

Dans les coulisses de la création du poème symphonique Saint-Exupéry: de cœur, de sable et d'étoiles

Louis Babin

La création de mon poème symphonique a eu lieu en Charente-Maritime, France, durant Festival Eurochestreries. Un rendez-vous avec de jeunes interprètes de Russie, de Turquie, de France, du Brésil et du... Québec! Ma pièce se divise en trois mouvements tout enchaînés, sans pause, et porte le titre de Saint-Exupéry : de cœur, de sable et d'étoiles.

L'expérience de diriger sa composition est l'occasion d'offrir certaines clés d'éléments qui constituent les fondements de l'œuvre. Comme le temps de répétition ne permet pas d'avoir des échanges poussés sur les motivations de l'écriture et l'exposition de ses composantes, j'ai jugé à propos de mettre à la disposition des musiciens et des curieux un petit document expliquant en partie le travail qui se fait en coulisse lors de l'écriture. Le document lève le voile sur l'origine des motifs qui à leur tour s'assemblent pour former des thèmes qui sont présents dans les trois mouvements.

Chaque compositeur est unique dans sa façon d'aborder la composition. Tellement d'options s'offrent à chacun des créateurs qu'il devient nécessaire de faire des choix qui limiteront le terrain de jeu. Trop d'éparpillement enlève de la force au discours musical et crée de la confusion pour l'auditeur. Ce tri au travers des éléments possibles de composition, la manière d'aborder les problèmes qui se présentent au cours du travail et les solutions choisies détermineront la personnalité de l'écriture et de son auteur.

Chaque pièce musicale possède son histoire, son ADN. La commande du festival s'inscrit dans la thématique Antoine de Saint-Exupéry. J'avais le souvenir du *Petit Prince*, mais il était essentiel de plonger littéralement dans ses écrits, dans sa vie et son époque. Des éléments forts ressortaient de cette recherche : le pilote, le Petit Prince, l'humaniste, la guerre, le tout lié par l'écriture qui est dense et sans compromis. Une prose qu'il veut sans fioriture. Aller directement au cœur de l'Homme, comme dans son écriture. C'est surtout cet aspect qui m'a littéralement envoûté. On est pris à bras le corps par cette écriture ferme, nettoyé du superflu.

J'ai pris quelques-uns de ces ingrédients pour fixer ma toile musicale.

Les titres de chaque mouvement sont entre parenthèses.

1er mouvement (Vol de vie)

La disparition du pilote Saint-Exupéry,

Le code Morse était en usage, aussi l'ai-je utilisé pour créer certains rythmes associés aux noms suivants : St-Ex, P-38, SOS, fleur. Le Morse est associé aux communications militaire et civile. Saint-Exupéry a embrassé ces deux mondes que ce soit avec l'Aéropostale ou avec l'armée française.

Le thème Saint-Exupéry (St-Ex) (trompette mes. 7)

Rythme du code Morse

Tout comme dans *Courrier Sud*, *Pilote de guerre* et *Vol de nuit*, la ligne narrative ancrée dans le temps présent s'échappe à l'occasion pour philosopher sur le caractère de l'Homme. Il parle de la bravoure, de l'humilité et de la grandeur de ceux qui portent en eux la pureté de l'âme. Le mot pur est une constante chez lui lorsqu'il parle du ciel. Voler pour lui c'était s'extirper d'une vie sans relief et sans intérêt. Le premier mouvement se termine avec sa disparition du ciel en 1944.

2e mouvement (Les adieux au Petit Prince)

Évocation de la rencontre du Petit Prince et de l'Aviateur,

Les dunes chantantes servent de trame de fond pour l'arrivée de l'avion qui prend forme grâce aux rhombes qui font vibrer l'air. Puis le Petit Prince apparaît. Il se met à raconter les planètes qu'il a visitées et les aventures qu'il a vécues. Celle qui accapare ses pensées, la Rose, est personnifiée par le violon solo. Et c'est pour la retrouver qu'il demandera à retourner chez lui, vers les étoiles. Son retour sera provoqué par la morsure du serpent.

Ici, on a un aperçu du traitement du thème qui représente le Récit de ses voyages et rencontres.

Ainsi donc Saint-Exupéry et le Petit-Prince qui forment ensemble l'écrivain auront quitté la planète pour plonger dans l'éternité céleste...

Mais l'histoire ne fait que commencer!

