

*Œuvre commandée par l'Harmonie de Saint-Jérôme, Québec, sous la direction de Jade Piché
afin de commémorer le 160e anniversaire de l'ensemble*

SYMBIOPHOLIE!

Jonathan DAGENAI

Grade 3,5

5 :45

Copyright © 2009 Les Éditions GAM inc

Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Canada
4e trimestre 2009
ISMN M-706043-63-0
No catalogue 103-024

Les Éditions GAM inc. 886 Montarville, Laval, PQ, H7R 5H4

Jonathan Dagenais, compositeur

Jonathan Dagenais est titulaire d'une maîtrise en direction d'orchestre à vents de l'Université McGill qu'il a complétée sous la supervision de M. Alain Cazes, et d'un baccalauréat en techniques d'écriture de l'Université de Montréal.

Parallèlement à la direction d'orchestre et à l'enseignement de cours d'écriture et de direction aux niveaux collégial et universitaire, M. Dagenais poursuit une carrière de compositeur pour orchestre à vents. Ses œuvres ont été interprétées à plusieurs reprises par des ensembles universitaires canadiens (McGill University, Université de Sherbrooke, University of Toronto), elles figurent sur plusieurs enregistrements professionnels et certaines d'entre elles se retrouvent au répertoire des œuvres imposées du MusicFest Canada depuis 2009. Ses compositions sont présentement éditées au Québec aux Éditions GAM ainsi qu'aux éditions belges Hafabra, qui distribuent en Europe,

en Asie et en Amérique.

Depuis sa fondation en 2005, M. Dagenais est également directeur musical et artistique de l'Orchestre à Vents Non Identifié (OVNI), une harmonie de concert montréalaise dédiée à l'écoute collective, au travail de sonorité orchestrale, à la sensibilité d'interprétation et à l'humour.

M. Dagenais est fréquemment engagé comme chef d'orchestre lors de sessions estivales dans certains camps musicaux québécois (Asbestos, CAMMAC), comme chef invité pour des ensembles honorifiques canadiens (PEI Honor Band, Quebec Honor Band, Harmonie FAMEQ) ainsi qu'en tant qu'évaluateur et/ou clinicien lors de festivals et de compétitions musicales canadiennes (MusicFest Quebec et Canada, Atlantic Band Festival, Toronto Festival of Music, Peak St. John's Rotary Music Festival, etc.).

Pour l'année universitaire 2010-2011, Jonathan a été nommé directeur musical et artistique du McGill Wind Symphony (Orchestre à Vents de l'Université McGill) en remplacement de M. Alain Cazes. Il est présentement chargé de cours à cette même université pour le cours « Instrumental Conducting ».

Site Web officiel de Jonathan Dagenais : www.jonathandagenais.net

QUELQUES MOTS SUR L'ŒUVRE :

En août 2008, Jade Piché, directrice musicale de l'Harmonie de Saint-Jérôme, m'approchait afin de me commander une œuvre, plus spécifiquement une marche, pour souligner les 160 ans d'existence de l'Harmonie Saint-Jérôme (plus vieille harmonie au Canada!). Je fus immédiatement conquis par le projet. Une fois bien installé devant les feuilles de portées vides, je me suis vite rendu compte que le défi était de taille : il me fallait trouver des idées musicales claires qui allaient mettre en valeur les divers aspects de l'Harmonie et la fierté de sa longue existence !

Après quelques mois de travail, *Symbiophilie !* a vu le jour. Ce titre comporte deux termes : symbiose et folie. D'une part, pour que la formation musicale puisse traverser les époques, il a certes fallu une symbiose de la passion musicale des membres, un esprit de confrérie ainsi qu'un grand sentiment d'appartenance et de fierté. D'autre part, en se réunissant chaque lundi soir pour jouer ensemble pendant deux heures et s'amuser, il faut une certaine dose de folie, un délire musical, quoi! Ayant été moi-même membre de l'Harmonie Saint-Jérôme pendant plusieurs années, j'ai pu observer et vivre ces deux aspects de l'ensemble. La pièce comporte donc deux sections distinctes qui s'opposent et se complètent à la fois : la première partie est une marche lente et solennelle qui souligne avec vigueur la symbiose de l'ensemble alors que la deuxième partie, à double tempo, constitue une lancée de folie effrénée, entraînant et presque incontrôlable! Le tout est bien mélangé de façon moderne (tout en respectant la tradition) dans un style rappelant les origines des fanfares militaires de l'époque : la marche!

NOTES AU CHEF

Symbiophilie! est une œuvre qui doit être interprétée avec style, caractère et conviction en prenant soin de définir les contrastes musicaux entre les parties lente et rapide. Il s'agit d'une pièce simple qui demande un certain raffinement d'exécution afin de bien souligner les petites subtilités en ce qui concerne les rythmes, les nuances et l'orchestration. En général, lorsqu'une articulation de type staccato est présente sur une note de courte valeur rythmique, cela veut simplement signifier de jouer la note clairement détachée (mais toujours sonore!).

