

Contrainte de lumière II
ateliers ECM+ Génération2016
symon henry

cahier du compositeur

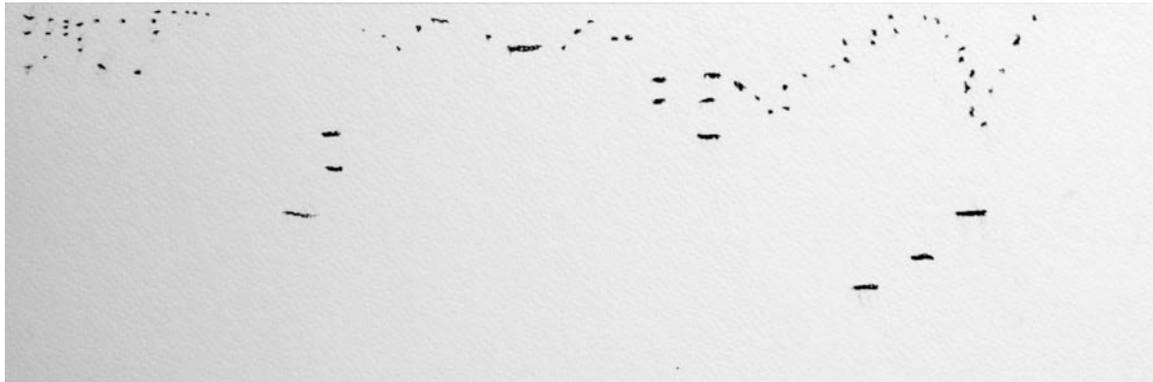

Table des matières
----

1. Démarche	2
2. Partie 1 : tests de notations.....	3
3. Partie 2 : premiers jets	4
4. Esquisses (partitions).....	5
a. Instrumentation et notes d'interprétation	6
b. Esquisse 1 : quatuor de solistes.....	8
c. Esquisse 2 : courbes, points et ligne mélodique	10
d. Esquisse 3 : geste global.....	12
e. Esquisse 4 : envolées quasi solistes	14
f. Esquisse 5 : occupation collective de l'espace fréquentiel.....	17

Démarche

Je travaille présentement sur différents projets abordant la création (composition, interprétation, improvisation), la réflexion esthétique et la poésie. Ma démarche est profondément marquée par une certaine forme de quête et de fabrication d'identité, ainsi que par mon intérêt pour les arts visuels et la poésie. Les frontières poreuses entre le musical et d'autres formes d'art – théâtre, installation ou performance – m'intéressent tout particulièrement.

L'exploration de ces frontières m'emmène presque toujours à explorer trois idées fondamentales qui me fascinent :

- **L'ambiguïté** comme zone de renouveau des médiums que j'explore : partitions graphiques à la fois très précises et très libres, gestes dramatiques vidés de leur fonction rhétorique potentielle, contes poétiques où la sémantique et la sonorité du mot sont en continuelle tension.
- **L'impureté** comme moyen d'habiter l'ambiguïté et de vivre mon identité de métis québéco-égyptien. C'est pour moi un outil essentiel afin de créer un langage qui assume sa réaction face à l'obsession de la pureté qui a guidé la société politique, sociale et artistique vers des culs-de-sac monumentaux au siècle dernier.
- **L'intranquillité** comme attitude face au monde qui nous entoure, et donc comme posture artistique : pourquoi donc s'évertuer à cacher notre malaise de vivre dans le monde tel qu'on le connaît? Je tente l'aventure de garder les yeux ouverts et la démarche affectée par ces angoisses.

Exploration en atelier *Génération2016*

Lors de cet atelier, j'explorerai un nouveau mode de précision dans la notation graphique que je développe depuis plusieurs années. En effet, *Contrainte de lumière II* se veut une nouvelle étape dans le chemin qui m'a mené de la transposition précise de motifs de toiles du peintre suisse Paul Klee, aux larges partitions graphiques performatives que j'ai peintes à même des édifices abandonnés en Finlande.