3e mouvement (La Marche des Hommes)

L'humaniste et son legs

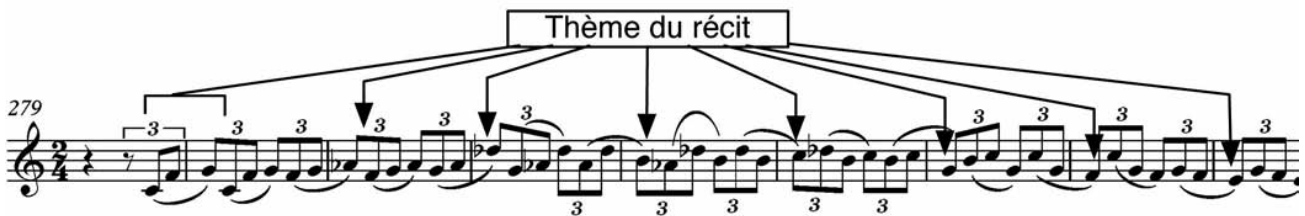
La vie et l'œuvre de Saint-Exupéry sont universelles parce qu'elles parlent du cœur par le biais du vécu et qu'elles touchent aux valeurs fondamentales de l'entraide. Les valeurs qu'il défend sont celles du respect de soi et des autres. Ici, ce sont

Thème du **Récit** au cor anglais (mes. 270)

Variation sur le thème du **Récit** aux violons (mes. 279)

Le thème est joué par groupe de trois notes, répétés deux fois et progresse d'une note à la fois

Citadelle, Lettre à un otage et Terre des Hommes qui soutiennent la structure de la pièce. C'est la Marche des Hommes qui s'unissent pour le bien commun. Des Hommes qui célèbrent le courage, la vie et l'amitié sans condition.

Thème de la **Marche des Hommes** (mes. 406)

Élaboration du matériel mélodique

Je travaille à la fois d'une façon instinctive doublée d'une approche plus structurante au niveau des thèmes. Le code Morse me donne une structure rythmique. Qu'en est-il de la structure mélodique?

À partir de courts motifs de quatre ou cinq notes, je prépare différentes variations en me donnant quelques règles :

- Identifier les intervalles
- Créer toutes les variantes en conservant les intervalles dans leur ordre original, mais en inversant la direction de chacun des intervalles.

Ainsi, ce motif possède les intervalles suivants : quarte juste en montant; seconde majeure en montant et seconde mineure en montant (ou unisson augmenté).

Les variations sont les suivantes :

Par la suite, je transpose dans tous les tons et je réunis le tout sur une page :

Louis Babin

$\text{♩} = 500$

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

Ce motif et ses variations m'ont donné l'information nécessaire pour la création du thème du Petit Prince que l'on entend au deuxième mouvement.

C ♩ = 500

Thème du Petit Prince (jeu de timbres mes. 251)

En conservant les mêmes intervalles et leurs dispositions, je m'assure d'une unité structurelle. Même si elle n'est pas identifiée par l'auditeur, son effet est réel.

Ce sont là quelques-unes des stratégies avec lesquelles je travaille. Elles sont toujours en développements. Cependant, il faut toujours garder en tête que le résultat est toujours plus important que le processus. Pour en entendre des extraits, visiter mon site Internet : www.louisbabin.com.

Note: Réimprimé avec la permission de Sonograma Magazine, Barcelona (www.sonograma.org)

Le compositeur lavallois (Québec, Canada) Louis Babin propose des œuvres à la fois modernes, ludiques et accessibles. Ses œuvres ont été acclamées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Une musique personnelle qui se soustrait aux modes, ajoutant à sa longévité. Son écriture est riche de langages éclectiques qui lui ont donné les outils nécessaires pour composer ses œuvres cinématographiques et théâtrales. Il a étudié au Conservatoire de musique du Québec à Montréal, à l'Université Concordia en jazz, puis finalement à l'Université de Montréal où il a complété sa maîtrise en composition avec Michel Longtin. Il a été altiste jusqu'au début de la vingtaine et trompettiste pendant de nombreuses années. Grâce à sa présence sur scène, il a touché à tous les genres musicaux : le classique, le jazz, le contemporain, l'expérimental, l'actuel et même le populaire ce qui l'aura amené à jouer à New York, Paris, Bâle, Zurich et Toronto. Il a été finaliste au concours de composition du Centre de musique canadienne — Québecor 2013 avec sa pièce pour piano *Allez, Viens! Duel*, pièce pour piano, qui s'est vu décerner une mention spéciale au World Music Competition IBLA Grand Prize qui a eu lieu en Italie à l'été 2010. Au cours des dernières années, son engagement envers la création musicale en milieu scolaire a pris une place importante. Le Quatuor Molinari lui a commandé une œuvre pour un spectacle destiné au jeune public : *Quatre*. Il donne aussi régulièrement des ateliers de création musicale dans les écoles secondaires. Son poème symphonique *Saint-Exupéry : de cœur, de sable et d'étoiles* lui a été commandé en 2012 par le Festival des Eurochestreries. Il a dirigé la création de sa pièce à Jonzac dans la région Charente-Maritime en France.