Plusieurs « cues » ont été ajoutés afin de toujours pouvoir pallier certaines absences du point de vue de l'instrumentation. Également, si vous ne disposez pas suffisamment de percussionnistes, les parties de caisse claire (percussions 1), toms (percussions 3) et timbales doivent être priorisées.

INTRODUCTION (mesures 1 à 21)

Le tempo initial de 84 à la blanche doit être respecté comme étant la vitesse maximale d'interprétation; au-delà de cette vitesse, la pièce perd carrément son caractère solennel. La tendance normale d'un groupe sera d'interpréter les différentes levées de croches trop rapidement (presque comme un triplet de doubles-croches), il est donc bien important d'établir dès le début une subdivision claire et surtout, unifiée, de la croche. Attention de bien conserver la stabilité du tempo tout au long de la pièce.

PREMIÈRE PARTIE (mesure 22 à 71)

Les parties de percussions sont très importantes puisqu'elles établissent la cadence de marche. Assurez-vous qu'elles soient bien équilibrées pour ce qui est du volume et du type d'attaque (baguette). Également, une fois bien établie, il est important que la section de percussions « s'efface » un peu afin de servir de couleur et de support dynamique à l'ensemble. À partir de la mesure 62, par la nature de leur motif rythmique, assurez-vous que les trompettes et les trombones n'accélèrent pas le tempo.

TRANSITION (mesure 72 à 91)

Il est important d'établir clairement un long crescendo orchestral qui aboutira, à la mesure 84, à un tutti puissant qui conservera une grande qualité sonore et un équilibre des plans musicaux impeccable. À la mesure 85, afin de souligner le changement de caractère du motif de cette section (qui évolue vers le mode majeur), il y a un changement rythmique : la croche devient une double-croche. Bien sûr, au tempo indiqué, l'exécution stylistique de ce rythme devrait être la dernière double-croche d'un triplet de doubles-croches.

DEUXIÈME PARTIE (mesure 92 à 154)

Pour cette section, comme le mentionnait Alfred Reed dans le « Galop » de sa Première Suite, « le plus vite possible, mais pas plus vite ! ». En effet, il est primordial de bien détecter le niveau maximal de tempo que l'ensemble est capable d'interpréter sans sonner précipité et/ou paniqué, et ce, même si le tempo tombe nettement sous 144. L'important est de conserver le caractère énergique et fou, la stabilité du tempo ainsi qu'une grande précision dans l'exécution des lignes mélodiques. L'échange de percussions entre les mesures 119 et 122 doit être très précis : si vous ne disposez pas de certains instruments ou que vous n'avez pas assez de percussionnistes, n'hésitez pas à remplacer les instruments et/ou retranscrire une intervention sur une autre partition de percussions.

Pour la section de la mesure 123 à 136, le choix est vôtre pour l'exécution du passage soli entre la section de clarinettes ou la section de trompettes (pas de mélange des deux). L'important est que les quatre voix soient présentes, équilibrées et interprétées avec style. Le choix de sonorité vous revient !

Jonathan Dagenais, composer

Jonathan Dagenais holds a Masters degree (M.Mus) in Wind Orchestra Conducting from McGill University, supervised by Mr. Alain Cazes, and a Bachelor's degree in Composition from the Université de Montréal.

In addition to band/orchestra conducting and CEGEP/University teaching (musical theory, composition, analysis, ear training, musicianship and conducting), Mr. Dagenais is pursuing a career as a composer for wind orchestra. His works have been performed repeatedly by many Canadian University ensembles (McGill University, Université de Sherbrooke, University of Toronto), they appear on several professional recordings and some of them are listed in the MusicFest Canada's concert band syllabus since 2009. Mr. Dagenais's works are currently published throughout Canada by GAM Publishing and throughout Europe, America and Asia by the Belgium music Publisher Hafabra.

Since 2005, Mr. Dagenais has acted as the conductor and artistic director of the Orchestre à Vents Non Identifié (OVNI), a Montreal wind orchestra he co-founded. This ensemble is dedicated to collaborative and active listening, orchestral tone quality, refined interpretation as well as adopting a humoristic approach.

Mr. Dagenais is frequently hired by musical summer camps in Québec (Asbestos, CAMMAC) to conduct orchestras, bands and chamber music groups. He's been guest conductor of some Canadian Honor's Band (PEI, Quebec and Harmonie FAMEQ). He is also regularly asked to adjudicate and/or to give clinics at many Canadian Musical Contests or Festivals (MusicFest, Atlantic Band Festival, Toronto Festival of Music, St. John's Rotary Music Festival, etc.).

