

Grégoire Lorieux

Light, remembered

(Brakhage Series, III)

orgue et électronique

2016

à Jean-Christophe Revel

création sur l'orgue Jean de Joyeuse de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch
le 15 mai 2016

J'ai voulu écrire une œuvre pour le contexte de la cathédrale d'Auch, mais adaptable à celui des autres églises ou salles d'orgue dans laquelle cette pièce pourra être jouée, qui ne puisse pas seulement prendre en compte les propriétés acoustiques d'un lieu, mais aussi quelque chose de leur caractère.

Ici, à la partie interprétée par l'organiste, s'ajoute une partie de sons électroniques entièrement synthétiques, qui sont calculés à partir des caractéristiques sonores de l'orgue même, mais aussi de l'espace dans lequel il se trouve. Ainsi, avant chaque interprétation, nous devons enregistrer quelques sons de l'orgue, que l'ordinateur analyse du point de vue des notes (diapason, tempérament), de la couleur des jeux (le spectre) et de la résonance (la réverbération). Ainsi, les sons électroniques semblent provenir de l'orgue lui-même, ou plutôt agissent comme un double de cet instrument.

Cette pièce est la quatrième d'une série qui part d'une réflexion sur la métaphore musicale de la perception de la lumière, à partir de l'œuvre du cinéaste Stan Brakhage. Dans ses films les plus abstraits, Brakhage interroge la perception même de la lumière. Le cinéma inscrit (photographie) la lumière par des découpages temporels réguliers. La musique est aussi une suite d'instantanés qui résonnent dans un espace et qui résonnent aussi en nous.

Chartres Series s'inspire de la contemplation des vitraux de la cathédrale, qui captent, domestiquent la lumière, en un mot : l'inventent. Dans le film, de longs aplats de peinture étalés sur la pellicule ou bien des miniatures peintes reproduites à chaque image défilent, image après image, sans cohérence apparente, mais l'effet de la persistance rétinienne combinée à la mémoire immédiate fait percevoir au spectateur quelque chose qui finit par s'apparenter à des formes — peut-être pas voulues par l'artiste, elles nous apparaissent cependant.

Pour *Mothlight*, Brakhage avait disposé soigneusement à même la pellicule des ailes de papillons de nuit, brins d'herbes, feuilles sèches. Cet herbier est plus qu'une fragile leçon de choses : une trace de la vie passée de ces objets. Une fois le film dupliqué, il ne reste des ailes d'insectes que la matérialité sublimée de leur lumière : un état d'image-souvenir (Brakhage dans certains films comme *Sirius, remembered* joue presque au vidéaste amateur qui essaie de garder la présence du temps qui fuit) ; plus exactement : un souvenir dont il ne reste que des images oniriques, fuyantes dont on aurait oublié les liens.

Dans *Light, remembered*, pour orgue et électronique, je tente d'habiter l'espace vide de l'église en créant un espace de résonance. Selon moi, les musiques sacrées de certaines cultures, comme la musique médiévale, ont pour fonction de représenter l'espace géométrique de l'église. La sensation de plénitude recherchée dans la consonance par la justesse d'intonation des voix est en rapport direct avec une sensation d'occupation de l'espace. La musique ne vit pas seulement dans l'espace, mais avant tout par l'espace et pour l'espace. Sa résonance est aussi expiatoire, rassurante : en habitant le lieu, la musique conjure le vide de l'espace et son silence ; et en habitant le temps, la musique le définit. Un lieu-musique, comme ici celui de l'église et de son orgue, c'est donc un espace, sa lumière, son silence et son temps.

Les résonances d'un son, comme les lumières du cinéma, sont éphémères et ne vivent que par l'illusion de la construction des résonances, ou des mouvements. Un son ou une lumière lancé par une technique invisible, l'électronique, l'orgue, ou le projecteur au cinéma, reconstituent la résonance des sons ou des images, perdues ou oubliées.