A View Behind the Scenes During the Creation of a Symphonic Poem Saint-Exupéry: de cœur, de sable et d'étoiles

Louis Babin

The creation of my symphonic poem took place in Charente-Maritime, France, at the Festival Eurochestreries – a gathering of young musicians from Russia, Turkey, France, Spain, Brazil...and Quebec! My work, entitled Saint-Exupéry: de cœur, de sable et d'étoiles, was conceived in three movements linked without pauses. Experiencing the directing of a composition provides me with the opportunity to share some insight into some key elements in the foundations of the work.

Since limited rehearsal time did not allow us to dwell on motivations in the writing or to examine its composition, I decided the best way forward was to present a short text to the musicians (and others who were interested) that would partially explain the process underpinning the creation of my piece. This text would cast light on the origin of the motifs in the piece, which in turn come together to form themes which are present in the three movements.

Each composer brings a unique approach to the challenge of composing. There are so many possibilities available that it becomes necessary for a composer to make choices aimed at imposing certain limits on a given concept. An over-abundance of diverse elements undermines the inherent strength in the musical discourse, and confuses the listener. This sifting and sorting across all potential elements in the composition, the manner in which problems arising in the course of the process are dealt with, and the solutions chosen will determine the personality of the work and reflect the individuality of the composer.

Each musical piece has its own elemental history, its DNA. The requirements of my Festival Eurochestreries commission were defined in the overarching theme: Antoine de Saint-Exupéry. As a reader, I had fond memories of *Le Petit Prince*; but as a composer charged with representing the essence of this literary artist in music, I had to fully immerse myself in the author's writings, his life and times. Strong elements for my project emerged from this research: the pilot, the Petit Prince, the Humanist, war. All are linked in Saint-Exupéry's writing, which is deep and uncompromising, a demanding, unembellished prose that speaks directly to the heart of Man. It was this aspect especially that literally entranced me. We fall into the all-encompassing embrace of this rock-solid writing stripped of anything superfluous.

I selected some of these ingredients in constructing my musical canvas.

The titles of each movement are in parenthesis.

1st movement (Vol de vie)

The disappearance of the pilot Saint-Exupéry

Morse Code was a central form of long distance communication at the time; thus I refer to Morse Code in creating rhythms with the

following names: St-Ex, P-38, SOS, flower. Morse is associated with both civil and military communications. In his connection to l'Aéropostale and the French army, Saint-Exupéry embraced both worlds.

Le thème Saint-Exupéry (St-Ex) (trompette mes. 7)

Rythme du code Morse

As in *Courrier Sud*, *Pilote de guerre* and *Vol de nuit*, a narrative thread rooted in the present occasionally opens the way for philosophic excursions into the character of Man. Saint-Exupéry ponders bravery, humility and the splendor of those possessing purity of soul. When Saint-Exupéry talks about the sky, the word "pure" is a constant touchstone. For him, flying was a way of blotting out a life without allure or relief. The first movement ends with Saint-Exupéry disappearing into the sky in 1944.

2nd movement (Les adieux au Petit Prince)

Evocation of the meeting of the Petit Prince and the Aviator

The singing dunes serve as a leitmotif for the arrival of the airplane - which finds its form with the help of a chorus of bull-roarers causing the air to vibrate, evoking the din of an approaching engine. Then the Petit Prince appears. He talks about the planets he has visited and the adventures he has lived. The Rose - who has captured his thoughts completely - is personified in a violin solo. And it is to find her again that the Petit Prince asks to return to his home in the stars. His return is brought about by the serpent's bite.

Here we have an glimpse of the thematic treatment representing an account of the Petit Prince's travels and the characters he has met.

