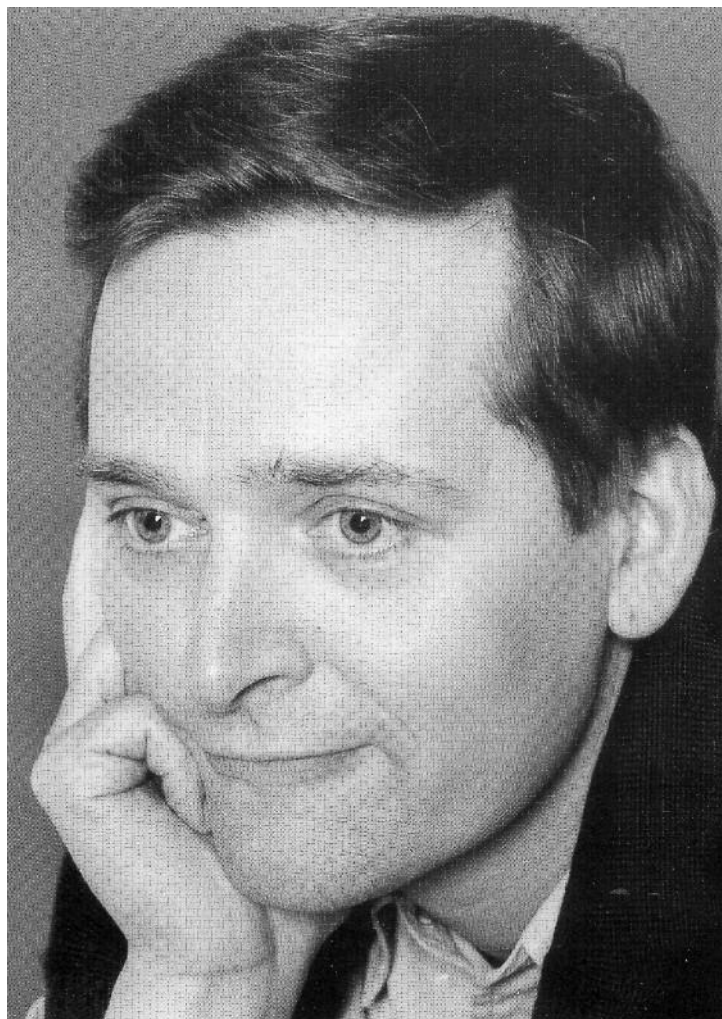

STÉPHANE BORTOLI

Photo : Isabelle de ROUVILLE

Gérard Billaudot Éditeur

MAI 2000

Stéphane BORTOLI

Catalogue des œuvres
Catalogue of works
Werkverzeichnis
Catalogo de obras

Gérard Billaudot

Éditeur

14, rue de l'Échiquier - 75010 PARIS - FRANCE
Tél. : (33) 01.47.70.14.46 - Télécopie : (33) 01.45.23.22.54

STÉPHANE BORTOLI

Stéphane Bortoli est né en 1956. Élève entre autres de Claude Baillif, Alain Bancquart et Marius Constant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il obtient dans cet établissement le premier prix de composition en 1988. Par la suite, il se perfectionne auprès de maîtres tels que Iannis Xenakis, Luciano Berio, Franco Donatoni et Elliott Carter (sans oublier Vlado Perlemuter, Alain Neveux et Jean-François Heisser pour le piano).

Sa curiosité le conduira également à Bâle pour examiner les partitions de Maderna, et à Banff au Canada en tant que compositeur invité (grâce au CNSM de Paris et la Fondation Sasakawa). Elle sera récompensée par de nombreux prix : Stéphane Chapelier Clergue Marie (1992), Georges Enesco (1995), Paul-Louis Weiller (1996), Georges Bizet (1997).

Stéphane Bortoli enseigne aujourd'hui la composition, l'écriture et l'analyse à l'Ecole Nationale de Musique de Mantes-la-jolie.

L'année de ses trente-trois ans, Stéphane Bortoli achevait sa première partition d'orchestre connue comme telle. Distinguée par l'UNESCO, *Dans la nuit* est une oeuvre remarquable par l'économie des gestes qu'elle emploie. Peut-être n'en utilise-t-elle qu'un seul d'ailleurs, une échelle ascendante, lentement construite jusqu'à son déploiement, ainsi que s'ouvrent les éventails. L'extrême concentration de l'écriture, le fait aussi qu'il soit difficile ici de distinguer les figures d'accompagnement ou d'ornement des principales, le fait encore que le geste sur lequel repose la partition n'atteigne jamais à l'acmé qu'une construction logique devrait amener, tout concourt ici à renforcer la nature fortement poétique de l'oeuvre. Celle-ci fut inspirée par Michaux. Deux ans plutôt, Stéphane Bortoli mettait en musique un fragment de *Plume* dans *Sur le chemin*.

