neven, Vincent Royer, Stéphane Ginsburgh, ... ont joué ses œuvres. Elles ont été programmées dans de nombreux festivals internationaux (Présences (Paris), Vilnius, Nancy, Dijon, Varsovie, Budapest, ...). Plusieurs de ses pièces ont été créées au festival Ars Musica (*Back to the voice*, *Melencholia si...*, *Contre Mithra*, *Puisque le retour...*, *Les désordres de Herr Zoebius*, *Fragments de Vaisseau*, *Mot Soufi*, ...).

Jean-Luc Fafchamps s'est consacré d'abord à l'écriture pour petites formations dans lesquelles le piano jouait un rôle central (*Dynamiques*, pour deux pianos; *Melencholia si...*, pour deux pianos et deux percussions, *Neurosuite* pour trio à clavier), avant que son intérêt pour les harmonies non tempérées et les polyphonies de timbres ne l'entraîne vers d'autres combinaisons sonores: *A garden*, pour quintette à vents; *Bryce*, pour quintette à clarinette; *Neurosuite*, pour trio à clavier...). Il dirige actuellement son travail vers des formations plus vastes dans lesquelles son goût pour les constructions paradoxales et son sens de la synthèse s'épanouissent dans des pièces qui se renvoient l'une à l'autre. Ses œuvres ont fait l'objet de deux disques monographique pour le label Sub Rosa (*Attrition*, 1993, et *Melencholia si...*, 2003), label pour lequel il a aussi gravé, au piano, des enregistrements de Morton Feldman, Berio, Liszt, Dallapiccola, Bowles, Scelsi, ... Un disque monographique consacré à sa musique récente pour petites formations, ...lignes..., vient de paraître chez Fuga Libera (2008).

Il enseigne l'analyse musicale et la composition au Conservatoire de Mons.

Elk **wijzigingsteken** geldt enkel voor de noot waarvoor het staat en zijn onmiddellijke herhalingen in dezelfde maat. Om verwarring te vermijden zijn er niettemin vaak herstellingstekens toegevoegd.

De partituur bevat talrijke intervallen van **kleine negende** die met één hand uitgevoerd moeten worden. De vertolkers die bij deze intervallen moeilijkheden zouden ondervinden kunnen ze arpeggio spelen. Er wordt wel aangeraden de *arpeggiato* zo uit te voeren dat men de eventuele octaven altijd op synchrone wijze laat horen. Deze passage zal bijvoorbeeld desnoods op de volgende manier gearpeggieerd moeten worden (in ieder geval worden de octaven nooit met slechts één hand gespeeld):

De **pedaalaanduidingen** worden aangegeven om enkele mogelijk ambigue passages te verduidelijken of om bepaalde beoogde effecten te onderlijnen. Daar waar er niets aangeduid wordt, gebruikt men het pedaal *a piacere*, naargelang van de context, het eigen aanvoelen en de coherentie.

Het **pedaal met vertraging** (catching pedal) vanaf maat 58 betekent, het pedaal gedurende een zekere tijd induwen, na de noot of het akkoord met de aangeduide nuance gespeeld te hebben, zodat men er slechts een deel van de dynamiek van opvangt (de aangehouden toon wordt zodoende zachter dan de initieel aangeslagen nuance). De tijd – sowieso zeer kort – die men moet wachten vooraleer het pedaal in te duwen om de aangeduide klanknuance te bekomen, hangt af van verschillende parameters zoals de kracht van de beginaanhef, de hoogte van de gespeelde tonen, de grootte van de piano en de kwaliteit van de toondempers. Men moet dus de reactiesnelheid van het pedaal aanpassen in functie van de context van de uitvoering om de gewenste klankschakering te bereiken.

De **nuances** gaan van *ppp* (nauwelijks hoorbaar) tot *fff* (met volle kracht). Om ambiguïteit te vermijden, wordt er gepreciseerd dat *mp* (zonder bijzondere inspanning om zacht te spelen) een beetje terughoudender is dan *mf* (zonder bijzondere inspanning om sterk te spelen).

