

Également disponibles /
Also available :

PV715011

Note de l'éditeur / Éditor's note :

Un remerciement spécial à Dorothee Simoneau pour les belles photos qui illustrent ce livre!
Special thanks to Dorothee Simoneau for letting us use her beautiful images to illustrate this book!

Photos : Vergers © Dorothee Simoneau 2022

© & © ARION 2022 - Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Reproduction interdite.
ARN68848- Copyright reserved in all countries.

Trio Polycordes CARILLONS IMAGINAIRES

CALI - CANAT DE CHIZY - GIRARD - ROSSE - TOUCHARD

ARION

Carillons imaginaires

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à notre campagne de dons, et qui ont contribué ainsi à la réalisation de ce disque ; les compositeurs pour leurs œuvres et leur présence lors de l'enregistrement, ainsi que Bruno Giner pour sa direction artistique ; Pascaline Mulliez et Yves Bour pour leur soutien sans faille et leur confiance ; nos partenaires institutionnels (SACEM, Maison de la Musique Contemporaine) ; nos mécènes (Green Récup') ; la ville d'Argenteuil (où le TrioPolycordes est en résidence) ; le Conseil départemental du Val d'Oise. Enfin, nous souhaitons remercier les compositrices et compositeurs qui, depuis vingt-cinq ans, nous ont accordé leur confiance et confié leurs accords.

We extend warm thanks to everyone who contributed to our crowdfunding campaign and made this recording possible, to the composers for their works and their presence during the recording session, to Bruno Giner for his artistic direction, to Pascaline Mulliez and Yves Bour for their unfailing support and confidence, to our institutional partners (SACEM, Maison de la Musique Contemporaine), our sponsors (Green Récup'), the City of Argenteuil, where the TrioPolycordes is in residence, and the Conseil Départemental du Val d'Oise.

We also wish to thank the composers who have believed in us and enabled us to perform their works for the last 25 years.

TrioPolycordes

Depuis plus de vingt-cinq ans, le TrioPolycordes a entrepris une aventure et un compagnonnage avec les compositeurs et compositrices d'aujourd'hui à la découverte de nouveaux territoires sonores. Un quart de siècle d'existence qui aura donné naissance à près de quatre-vingts œuvres et spectacles, créant ainsi un répertoire original pour une formation unique en son genre.

Avec ce cinquième enregistrement (le premier pour le label Arion), le TrioPolycordes fait entendre la subtile mécanique de carillons imaginaires. Il nous entraîne successivement des rivages de la Méditerranée vers les sonorités d'un gamelan balinais. Puis, sur les traces oniriques d'un Pythagore qui aurait conservé — enfoui dans son cerveau reptilien — la fougue et la sauvagerie de la corde de l'arc du chasseur primitif.

C'est donc de voyages dont il est question : dans le temps, dans l'espace. Le passé, le futur, le conscient, l'inconscient s'enchevêtrent pour créer une fine et intime mécanique poétique tissée par trois instruments, trois instrumentistes.

Chants de l'Ether de Fabien Touchard (2015)

Les *Chants de l'Ether* sont des cahiers d'esquisses, des études de sonorités visant à explorer les différents timbres de la belle formation du TrioPolycordes, propice aux sonorités tantôt douces, tantôt carillonnantes, le plus souvent voilées, feutrées et blanches, toujours poétiques.

Le livre I a été composé en 2015. La première pièce, titrée *Carillon*, se concentre sur les sonorités doucement percussives et ouatées des harmoniques. La seconde, *Réminiscence*, explore un folklore imaginaire, et fait tournoyer une mélodie dont le balancement de tierce mineure

baigne dans une vaste résonance, à la manière d'un souvenir incertain, fragile mais entêtant. La pièce est fondée ainsi sur une succession d'apparitions et de disparitions, et au fil des pages se font entendre des reflets évocateurs, ou bien des surgissements qui s'évanouissent aussi vite qu'ils sont apparus.