Au tournant de 2010, j'ai d'abord recherché de nouveaux objets sonores – contours mélodiques, gestes ou forme globales – par l'entremise de l'élaboration d'un langage pictural et sonore de plus en plus précis. Ma démarche a pris un tournant décisif lors de l'élaboration de ma série *Intranquillités*, qui compte cinq pièces à ce jour, et qui cherche un nouveau mode de notation du timbre via des partitions graphiques jouant à la fois sur la précision et sur l'ouverture. Ces partitions impliquent un travail de très grande proximité avec les interprètes brouillant les notions de composition/improvisation et, surtout, visant à faire disparaître les égos du compositeur et des interprètes derrière des univers poétiques à inventer ensemble.

Je mettrai donc à l'épreuve, aujourd'hui, cinq esquisses abordant différents aspects de la notation graphique pour orchestre de chambre que je souhaite utiliser pour composer ma pièce pour l'Ensemble contemporain de Montréal.

Partie 1 : tests de notations

25 min.

La notation que j'emploie vise à mettre en tension les notions de précision et d'ouverture. Les sonorités recherchées visent à être en constant changement sur les plans du timbre, de la nuance et de la hauteur. En se fiant sur l'épaisseur, la texture et la clarté (échelle de gris), les interprètes sont invités à faire constamment évoluer leur son de manière aussi organique et riche en infimes détails que possible.

- **Esquisse 1 : quatuor de solistes**

10 min.

Test préliminaire de la notation aux quatre familles instrumentales.

- Proposer 1-2 versions de chaque partie.
  - Proposer des modes de variations du timbre ressentis comme « autorisés » par la partition. Voir si la marge d'interprétation semble faire consensus entre le compositeur et les interprètes.
  - Percussions : tester le remplacement du kick drum par une grosse caisse avec pédale de kick drum.
- Proposer une version complète à ♩ = 50, puis à ♩ = 72.
  - Comparer la richesse des détails rendus possibles par ces deux tempos.
  - Questions
    - Quelle est la marge d'interprétation ressentie par les interprètes?
    - Suggestions relatives à des éléments spécifiques de la notation? (garder les remarques générales pour la fin de l'atelier)

- **Esquisse 2 : courbes, points et ligne mélodique**

15 min.

Test de la notation de courbes aux cordes, de gestes pianistiques et d'une ligne « mélodique » soliste au basson

- Basson : proposer une version des mes. 1-9 à ♩ = 56
  - Dans quelle mesure est-il possible de faire varier le timbre précisément en fonction de l'épaisseur du trait?
  - Dans quelle mesure les inflexions de hauteur et les glissandos sont-ils réalisables de manière « lisse »?
- Piano : proposer une version des mes. 6-15 à ♩ = 56
  - Dans quelle mesure les agrégats (clusters) peuvent-ils être sculptés dans leur résonance (ré-attaquer/filtrer) pour suivre précisément le contour des traits (mes. 7-8)?
  - Dans quelle mesure la marge de manœuvre quant au hauteurs des traits et nuages (mes. 9 et 13-15) donne-t-elle une liberté intéressante?
- Cordes : proposer une version des mes. 1-8 à ♩ = 44
  - Dans quelle mesure est-il possible de faire varier le timbre de manière précise en fonction de la texture et de la clarté du trait?
  - Les variations de nuances, guidées par la clarté des traits et les indications entre crochets, devraient-elles être plus précises?
  - Les nuances entre crochet devraient-elles être plus ou moins fréquentes/précises?
- Proposer une version complète à ♩ = 56 puis à ♩ = 80 et comparer la richesse des détails rendus possibles par ces deux tempos.

Partie 2 : premiers jets

55 min.

Les trois « premiers jets » présentés à cet atelier explorent les idées qui me tiennent particulièrement à cœur dans *Contrainte de lumière II*. Je cherche avant tout un foisonnement de petits détails timbraux, liés organiquement les uns aux autres, via la notation graphique particulière que j'emploie. Un naturel et une *précision de l'imprécision* sont aussi visés : j'essaie de créer un univers sonore et poétique où chaque élément se pose dans le temps au moment qui lui est le plus naturel, en visant des effets d'entraînement proches de l'improvisation libre. Je cherche à éviter les simultanités, intonations tempérées et rythmiques pulsées, tout en visant une forme personnelle de cohérence du geste, de l'intonation et de la disposition dans l'espace temps.

