

La voix dans la nature et dans l'homme

Par Giacomo Monica, chef de chœur et professeur

1. La beauté esthétique harmonieuse

Dialogue possible entre les sons des pierres (voix de la nature) et la voix humaine (dans le chœur)

De prime abord, une question vient à l'esprit: pourquoi parler de sculpture dans un magazine spécialisé en musique tel que l'ICB qui traite de divers genres, styles, et donc d'interprétation, de techniques de concert, suggestions visant à la redécouverte unique de compositeurs et d'œuvres inconnus ou du moins peu interprétés, mais importants, ou qui se réfèrent à des aspects liés à des instruments, à des chœurs, à la voix comme supports appropriés?

Le point de départ de tout (au sens large) c'est la voix, qui est son : on peut donc s'interroger sur l'origine du son, comment il naît, de quel matériau il est constitué, quels en sont les caractéristiques, quels sont les zones de résonance, quelle est le pouvoir expressif du son, etc...

Avec les sculptures sonores de Pinuccio Sciola, on accède à une dimension ancestrale, magique mais réelle à la fois, dans laquelle nous comprenons très bien le concept, fondamental pour tout musicien, que le son émane du silence; de la même manière, par association d'idées, notre esprit nous ramène au titre du livre de technique chorale de Fosco Corti *«Breath is already singing»* (Respirer, c'est déjà chanter) ou aux écrits de Y. Menuhin *«Music and interior life»* (Musique et vie intérieure).

Depuis la nuit des temps, avant même d'être en l'homme (dans ses cordes vocales), le son existait déjà dans la pierre avant

la naissance de la lumière... (comme le dit le sculpteur). Il est merveilleux, et non utopique, de penser que la voix est omniprésente, dans les humains comme dans une pierre, et qu'elle est l'âme secrète d'un mystère. Non pas prisonnier ou étouffé, mais au contraire libre, le son nous met en dialogue avec nous-mêmes partout dans la nature.

Il est indubitable que des compositeurs contemporains, dont le langage évolue constamment vers la recherche, puissent trouver des solutions sensées, non seulement dans le sens des sculptures de Pinuccio Sciola comme «matériau sonore» mais comme une forme sensée de langage de base qui peut s'expliquer d'emblée, et devient un besoin de dialogue entre l'élément *nature-pierre* et le *son vocal de l'homme chantant*.

Être susceptible de relier plus les arts entre eux, en brisant ces barrières mentales qui s'interposent aisément pour restreindre le passage d'une discipline à l'autre, c'est faire un petit pas en avant dans la compréhension de l'art lui-même, c'est-à-dire s'assurer que, le cas échéant, la polyphonie et la «*lithophonie*» (*voix-pierre*) sont complémentaires et qu'elles s'équilibrent, comme cela se fait normalement entre l'action et le chant.

La voix entre la nature et l'homme, entre la respiration et le chant, entre la matière et l'âme, entre la technique et les arts, reste l'essence de tout.

2. Le sens de la recherche compositionnelle en dialogue avec

la voix :

Comment comprendre et interpréter les sculptures

Voici pourquoi, à mon avis, avec les sculptures sonores de Pinuccio Sciola il ne faut pas hésiter à imaginer une composition (en cette matière, plusieurs musiciens ont essayé d'écrire et d'expérimenter); ce sont des sculptures vivantes que vous devez savoir comment interpréter au sens propre du terme; chacune d'entre elles parle une langue différente en relation avec les particularités physiques du son: la hauteur, l'intensité, le timbre, en relation avec la forme, la grandeur, le poids, les espaces, le calibre des blocs de pierre, la présence ou non de fissures, et le genre de pression.

L'œuvre se trouve déjà dans la pierre, qui parle son propre langage. Tout cela avec un code initial spécifique qui peut être utilisé dans des buts expressifs, et dans la matrice il y a déjà un squelette prédéterminé qui suggère des solutions d'interprétation si on souhaite et recherche une écoute en profondeur, méditative, pour mieux percevoir le son et le retransmettre. Des siècles d'histoire nous ont donné de merveilleuses sculptures en trois dimensions, qui aujourd'hui encore nous ravissent; puis, dans un passé très proche de nous, d'autres artistes se sont attaqués à des sculptures mobiles créant quatre dimensions, parfois avec des sculptures qui produisent des bruits mécaniques tombant dans le champ d'expérimentation des cinq dimensions. Pinuccio Sciola travaille à une sculpture en six dimensions, très belle parce que la pierre chante.

Bien sûr ces recherches ne visent pas à créer des barrières entre les vibrations de la pierre et celles des cordes vocales, de sorte que la recherche est explicite à travers ce concept d'échange et de compensation. Le son "gelé" de la voix humaine peut devenir contrepoint avec ces sons émanant de la pierre, en un échange continu entre le texte chanté et le

son. La voix de la nature, en correspondance exacte avec la voix humaine, réalise une sorte de symbiose originelle qui peut être attentive et animée.

