

FRANCIS DHOMONT

Cycle du son

● Cycle du son (1998) — 56:32

en quatre volets

Ce Cycle est une célébration du son, découverte majeure du 20e siècle, et de la musique concrète. Hommage rendu, au moment de son cinquante-naire, à l'invention de Pierre Schaeffer qui constitue un bouleversement musical sans précédent. Puisant dans un même matériel sonore forgé notamment à partir du 1er mouvement de l'*Étude aux objets* de Pierre Schaeffer, ces quatre pièces rebondissent sans arrêt l'une sur l'autre, s'interpellent, se répondent en échos, se complètent : allusions, commentaires, métonymies, prolongements. Le troisième volet de ce cycle, *Novars*, qui est le premier à avoir été composé, a, des années plus tard, servi de pivot à l'ensemble de l'œuvre.

► 1 — Objets retrouvés (1996) — 5:20

in memoriam Pierre Schaeffer

À la fois lamento et marche funèbre, cette paraphrase de l'*Étude aux objets* de Pierre Schaeffer n'est pas sans rapport avec le style du choral orné ou figuré. Trois voix (au sens contrapuntique du terme), élaborées à partir des éléments du premier mouvement de cette *Étude*, viennent broder et habiter les durées prolongées des objets originaux qui constituent le « choral », quatrième voix de cette polyphonie. Le choix d'une forme classique, si présente chez Bach, n'est pas innocent lorsqu'il s'agit d'honorer la mémoire de Schaeffer ; j'aime me persuader qu'il n'aurait pas été insensible à l'allusion.

► 2 — AvatArsSon (1998) — 18:11

en six parties enchaînées : *Fondation ; Avatars ; Voix ; Aventures ; Paysages ; À suivre...*

aux « inventeurs du trésor »...

Bayle, Bério, Chion, Dufour, Ferrari, Henry, Malec, Parmegiani, Reibel, Risset, Schaeffer, Stockhausen, Teruggi, Varèse, Xenakis, Zanesi...

et bien d'autres, trop nombreux pour les citer...

in four parts

This Cycle celebrates sound (a major discovery of the twentieth century) and music concrète. It is a fiftieth-anniversary homage to the inventiveness of Pierre Schaeffer, who created an upheaval in the world of music that has had no precedent. Drawing on the same sound material—which was in parts forged from the first movement of Schaeffer's *Étude aux objets*—these four pieces go through a process where they develop out of each other, question each other, echo each other, and complete each other through allusions, commentaries, metonymies, and continuations. Years after its composition, *Novars*, the third part of this cycle but the first to be composed, remains the section around which the entire work turns.

in memoriam Pierre Schaeffer

Both a lamento and a funeral march, this paraphrase of Pierre Schaeffer's *Étude aux objets* is not without connection to ornate, figured choral style. Three voices (in the contrapuntal sense of the term), developed from elements drawn from the first movement of the *Étude*, embroider and animate the long values of the original subjects that make up the "choral," which constitutes the fourth voice of this polyphonic composition. The choice of a classical form, so important in Bach, was a conscious one that was designed to honor the memory of Schaeffer. I like to think that he would have enjoyed the allusion.

in six connected parts: *Fondation ; Avatars ; Voix ; Aventures ; Paysages ; À suivre...*

to "the inventors of the treasure..."

Bayle, Bério, Chion, Dufour, Ferrari, Henry, Malec, Parmegiani, Reibel, Risset, Schaeffer, Stockhausen, Teruggi, Varèse, Xenakis, Zanesi...
and others too numerous to name...

► 3 — Novars (1989) — 19:06

à la musique concrète et à Pierre Schaeffer, son « inventeur infortuné »

Peut-être est-il possible ici, sans établir de symétrie simpliste, de suggérer qu'à six siècles de distance, il existe quelque parenté entre ces deux théoriciens d'un art nouveau: Vitry et Schaeffer.

Ainsi, une oreille « classique » pourra-t-elle reconnaître des fragments de l'*Étude aux objets* de Pierre Schaeffer et de la *Messe de Notre Dame* de Guillaume de Machaut. Ces emprunts détournés constituent en effet — avec un troisième élément sonore à la manière de Henry — tout le matériau qui donne naissance à de multiples variations.

Signe de changement: des mutations « spectromorphologiques » (Smalley) donnent ici aux sonorités de l'Ars Nova et à celles de la « musique nouvelle » (comme la désignait Schaeffer en 1950) le son de notre temps.

Signe de continuité: quelque chose des œuvres originales (leur couleur, des structures...) reste cependant présent, indestructible.

to music concrète and Pierre Schaeffer, its "unfortunate inventor"

Without descending into simplistic symmetry, it may be possible to suggest that, even across a span of six centuries, a relationship exists between Vitry and Schaeffer, two theoreticians of this "new art."

An ear attuned to classical music can recognize the fragments of Pierre Schaeffer's *Étude aux objets* and Guillaume de Machaut's *Messe de Notre Dame*. In effect, these roundabout borrowings—along with a third sound element in the style of Henry—constitute all of the material that is needed to give birth to a multiplicity of variations.

A sign of change is that "spectromorphological" mutations (Smalley) give the sonorities of both ars nova and the "new music" (as Schaeffer called it in 1950) the sound of our time.

A sign of continuity is that something from the original works (their colors, their structure, and so on) are still present, and indestructible.

► 4 — Phonurgie (1998) — 12:43

à Inés Wickmann et ses objets trouvés

Phonurgie: « fabrication, façonnage, création du son »

Phonurgie met un point final à l'écoute de l'héritage, alors que le premier volet, *Objets retrouvés*, y puisait tous ses matériaux et sa structure. Certes, on retrouve des éléments paraphrasés de *Novars* qui, elle-même, paraphrasait l'*Étude aux objets* (commentaire du commentaire), cependant que l'ouverture et la conclusion font référence à *AvatArsSon*. Toutefois, pour ce quatrième hommage, les allusions originelles s'effacent devant des propositions originales; la filiation n'est pas reniée mais ici, l'enfant, enfin majeur, décline son identité.

Bien que la « couleur sonore » ne soit plus du tout la même, la pensée et l'écriture morphologiques demeurent toujours, sous des aspects multiples, fidèles à l'« esprit » des premiers « concerts de bruits ».

to Inés Wickmann and her found objects

Phonurgie: "making, working, and creating sound"

Phonurgie brings the sound of this legacy to a close; on the other hand, the first part, *Objets retrouvés*, draws all of its material and its structure from it. Paraphrased elements from *Novars* can, of course, be found—elements that themselves paraphrase *Étude aux objets*, making them commentaries on commentaries—while the opening and conclusion make reference to *AvatArsSon*. Nevertheless, in this fourth homage, the allusions to the origins melt away before the original propositions; filiation is not renounced, but here the child, finally grown, reveals its identity.

While the "sound color" may no longer be the same, morphological thought and writing still remain, in all of their many forms, true to the 'spirit' of the first "concerts de bruit" (Noise concerts).