

**CLAUDE VIVIER**

**ZIPANGU**

HENDON MUSIC

BOOSEY & HAWKES

Responsables de la collection / *Editors* : Paul Gerrits, Marie Lévesque, prof. Université Laval, Québec

Gravure / *Engraving* : Lise Durocher

© Copyright 1985 by Hendon Music (Canada) Ltd., a Boosey & Hawkes company. Copyright in all countries. All rights reserved.

Dépot legal, 4<sup>e</sup> trimestre, Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada.

---

Né à Montréal, le 14 avril 1948, Claude Vivier étudie la composition avec Gilles Tremblay et le piano avec Irving Heller au Conservatoire de Montréal. Puis à Cologne, il poursuit des études de composition avec Karlheinz Stockhausen, d'électroacoustique avec Hans Ulrich Humpert. Il étudie également avec Gottfried Michael Koenig à l'Institut de sonologie d'Utrecht.

Boursier du Conseil des Arts du Canada à plusieurs reprises, il est nommé Compositeur de l'année par le Conseil canadien de la musique, en 1981.

Ses années d'études en Europe feront éclore sa personnalité musicale caractérisée par une prédilection pour la monodie et pour la voix, par l'importance accordée aux textes et par une écriture qui se détachera progressivement des courants de la musique contemporaine.

En 1977, Claude Vivier fait un long séjour en Asie et au Proche-Orient. Ce voyage a une influence significative sur sa musique; la très grande diversité des influences qu'il y recueille se traduira paradoxalement par l'épuration de son expression musicale. La mélodie prend une importance de plus en plus grande et confirme sa conception de la musique comme devant être intégrée à la vie quotidienne.

Après quelques années d'enseignement à Montréal, Claude Vivier se consacre uniquement à son oeuvre. Il fut au nombre des rares compositeurs à vivre uniquement de sa musique.

Il écrivait une oeuvre prophétiquement intitulée "Crois-tu en l'immortalité de l'âme" lorsqu'il mourut prématurément à Paris le 7 mars 1983.

Claude Vivier laisse une quarantaine d'oeuvres marquées d'un style parmi les plus personnels et les plus expressifs dans l'évolution de la musique canadienne.

Une commande de "New Music Concerts", ZIPANGU a été écrite en 1980 et créé à Toronto sous la direction de Robert Aitken.

L'oeuvre est écrite pour deux groupes de cordes: d'un côté six violons, et de l'autre, un violon, trois alti, deux violoncelles et une contrebasse.

Claude Vivier écrit: "ZIPANGU était le nom donné au Japon à l'époque de Marco Polo.

Autour d'une mélodie, j'explore dans cette oeuvre différents aspects de la "couleur". J'ai tenté de "brouiller" mes structures harmoniques par l'emploi de différentes techniques d'archet. Ainsi s'opposent un bruit coloré obtenu par pression exagérée de l'archet sur les cordes et les harmoniques pures lorsqu'on revient à la technique normale. Une mélodie devient couleur (accords), s'allège et revient peu à peu comme purifiée et solitaire".

La mélodie, dont parle le compositeur, est ici toujours présente. Au début et à la fin elle est clairement énoncée mais dans le reste de l'oeuvre elle subit toutes sortes de transformations. L'un des passages le plus beau fait entendre le violon solo jouant des lignes très fantaisistes sur une texture faite entièrement d'harmoniques, où l'on reconnaît l'harmonie de base et son harmonisation.

C'est une oeuvre qui, vers la fin, dans un passage grave et sombre atteint un bouleversant lyrisme.

Serge Garant

Born April 14th 1948 in Montreal, Claude Vivier studied composition with Gilles Tremblay and piano with Irving Heller at the Conservatory there. He subsequently went to Europe to study composition with Karlheinz Stockhausen and electronic music with Gottfried Michael Koenig and Hans Ulrich Humpert.

He obtained several grants from the Canada Council and was named "Composer of the Year" by the Canadian Music Council in 1981.