Après que la sculpture ait été tirée de la pierre par le sculpteur, il reste au musicien la tâche délicate d'interpréter ce qui en sort, pour que les sculptures puissent communiquer entre elles ou rejoindre la voix humaine. Proposer la beauté de cette ressource expressive nouvelle constitue pour moi une source de profond intérêt à communiquer. Non par simple et superficielle curiosité ou pour le plaisir de surprendre ou de dramatiser, mais pour partager l'expérience d'une dimension nouvelle qui a plus de valeur intrinsèque qu'une langue; non pas de manière formelle ou esthétique, mais surtout parce qu'elle est vivante, excitante, aérienne et vibrante.

3. Deux exemples compositionnels

Sound profiles (*Profils sonores*) (texte de Yehudi Menuhin)

Enchaînement de sons avec leur couleur *mystique*

Durée: environ 4 minutes

Des sculptures de calcaire surgissent des lignes mélodiques, comme de courtes séquences grégoriennes, qui se succèdent; leur hauteur est aléatoire, déterminée d'une part par la découpe du matériau selon la forme, l'esthétique, les dimensions données par le sculpteur, et d'autre part par la conformation de la matière, faite de particules plus ou moins

comprimées et sédimentées. L'âme sonore de la matière dans son unicité (chaque sculpture contient une sorte de code génétique avec des notes musicales, unique et immuable) s'impose, avec ses forces et ses limites, au musicien à la recherche de matériau créatif. Les dentelles de pierre sollicitées émettent des sons, des couleurs sonores et des atmosphères, à la limite de l'audible, qui peuvent flotter dans le silence et nous parler.

Et du silence apparaît le son. La structure de la pièce consiste en quatre courtes périodes (jouées avec un archet sur une sculpture et agrémentées par des sons complémentaires de réflexion, obtenus à partir d'autres sculptures), le tout précédé d'un court texte pendant le temps de silence, résultat de la méditation du grand violoniste, interprète et professeur Yehudi Menuhin.

The value of silence ("La valeur du silence") (de "*Music and inner life*" – "Musique et vie intérieure")

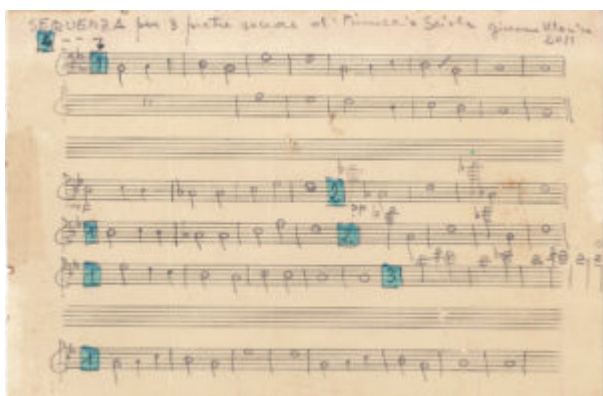
Yehudi Menuhin

Silence – Que l'on demande précisément à un musicien de parler de quelque chose qui, apparemment, est à l'opposé de tout ce qu'il représente peut sembler absurde ou, à tout le moins, paradoxal. Mais c'est précisément cela que je voudrais expliquer; ce que, pour moi, musicien, signifie le silence.

Cette si belle église donne un exemple de paix et nous permet d'explorer soigneusement le sens profond de ce mot. Le silence

n'est-il pas [l'essence des choses souhaitées, la preuve des choses inexaucées?]. Dans ce monde affreusement congestionné, il s'est transformé en absence, en vide, que nous comblons par nos bavardages futiles plutôt que par cette substance réelle, qui est un état en soi; quelque chose de plus profond, par exemple la foi. Et ces choses [inexaucées] ne sont-elles pas cette petite voix douce que nous ne pouvons plus percevoir dans cet effroyable vacarme avec lequel nous remplissons notre vie ?

Le silence est une tranquillité mais jamais un vide; il est clarté, mais jamais absence de couleur; il est rythme, à l'image d'un battement de cœur sain ; il est le fondement de toute pensée, et par là celui sur lequel repose toute créativité. Du silence naît tout ce qui vit et dure ; celui qui détient en lui le silence peut affronter avec impassibilité le bruit extérieur ; car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini, il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Le silence est à la fois tangible et intangible, et c'est dans ce sens que j'ose l'appeler *musique*.

AVE MARIS STELLA

Œuvre dans laquelle la voix humaine interagit avec les sons de la nature

pour sculptures, voix et chœur

Durée: environ 5 minutes

Les sculptures sonores interagissent avec la voix humaine des moments de superposition dans lesquels une sorte de contrepoint archaïque est créé entre les deux voix. Nature-homme, matière-esprit, silence-son, en lien entre le tangible et l'abstrait. Le texte religieux sur la pureté de Marie, Étoile de la Mer, accompagne et joue tous ces sons que le calcaire, né de l'eau, renvoie à l'état liquide comme dans la nature.

