

Louis BABIN

Phœnix

Pour violon
et orchestre à cordes

Phœnix

Laval, 13 novembre 2014

Lorsque l'on analyse le processus créatif, il est intéressant d'observer la trajectoire que suit la pensée au travers des objectifs que l'on s'était donnés au départ, au moment de la conception de l'œuvre. Une fois l'œuvre créée, l'on jette un regard derrière nous. Un peu comme refaire surface après une plongée en eaux profondes pour prendre conscience du chemin parcouru. Le texte qui suit a été écrit peu de temps après que j'aie reçu la commande de la violoniste française Marie Cantagrill, le 22 août 2014. J'ai été agréablement surpris en le relisant de constater à quel point j'étais resté fidèle à mes intentions. Dans ce court prologue à mon travail, aucune mention du Cortège des oiseaux ou de l'existence du Bûcher. Ce n'est qu'à la suite de lectures et de recherches sur Internet que s'imposera à moi la nécessité de les insérer dans la pièce. Le texte qui suit a été écrit le 9 septembre 2014.

Le lien narratif est important pour moi lorsque je compose. La mise en place des différentes sections musicales trouve sa motivation de par ses objectifs dramatiques. L'imagerie que l'auditeur forme dans son esprit est non seulement forgée par la musique en tant que telle, mais aussi par les éléments non musicaux qui la supporte. Le choix d'un titre n'est jamais banal à cet effet. Il met l'interprète en phase avec une pensée musicale et une ligne narratrice tout autant que pour le public. Ainsi, *Phœnix* répond à ces critères.

Phœnix porte différentes définitions, mais la plus intéressante est celle qui le décrit comme un oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Et c'est exactement ce que je veux proposer! Je veux mettre en musique la renaissance d'un esprit, d'un corps, mais surtout le phénomène de plus en plus répandu en cette ère du numérique : la réorientation d'une vie, d'une carrière. Que cette bifurcation soit d'ordre technologique, social ou personnel, la ligne droite n'existe plus dans nos vies. L'esprit du phénix représente ces idées du renouvellement, de l'adaptation, de la mutation. À l'image de la mise à jour d'un logiciel, l'Homme doit se redéfinir tout en maintenant son intégrité émotionnelle. C'est pour ces raisons que cette œuvre s'inscrit de façon toute particulière dans mon tracé créatif et, je le crois, dans la vie étonnante de Marie Cantagrill qui est revenue à ses sources dans sa région natale en Ariège pour y faire flèche de tout bois.

La structure de ma pièce suit le cycle de la vie d'un phénix dont l'apparence est décrite par Caius Julius Solinus : « ... qui a la grandeur de l'aigle, la tête ornée d'une touffe de plumes, la mandibule inférieure parée de caroncules, le cou rayonnant d'or, le reste du corps de couleur pourpre, si ce n'est la queue, qui est azurée et semée de plumes incarnates. » Une structure sous forme d'ellipse. On est témoin de la période de sa vie qui le mène vers sa renaissance. On peut déjà identifier certaines caractéristiques musicales : énergie, force, amplitude du vol et grâce du mouvement. Le défi est de lier le tout avec une ligne directrice forte : le violon.

Phoenix

Notes explicatives pour la
création de volées d'oiseaux et du bûcher

Mesure d'entrée (s'applique autant pour les volées d'oiseaux que pour le bûcher)

- On souhaite recréer l'effet d'une volée d'oiseaux.
- Entrées individuelles en partant du chef de section suivi de sa chaise intérieure et ainsi de suite pour chaque pupitre en direction de l'arrière de l'ensemble.
- Entrées serrées. Pas plus de 2 temps d'écart.
- Une fois son chant établi, on ne déroge pas du tempo tout en conservant son indépendance rythmique.
- Chaque musicien représente un oiseau.
- Le soliste introduit la vitesse pour le nouveau chant qui sera reproduit de la même manière que décrit plus haut sans que les chants déjà en marche n'en soient affectés.

Mesure de sortie (s'applique autant pour les volées d'oiseaux que pour le bûcher)

- Sorties individuelles en partant du chef de section suivi de sa chaise intérieure et ainsi de suite pour chaque pupitre en direction de l'arrière de l'ensemble.
- Sorties serrées. Pas plus de 2 temps d'écart.

