

Song Recital

2012

Pour voix de femme et ensemble (flûte, hautbois, clarinette, percussion, guitare électrique, Fender Rhodes, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse)

La proximité phonétique, paronomastique, entre le titre choisi pour cette nouvelle œuvre et *Song Recycle* en dit long sur le lien étroit qui unit ces deux pièces. En apparence, *Song Recital* se présente comme une transcription ou un arrangement de *Song Recycle*. Les voix phonographiques de l'œuvre première sont ici transcrites pour une chanteuse soliste, qui réinterprète la succession des chansons, reprend à son compte les différents « personnages vocaux » qui les animaient. La transcription est littérale, aussi proche que possible de la source audio : y sont conservés non seulement les hauteurs, les rythmes et les sons (écrits en Alphabet phonétique international), mais aussi les « fausses notes » (écrites en quart de ton), les inflexions multiples, les soupirs et respirations, le style de voix (variété / lyrique), les effets de timbre (clair / voilé), etc.

Élargi aux dimensions d'un orchestre de chambre à géométrie variable, partiellement électrifié (présence d'une guitare électrique et d'un Fender Rhodes), l'accompagnement de la voix dépasse quant à lui largement le cadre d'une simple transcription. Il s'agit d'une « dérivation » libre à partir d'éléments de l'accompagnement original pour piano – une dérivation tirant parti des possibilités propres à chaque instrument. Ces deux éléments agrégés (voix « réelle » et ensemble instrumental) modifient la pièce-source jusqu'à sa forme même. Là où *Song Recycle* se présentait comme une succession de numéros à la manière d'un album, *Song Recital* adopte une forme beaucoup plus unie, ménageant des rappels et des échos motiviques à l'intérieur de la grande forme.

Je souhaite remercier Gérard Pesson, Mathieu Bonilla pour leur regard bienveillant sur la partition au cours des différentes étapes d'écriture.