De noten met een kleinere kop dan normaal (de gewoonlijk kleine noten niet meegerekend, zoals de appoggiaturas en de versieringsnoten) moeten minstens één nuance onder de rest van de passage waartoe ze behoren uitgevoerd worden. Waar nodig is het verschil in dynamiek op de volgende manier aangeduid: *mf(pp)* (de algemene nuance is mezzo-forte, de kleinere noten moeten pianissimo gespeeld worden).

Back to the Sound is een reeks atypische variaties. De ingelaste dubbele maatstrepen dienen om de structuur van de compositie te verduidelijken en nodigen nergens uit tot een onderbreking van het discours. Integendeel, de pianist zal zoveel mogelijk het tijdsverloop van het werk één geheel laten vormen door de overgangen te versoepelen.

Jean-Luc Fafchamps (1960, Brussel) is pianist en componist. Hij heeft gestudeerd aan het conservatorium van Bergen en aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Als lid van Ictus neemt hij deel aan tal van creaties, zowel van concertmuziek voor groot ensemble en van kamermuziek (creaties van stukken van Lindberg, Reich, Aperghis, Mernier, Leroux, Harada, Francesconi,...) als van gemengde stukken met bijvoorbeeld dans (Rosas).

Zijn werk als componist vatte hij aan in de wereld van het theater en de dans (Théâtre Impopulaire, Compagnie Bonté-Mossoux,...). Deze eerste stappen werden gelauwerd door de 'Tribune des Jeunes Compositeurs' van de Unesco (*Attrition* voor strijkoctet) en hij won er de 'Octave de la Musique Classique' 2006 van de Franse Gemeenschap mee. Zijn werken werden uitgevoerd door Ictus, *Musiques Nouvelles*, het Danelkwartet, het *Orchestre National de Lille*, *Champ d'Action*, het *Orchestre Philharmonique de Liège*, Peter Rundel, Jean-Philippe Collard-Neven, Vincent Royer, Stéphane Ginsburgh,... en werden op uiteenlopende internationale festivals geprogrammeerd in Parijs (Présences), Vilnius, Nancy (Musique Action), Dijon (Why Note), Warschau, Budapest,... Een aantal van zijn werken werden in première uitgevoerd op het festival Ars Musica (*Back to the voice*, *Melancholia si...*, *Contre Mithra*, *Puisque le retour...*, *Les désordres de Herr Zoebius*, *Fragments de Vaisseau*, *Mot Soufi*, ...)

Jean-Luc Fafchamps schreef in eerste instantie voor kleine bezettingen waarin piano een centrale rol speelde (*Dynamiques*, voor twee piano's; *Melancholia si...*, voor twee piano's en twee percussies; *Neurosuite* voor klaviertrio,...) waarna zijn belangstelling voor ongematigde harmonieën en polyfone timbres zijn composities deed verschuiven naar andere klankcombinaties zoals in *A Garden* voor blaaskwintet of *Bryce* voor klarinetkwintet. Vandaag is zijn werk gericht op uitgebreidere bezettingen waarin zijn interesse voor paradoxale constructies en zijn zin voor synthese zich ontplooiën in stukken die aan elkaar refereren. Hij werkt aan de totstandkoming van een uitgebreide collectiecyclus - *Les Lettres Soufies* - manifest voor het schrift, stilistische openheid als retoriek en het gebruik van analogische overeenkomsten ...

Zijn werk werd vastgelegd door Sub Rosa op twee monografische cd's, *Attrition* (1993) en *Melancholia si...* (2003). Bij hetzelfde label maakte hij als pianist opnames van werk van Morton Feldman, Berio, Liszt, Dallapiccola, Bowles, Scelsi, ... In 2008 kwam bij Fuga Libera de cd *...lignes...* uit, die gewijd is aan zijn recente muziek voor kleine bezettingen.

Hij doceert muzikale analyse en compositie aan het conservatorium van Bergen.

Each accidental only affects the note before which it is placed and its immediate repetitions within the same bar. Nevertheless, in order to avoid confusion, cautionary natural signs have often been added.

