

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

Phoenix

Louis Babin

♩ = 100 5

Violon solo

Violons 1

Violons 2

Altos

Violoncelles

Contrebasse

f *mf*

pizz.

7

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f *mf* *mp*

13

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

mp *f* *mf* *mp*

non div.

mf arco

Phoenix

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*

32

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

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

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

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

unis. *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 V. 1 part starts with a *pizz.* (*f*) and transitions to *arco* (*tr*) (*mp*). The V. 2 part begins with *tr* (*mp*) and later includes *tr* (*f*). The A. part has *mp* *div. pizz.* and *f*. The Vc. part has *f* and *unis. arco* (*f*). The C. B. part has *f*. The score concludes with a double bar line.

Musical score for measures 75-80. The Solo part continues with triplet patterns. The V. 1 part has *mp*. The V. 2 part has *mp* and *pp*. The A. part has *mp*. The Vc. part has *mp* and *pp*. The C. B. part has *mp*. The score concludes with a double bar line.

Musical score for measures 81-84. The Solo part continues with melodic lines. The V. 1 part has *pp* *non vib.* and *f*. The V. 2 part has *pp* *non vib.* and *f*. The A. part has *pp* *non vib.* and *f*. The Vc. part has *pp* *non vib.* and *f*. The score concludes with a double bar line.

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

div. unis. unis. unis. solo les autres

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

115

Solo *mf* *f*

V. 1 *mf* *mf* *mf*

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

A. *mf* *mf* *mf* *mf*

Vc. *mf* *mf* *mf* *mf*

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

122

127 $\text{♩} = 80$

molto rit.

Solo *mp* *f*

V. 1 *mf* *mf* *ff* unis. senza sord. *mf* non div.

V. 2 *mf* *mf* *ff* unis. senza sord. *mf* non div.

A. *mf*

Vc. *mf* *ff*

C. B. *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

f

f

f

f

f

ff

senza sord.
pizz.

f

f

unis.

Partition complète

151

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

f

f

f

div.

157

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

f

f

non div.

non div.

164

170 ♩ = 90

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

f

f

ff

ff

ff

ff

unis.

unis.

arco

6 6 6 6

Partition complète

171

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

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

174

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

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

177

180

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

ff *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff* *ff*

tr *b*

pizz. *arco*

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

Musical score for measures 188-189. The score includes parts for Solo, V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. The Solo part features a complex rhythmic pattern. The strings (V. 1, V. 2) play a triplet pattern. The woodwinds (A., Vc.) have a 'div.' marking. Dynamics include *mf* and *f*.

190

Musical score for measures 190-192. The Solo part continues with a complex rhythmic pattern. The strings (V. 1, V. 2) play a triplet pattern. The woodwinds (A., Vc.) have a 'div.' marking. Dynamics include *f*, *mf*, and *f*.

193

Musical score for measures 193-196. The Solo part features a complex rhythmic pattern. The strings (V. 1, V. 2) play a triplet pattern. The woodwinds (A., Vc.) have a 'unis.' marking. Dynamics include *f*, *mf*, *f*, and *mf*.

197

Solo *p.*

V. 1 *mf*

V. 2 *mf*

A. *f* 3 3 3 6

les autres

Vc. *mf*

C. B.

mf *mp* *mp* *p*

mp *mp* *p* *pizz.*

mp *p*

203

Solo

V. 1 *f*

V. 2 *f*

A. *mf* unis legato

Vc. *mf* unis.

C. B. *mf* arco

p *mf*

208

Solo *mp*

V. 1 *mp*

V. 2 *p*

A. *p*

Vc. *p* sur la touche

C. B. *p* *pizz.*

p *p* *p*

p

mp solo les autres

p (pizz.)

212

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

en dehors

pp

f

f

pp

f

f

arco

f

220

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

mf < f

f

p

mf < f

f

p

mf < f

f

p

mf < f

f

p

mf < f

f

p

♩ = 120

226

226 (Sans reprise)

Solo

V. 1

V. 2

C. B.

Mesure d'entrée
(Échasse d'amérique)

p

mp

Mesure d'entrée
(Échasse d'amérique)

mp

(Vln I)

(Vln II)

2

Partition complète

230

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

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

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

Vc. *mf* *f*

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)

$\text{♩} = 180$

240 (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*

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

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)

Solo f taper du doigt sur le violon
Écrasé

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»* *mp*

265 *100*

265

Solo *ff* *Comme écrit «On Cue»* (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* *normal* *mf*

270

271

Solo *ff* *f* (Plongeon huard)

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*

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*

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 *arco* *mf* *pp*

f *pizz.* *arco* *mf* *pp*

Partition complète

286 288 III

Mesure d'entrée, rythme non mesuré, pas trop vite
pizz. étouffé les cordes avec la main inactive

mf

p

div. arco

pp arco

pp arco

pp

fp

fp

fp

gliss.

gliss.