- **Esquisse 3 : geste global** 15 min.
  - Violon 1 : proposer 1-2 versions de la ligne soliste des mes. 1-10
    - But : valider si la notation employée permet d'atteindre la virtuosité recherchée par l'écriture de ce trait.
  - Vibraphone et piano : proposer 1-2 versions des mes. 5-10
    - But : valider le rapport rythmique entre les deux instruments. Cette notation permet-elle d'obtenir la cohérence, la richesse et la *précise imprécision* qu'elle recherche?
  - Vents : proposer 1-2 versions des mes. 1-8
    - But : travailler la coloration d'une trame bruitée dans différents registres et rechercher une évolution constante du timbre.
  - Mettre toutes les parties ensembles.

- **Esquisse 4 : envolées quasi solistes** 15 min.
  - Test de notation alternative des nuances : notation type « Gilles Tremblay ».
    - Est-ce plus efficace que la notation précédente?
  - Valider le niveau de précision du geste, des hauteurs relatives et du timbre transmis par la partition pour les parties solistes. Y a-t-il un espace d'interprétation intéressant pour le musicien?
    - Bodhran : proposer 1-2 versions des mes. 1-8
    - Violoncelle : proposer 1-2 versions des mes. 9-15
    - Piano : proposer 1-2 versions des mes. 1-8
  - Mettre toutes les parties ensembles.

- **Esquisse 5 : occupation collective de l'espace fréquentiel** 25 min.
  - C'est l'esquisse principale. Mettre tous les éléments ensemble en fonction des constats et idées travaillées précédemment.
  - Particularités de cette esquisse :
    - Travailler la notion de *molto rubato* en fonction du déploiement des timbres.
    - Porter particulièrement attention aux rapports entre les hauteurs.

Partition

Contrainte de lumière II
ateliers ECM+ Génération2016

symon henry

pour orchestre de chambre

Contrainte de lumière II (esquisses)

symon henry

WIR LAGEN

*schon tief in des Macchia, als du
endlich herankrochst.
Doch konnten wir nicht
hinüberdunkeln zu dir :
es herrschte
Lichtzwang.*

Paul Celan, *Lichtzwang*, 1967

NOUS GISIONS

*déjà au plus profond du maquis quand tu
t'es enfin approché en rampant.
Mais nous ne pouvions pas
ténébrer vers toi :
il régnait
la contrainte de lumière*

trad. Bertrand Badiou et Jean-Claude
Rambach

We already lay

*deep in the underbrush, when you
finally crept along.
But we could not
darken over toward you :
there reigned
lightduress.*

trans. Pierre Joris

Instrumentation

- Flûte (+ piccolo et basse)
- Clarinette (Sib et basse)
- Basson
- Cor
- Percussions
  - o Bodhran, minimum 16' de diamètre, amplifié¹
  - o Kick drum (à tester : remplacer le Kick drum par grosse caisse avec pédale de Kick drum)
  - o Grosse caisse (baguette *superball*)
  - o Vibraphone (incluant arco)
- Piano
  - o Accessoires : pot(s) de bébé et pic de guitare ou carte plastifiée (type carte de crédit)
- 2 violons
- Alto
- Violoncelle

Notes d'interprétation globales

- A. La notation entretient volontairement une tension/ambiguïté entre improvisation et musique précisément notée. Les interprètes sont donc invités à se positionner par rapport à cette idée dans leur manière de penser la partition.
- B. Les éléments graphiques sont placés dans l'axe du temps et celui des hauteurs/registres de manière à être interprétés quant à leur similarités et leur évolution dans le temps : des éléments graphiquement proches (quand à leur apparence et leur disposition) devront être interprétés par des sonorités, registres et durées entretenant certains liens de parenté.
- C. Les moyens précis de transposition sonore des éléments graphiques doivent être choisis par les interprètes, à moins d'indication contraire. Tous les moyens artistiquement cohérents sont bienvenus, aussi conventionnels ou éloignés des modes de jeux standard qu'ils puissent être. Dans tous les cas, il sera demandé aux

---

¹ Le bodhran doit être amplifié au moyen d'un micro contact fixé sur son cadre en bois (ruban adhésif Gaffer ou équivalent). Le micro doit être branché dans un amplificateur de guitare au choix .

interprètes de ne pas multiplier les modes de jeux alternatifs, mais plutôt de les raffiner au maximum.

- D. En définitive, la partition a été conçue comme une mise en situation poétique très précise visant à mettre en valeur ce qui m'apparaît comme étant l'essence même de la relation compositeur/interprète : la transformation d'une idée artistique en sons chargés d'expériences de vie.