Un rêve de Pythagore d'Anthony Girard (2013)
AGIR Éditions

Pour Pythagore, philosophe et mathématicien grec du VIème siècle avant Jésus-Christ, le nombre est à la fois la clé du monde et la mesure de la beauté. La musique est envisagée sur la base de relations numériques simples, reliées au macrocosme, qui permettent de concevoir une harmonie « parfaite » à l'image de celle qui découle du mouvement des astres. Dans cette composition, notre Pythagore imaginaire a commencé par concevoir ce qui résulterait de la combinaison des chiffres 3, 4 et 7. Une grille d'accords de quatre sons disposés selon deux carrures impaires de sept mesures (2+2+2+1), répétée à la manière d'un cycle obsessionnel... pour peu à peu se laisser porter par son imaginaire, laissant entrer la part du rêve, de l'irrationnel.

Cette pièce, dédiée au TrioPolycordes, est aussi le fruit de la rencontre entre trois instruments à cordes pincées, aux sons ténus, fragiles, sensibles mais désireux de partager leurs vibrations secrètes : la mandoline, la guitare et la harpe, tous trois héritiers de l'ancienne lyre, l'instrument d'Orphée et d'Apollon, symbole de l'harmonie cosmique, de l'union du ciel et de la terre, de l'inspiration poétique et musicale.

Bells d'Édith Canat de Chizy (2019)
Éditions Henri Lemoine

La formation du TrioPolycordes (mandoline, guitare et harpe) et la particularité commune de leur mode de jeu attaque/résonance m'ont évoqué la sonorité des cloches et leurs divers types d'émission. Aussi les cinq

parties qui composent cette pièce font référence aux cinq principaux modes de sonneries campanaires :

- 1 : Carillon
- 2 : Tintement
- 3 : Tocsin
- 4 : Volée
- 5 : Glas

Loin d'être illustrative, l'écriture explore ici les multiples possibilités de ces instruments. En outre, l'utilisation du Mandoloncelle dans les deux dernières pièces ajoute à l'éventail des timbres offert par cet ensemble.

Wild Strings de François Rossé (2014)
Éditions Hody

« Wild strings », ou « cordes sauvages »... L'origine des choses m'a toujours intéressé, que ce soit l'humain, mouvement biologique issu de l'amibe primitive, que ce soient les instruments qui épousent en quelque sorte l'aventure humaine dans son histoire toujours transitoire... Réunir ces trois instruments à cordes, pincées certes, mais de nature si différentes que sont la harpe, la guitare et la mandoline, elles sont pourtant toutes issues du monocoerde africain des origines de la corde en vibration par le chasseur africain au guet. Enfin, il y a le musicien, être humain à part entière dans la vision la plus positive ; il peut s'exprimer dans la totalité de ses moyens bien au-delà de la configuration culturelle du jeu instrumental, parfois figée, il peut retrouver sa « paluche » primitive qui peut aussi frapper, caresser, pincer, frotter, etc. mais aussi sa « bouche » qui peut parler, chanter, hurler ou chuchoter... Tous ces points permettent de réunir dans le jeu trois êtres humains liés, certes, à leur instrument, mais surtout à eux-mêmes...

Clockworks de Fabien Cali (2016)

Clockworks est une commande de Radio France composée pour l'émission « Alla Breve » diffusée sur France Musique. La genèse de cette pièce est indissociable de la confiance que m'ont accordée successivement Florentino Calvo et Anne Montaron. En effet, le métier de compositeur se révèle parfois être une étonnante alchimie entre le temps long – passé dans la solitude de sa pratique – et celui, plus bref, des rencontres, de l'imprévu, de la curiosité réciproque. Imaginée en cinq mouvements, *Clockworks* est un parcours à travers diverses impressions poétiques liées aux mécanismes d'horlogerie. D'abord évasifs et instables, on les découvre multiples, agités, avant de basculer dans un monde de ténèbres où ils sont à peine distincts. Suivront alors un tourbillon d'énergie, froid et numérique avant que la pièce ne se referme sur un dernier mouvement en forme d'inventaire, dans lequel toutes les sensations passées se retrouvent alors convoquées.