For the 2010-2011 academic year, Jonathan has been the McGill Wind Symphony conductor and artistic director, replacing Mr Alain Cazes. He is now an instructor at McGill for the "Instrumental Conducting" class.

Jonathan Dagenais's official web site: www.jonathandagenais.net

A FEW WORDS ABOUT THE WORK

In August 2008, Jade Piché, conductor of the St-Jérôme Concert Band, approached me to commission a song, more specifically a march, to celebrate the band's 160th anniversary. The oldest in Canada! I immediately accepted this project but I realized it was a huge challenge once I was in front of a blank piece of manuscript. I had to find musical ideas that would emphasize every aspect of the band and the pride of their long existence.

After a few months of work, "*Symbiophilie!*" was born. This term describes two feelings: symbiosis and craziness. For the band to go through the different eras, a symbiosis of the musical passion by the members of the band was necessary. Also of great importance was to show the spirit of teamwork and the pride of belonging to this group. On the other hand, to get together every Monday night to play and have fun for two hours requires a certain dose of craziness, a musical delirium! Being myself a member of the St-Jérôme Concert Band since 2008, I observed at first hand these two different aspects of the ensemble. This work has two distinct sections that oppose and complete themselves at the same time. The first part is a slow march to emphasize with vigour the symbiosis of the ensemble and the second part, double time, constitutes the unbridled craziness, lively and almost uncontrollable. The entire piece mixes together (but with respect to the tradition) in a style reminding us of the origins of the military fanfares: the march!

NOTES TO THE CONDUCTOR

Symbiophilie! is a work which needs to be interpreted with style and conviction while taking care to define the musical contrasts between the slow and the fast sections. It is a simple work which needs refinement in the performance to make sure you emphasize all of the subtleties in rhythm, dynamic and orchestration. In general, when an articulation like a staccato is present on a small note value, it simply means to play the note clearly detached but always with a good tone.

Many cues have been added to compensate for situations where full instrumentation is not readily available. The snare drum part (percussion 1), the toms (percussion 3) and the timpani part have to be the first priority if you do not have enough percussionists.

INTRODUCTION (measures 1 to 21)

The initial tempo of 84 for a half note has to be the fastest tempo to perform the piece. Any faster and the piece will lose its solemnity. The normal tendency of any band would be to play the many pick up 8th notes too fast (almost like a 16th note triplet), thus it is very important to establish from the beginning a clear and unified subdivision of the 8th note. Make sure to keep the tempo stable throughout the work.

FIRST SECTION (measures 22 to 71)

The percussion parts are very important because they establish the March cadence. Make sure they are well balanced dynamically and that they use the right sticks. Once that is set, make sure the percussion parts stay in the background so they can serve more as a color as well as a dynamic support for the ensemble. From bar 62, make sure the trumpets and the trombones do not rush their rhythmical patterns.

TRANSITION (measures 72 to 91)

Clearly establish a long orchestral crescendo into bar 84 as this will create a very strong tutti that will enable the players to accomplish good tone quality and an impeccable balance.

SECOND SECTION (measures 92 to 154)

This section, is best described by the Alfred Reed quote from his *Galop*: "As fast as possible, but not faster!". Indeed, it is essential to play at the maximum tempo the band can handle without sounding pressed and/or panicked even when the tempo falls under 144. The importance is to keep the crazy and energetic style, the steadfast tempo and the great precision in the performance of the melodic lines. The percussion trade between measures 119 to 122 has to be very precise. If you do not have all the percussion instruments required or you do not have enough percussion players, do not hesitate to substitute the instruments and/or transcribe a segment to another part.

FINAL SECTION (measures 123 to 136)

In the final section the choice is yours for the soli section, clarinets or trumpets (not both and do not mix). The important thing is that the 4 voices are present, balanced and interpreted with style. The tone choice is yours!

INSTRUMENTATION

Piccolo	Cor en Fa 1-2
Flûte 1	Cor en Fa 3-4
Flûte 2	Trompette 1
Hautbois 1	Trompette 2
Hautbois 2	Trompette 3
Clarinette 1	Trombone 1
Clarinette 2	Trombone 2
Clarinette 3	Trombone basse
Clarinette basse	Euphonium 1-2 B.C.
Basson 1-2	Tuba
Saxophone alto 1	Contrebasse
Saxophone alto 2	
Saxophone ténor	
Saxophone baryton	

Timbales (4)

Percussion 1

Caisse claire, Grosse caisse, Flûte à coulisse

Percussion 2

Cymbales frappées, Cymbale suspendue,
Triangle, Crécelle, Temple blocks

Percussion 3

2 Toms de concert, (médium et médium-grave),
Tambourine, Flexatone

Claviers

Glockenspiel / Xylophone

COPIER C'EST VOLER

Pensez aux artistes qui ont composé et arrangé vos mélodies préférées, ils vivent de leur art !
Sensibilisez vos élèves et collègues

COPYING IS STEALING

Think about the artists who composed and arranged your favorite melodies,
They're living of their art!