Bûcher

- On souhaite recréer le craquement du feu.
- Pizzicato en étouffant les cordes avec l'autre main.
- Hauteurs de notes et rythme aléatoire.
- Taper du doigt sur le corps de l'instrument de temps en temps pour recréer le crépitement.

Cortège des oiseaux I

Mesures 226 → 265

Bûcher

Mesures 284 → 311

Cortège des oiseaux II

Mesures 310 → 321

Phœnix

Cet œuvre a été composé pour la violoniste
Marie Cantagrill
et l'Orchestre de chambre d'Ariège.

Elle a été créé dans le cadre d'une résidence au
Centre Universitaire de Foix les 3, 4 et 5 février 2015.

Le concert de création a été présenté dans
la chapelle de Montgauzy,
attenant au Centre Universitaire,
le jeudi 5 février 2015.

Un grand merci au Conseil Général d'Ariège

19

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

mp *mf* *mp* *f* *p* *f* *non div.*

mp *mf* *mp* *sfz* *p* *f* *non div.*

mf *mf* *f* *sfz* *p* *f*

f *f* *f*

pizz. *pizz.*

26

27

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f *f* *f* *f* *f* *f*

mf *arco* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *div.*

pizz. *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf* *mf*

mf

32

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f *mf* *f* *f* *f*

mf *mp* *mf* *mf* *mf*

mf *f* *mf* *f* *mf*

mf *f* *mf* *f* *mf*

pizz. arco *pizz. arco* *f*

66

Partition complète

Musical score for measures 66-74. The score includes parts for Solo, V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. The Solo part features a complex rhythmic pattern with triplets and slurs. The strings (V. 1, V. 2, A., Vc., C. B.) play sustained notes with various dynamics and articulations such as *pizz.*, *arco*, *tr*, *div. pizz.*, and *unis. arco*. Dynamics range from *f* to *mp*.

Musical score for measures 75-80. The Solo part continues with triplet patterns. The strings (V. 1, V. 2, A., Vc., C. B.) play sustained notes with dynamics ranging from *mp* to *pp*. A *mp* dynamic marking is also present below the C. B. staff.

Musical score for measures 81-84. The Solo part features a melodic line with slurs. The strings (V. 1, V. 2, A., Vc.) play sustained notes with dynamics ranging from *pp* to *f*. The instruction *non vib.* is written above the string staves.

Partition complète

93

♩ = 80

87

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

p *f* *mp* *p* *f* *p*

96

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

p *f* *mp* *mf* *mp* *mf* *mp* *mf* *pizz.* *mp* *mf*

div. *p* *mp* *mf*

div. *p* *mp* *mf*

div. *p* *mp* *mf*

solo *p* *mp* *mf*

les autres *p*

103

Partition complète

109

Solo *f* *mf* *f*

V. 1 *f* *p*

V. 2 *f* *p*

A. *f* *p*

Vc. *f* *p*

C. B. arco *f* *p*

div. con sord. *mf*

con sord. *mf*

con sord. div. *mf*

solo con sord. *mf*

les autres con sord. *mf*

con sord. *mf*

Solo *p* *f* *p* *f* *3*

V. 1 con sord. *mf* *mf* *mf*

V. 2 con sord. *mf* *mf* *mf*

A. *mf* *mf* *mf*

Vc. *mf* *mf* *mf*

C. B. *mf* *mf* *mf*

Partition complète

130

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

div. senza sord.
mf

div. senza sord.
mf

137

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

144

148

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

ff

ff

f

f

f

f

unis.

senza sord.
pizz.

f

f

Partition complète

181

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

183

Solo

V. 1

V. 2

A. non div.

Vc.