4

8

6

6

6

Solo

V. 1

V. 2

A.

C. B.

290 292 (Sterne hansel)

(Appel du Sterne hansel)

(Appel du Sterne hansel)

(Appel du Sterne hansel)

(Appel du Sterne hansel)

(Appel du Sterne hansel)

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

f

f

f

f

f

f

4

8

3

3

6

6

tr

3

3

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

294 294

(Sterne hansel)

(Sterne hansel)

f

f *p* *f*

f *p*

f *p*

f *p*

8

12

8

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

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

arco

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

f

f

p

subito p

f

p

f

f

p

f

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 crépitement du feu

f

p

subito p

f

f

p

f

4

16

Partition complète

310

$\text{♩} = 120$

Musical score for measures 307-310. The score includes parts for Solo, V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. The Solo part begins at measure 307 with a complex melodic line. The string parts (V. 1, V. 2, A., Vc.) feature long, sustained notes with slurs. The A. part has a '8' above it. The Vc. part has a 'Mesure de sortie' label above it. The C. B. part has a 'Mesure d'entrée (Échasse d'amérique) arco' label above it. The dynamic *mf* is indicated at the end of the section.

Sul Ré

315

Sul Sol

Musical score for measures 311-315. The score includes parts for Solo, V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. The Solo part begins at measure 311 with a melodic line. The string parts (V. 1, V. 2, A., Vc.) feature long, sustained notes with slurs. The Vc. part has a 'Mesure de sortie' label below it. The dynamic *mf* is indicated above the Solo part. The Vc. part has a '3' above it. The C. B. part has a '2' above it.

Partition complète

♩ = 40
 Bien respirer avant de poursuivre **321**

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

Mesure de sortie

con sord.

ppp

pp

ppp

con sord. pizz.

arco

ppp

trill. rall.

pp

324 Cadence

plus lent

Solo

f

f

p

mf

331

3

accel. détaché

p

cresc. poco a poco

f

♩ = 110

trill.

Solo

335

(tr)

trill.

mp

Solo

339

bien marqué

f

Solo

342

legato

ff

Solo

346

trill.

349

f

3

3

3

3

3

Solo

351

3

p

mf

f

Solo

Partition complète

355

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

tr
senza sord.

mf
senza sord.
pizz.

f

senza sord.

pizz. mf
senza sord.

mf

senza sord. pizz.
mf

mf

mf

359

361

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

(tr)

arco
mf

mf

mf

mf

mf

mf

362

365

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

f

f

mf

mf

mf

div.
f

f

Partition complète

366

Musical score for measures 366-371. The score includes parts for V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. The Vc. part starts with a *f* dynamic and a 'solo' marking, then becomes 'unis.'. The C. B. part consists of a steady bass line.

372

Musical score for measures 372-377. This system includes a 'Solo' part and continues with V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. Dynamics range from *f* to *mf* and *p*. The Vc. part includes 'arco' markings. The C. B. part has a *mf* dynamic.

378

Musical score for measures 378-383. This system includes a 'Solo' part and continues with V. 1, V. 2, A., Vc., and C. B. Dynamics range from *mf* to *f* and *fp*. The Vc. part includes 'pizz.' and 'arco' markings. The C. B. part includes 'pizz.' and 'arco' markings. The Vc. part ends with 'les autres'.

Partition complète

384 arco

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

389

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

394

Solo

V. 1

V. 2

A.

Vc.

C. B.

Partition complète

398 **rall.**

The musical score for measures 398-400 is as follows:

- Solo:** Rests in measures 398 and 399. Measure 400: mp (half note), p (half note), pp (half note).
- V. 1:** Rests in measures 398 and 399. Measure 400: mp (half note), p (half note), pp (half note).
- V. 2:** Measure 398: p (quarter note, eighth note, eighth note). Measure 399: p (quarter note, quarter note, quarter note). Measure 400: mp (half note), p (half note), pp (half note).
- A.:** Measure 398: p (quarter note, quarter note). Measure 399: p (half note). Measure 400: mp (half note), p (half note), pp (half note).
- Vc.:** Measure 398: p (half note). Measure 399: p (half note). Measure 400: mp (half note), p (half note), pp (half note).
- C. B.:** Measure 398: Rest. Measure 399: Rest. Measure 400: mp (pizz., half note), p (half note), pp (arco, half note).

Dynamic markings: mp , p , pp