The two years of study with Stockhausen revealed a musical personality with a strong predilection for monody and for writing for the voice (solo and choral), but it also began to show the importance Vivier was to place on texts and unveiled a style of writing that was to stray progressively farther from the usual contemporary music trends to become more and more personal and transparent.

In 1977 Claude Vivier undertook a long journey to Asia and the Middle East. This trip had a significant influence on his writing. The great variety of musical influences he received had the effect, paradoxically, of purifying his own musical expression. Melody gradually occupies a foremost position in his works and his concept of music as being an integral part of daily life is confirmed.

Following a few years of teaching in Montreal, Claude Vivier devoted his time entirely to composition. He was writing a piece prophetically titled "Do you believe in the immortality of the soul", when he died in Paris the 7th of March 1983.

He left some forty works characterized by one of the most personal and expressive styles in the evolution of Canadian music.

Commissioned by New Music Concerts, ZIPANGU was written in 1980 and first performed in Toronto under the direction of Robert Aitken. The piece is written for two groups of strings: on the one hand, six violins and on the other, one violin, three violas, two cellos and one double bass.

Claude Vivier writes: "ZIPANGU was the name given to Japan during the time of Marco Polo. Building around a melody, I explore different aspects of "colour" in this piece. I have tried to veil my harmonic structures by using different bow techniques. A colourful sound is obtained by applying exaggerated bow pressure on the strings as opposed to pure harmonics when returning to normal technique. In this way melody becomes "colour" (chords), grows lighter and slowly returns as though purified and solitary".

The melody the composer is speaking of is always present in this work. It is clearly expressed both at the beginning and the end of the work, but undergoes all sorts of transformations throughout the rest of the piece. In one of the most beautiful passages we hear a solo violin playing a very fanciful air against a texture made up entirely of harmonics and in which we recognize the basic harmony and its harmonization. It is a work which towards its end achieves a deeply moving lyricism in a grave and sombre passage.

Serge Garant.

Claude Vivier wurde am 14. April 1948 in Montreal geboren und studierte Komposition bei Gilles Tremblay und Klavier bei Irving Heller am dortigen Konservatorium. Er setzte seine Studien in Europa fort bei Karlheinz Stockhausen (Komposition), Gottfried Michael Koenig und Hans Ulrich Humpert (Electroakustik).

Er erhielt mehrere Stipendien vom Kanadischen Kulturrat; 1981 wurde er vom Kanadischen Musikrat zum "Komponisten des Jahres" gewählt.

Die Studien bei Stockhausen entwickelten in ihm eine starke Neigung für Monodie und Vokalmusik im allgemeinen, sein Kompositionsstil verlässt allmählich herrschende musikalische Strömungen.

Ein längerer Aufenthalt in Asien und im Nahen Osten (1977) beeinflusste wesentlich Claude Vivier's Schreibweise. Die Mannigfaltigkeit der musikalischen Eindrücke dieser Reise brachte, paradoxerweise, eine Klärung seines musikalischen Ausdrucks. Die Melodie gewinnt mehr und mehr Bedeutung und sein Konzept der Musik als integrierter Teil des Alltags wird bestätigt.

Nach einigen Jahren Lehrtätigkeit in Montreal, konnte Claude Vivier einzig von seinen Kompositionen leben. Er arbeitete an einem Werk mit dem prophetischen Titel "Glaubst Du an die Unsterblichkeit der Seele", als er am 7. März 1983 in Paris starb.

Seine mehr als 40 Werke gehören zum Persönlichsten und Ausdruckvollsten Kanadischer Musik.

ZIPANGU, ein Auftragswerk von "New Music Concerts", entstand 1980 und wurde noch im gleichen Jahr unter der Leitung von Robert Aitken in Toronto aufgeführt.

Das Werk ist für zwei Streichergruppen gedacht: hier sechs Violinen, dort eine Violine, drei Bratschen, zwei Celli und ein Kontrabass.

