

Roberto Doati

I Felix Regula
(1997)

per clarinetto e nastro

A page of handwritten musical notation for clarinet and tape. The score consists of several staves. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second staff has a bass clef. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings. There are several vertical red lines and horizontal blue lines drawn across the staves, likely indicating specific sections or measures. The text "per clarinetto e nastro" is written below the staves. The name "Roberto Doati" is at the top left, and the title "I Felix Regula (1997)" is in the middle left. The word "cl." appears below some notes, and "cl. b." appears below others. There are also some circled notes and a pink rectangular box at the bottom right.

I Felix Regula (1997)

per clarinetto (Sib, basso, contrabbasso *ad libitum*) e nastro magnetico
for clarinets (Bb, Bass, Double-Bass ad libitum) and tape

Felix Regula è un lavoro commissionato e realizzato presso il Centre de Recherches et Formation Musicales de Wallonie in Liegi. Quando ho ricevuto l'invito a realizzare un nuovo lavoro per strumenti ed elettronica, è stato naturale per me che vivo a Padova pensare a Johannes Ciconia (1340-1411); non solo perché il grande compositore e teorico proveniente da Liegi visse i suoi ultimi anni proprio a Padova, ma anche per il profondo legame fra musica e scienza che caratterizzò il suo lavoro e la sua vita. Il pensiero musicale che ho sviluppato nel corso di molti anni di utilizzo dell'informatica è fortemente improntato dalla nuova tecnologia. Per tecnologia intendo qui riferirmi non tanto allo strumento "macchina", quanto a un insieme di nuovi concetti e procedimenti scientifici per investigare e trasformare la natura.

La "natura" che viene trasformata in *Felix Regula* è un *virelai* di Ciconia (*Sus une fontayne*) che rappresenta per me un archetipo dell'interesse che molti compositori, del passato come del presente, hanno per i giochi di specchi. Nelle cinque differenti versioni che ho realizzato (*I*: clarinetto e nastro, *II*: flauto e nastro, *III*: violino e nastro, *IV*: nastro solo, *V*: violino, flauto, clarinetto, nastro e live electronics), ho spezzato e ricostruito la forma del *virelai* di Ciconia con riflessioni non solo fra gli strumenti, ma anche con il mio specchio preferito: la tecnologia informatica.

Le trasformazioni elettroniche dei suoni strumentali sono quindi concepite come una sorta di doppio di ciascuno strumento, ma distribuite temporalmente in modo differente per ogni versione secondo un *esprit de géométrie* peculiare del lavoro di Ciconia. Anche gli strumenti producono una sorta di trattamento acustico. Le altezze del *virelai* vengono infatti emesse con modalità e articolazioni tipiche della musica contemporanea (slap, multifonici, tongue ram, ecc.).

In *I Felix Regula* tutti i suoni prodotti dallo strumento sono stati trasformati e distribuiti simmetricamente intorno al centro della parte per clarinetto, ma temporalmente compressi. Così che le prime misure suonate dallo strumento verranno udite trasformate elettronicamente solo dopo 40 secondi, mentre gli ultimi suoni elettronici si presentano parecchi secondi prima dei loro originali acustici.

Roberto Doati

Felix Regula is a work commissioned by and realized at the Centre de Recherches et Formation Musicales de Wallonie in Liège. When I received the invitation to realize a new piece with instruments and electronics it has been natural for me, living in Padova, to think to Johannes Ciconia (1340-1411). Not only because the great composer and theoretician from Liège lived his last years in Padova, but also for the deep interaction between science and music there is in his life and work. As a composer working with computer since long time, I developed a musical thought shaped on this new technology. As technology I do not simply mean here the machine. I am referring to an ensemble of new scientific procedures to investigate and transform the nature.

The 'nature' to be transformed in Felix Regula is a virelai by Ciconia (Sus une fontayne) which represents for me an archetype of the interest many composers had and still have on mirror games. So in the five different versions of the piece I realized (I: clarinet and tape, II: flute and tape, III: violin and tape, IV: tape solo, V: violin, flute, clarinet, tape and live electronics) I broke and rebuilt the form of the Ciconia virelai with musical instruments mirroring not only each other, as in the music of the past, but also in my preferred mirror: the computer technology.

The computer transformations of the instrumental sounds are therefore conceived as a sort of double of each instrument, but in each version differently disposed in time according the esprit de géométrie peculiar of Ciconia's work. The instruments act also as acoustical "transformer", as the original pitches of the Ciconia's song are changed as concern the modalities of their emission using instrumental contemporary techniques (slap, tongue ram, multiphonics, etc.).

In I Felix Regula all the sounds produced by the instrument are transformed and symmetrically distributed time compressed around the centre of the clarinet part. So the first measures of the live clarinet are heard electronically transformed only after 40 seconds, and the last electronics sounds are presented before their acoustical source.