Notes d'interprétation spécifiques

- A. L'épaisseur du trait correspond à la quantité de bruit dans le son.
- Un trait mince correspond au son « naturel » de l'instrument, un trait épais à un son plus bruyant. Afin de bruyant le son, les interprètes sont invités à utiliser un mélange de modes de jeux aussi varié et cohérent que possible.
- B. La nuance correspond à l'axe [foncé = fort] / [pâle = doux].
- Les nuances indiquées entre crochets correspondent à des nuances globales d'un passage donné. L'interprète doit constamment sculpter ladite nuance à l'intérieur des limites de ce qui est indiqué.
    - Exemples :
      - [*p*] = varier légèrement autour de la nuance *p* en fonction de la clarté/noirceur du trait
      - [*p-mf*] = varier la nuance entre *p* et *mf* en fonction de la clarté/noirceur du trait
    - Dans les esquisses 4 et 5, je teste un autre type de notation des nuances appliqué à mes graphiques, soit les indications utilisées par Gilles Tremblay dans plusieurs de ses œuvres :

Lorsqu'on trouve deux indications encadrées (intensités, silences, etc..), cela signifie : un champ librement fluctuant entre deux extrêmes : ex :

Lorsque ces indications sont encadrées par un triangle, on a priorité pour l'indication qui est à la base du triangle. Ex. = priorité pour le *f*.

(Traçantes, Gilles Tremblay)

- C. Hauteurs : penser la portée comme un indicateur global de hauteur.
- Repères :
    - Un point situé dans le premier interligne de la clef de sol peut être interprété à l'intérieur de la fourchette microtonale mi/sol (excluant mi et sol).
    - De même un trait ayant une épaisseur couvrant deux interlignes devra être interprété comme un bruit pouvant être situé, à l'oreille, dans le registre approximatif de ces interlignes.
- D. Cordes : concernant les larges glissandos, changer de corde au besoin.
- E. Vents : concernant les longues tenues, respirer quand nécessaire aussi subtilement que possible.

Contrainte de lumière II

Esquisse 1 : quatuor de solistes

Symon Henry

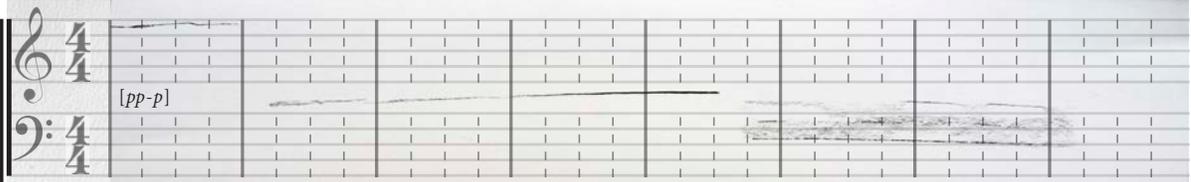
♩ = 50

globalement doux et expressif

1

5

Clar. basse

Percs.

Bodhran

Kick drum

frott. sur cadre

frott. sur peau

[pp-p]

[mp]

ppp

Piano

8va

[p-mp]

norm.

pot bébé*

pot

pot

*pot bébé : attaquer les notes sur le clavier, normalement, puis utiliser un pot de bébé, en appuyant son ouverture sur les cordes, à la manière d'une slide de guitare

Vcl.

quasi solo

[pp-p]

[mp]

[pp-p]

[mp]

Detailed description of the musical score: The score is for a quartet of soloists. It consists of five staves: Clarinet Bass, Percussion (Bodhran and Kick drum), Piano, and Violin. The time signature is 4/4. The tempo is marked as ♩ = 50. The overall mood is 'globalement doux et expressif'. The Clarinet Bass part starts with a [pp-p] dynamic. The Percussion part features Bodhran with 'frott. sur cadre' and 'frott. sur peau' markings, and a Kick drum with [mp] dynamics. The Piano part includes '8va' (octave up) markings and 'pot bébé*' (pot baby) markings, with dynamics ranging from [p-mp] to ppp. The Violin part is marked 'quasi solo' and has dynamics from [pp-p] to [mp].

Clar. basse

Percs.

Bodhran

Kick drum

cadre

peau

[mp]

ppp

Piano

[p-mp]

frotter pic sur cordes

[mp]

norm.

Vcl.