The score includes numerous intervals of a minor ninth to be played with a single hand. Performers who have difficulties with these intervals may arpeggiate them. It is recommended, however, that the *arpeggiato* should be played in such a way that any octaves can be heard synchronously. For example, this passage should be arpeggiated, if necessary, in the following way (the octaves should never be played by a single hand):

The pedal indications are given in order to clarify certain potentially ambiguous passages or to make clear certain intended effects. Where there is no indication, the pedals may be used *a piacere*, according to context, taste, and coherence.

The catching pedal indicated at bar 58 and the following bars involves depressing the pedal shortly after playing the note or chord in the dynamic indicated, so as to only capture part of the dynamic (the held sound, as a result, being softer than the dynamic originally struck). The – in any case, rather brief – lapse of time to be allowed pass before depressing the pedal in order to obtain the resonating dynamic indicated depends on a number of parameters, such as the strength of the initial attack, the pitch of the sounds being played, the size of the piano, and the quality of the dampers. The pedal reaction speed should, accordingly, be adapted to the performance conditions with a view to obtaining the resonating dynamic desired.

The dynamic markings range from *ppp* (barely audible) to *fff* (full strength). In order to avoid any ambiguity, it should be noted that *mp* (not trying particularly hard to play softly) is a little more restrained than *mf* (not trying particularly hard to play loudly).

Notes with a head smaller than usual (apart from the usual small notes such as appoggiaturas and ornaments) should be played at least one dynamic marking below the rest of the passage in question. Where necessary, the difference in dynamic is signalled as follows: *mf (pp)* (while the general dynamic marking is mezzo forte, the smaller notes should be played pianissimo).

Back to the Sound is an atypical series of variations. The inserted double bars serve to clarify the structure of the composition and are not intended to suggest any interruption of its flow. The pianist should, on the contrary, seek to unify, as far as possible, the unfolding in time of the work by smoothing the transitions.

Jean-Luc Fafchamps (born in Brussels in 1960) is a pianist and composer. He studied at the Mons Conservatory and at the Université de Louvain-la-Neuve. A member of the Ictus ensemble, he has been involved in premiering many new works, including pieces written for concert performance, both music for large ensembles and chamber music (premieres of work by Lindberg, Reich, Aperghis, Mernier, Leroux, Harada, Francesconi, and others), and music for productions involving other disciplines, in particular in the domain of dance (including a number of new works with the Rosas company).

His first compositions were for theatre and dance productions (with the Théâtre Impopulaire, the Bonté-Mossoux company, and others). He won a young composer's award at the UNESCO International Rostrum of Composers (for *Attrition*, for string octet) and was awarded the Octave de la Musique Classique 2006. His works have been played by the Ictus ensemble, Musiques Nouvelles, the Danel Quartet, the Orchestre National de Lille, the Liège Philharmonic Orchestra, Champ d'Action, Peter Rundel, Jean-Philippe Collard-Neven, Vincent Royer, Stephane Ginsburgh, and others. They have been performed at many international festivals, including Présences (Paris) and festivals in Vilnius, Nancy, Dijon, Warsaw, and Budapest. Several of his works were premiered at the Ars Musica festival, including *Back to the voice*, *Melencholia si...*, *Contre Mithra*, *Puisque le retour...*, *Les désordres de Herr Zoebius*, *Fragments de Vaisseau*, and *Mot Soufi*.

Jean-Luc Fafchamps began by composing primarily for smaller ensembles, with the piano playing a key role, as in *Dynamiques*, for two pianos, *Melencholia si...*, for two pianos and two percussionists, and *Neurosuite* for piano trio; later, his interest in untempered harmonies and timbral polyphony led him to explore other sound combinations in works such as *A Garden*, for wind quintet, *Bryce*, for clarinet quintet, and *Neurosuite*, for piano trio. He is now concentrating on works for larger ensemble, in which his taste for paradoxical construction and his flair for synthesis flourish in pieces that contain references to each other.

His works have been recorded on two monographic discs for the Sub Rosa label (*Attrition*, 1993, and *Melencholia si...*, 2003). He has also recorded, for the same label, works by Morton Feldman, Berio, Liszt, Dallapiccola, Bowles, and Scelsi, among others. A monographic disc devoted to his recent music for smaller forces, entitled *...lignes...*, was released recently on Fuga Libera (2008).

Jean-Luc Fafchamps teaches musical analysis and composition at the Mons Conservatory.