Chants de l'Ether, livre II de Fabien Touchard (2021) Commande du festival Ars Terra

Le livre II des *Chants de l'Ether* a été composé en 2020 et 2021. Il s'agit également d'un diptyque, qui nous fait voyager tout d'abord à Bali puis dans des contrées plus méditerranéennes. Le premier mouvement est intitulé *Selamanya*. Très contemplatif, il fait entendre des quarts de ton à la harpe évoquant des échelles extra-occidentales, avant de s'achever par un moment plus rythmé imitant un gamelan balinais. Le second mouvement, *Littoral*, fait la part belle au Oud joué par Florentino Calvo.

Les compositeurs et le TrioPolycordes

Imaginary Carillons

The *TrioPolycordes*' exploration of new soundworlds, a journey they share with contemporary composers, began over 25 years ago. They have premiered nearly 80 works and programmes during the last quarter century, crafting a unique repertoire for their one-of-a-kind ensemble.

This recording, their fifth, and the first for the Arion label, explores the subtle sonorities of imaginary carillons. It journeys from the shores of the Mediterranean to the Balinese gamelan, and thence to the dreamscape of Pythagoras' reptilian brain and its traces of the ardour and savagery of the primitive hunter's bowstring.

Voyages in time and space are the focus of this album, in which the past, the future, the conscious and the unconscious blend to create a delicately intimate and poetic mechanism woven by the three musicians and their instruments.

Chants de l'Ether, Livre I (Songs of the Ether, Book I) by Fabien Touchard (2015)

Chants de l'Ether are sketchbooks and studies in sound that seek to explore the many timbres produced by the wonderful *TrioPolycordes* ensemble, whose sonorities are sometimes soft, sometimes carillon-like, often veiled, muffled, and white, and always poetic.

Book I was composed in 2015. The first movement, entitled *Carillon*, focuses on the softly percussive, hushed sounds of the overtone series. The second movement, *Réminiscence*, explores imaginary folklore through a recurring melody whose lilting minor thirds are bathed in an immense resonance, like a hazy memory that is fragile yet potent. Based on a suc-

cession of appearances and disappearances, it introduces evocative reflections and sudden surges that die away as quickly as they appear.

Un rêve de Pythagore (*Pythagoras' Dream*) by Anthony Girard (2013)
Published by AGIR Éditions

For Pythagoras, the Greek philosopher and mathematician who lived in the 6th century BCE, numbers were the key to the world and a measure of its beauty. He believed that music was based on simple numerical relationships that were linked to the macrocosm, from which "perfect" harmonies, like those produced by the movements of the spheres, could be created. The starting point for the imaginary Pythagoras in this composition was a consideration of what would result from the combination of the numbers 3, 4 and 7. A series of four-note chords laid out in two uneven patterns of seven bars (2+2+2+1), repeated like an obsessive cycle....which gradually allows the imagination to take flight, opening the way to dreams and the irrational.

This piece, which is dedicated to TrioPolycordes, is also the result of an encounter among three plucked string instruments. Though their sounds are tenuous, fragile, and sensitive, the mandolin, the guitar, and the harp wish to share their secret vibrations. All three descend from the ancient lyre, the instrument of Orpheus and Apollo, and a symbol of cosmic harmony, the union of heaven and earth, and poetic and musical inspiration.

Bells by Édith Canat de Chizy (2019)
Published by Éditions Henri Lemoine

The TrioPolycordes, mandolin, guitar and harp, and their shared way of approaching the attack and its resulting resonance made me think of the ringing of bells and the different ways they produce sound. The five parts that make up this piece refer to the five principal ways that bells generate sound.

- 1: Carillon (Carillon)
- 2: Tintement (Chiming Bells)
- 3: Tocsin (Alarm Bells)
- 4: Volée (Pealing Bells)
- 5: Glas (The Death Knell)

A far cry from program music, this composition explores the instruments' multiple possibilities. In addition, the presence of the mandocello in the last two pieces increases the range of timbres offered by the ensemble.