C. B.

186

Solo

V. 1 *ff* *mp*

V. 2 *ff* *mp*

A. *ff* *mp*

Vc. *ff* *mp*

C. B. *ff*

188

Partition complète

188

Solo

V. 1

V. 2

A. *mf* *div.*

Vc. *mf* *div.*

C. B. *mf*

190

Solo *f*

V. 1 *mf*

V. 2 *mf*

A. *mf* *f* *mf*

Vc. *mf* *f* *mf*

C. B. *mf* *mf* *mf*

193

Solo *f*

V. 1 *mf*

V. 2 *mf*

A. *f* *mf* *f* *mf* *unis.*

Vc. *mf* *f* *mf* *f* *unis.* *div.*

C. B. *mf* *mf* *mf* *mf*

Partition complète

199

♩ = 40

197

Solo *p.*

V. 1 *mf*

V. 2 *mf*

A. *f* solo *f* 3 6 *mf* les autres *mf*

Vc. *f* solo *f* *mp* *mp* *p* *pizz.*

C. B. *mp* *p*

mf *mp* *mp* *p*

mp *p*

203

Solo *f*

V. 1 *f*

V. 2 *mf*

A. *mf* unis *mf* legato *mf* unis.

Vc. *mf* unis. *mf* arco *mf*

C. B. *p* *mf*

208

Solo *mp*

V. 1 *mp*

V. 2 *p*

A. *p* solo *mp* les autres

Vc. *p* sur la touche *p*

C. B. *p* *p* *p*

p *p* *p*

Partition complète

230

V. 1 *mf* **2** *f* **2**

V. 2 *mf* **2** *f* **2**

A. *mf* **2** *f* **2**

Vc. *mf* **2** *f* **2**

C. B. (Alto) (Vlc)

Mesure d'entrée (Échasse d'amérique)

Mesure d'entrée (Échasse d'amérique)

234 $\text{♩} = 150$

(Canard branchu)

Solo *f* *gliss.* *gliss.*

V. 1 *mp* (Appel du Canard branchu) 4

V. 2 *mp* (Appel du Canard branchu) 4

A. *mp* (Appel du Canard branchu) 4

Vc. *mp* (Appel du Canard branchu) *p* *f* (Vlc)

C. B. (Appel du Canard branchu)

Mesure d'entrée (Canard branchu)

240 $\text{♩} = 180$

(Grèbe à bec bigarré)

Solo *f*

V. 1 (Appel de la Grèbe à bec bigarré) 8

V. 2 *mp* (Appel de la Grèbe à bec bigarré) *p* *f* (Grèbe à bec bigarré)

A. *mp* (Appel de la Grèbe à bec bigarré) 4

Vc. (Appel de la Grèbe à bec bigarré) 4

C. B. (Appel de la Grèbe à bec bigarré) (Vln II)

Mesure de sortie

Mesure d'entrée (Grèbe à bec bigarré)

Partition complète

246 $\text{♩} = 80$
(Cygne siffleur)

Solo f

V. 1 12

V. 2 mp (Appel du Cygne siffleur)
Mesure de sortie mf (Cygne siffleur)
Mesure d'entrée

A. 4 mp (Appel du Cygne siffleur) p f

Vc. 8 (Appel du Cygne siffleur)

C. B. (Alto)

252 $\text{♩} = 85$
(Canard chipeau)
Écrasé taper du doigt sur le violon

Solo f (Appel du Canard chipeau)

V. 1 16

V. 2 mp (Appel du Canard chipeau)

A. 4 (Appel du Canard chipeau)
Mesure de sortie

Vc. 12 mp (Appel du Canard chipeau) pp gliss.

C. B.

257 (Pluvier bronzé)

Solo f Mesure de sortie (Appel du Pluvier bronzé)

V. 1 20 24

V. 2 mp (Appel du Pluvier bronzé) mp (Appel du Pluvier bronzé)

A. 8 (Appel du Pluvier bronzé)

Vc. f Mesure d'entrée (Canard chipeau) du doigt Écrasé sur l'instrument mp (Appel du Pluvier bronzé)

C. B. f (Canard chipeau) du doigt Écrasé sur l'instrument mp (Appel du Pluvier bronzé)

Partition complète

260

Solo *gliss*

V. 1 (Pluvier bronzé) *f* *mp* *gliss*

V. 2 *mp* 12

A. *mp*

Vc. *mp*

C. B. *mp* *Comme écrit «On Cue»*

265 *100*

265

Solo *ff* (Canard pilet) son écrasé *mf* *f*

V. 1 *ff* *Comme écrit «On Cue»* (Canard pilet) son écrasé *mf*

V. 2 *ff* (Canard pilet) *Comme écrit «On Cue»* son écrasé *mf*

A. *ff* (Canard pilet) *Comme écrit «On Cue»* son écrasé *mf*

Vc. *ff* (Canard pilet) *Comme écrit «On Cue»* son écrasé *mf*

C. B. *ff* (Canard pilet) *Comme écrit «On Cue»* son écrasé *mf*

normal

270

271

Solo *ff* (Plongeon huard) *f*

V. 1 *f* *ff*

V. 2 *f* *ff*

A. *f* *ff*

Vc. *f* *ff* bartok pizz.