The theme is played in a grouping of three notes, repeated twice and progressing one note at a time

So it is Saint-Exupéry and the Petit-Prince together who represent the writer; and who both will leave behind the planet to immerse themselves in celestial eternity.

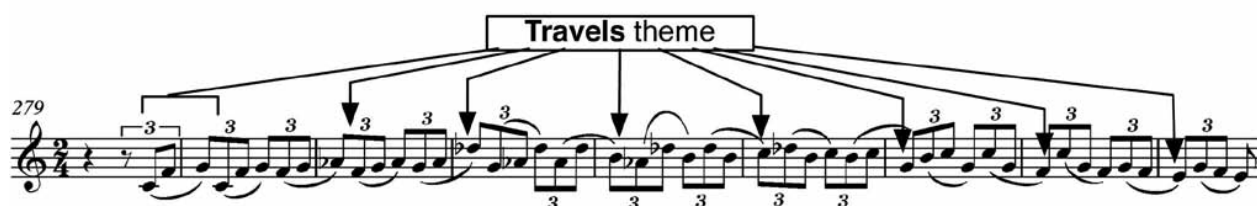
But the larger story has only just begun!

Travels theme on english horn (bar 270)

Variation on Travels theme on violins (bar 279)

The theme is played in a grouping of three notes, repeated twice and progressing one note at a time

3rd movement (La Marche des Hommes)

The Humanist and his legacy

The life and work of Saint-Exupéry strike a universal chord because they speak of the heart that has experienced life and point toward elemental values of mutual support. The values the writer champions are self-respect, and respect for others. Here we reference *Citadelle*, *Lettre à un otage* and *Terre des Hommes*, which inspire the structure of the third movement. In *La Marche des Hommes*, Mankind unites for the common good, celebrating courage, life and friendship with no conditions attached.

Marche des Hommes theme (bar 406)

Further explanation of the melodic elements

I work on two levels: in an instinctive manner coupled with a more structural approach on the thematic level. Morse Code gave me a rhythmic structure. What about melodic structure?

- Starting with short motifs built on four or five notes, I prepare different variations, while also setting rules for myself:
- Identify intervals

Create all the variations while conserving the intervals in their original order, but reversing the direction of each interval

Thus this motif has the following intervals: Perfect fourth rising; Major second rising and Minor second rising (or augmented unison).

The variations are as follows :

Following, I transpose the motif and its variations in all keys and reunite everything on a single page:

Louis Babin

♩ = 500

9

17

25

33

41

49

57

65

73

81

89

This motif and its variations gave me the information necessary for the *Petit Prince* theme that we hear in the second movement.

In conserving the same intervals and their character, I am assured of a structural cohesion. Even if it is not perceived by the listener, it has real impact.

These are some of the strategies I use when I work. They are always “in development”. However, we must always keep in mind that the result is always more important than the process. To hear some extracts, visit my website at www.louisbabin.com.

Note: Reprinted by permission of Sonograma Magazine, Barcelona (www.sonograma.org)

Ⓢ = 500

Thème du **Petit Prince** (jeu de timbres mes. 251)

Canadian composer Louis Babin creates works that are modern, playful and accessible - a personal music avoiding trends, music that endures. Louis Babin's works have been acclaimed in Canada, the USA and Europe. Starting out in his twenties as a violist, then working as a much-in-demand trumpeter for 40 years, Louis Babin puts a creative emphasis on instrumental play. Thanks to his wide-ranging experience performing on stage, he has a solid knowledge of all musical genres: classical, jazz, contemporary, experimental, current and even pop. His eclectic talent has seen him perform in Canada, in the U.S.A. and Europe. His is a palette rich in musical vocabularies that has given him the necessary tools to compose several works for film and theater. He completed a Master's degree in Composition at the Université de Montréal with the guidance of Michel Longtin and Alan Belkin. Louis Babin's musical vocabulary is cultivated and well honed. *Duel*, a composition for piano, was singled out for a Special Mention at the IBLA Grand Prize World Music Competition in Italy in the summer of 2010. In recent years Louis Babin's involvement in broadening the scope of musical creation within the educational system has become an increasingly central part of his work. The Molinari Quartet has commissioned a work to be performed for a youth audience. He gives music composition workshops at high schools. His symphonic poem, *Saint-Exupéry: de cœur, de sable et d'étoiles*, is a commissioned work by the Festival des Eurochestrées in 2012. He conducted the premiere of his work in Jonzac in the Charente-Maritime, France.