Wild Strings by François Rossé (2014)
Published by Éditions Hody

"Wild Strings"... Origins have always captivated me, whether they have to do with humans, biological movements growing from primitive amoebae, or instruments that accompany the human adventure, as it were, in its ever-changing history... Bringing together these three stringed instruments — the harp, the guitar, and the mandolin — all plucked, but of such different natures, and all descending from the African monochord whose origins go back to the vibrating string of the African hunter on the lookout. And finally there are the musicians, entirely human beings who, through the sum of their or her abilities, can reach beyond the cultural configuration of instrumental playing, which is sometimes frozen. They can rediscover their primitive "paws", which can strike, caress, pluck, rub, etc., and their mouths, which can speak, sing, shout, and whisper... All of these points come together in the playing of three humans beings who are indeed linked to their instruments, but are above all connected to themselves.

Clockworks by Fabien Cali (2016)

Clockworks was commissioned by Radio France for the "Alla Breve" programme broadcast on France Musique. The genesis of the piece is closely linked to the trust that Florentino Calvo and Anne Montaron

placed in me. The composer's profession can be a surprising alchemy of lengthy periods of solitude and work and brief moments of encounters, the unexpected, and mutual curiosity. I wrote Clockworks in five movements based on a variety of poetic impressions inspired by clockwork mechanisms. At the outset they are evasive and unstable. They then become numerous and agitated, before shifting into a shadow world where they can barely be distinguished. A whirlpool of cold, numerical energy follows, leading to a final movement in which all these sensations of the work are summoned up again.

Chants de l'Ether, livre II (*Songs of the Ether, Book II*)

by Fabien Touchard (2021)

Commissioned by the Ars Terra Festival

Book II of Chants de l'Ether was composed in 2020 and 2021. It is essentially a diptych, which first journeys to Bali, then to more Mediterranean countries. The first movement, entitled Selamanya, is highly contemplative, with the harp's quartertones calling up non-Western scales. The movement ends with a more rhythmical section that imitates the Balinese gamelan. The second movement, Littoral, features Florentino Calvo's oud.

The composers and TrioPolycordes
Translated by Marcia Hadjimarkos

T r i o P o l y c o r d e s

Le TrioPolycordes, créé en 1996, réunit aujourd'hui Sandrine Chatron, harpiste, Florentino Calvo, mandoliniste et Jean-Marc Zvellenreuther, guitariste, qui défendent la musique contemporaine avec passion. Leurs appétences pour la création s'incarnent dans la constitution de ce trio à cordes pincées, dédicataire de près de quatre-vingts œuvres. Le TrioPolycordes est né autour des premières œuvres existantes pour cette formation, composée notamment par Goffredo Petrassi et Hans Werner Henze. Il est devenu, au fil du temps, source d'inspiration pour de nombreuses compositrices et compositeurs, bâtissant un répertoire exigeant et de grande qualité.

Au-delà du concert traditionnel, le TrioPolycordes s'attache à développer des spectacles innovants qui associent musique, image, textes, danse et arts plastiques. Le TrioPolycordes a été accueilli en résidence à Argenteuil de 1998 à 2000 et à la Galerie Pascaline Mulliez de 2015 à 2018. Il est de nouveau en résidence à Argenteuil au sein de la structure Les Pincées Musicales depuis 2018.

TrioPolycordes, founded in 1996, brings together three passionate advocates of contemporary music: Sandrine Chatron, harp, Florentino Calvo, mandolin, and Jean-Marc Zvellenreuther, guitar. The trio's predilection for premiering new works is manifested in the nearly 80 compositions that have been written for their plucked string instrument ensemble. TrioPolycordes was founded to perform the first pieces ever written for harp, mandolin, and guitar, particularly those of Goffredo Petrassi and Hans Werner Henze. Over the years the trio has become a source of inspiration for many other composers, and has built up an impressive and demanding repertoire.

Moving beyond the traditional concert setting, TrioPolycordes is committed to developing innovative programs that bring together music, imagery, texts, dance, and the fine arts. The trio was in residence in Argenteuil from 1998 to 2000, and at the Galerie Pascaline Mulliez from 2015 to 2018. It has again been in residence in Argenteuil since 2018, as part of the Les Pincées Musicales structure.

contact@triopolycordes.fr
www.triopolycordes.fr