Dans la nuit est une évocation ; s'y entend, presque de façon tactile, l'indicible mélange entre l'impression du réconfort que peut procurer la nuit à l'être qui vient s'y lover et celle de la terreur glacée du noir absolu. De huit ans postérieur, *Le Psaume 22* semble débiter là où s'achevait *Dans la nuit*. Encore une fois, c'est un unique geste qui court au long de la partition. Un ondoisement fait d'alternances entre groupes instrumentaux - calmes ou décidés, suivant que le compositeur, retrouvant la parole sacrée, parle des «prés d'herbe fraîche» ou «du ravin de terreur» ; de petits battements individuels aussi qui viennent du quintette *Seele leise* (1996).

Quand Stéphane Bortoli s'empare d'un texte - avec un goût sûr d'ailleurs - c'est pour habiller celui-ci d'une parure instrumentale qui n'entrave jamais la signification du mot (comme dans *Le Guetteur mélancolique*) ; ou pour en révéler la terrible pudeur, comme dans *Mein Traum*, sur un texte de Schubert (une partition étrange d'immobilité, tout en étant «cruelle»). (Plus cruelle encore, et surtout plus crue, avec un effectif particulier qui réclame entre autres quatre altos : *Sur le chemin*.)

Et puis il y a *Les deux Lutins*, un opéra qui «met en opposition le jour et la nuit». Il y a là des forêts sombres et mystérieuses qui s'installent parce que la musique les réclame ; de la candeur, surtout, parce que le compositeur y amène naturellement, sans contrainte donc, la «blancheur» des voix.

Je crois que Stéphane Bortoli se souvient de l'enfance.

Dominique Druhen

STÉPHANE BORTOLI

Stéphane Bortoli was born in 1956. Studying under Claude Baillif, Alain Bancquart and Marius Constant among others at the Paris Conservatoire National Supérieur de Musique, he received first prize for composition there in 1988. Subsequently, he developed his skills under masters such as Iannis Xenakis, Luciano Berio, Franco Donatoni and Elliott Carter (as well as Vlado Perlemuter, Alain Neveux and Jean-François Heisser for the piano).

His curiosity also took him to Basel to examine Maderna's scores, and to Banff in Canada as a guest composer (through the offices of the Paris CNSM and the Sasakawa Foundation), and would reward him with many prizes : Stéphane Chapelier Clergue Marie (1992), Georges Enesco (1995), Paul-Louis Weiller (1996) and Georges Bizet (1997).

Today, Stéphane Bortoli teaches composition, writing and analysis at the Mantes-la-Jolie (France) Ecole Nationale de Musique.

At the age of thirty-three, Stéphane Bortoli completed his first orchestral score known as such. Recognised by UNESCO, *Dans la nuit* is remarkable for the few themes it employs. In fact, it might be said to use only one, a rising scale, slowly constructed until it blossoms, like the opening of a fan. The extreme concentration of his writing, as well as the fact that it is difficult to distinguish accompanying or ornamental devices from his main forms, taken in addition to the fact that the structure on which the score is based never reaches the peak that a logical construction should achieve, all combined to strengthen the highly poetical nature of the work, inspired by Michaux. Two year earlier, Stéphane Bortoli had set a fragment of *Plume* to music in *Sur le chemin*.

Dans la nuit is an evocation. In an almost tangible way, its sound suggests the indescribable blending of the feeling of comfort the darkness can give those who nestle within it and the icy terror of total night. Coming eight years later, *Psaume 22* seems to begin where *Dans la nuit* left off. Once again, it is a single theme that runs through the score, an undulation made up of alternate instrumental groups - calm or determined according to whether the composer, recovering the sacred word, alludes to "green pastures" or the "vale of terror" - and minor, individual beats too from the *Seele leise* (1996) quintet.

When Stéphane Bortoli takes a text in hand - and his taste is always reliable- it is to dress it in an instrumental garment that never obstructs the meaning of the word (as in *Le Guetteur mélancolique*), or to reveal its terrible modesty, as in *Mein traum*, to a text by Schubert (a score that is both strangely immobile and "cruel"). (Even crueller, and especially rawer, with a specific formation that requires among others four altos : *Sur le chemin*).

And then there is *Les deux Lutins*, an opera that "contrasts day and night". It holds dark and mysterious forests that settle in because the music requires them, and especially candour, for the composer naturally (so with no constraints) introduces the "whiteness" of the voices there.

I believe that Stéphane Bortoli remembers childhood.

Dominique Druhen

MUSIQUE DE CHAMBRE

FLÛTE SEULE

Filigrane (1991)

Commande du CNSM de Paris - concours 1992.
Première audition en juin 1992 au concours de flûte du CNSM de Paris.

Durée : 15 mn

En vente.

CONTREBASSE ET PIANO

Pour emblème (1992)

Durée : 5 mn

En vente.

QUINTETTE

Tel qu'elle (1989)

pour clarinette, basson, violon, contrebasse et 2 percussionnistes.

Commande du Centre Acanthes.

Première audition en juillet 1989, au Festival d'Avignon, par l'ensemble du CNSM de Paris sous la direction d'Arturo Tamayo.

Durée : 8 mn 40 s

En vente sur demande.

SEXTUOR

La ligne des confins (1990)

pour flûte, clarinette, cor, violon, violoncelle et échantillonneur.