"L'espace de résonance n'est pas le vide. C'est un champ de force ouvert où l'action des choses et l'espace résonnent. C'est la lutte entre créer ou ne pas créer ; c'est le monde d'une sorte de contradiction riche en changement et en suggestion. L'espace de résonance dépasse donc l'objet ou les mots ; il fait respirer aux hommes l'infini et les conduit au silence". Lee Ufan

Composition

42 Jeux sur 4 Claviers + Pédalier

■ Positif de dos

53 notes Ut1 à Fa5
(sans 1er ut#)

Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte 4
Nasard 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Larigot 1 1/3
Fourniture IV rangs
Cymbale III rangs
Cromorne 8

■ Grand orgue

53 notes Ut1 à Fa5.
(sans 1er ut#)

Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Grosse Tierce 3 1/5
Nasard 2 2/3
Doublette 2
Quarte 2
Tierce 1 3/5
Flageolet 1
Cornet V rangs
Fourniture VI rangs
Cymbale IV rangs
Trompette 8
Clairon 4
Voix Humaine 8

■ Récit

30 notes Ut3 à Fa5

Cornet V rangs

■ Echo

37 notes Ut2 à Ut5

Bourdon 8
Prestant 4
Nasard 2 2/3
Quarte 2
Tierce 1 3/5
Plein Jeu V rangs
Voix Humaine 8

■ Pédalier

(à la française)

30 notes Ut1 à Fa3
Contre La sur 1er ut#
Bourdon 16
Flûte 8
Flûte 4
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

■ **Accessoires** Pos/GO à tiroir - Tirasse GO manuelle - Tremblant doux - Rossignol.

■ **Diapason** La 415 à 15° C.

■ **Tempérament** Inégal à 4 tierces pures (ut, ré, sol, la).

orgue Jean de Joyeuse de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch

|

Plein Jeu

Positif: montre8 bourdon8 Cromorne8 flute4 doublette2 fournitureIV tierce135
Grand Orgue : montre8 prestant4 clairon4 bourdon8 trompette8 fournitureVI
Récit
Echo : voix humaine 8, Nazard, fourniture, prestant 4, fourniture
Pédalier : bourdon16 bombarde16 trompette8

1 $\frac{23}{4}$ ♩ = 60

Jouer les accords le plus court possible, pour laisser entendre la résonance.

13 $\frac{4}{4}$ $\frac{8}{4}$

5 $\frac{4}{4}$ $\frac{7}{4}$ **A** $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{4}$

10 $\frac{5}{4}$ **B** $\frac{10}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{8}{4}$

III IV I II III II I

C *Vif, ludique*

16

PO: doublette 2
GO: quarte
Accouplement PO + GO

15
4

3
4

2
4

9
8

2
4

The musical score is written for three parts: PO (top staff, Treble clef), GO (middle staff, Bass clef), and P (bottom staff, Bass clef). The PO part begins with a boxed 'I' and contains several measures with complex rhythmic patterns, including a triplet of eighth notes. The GO part starts with a boxed 'IV' and features a series of chords, some with a flat sign. The P part has a triplet of eighth notes in the first measure. Above the staves, time signatures are indicated: 7/4, 15/4, 3/4, 2/4, 9/8, and 2/4. Boxed letters 'I' and 'IV' are placed above the PO and GO staves respectively. A '3' is written above a triplet in the PO part.

D

+
Positif : doublette 2
Grand Orgue : prestant 4
Echo : quarte 2, flute 4

22

3/16 4/8 3/4 2/4 1/8 2/4 3/16

Mordant

29

2/8 *brillant* 7/16 2/4 3/8 5/16

I

IV *un peu irrégulier* **II** *un peu irrégulier*

35 **E**

8 16 5 16 6 16 **IV** 5 16

scintillant

I II II I II I P

40

1 8 5 2 3 1 8
16 16 16 4+16 16 16

II II I II IV I

47

3/4 1/4

F

3/8 5/8 3/4 5/8

I IV I

II II I II

irrégulier

P

G

54

3/16 6/8 5/8 7/16 11/16

IV II I

rall.