C. B. *f* *ff* bartok pizz.

Solo ²⁷² *tr*

6

277

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

normal pizz. *f*

normal pizz. *f*

normal pizz. *f*

div. normal arco *p*

normal *p*

normal pizz. *f*

f *f* *f* *f*

284

Solo

V. 2

A.

Vc.

Phœnix

gliss.

Mesure d'entrée, rythme non mesuré, pas trop vite
pizz. étouffé les cordes
crépitement du feu

p

f *f* *f* *f*

f *mf* *pp*

f *mf* *pp*

Partition complète

300

302

298

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

Mesure de sortie

arco

pp

Mesure de sortie

div. arco

pp

Mesure d'entrée, rythme non mesuré, pas trop vite
pizz. étouffé les cordes crépitemment du feu

f

f

p

subito p

f

p

f

f

p

f

3

3

16

12

304

303

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

Sul La

mp

Mesure d'entrée, rythme non mesuré, pas trop vite
pizz. étouffé les cordes crépitemment du feu

f

p

subito p

4

16

Partition complète

355

Solo *tr*

V. 1 *mf* senza sord.

V. 2 *f* senza sord. pizz.

A. *mf* senza sord.

Vc. *mf* senza sord. pizz.

C. B. *mf*

359

361

Solo *(tr)*

V. 1 *mf*

V. 2 arco *mf*

A. *mf*

Vc. *mf*

C. B. *mf*

362

365

Solo *f*

V. 1 *f*

V. 2 *f*

A. *mf*

Vc. *mf*

C. B. *f*

Partition complète

384 arco

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

mf

solo arco

f

Detailed description: This system of musical notation covers measures 384 to 388. It features six staves: Solo (violin), V. 1 (violin), V. 2 (violin), A. (viola), Vc. (viola), and C. B. (cello). The Solo part begins with a '384 arco' marking and contains melodic lines with slurs and accents. The V. 1 part has a '384' measure rest followed by a '385' measure rest, then enters with a '386' measure rest and a '387' measure rest, starting with a '388' measure rest and a '389' measure rest. Dynamics include 'f' and 'mf'. The V. 2 part has a continuous rhythmic pattern. The A. part has a rhythmic pattern with slurs. The Vc. part has a '384' measure rest followed by a '385' measure rest, then a '386' measure rest and a '387' measure rest, starting with a '388' measure rest and a '389' measure rest. Dynamics include 'f' and 'solo arco'. The C. B. part has a rhythmic pattern with slurs.

389

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

solo

f

arco

Detailed description: This system of musical notation covers measures 389 to 393. It features six staves: Solo (violin), V. 1 (violin), V. 2 (violin), A. (viola), Vc. (viola), and C. B. (cello). The Solo part begins with a '389' measure rest followed by a '390' measure rest, then a '391' measure rest and a '392' measure rest, starting with a '393' measure rest and a '394' measure rest. Dynamics include 'f'. The V. 1 part has a rhythmic pattern with slurs. The V. 2 part has a rhythmic pattern with slurs. The A. part has a rhythmic pattern with slurs. The Vc. part has a '389' measure rest followed by a '390' measure rest, then a '391' measure rest and a '392' measure rest, starting with a '393' measure rest and a '394' measure rest. Dynamics include 'f' and 'solo'. The C. B. part has a rhythmic pattern with slurs. Dynamics include 'f' and 'arco'.

394

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

f

f

Detailed description: This system of musical notation covers measures 394 to 398. It features six staves: Solo (violin), V. 1 (violin), V. 2 (violin), A. (viola), Vc. (viola), and C. B. (cello). The Solo part begins with a '394' measure rest followed by a '395' measure rest, then a '396' measure rest and a '397' measure rest, starting with a '398' measure rest and a '399' measure rest. Dynamics include 'f'. The V. 1 part has a rhythmic pattern with slurs. Dynamics include 'f'. The V. 2 part has a rhythmic pattern with slurs. Dynamics include 'f'. The A. part has a rhythmic pattern with slurs. Dynamics include 'f'. The Vc. part has a '394' measure rest followed by a '395' measure rest, then a '396' measure rest and a '397' measure rest, starting with a '398' measure rest and a '399' measure rest. Dynamics include 'f'. The C. B. part has a '394' measure rest followed by a '395' measure rest, then a '396' measure rest and a '397' measure rest, starting with a '398' measure rest and a '399' measure rest. Dynamics include 'f'.