Claude Vivier bemerkt dazu: "zu Zeiten Marco Polos wurde Japan ZIPANGU genannt. In diesem Werk experimentiere ich mit verschiedenen Farbkombinationen um eine Melodie und versuche die harmonischen Strukturen durch verschiedenste Bogentechniken zu verschleiern: durch übertriebenen Bogendruck erzeugte Geräusche werden reinen Harmonien normaler Technik gegenübergestellt, die Melodie wird so zur Farbe, nach und nach leichter, isoliert und "wie gereinigt" herausgestellt."

Jene Melodie ist omnipresent, anfangs und gegen Schluss noch sehr deutlich erkennbar wird dann aber mehr und mehr umgeformt.

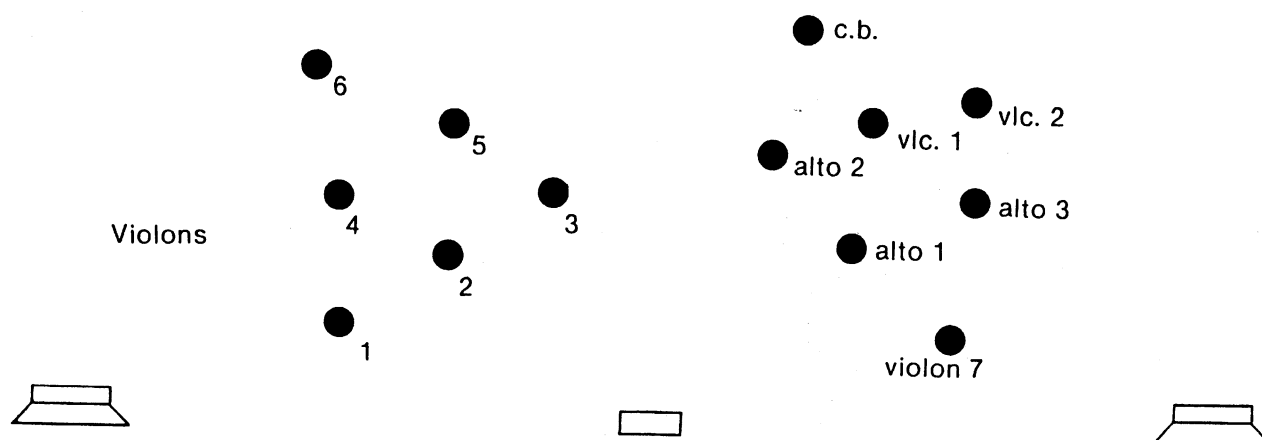
ZIPANGU enthält eine der schönsten Passagen in der Sologeige, über einem Gewebe von Flageolets, und endet mit einer tiefen, dunklen Stelle, die durch ihre gesangliche Intensität überrascht.

Serge Garant.

## INSTRUMENTATION

7 violons	7 violins
3 altos	3 violas
2 violoncelles	2 cellos
1 contrebasse	1 double bass

## DISPOSITION



## AMPLIFICATION / SOUND REINFORCEMENT

Légère amplification des instruments (si possible). Dans ce cas chaque instrument devrait disposer d'un microphone individuel.

Moderate amplification of instruments (if possible). In that case each instrument should have its own microphone.

## NOTATION

son "grain" (grande pression de l'archet)		"granular sound" (exaggerated bow pressure)
tremolo irrégulier		irregular tremolo
tremolo rallentando		tremolo rallentando
tremolo accelerando		tremolo accelerando
le plus rapide possible		as fast as possible
Bartok pizzicato		Bartok pizzicato
harmonique artificielle non définie		unspecified artificial harmonic
respiration		breath mark
long point d'orgue		long fermata



72

Facsimile de la première page du manuscrit.

Zipangu.

Violon I  
Violon II

*Senza vibrato*

Violon III  
Alto  
Violon IV  
C. b.

*Archet ad lib.*  
*Senza vibrato!*

*norm. > lento > norm.*  
*individuellement*

Violon I  
Violon II

*P. subito* *f* *Paul.* *f* *Paul.* *f*

Violon III  
Alto 1, 2, 3  
Violon IV  
C. b.