NOTE TECNICHE

L'opera è stata realizzata presso il Centre de Recherches et Formation Musicales de Wallonie di Liège su Power Mac e con i programmi Audiosculpt v. 1.2β1 (IRCAM) e Lemur Pro 4.0.1 (CERL Sound Group, University of Illinois). Tutti i suoni di clarinetto trattati sono eseguiti da Jean-Pierre Peuvion.

All'esecutore viene fornita una registrazione della sola parte elettronica e una registrazione dell'insieme strumento-nastro. Occorre tenere presente che il livello dello strumento in quest'ultima è leggermente più forte rispetto a quanto dovrà essere in concerto (dove elettronica e strumento si devono con-fondere), e ciò per consentire un agevole studio all'interprete.

La parte elettronica è in monofonia e senza alcun riverbero; sarà cura dell'interprete alla regia del suono distribuirla spazialmente a piacere con il sistema a disposizione (minimo: una breve linea di ritardo fra i canali) e conferire una quantità di riverbero, sia allo strumento che all'elettronica, limitata e adeguata all'acustica della sala con l'obiettivo di fondere le due sorgenti: acustica ed elettronica.

Per l'esecuzione contattare il compositore al seguente indirizzo:

Roberto Doati, salita pietraminuta 19/9a, 16136 Genova
Tel.: ++39.010.8601250 E-mail: r.doati@fastwebnet.it

TECHNICAL NOTES

The work has been realized at the Centre de Recherches et Formation Musicales de Wallonie in Liège on a Power Mac with Audiosculpt v. 1.2β1 (IRCAM) and Lemur Pro 4.0.1 (CERL Sound Group, University of Illinois). All the clarinet sounds processed are played by Jean-Pierre Peuvion.

The performer will be provided with a recording of the electronic part and a recording of instrument + electronics. The instrument level in the latter is louder than it must be in concert (where acoustic and electronic parts must be fused). This is done on purpose for better study of the interaction instrument/tape.

The tape is recorded mono, two channels, no riverberation. During the performance it will be necessary to give some space (ad libitum) according the system available (minimum: a little delay line between the channels). Reverberation - both to instrument and electronics - could be added, if necessary, with the aim to fuse within the same ambience instrument and electronics.

For the performance of this work please contact the composer at the following address:

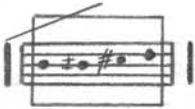
*Roberto Doati, salita pietraminuta 19/9a,
16136 Genova - Tel.: ++39.010.8601250
E-mail: r.doati@fastwebnet.it*

PARTE PER CLARINETTO (Sib, basso, contrabbasso ad libitum)

CLARINET SCORE (Bb, Bass, Double-Bass ad libitum)

Segni usati

Key to signs used

il più veloce possibile, ordine delle note indicate a piacere ma senza ripetizioni, per tutta la durata della battuta
as fast as possible for the whole measure. Note order ad libitum but without repetitions

1/4 di tono sopra
raised 1/4 tone

1/4 di tono sotto
lowered 1/4 tone

suono multifonico con indicazione di armonico da evidenziare (◇) e armonici a piacere (♯)
multiphonics with indication of harmonics to be emphasized (◇) and harmonics with pitch ad libitum (♯)

transizione da suono fondamentale a multifonico
transition between fundamental and multiphonics

multifonici sovrapposti a suono continuo
multiphonics as second layer over the continuously sounding fundamental

suoni sussurrati (deboli armonici acuti); la lunghezza delle linee verticali indica approssimativamente l'altezza dei suoni
weak harmonics, like whistles tones; the length of vertical lines suggests the pitch of the different harmonics.

quasi solo soffio
almost buzzy breath

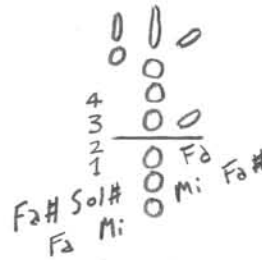
colpo di chiave
key stroke

slap (pizzicato)
slap (tongued pizzicato)

N.B.: le ottave indicate per il clarinetto basso sono quelle reali. Il clarinetto contrabbasso suonerà un'ottava più basso rispetto a quanto indicato.
The register indicated in the score for the bass clarinet is the real register. The double-bass clarinet will sound an octave lower than it is indicated.

Le diteggiature sono indicate sullo schema seguente
Positions are indicated on the following scheme

I Felix Regula per clarinetto e nastro

Roberto Doati (1997)

avec Catherine Binard, Izumi Okubo, Jean-Pierre Peuvion, Jean-Marc Sullon

CLARINETTO (Sib, basso, contrabbasso ad libitum)

Tutto *mf* possibile

♩ = 35 Clarinetto Sib

trm trm

5

trm trm trm

10 Clarinetto basso

trm trm

START TAPE

15

20 Clarinetto Sib