[p]

[mp]

[mp-mf]

[pp-p]

Contrainte de lumière II

Esquisse 2 : courbes, points et ligne mélodique

Symon Henry

♩ = 56 et 80
assez rapide
globalement doux et expressif

1

5

Basson

quasi solo

[mf]

Percs.
(Grosse caisse)

*baguette
super-ball**

[mf]

*frapper puis enchaîner
directement avec frottement

Piano

[mp-mf]

Vln. 1

8va

[mp]

[pp-p]

[ppp-p]

Vln. 2

8va

[pp-p]

[mp]

[pp-p]

Alto

[pp-p]

Vcl.

[pp-mp]

Basson

[p-mp]

Percs.
(Grosse caisse)

rit. ad lib!

Piano

Vln . 1

[pp-p] [mp] 8va 15va [pp-p]

Vln . 2

[pp-mp] 15va

Alto

[p]

Vcl.

[mp] [ppp-p] [mp]

Contrainte de lumière II

Esquisse 3 : geste global

Symon Henry

♩ = 72
globalement doux et expressif

1

5

Fl. bas.

[ppp-p]

Clar. bas.

[ppp-p]

Cor

[ppp-p]

Basson

[ppp-p]

Vibraphone

arco
[pp-mp]
norm.

Piano

[pp]
[pp-mp]
8va
15va

Vln. 1

quasi solo
[p-mp]
8va

Vln. 2

[p-mf]
8va

Alto

[ppp-p]
[pp-p]

Vcl.

[ppp-p]
[mp]

Fl. bas.

Musical score for Fl. bas. (Bass Flute) in treble clef. Dynamics include *[pp-p]* and *[p-mf]*.

Clar. bas.

Musical score for Clar. bas. (Bass Clarinet) in treble clef.

Cor

Musical score for Cor (Horn) in bass clef.

Basson

Musical score for Basson in bass clef. Dynamic includes *[p-mf]*.

Vibraphone

Musical score for Vibraphone in treble clef.

Piano

Musical score for Piano in grand staff. Includes markings for *8va* and *15va*. Dynamic includes *[pp-mf]*.

Vln. 1

Musical score for Vln. 1 in treble clef. Includes marking for *8va*. Dynamics include *[pp]* and *[p-mf]*.

Vln. 2

Musical score for Vln. 2 in treble clef. Dynamic includes *[ppp-p]*.

Alto

Musical score for Alto in treble clef. Includes marking for *8va*. Dynamic includes *[pp]*.

Vcl.

Musical score for Vcl. (Violoncello) in bass clef. Dynamics include *[p]* and *[p-mp]*.

Contrainte de lumière II

Esquisse 4 : envolées quasi solistes

Symon Henry

♩ = 72

1

5

Fl.

Clar. sib

Cor

Basson

Percs.

Piano

Vln. 1

Vln. 2

Alto

Vcl.

Fl.

Musical staff for Flute (Fl.) showing notes and rests across measures 9 to 13.

Clar. sib

Musical staff for Clarinet in B-flat (Clar. sib) showing notes and rests across measures 9 to 13.

Cor

Musical staff for Horn (Cor) showing notes and rests across measures 9 to 13.

Basson

Musical staff for Bassoon (Basson) showing notes and rests across measures 9 to 13.

Percs.

Musical staff for Percussion (Percs.) including Bodhran and Kick drum parts across measures 9 to 13.

Piano

Musical staff for Piano showing notes and rests across measures 9 to 13, including a dynamic marking of *mf* in a triangle.

Vln. 1

Musical staff for Violin 1 (Vln. 1) showing notes and rests across measures 9 to 13.

Vln. 2

Musical staff for Violin 2 (Vln. 2) showing notes and rests across measures 9 to 13.

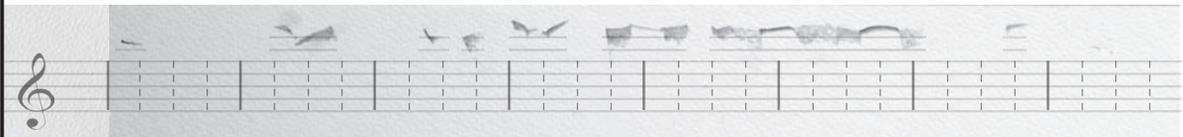
Alto

Musical staff for Viola (Alto) showing notes and rests across measures 9 to 13.