*norm* *norm* *norm* *norm*

*Tutti piano in armonia*  
*Senza p*

*Fermata*  
*per tutti*

*Come prima*  
*ma piano!*

Violon I  
Violon II

Violon III  
Alto 1, 2, 3  
Violon IV  
C. b.

*Tutti* *pp* *tutti* *mf*

Violon I  
Violon II

*f* *ff*

Violon III  
Alto 1, 2, 3  
Violon IV  
C. b.



# ZIPANGU

(1980)

dédié à Philippe Poloni

Claude Vivier  
(1948-1983)

4  $\text{♩} = 72$  senza vibrato

Violons 1/2/3

Violons 4/5/6

Violon 7

Altos 1/2/3

Violoncelles 1/2

Contrebasse

*f* senza vibrato

*mf* norm. → *p* → norm. individuale i lento :  
senza vibrato arco ad lib.

3 5 4 6 1

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7  
Altos  
Vcls.  
Cb.

*ff* *p subito* *f*

5 2 4 3 6 \*

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7  
Altos  
Vcls.  
Cb.

*p sub.* *f* *p sub.* *f* *sub. p* *ff* *p*

6 4 5 6 3 7 8 3

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7  
Altos  
Vcls.  
Cb.

*p* *norm.* *f* *Pont.* *ff* *norm.* *p*

*piano i normale (senza p)* *Fermata per tutti* *Come prima ma piano*

3 6 5 3

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7  
Altos  
Vcls.  
Cb.

*pp* *f* *p* *f sub.* *p sub.*

*Tutti pp* *Tutti mf*

\*  $\text{p} + \text{trémolo}$  : Le trémolo n'a pas à être régulier  
Tremolo need not to be regular



55

5 1 4 2 3 2 4

Vln. 1 *mf* *f* *mf*

Vln. 2 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vln. 3 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vln. 4 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vln. 5 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vln. 6 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vln. 7 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Alto 1 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Alto 2 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Alto 3 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vcl. 1 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Vcl. 2 *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

Cb. *mf* *f* *mf* *f* *mf* *f*

63

1 5 4 3

Vln. 1 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 2 *f* *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 3 *f* *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 4 *f* *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 5 *f* *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 6 *f* *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vln. 7 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Alto 1 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Alto 2 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Alto 3 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vcl. 1 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Vcl. 2 *mf* *f* *mf* *f* *ff*

Cb. *mf* *f* *mf* *f* *ff*



[illegible]



(1) original: 



[illegible]

Violin 1 (Vln. 1) score, measures 109-112. The key signature is one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegretto'. The score includes various musical notations such as triplets, trills, and dynamic markings (mf, ff, f, cresc.). The first measure (109) starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The second measure (110) features a trill on the first string. The third measure (111) has a triplet of eighth notes. The fourth measure (112) is a triplet of eighth notes. The score is written for a single violin part.



This image shows a page of a musical score, likely for a symphony, featuring multiple staves for various instruments. The instruments listed on the left are Violin 1, Violin 2, Violin 3, Violin 4, Violin 5, Violin 6, Violin 7, Alto 1, Alto 2, Alto 3, Viola 1, Viola 2, and Cello. The score is written in a complex, multi-measure format, with many notes, rests, and dynamic markings. Key markings include "tr." (trill), "sim." (sustained), and "8" (octave). The notation is dense, with many notes beamed together, suggesting a fast or complex passage. The page is numbered "120" in the top left corner. The overall style is that of a professional musical manuscript.