Symbiophilie !

Marche lente et solennelle (♩ = 84, pas plus vite)

The musical score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves for each instrument family. The instruments listed on the left are: Piccolo, Flûtes 1 et 2, Hautbois 1 et 2, Bassons, Clarinette 1 (Si), Clarinette 2 (Si), Clarinette 3 (Si), Clar. basse (Si), Sax. altos 1 et 2 (Mi), Sax. ténor (Si), Sax. baryton (Mi), Cors 1 et 2 (Fa), Cors 3 et 4 (Fa), Trompette 1 (Si), Trompette 2 (Si), Trompette 3 (Si), Trombone 1, Trombone 2, Trombone 3, Euphoniums, Tuba, Contrebasse, Timbales, Percussions 1, Percussions 2, Percussions 3, and Claviers. The score includes dynamic markings such as *f*, *mf*, *ff*, *p*, and *pp*, as well as performance instructions like *tr* (trill), *1 seul*, *tous*, *pizz.*, and *arco*. The bottom of the score features a section for Claviers with a 'Cloches Tubulaires' part, numbered 0 to 6.

Picc. *ff* *mf*

Fl. 1-2 *ff* *mf* *f*

Hbt. 1-2 *ff* *mf*

Bsn. *ff* *p* 1 seul *mf* tous

Cl. 1 *ff* *p* *mf*

Cl. 2 *ff* *p* *mf* *f*

Cl. 3 *ff* *p* *mf*

Cl. B. *ff* *p* 1 seul *mf* tous

Sax. A. 1-2 *ff* *p* *mf*

Sax. T. *ff* *mf*

Sax. B. *ff* *mf*

Cors 1-2 *ff* *p* *mf*

Cors 3-4 *ff* *p* *mf*

Tpt. 1 *ff* *f*

Tpt. 2 *ff* *f*

Tpt. 3 *ff* *f*

Tbn. 1 *ff* *f*

Tbn. 2 *ff* *f*

Tbn. 3 *ff* *f*

Euph. *ff* *p* 1 seul *mf* tous

Tba. *ff* *p* 1 seul *mf* tous

Ctb. *ff* *p* 1 seul *mf* tous arco

Timb. *ff* *mf* *f* G → A_b A_b → G_b

Perc. 1 *ff* *f* *mf*

Perc. 2 *p* *f* [Cymbale suspendue]

Perc. 3

Clv. *f*

7 8 9 10 11 12

Picc. *f*

Fl. 1-2 *f*

Hbt. 1-2 *f*

Bsn. *sfz* *sfz*

Cl. 1 *f*

Cl. 2

Cl. 3 *f*

Cl. B. *sfz* *sfz*

Sax. A. 1-2 *mf* *a2*

Sax. T. *mf*

Sax. B. *sfz* *sfz*

Cors. 1-2 *a2* *f*

Cors. 3-4 *a2* *f*

Tpt. 1 *mf* *f*

Tpt. 2 *mf* *f*

Tpt. 3 *mf* *f*

Tbn. 1 *mf* *f* *f*

Tbn. 2 *mf* *f* *f*

Tbn. 3 *mf* *f* *f*

Euph. *sfz* *sfz*

Tba. *sfz* *sfz*

Ctb. *sfz* *sfz*

Timb. *G \flat → G* *sfz* *sfz*

Perc. 1 *f* *sfz* *sfz*

Perc. 2 *p* *f* *sfz* *sfz*

Perc. 3

Clv. *f*

13 14 15 16 17 18

Picc. *ff*

Fl. 1-2 *ff*

Hbt. 1-2 *ff*

Bsn. *sfz sfz*

Cl. 1 *ff*

Cl. 2 *ff*

Cl. 3 *ff*

Cl. B. *sfz sfz*

Sax. A. 1-2 *ff*

Sax. T. *ff*

Sax. B. *sfz sfz*

Cors. 1-2 *ff*

Cors. 3-4 *ff*

Tpt. 1 *ff*

Tpt. 2 *ff*

Tpt. 3 *ff*

Tbn. 1 *ff*

Tbn. 2 *ff*

Tbn. 3 *ff*

Euph. *sfz sfz*

Tba. *sfz sfz*

Ctb. *sfz sfz*

Timb. *sfz sfz*

Perc. 1 *sfz sfz* *mf soli*

Perc. 2 *mf soli*
Cymbales frappées

Clv. *ff*

19 20 21 22 23 24