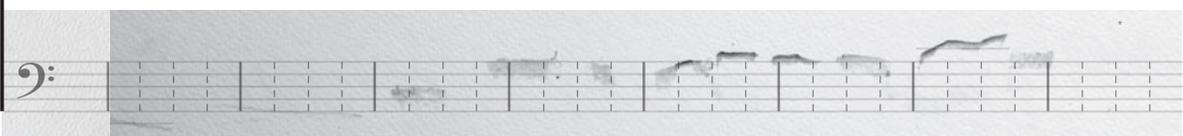
Vcl.

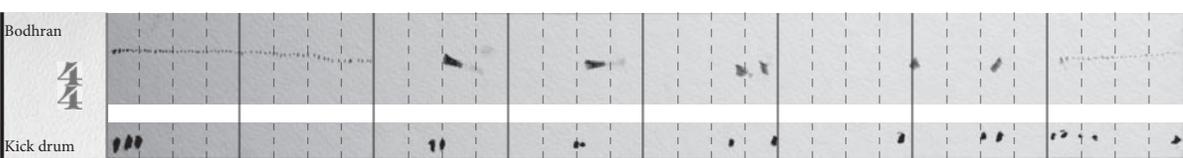
Musical staff for Violoncello (Vcl.) showing notes and rests across measures 9 to 13, including a dynamic marking of *mf* in a triangle and the instruction *quasi solo*.

Fl.

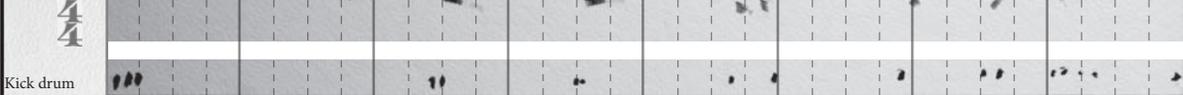
Clar. sib

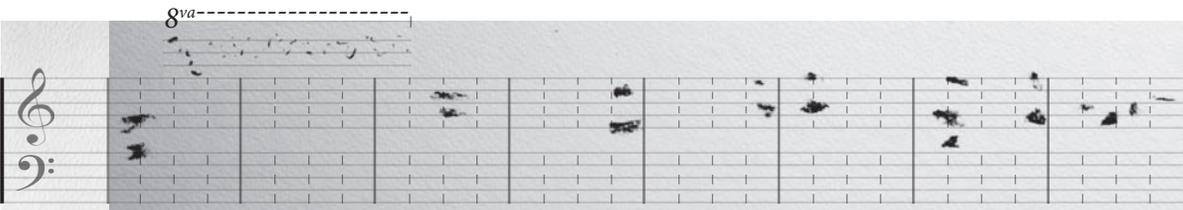
Cor

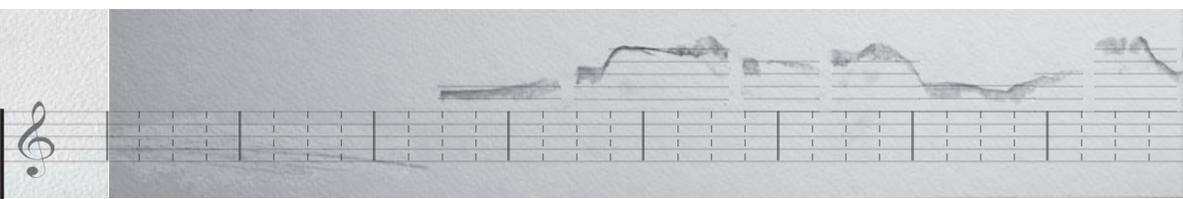
Basson

Percs.