14

4 2 4 3 = 80

124

Vln. 1

Vln. 2

Vln. 3

Vln. 4

Vln. 5

Vln. 6

Vln. 7

Alto 1

Alto 2

Alto 3

Vcl. 1

Vcl. 2

Cb.

pp

p

p

p

p

p

f

f

f

mf

mf


mf

mf

Pont.

p

[illegible]

(1) original: 



151

Vln. 1


Alto 2

Alto 3

Vcl. 1

Vcl. 2



(3) original: 

4 3

161

Vln. 1 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 2 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 3 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 4 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 5 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 6 *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 7 *pp* *ff* *pp* *ff*

Alto 1 *pp* *ff* *pp* *ff*

Alto 2 *pp* *ff* *pp* *ff*

Alto 3 *pp* *ff* *pp* *ff*

Vcl. 1 *pp* *ff* *pp* *ff*

Vcl. 2 *pp* *ff* *pp* *ff*

Cb. *pp* *ff* *pp* *ff*

3 4 3

165

Vln. 1 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 2 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 3 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 4 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 5 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 6 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Vln. 7 *ff* *pp* *ff* *pp* *ff* *pp*

Alto 1 *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*

Alto 2 *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*

Alto 3 *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*

Vcl. 1 *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*

Vcl. 2 *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*

Cb. *pp* *ff* *pp* *ff* *pp* *ff*



[illegible]

179 **5** *Tempo ritenuto* **3** *molto* **5** **7** **4** **3**

Vcl. 1 *ff* *p*

Vcl. 2 *ff* *p*

Cb. *pp* *p*

185 **3** **5** **4** *norm.* **8** **4** **3**

Vcl. 1 *f* *p sub.* *f* *p*

Vcl. 2 *f* *p sub.* *f* *p*

Cb. *f* *p sub.* *f* *p*

191 **3** **4** **3**

Vcl. 1 *mf* *p* *p* *pp* *mf*

Vcl. 2 *mf* *p* *p* *pp* *mf*

Cb. *mf* *p* *p* *pp* *mf*

197 **3** **4** **5** **3**

Alto 3 *p* *p*

Vcl. 1 *p* *mf* *p* *mf*

Vcl. 2 *p* *mf* *p* *mf*

Cb. *p* *mf* *p* *mf*

203 **3** **4** **3** **4** **3** **8**

Alto 3 *p* *p* *p* *p* *p* *p*

Vcl. 1 *p* *p* *p* *p* *p* *p*

Vcl. 2 *p* *p* *p* *p* *p* *p*

Cb. *p* *p* *p* *p* *p* *p*

209 **3** Rall. **5** Lento **13"**

Alto 1 2 3

Vcl. 1 *mf* *p* *mp*

Vcl. 2 *mf* *p* *mp*

Cb. *p* *mp*

215 **6** Vivo **8"** **6** Moderato

Vln. 1 *ff* *f*

Vln. 2 *f*

Vln. 3 *f*

Vln. 4 *f*

Vln. 5 *f*

Alto 1 2 3 Pont. *p* norm. *mp* Pont. *p*

Vcls. 1 2 Pont. *p* norm. *mp* Pont. *p*

Cb. *p* *mp* *p*

218 **4** **3** **4** **5"** **4** Vivo molto

Vln. 1 *mf*

Vln. 2 *mf*

Vln. 3 *pp*

Vln. 4 *pp*

Vln. 5 *pp*

Alto 1 2 3 norm. *mf* Pont. *p*

Vcls. 1 2 norm. *mf* Pont. *p*

Cb. *mf* *p*

3

223

Vins. 1/2

Alto 1/2/3

Vcls. 1/2

Cb.

5

227

Vins. 1/2

Vins. 4/5/6

Vin. 7

Alto 1/2/3

Vcls. 1/2

Cb.

8"

*pp*

*ff*

*Moderato*

*f* sempre *molto irr.* sul pont. irregolare attacca molto

norm. *p* *f*

norm. *p* *f*

norm. *p* *f*

5

233

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7

Alto 1/2/3

Vcls. 1/2

Cb.

3

4

6

3

6

239

Vins. 1/2/3

Vins. 4/5/6

Vin. 7

Alto 1/2/3

Vcls. 1/2

Cb.

3

5

3

4

3

norm.

*ff* norm.

*ff* norm.

*ff* norm.

*ff* norm.

*ff*