AVE MARIS STELLA

Musica di Giovanni Montini
con tre voci soliste e coro di Pinerolo (Italia)

Introduzione
due violini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1 - Introduzione solo violini
1 - Solista
due flauti solisti.

2 - Coro femminile
Soprano flauti con
Cantabile con
flauti con tre parti,
mezzosoprano flauti cantabile.

3 - Solista
due flauti solisti.

4 - Solista
Mezzosoprano con tre flauti
cantabile con tre flauti
con più violini senza
solo con flauti.

5 - Coro maschile
Viaggi angustato
sotto cantabile
due flauti solisti
cantabile flauti, tre flauti.

6 - Coro maschile
Voci più cantabile
sotto cantabile
due flauti solisti
cantabile flauti, tre flauti.

7 - Coro TUTTI
Se non Dio Padre,
soprano flauti solisti
flauti cantabile
cantabile.

8 - Coro
Amen!

4. ASPECTS DE L'ENSEIGNEMENT DONNÉ ET REÇU

Découvrir et ressentir la matière d'un œil différent

Pour tout enfant, découvrir que le son se trouve dans tous les éléments de la nature, et donc aussi dans la pierre (qui par définition est cataloguée parmi les éléments froids, statiques, inertes et inanimés), est une joie immense qui procure un émerveillement complet; il reste bouche bée face à une pierre qui, pourtant, parle, chante et raconte... qui cherche à lui parler.

- Quel intérêt y a-t-il, pour un enfant, à comprendre que le son vient du silence ?
- Et ce n'est pas facile, d'écouter le silence !

Mais les pierres aussi suggèrent cela.

Tout enfant peut de ses mains, en affinant son toucher, caresser, frotter, frapper et jouer les sculptures de Pinuccio Sciola et spontanément sympathiser, et en jouant avec les pierres trouver de bonnes réponses à sa sensibilité et sa curiosité, pleines de sens parce qu'elles témoignent de son développement intellectuel.

Tout enfant qui découvre l'esthétique et la beauté harmonieuse, raffinée et précieuse, s'approche de l'art en expérimentant concrètement les caractéristiques intrinsèques et en réalisant que les arts sont liés entre eux. Par exemple la danse est liée au son et au mouvement, aussi bien qu'au mouvement sont liés les sculptures de lumière et les mobiles de Calder, ou les sculptures de Tinguely ou Munari, délibérément axées sur le bruit causé par le mouvement; et en poursuivant le panorama chronologique nous arrivons aux sculptures de Bertoià qui, quand on les touche, émettent des grappes de sons assourdissants.

Mais avec les sculptures sonores de Sciola, l'enfant prend conscience qu'il ne s'agit pas d'un simple objet mais d'une

chose vivante qui lui appartient et qui cache une âme sonore enfermée dans la pierre.

Jouer une sculpture est aussi une merveilleuse occasion d'approcher le monde magique de la musique. L'enfant commence à apprendre, à voir et à entendre la matière autrement, l'oreille attentive et l'esprit préparé à un apprentissage actif mais gai, tellement gai que la sculpture peut devenir un jeu.

5. Liens et vidéos

Sound Profiles: <http://bit.ly/1QW1LX3>

Ave Maris Stella: <http://bit.ly/1M0wEN0>

Giacomo Monica a étudié la musique au Conservatoire de Musique de Parme, récompensé en violon avec distinction et les honneurs; ensuite il a étudié à l'*Accademia Chigiana* à Sienne avec Salvatore Accardo. Il est professeur de violon au Conservatoire '*Boito*' à Parme. Depuis les années 1970 il se consacre aussi à la musique chorale et à la recherche en ethnomusicologie, participant comme conférencier à des congrès nationaux sur la musique populaire, et au jury de nombreux concours internationaux. Systématiquement, il prend des cours pour jeunes chanteurs et chefs de chœur. En 1978 il a fondé le *Coro Montecastello*, à voix mixtes, pour lequel il a écrit les pièces qui élargissent le répertoire et avec lequel il mène les activités chorales courantes. En 2008 il a obtenu le prestigieux "*Premio Caravaggio*" pour son attention et son intérêt envers le chant populaire via la recherche en ethnomusicologie et les arrangements choraux. Récemment, se trouvant très enthousiaste envers les sonorités des sculptures de Pinuccio Sciola, il a étudié de manière rigoureuse de nouveaux modes d'expression en dialogue avec la voix.

Courriel: giacomomonica.3@gmail.com

Traduit de l'anglais par Jean Payon (Belgique)