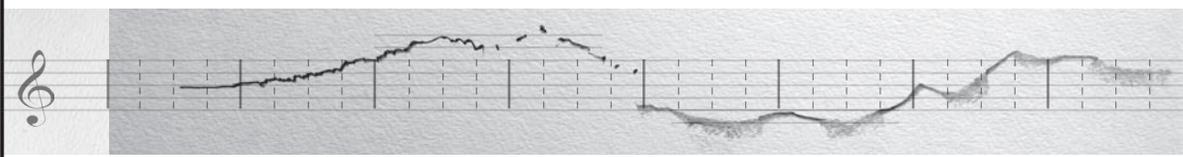
Bodhran

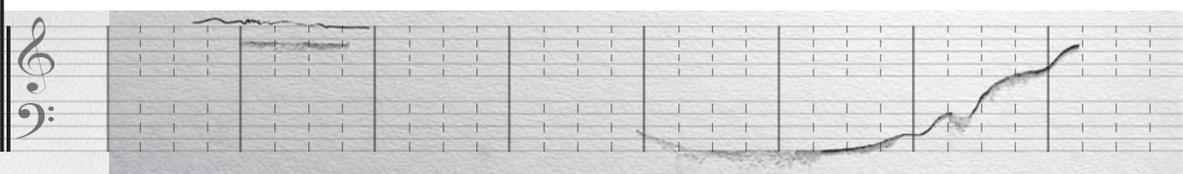
Kick drum

Piano

Vln. 1

Vln. 2

Alto

Vcl.

Contrainte de lumière II

Esquisse 5 : occupation collective de l'espace fréquentiel

Symon Henry

♩ = [entre 60 et 84]
molto rubato

1

5

(prendre piccolo)

Fl. basse

Musical score for Fl. basse in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *pp* and *p* in a triangle.

Clar. bas.

Musical score for Clar. bas. in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *pp* and *mp* in a triangle.

Cor

Musical score for Cor in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *mf* and *p* in a box.

Basson

Musical score for Basson in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *mf* and *p* in a box.

Percs.

Musical score for Percs. in 4/4 time. The staff shows rhythmic patterns for Bodhran and Kick drum with a dynamic marking of *mf* and *p* in a box.

Piano

Musical score for Piano in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *pp* and *mf* in a triangle.

Vln. 1

Musical score for Vln. 1 in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *ppp* and *p* in a triangle. A dashed line labeled *15va* is above the staff.

Vln. 2

Musical score for Vln. 2 in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *ppp* and *p* in a triangle. A dashed line labeled *15va* is above the staff.

Alto

Musical score for Alto in 4/4 time. The staff shows a melodic line with a dynamic marking of *ppp* and *p* in a box, and another dynamic marking of *mp* and *pp* in a triangle.

Vcl.

Musical score for Vcl. in 4/4 time. The staff shows a sustained, low-frequency sound with a dynamic marking of *ppp* and *mp* in a box, and another dynamic marking of *mf* and *p* in a box.

Piccolo

Clar. bas.

Cor

Basson

(prendre flûte)

Bodhran

Percs.

Kick drum

mf
p

Piano

8va

Vln. 1

8va

[ppp]

mf
p

Vln. 2

8va

ppp
mp

Alto

[pp]

mf
p

Vcl.

Fl.

Musical score for multiple instruments. The Flute part includes dynamic markings *p* and *mf*. The Percussion part shows a Bodhran and Kick drum in 4/4 time. The Piano part includes dynamic markings *p* and *mp*. The Violin 1 part includes dynamic markings *p* and *mp*. The Alto part includes dynamic markings *ppp* and *mp*. The Violoncello part includes dynamic markings *ppp* and *mp*.

Clar. bas.

Cor

Basson

Percs.

Piano

Vln. 1

Vln. 2

Alto

Vcl.

Fl.

Musical score for Flute (Fl.) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible.

Clar. bas.

Musical score for Clarinet Bass (Clar. bas.) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible.

Cor

Musical score for Horn (Cor) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible. A dynamic marking *[mf]* is present below the staff.

Basson

Musical score for Bassoon (Basson) on a single staff with a bass clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible.

Percs.

Musical score for Percussion (Percs.) on a single staff. It includes a 4/4 time signature and labels for 'Bodhran' and 'Kick drum'. The notation consists of rhythmic patterns represented by dots and lines.

Piano

Musical score for Piano on a grand staff (treble and bass clefs). The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible. Dynamic markings *[mf]* and *mp* are present.

Vln. 1

Musical score for Violin 1 (Vln. 1) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible.

Vln. 2

Musical score for Violin 2 (Vln. 2) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible.

Alto

Musical score for Viola (Alto) on a single staff with a treble clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible. Dynamic markings *mf* and *p* are present.

Vcl.

Musical score for Violoncello (Vcl.) on a single staff with a bass clef. The notation is mostly obscured by a dark, horizontal band, with some faint lines visible. Dynamic markings *mf* and *p* are present.