Commande de l'Etat, Ministère de la Culture.

Première audition le 20 juin 1991 au Centre Georges Pompidou par
l'Ensemble de l'Itinéraire sous la direction de Philippe de Chalendar.

Durée : 15 mn

Partition et matériel d'orchestre en location.

MUSIQUE SYMPHONIQUE

Dans la nuit (1989)

Première audition le 22 décembre 1989 à Radio France par l'Orchestre du CNSM de Paris sous la direction de Manuel Rosenthal.

Durée : 12 mn

Nomenclature des instruments :

3.3.3.3 - 4.3.3.1 - 3 perc, timbales, piano et cordes

Partition et matériel d'orchestre en location.

Psaume 22 (1997)

Première audition le 2 décembre 1997 à La Rochelle par l'Orchestre Poitou-Charentes sous la direction de Xavier Rist.

Durée : 10 mn 30 s

Nomenclature des instruments :

2.2.2.2 - 2.2.1.0 - harpe, 2 perc et cordes

Partition et matériel d'orchestre en location.

MUSIQUE VOCALE

Sur le chemin (1987 - 1988)

Pour mezzo-soprano et ensemble instrumental.

Sur le poème «Sur le chemin de la mort», tiré de «Plume» d'Henri Michaux.

Première audition en juin 1988 au studio 106 de Radio France par l'ensemble instrumental du CNSM de Paris sous la direction de Scott San Meyer avec Mari Kobayashi (mezzo-soprano).

Durée : 14 mn

Nomenclature des instruments :
clarinette, 2 perc, harpe, piano et 4 altos

Partition et matériel d'orchestre en location.

Mein Traum (1988)

pour mezzo-soprano ou ténor et ensemble instrumental.

Sur une lettre de Franz Schubert.

Première audition le 14 décembre 1989 à la Mairie du XVIIIe arrondissement de Paris par Masgo Takeda (ténor), Emmanuel Raynaud (alto), Pierre Dutrieu (clarinette) et Christian Rivet (guitare).

Durée : 16 mn 30 s

Nomenclature des instruments :
clarinette en sib, guitare et alto

En vente sur demande.

Le guetteur mélancolique (1993)

pour mezzo-soprano et ensemble instrumental.

Sur un poème de Guillaume Apollinaire.

Première audition en mai 1996 à Moscou par l'Ensemble de Musique Contemporaine de Moscou sous la direction d'Alexei Vinogradov.

Durée : 15 mn

Nomenclature des instruments :
1.0.1.1 - 0.0.0.0 - vl, vla, vlc, cb et percussion

Partition et matériel d'orchestre en location.

OPÉRA POUR ENFANTS

Les deux lutins (1994)

pour 5 solistes , choeur d'enfants et ensemble instrumental.

Sur un conte de Maurice Genevoix.

Commande de Radio France.

Première audition le 15 mai 1998 par la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Denis Dupays.

Durée : 60 mn

Nomenclature des instruments :

1.1.1.1 -1.1.1.0 - harpe, mandoline, percussion
et quintette à cordes

Partition et matériel d'orchestre en location.

Piano-chant en vente.

ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ŒUVRES PUBLIÉES AUX EDITIONS BILLAUDOT

---

	page
D	Dans la nuit, <i>pour orchestre</i> 7
	Les deux lutins, <i>opéra pour enfants</i> 9
F	Filigrane, <i>pour flûte seule</i> 5
G	Le guetteur mélancolique, <i>pour mezzo-soprano et ensemble instrumental</i> 8
L	La ligne des confins, <i>sextuor pour flûte, clarinette, cor, violon, violoncelle et échantillonneur</i> 6
M	Mein Traum, <i>pour mezzo-soprano et ensemble instrumental</i> 8
P	Pour emblème, <i>pour contrebasse et piano</i> 5
	Psaume 22, <i>pour orchestre</i> 7
S	Sur le chemin, <i>pour mezzo-soprano et ensemble instrumental</i> 8
T	Tel qu'elle, <i>quintette pour clarinette, basson, violon, contrebasse et percussion</i> 5

ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ŒUVRES INÉDITES

A tous vents la lumière, *pour piano*

De source de silence, *pour quatuor à cordes*

Feuilles volantes, *pour hautbois, cor, vibraphone, violon, alto et violoncelle.*

Le ciel et la terre, *pour basson*

Les lumières du lointain, *pour quatuor de trombones.*

L'espace ouvert, *pour quatuor à cordes.*

Motus vivendi, *3 pièces pédagogiques pour trio à cordes.*

Pour plus que nous, *pour piano et orchestre*

Psaume 131, *pour chœur et orchestre.*

Seele Leise, *pour quintette à vent.*

Spirale, *pour orchestre.*

TGV, *pour ensemble de cuivres.*

DISCOGRAPHIE

Dans la nuit	Orchestre National de France Direction : Mark Foster	Disque ADES/MFA 202282 (1992)
Tel qu'elle	Disque «Feu Dévorant»	L'empreinte Digitale Harmonia Mundi ED 13019 (1993)