a tempo

I II

59

13
16

I

H
7
16

9
16

II

5
16

III

I

II

P

64

4
16

IV + Echo : voix humaine 8

3
16

4
16

5
16

II

Très vif

3

3

3

70

4/16 5/16 4/8 5/16 2/4 I 1/8 2/4 3/16

IV II I I IV I

P

3

78

2/8 5/16 J 8/16 1/4 1/16

I II I II

un peu irrégulier

3

84

13
16

2
8

1 8
16 16

2 3
4+16

3
16

IV

I

II

II

II

IV

I

P

P

90

1 8
16 16

5
8

K
2
4

IV

II

I

I

I

II

P

94

2/8 4/8 5/16 2/4 9/4 5/4 9/4

II II III II III II

♩ = 72

P

101

5/4 12/4 4/4 12/4 4/4 5/4

tempo primo tempo primo

♩ = 84 ♩ = 72 ♩ = 84 ♩ = 72

IV II III I III I

I IV II IV I

P

107

7
16 tempo primo
♩ = 84

6
16

7
16

II

I

II

Très vif

P

111

2
4

3
8

4
8

5
8

4
8

I

II

II

P

Musical score for measures 107-110. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs). The time signature is 7/16. The tempo is marked 'tempo primo' with a quarter note equal to 84 (♩ = 84). The dynamics are marked 'P' (piano). The music features complex rhythmic patterns, including triplets and slurs. Rehearsal marks I and II are indicated above the staff.

Musical score for measures 111-115. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs). The time signature changes from 2/4 to 3/8, 4/8, 5/8, and back to 4/8. The dynamics are marked 'P' (piano). The music features complex rhythmic patterns, including triplets and slurs. Rehearsal marks I and II are indicated above the staff.

117

3
8

4
8

10
16

3
16

PO : doublette2, flute 4
 GO : bourdon8, prestant4
 EC : voixhumaine8, prestant4, quarte2
 Récit <
 PE : bourdon8, bourdon16

121

5
16

4
16

3
16

4
16

5
16

7
16

9
16

107

10
16

11
16

7
8

5
8

8
8

3
4

7
4

I

+
GO : montre 8

+
GO : trompette 8
PE : trompette 8

IV

III

IV

III

P

115

6
4

8 +
4 PE : bombarde16

3
4

11
4

8
4

P

||

Brillant, nocturne ♩=92

Positif : doublette 2

Grand Orgue : prestant 4, flageolet 1

Echo : prestant 4

Pédalier : flûte 4

1

6/4 5/8 13/8 7/4 6/4

II

I

IV

II

IV

PE

6

5/4 9/4 A 6/4 4/4

I Vif

IV

I

IV

PE

11 $\frac{7}{4}$

B *Coloré, burlesque*

+ Positif : cromorne 8
Echo : voix humaine 8

+ Grand Orgue : doublette 2
Pédalier : Clairon 4, bourdon 8

16 $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{5}{4}$

+
Echo: bourdon 8
Pédalier: bourdon 16

C

PO: > bourdon 8 (< doublette et clairon 4)
GO: > bourdon 16 (< prestant, flute, doublette)
EC: < bourdon 8 (restent prestant 4 voix humaine 8)
PE: bourdon 16 (< flute 4, clairon 4, bourdon 8)

Bien articulé

21

8
4
IV

9
4

8
4

7
4

D *En attente*

25

9
4

10
4

7
4
IV

5
4

9
4

30

14
4

17
4

Positif : bourdon 8
Récit <
Echo: < bourdon 8 (> prestant, voix h.)
Pédalier: bourdon 16

35

8
4

7
4

E

5
4

Chaud, coloré

11
4

Positif : < montre 8
Echo: < voix humaine 8

40

7
4

6
4

8
4

9
4

11
4

PO: montre 8 (>bourdon 8)
GO: < trompette8
(RE)
(EC : bourdon 8 voix humaine 8)
(PE : bourdon 16)

+
Positif : cromorne8

+
Pédalier: bourdon8

F

IV

II

I

PE

45

8
4

9
4

4
4

6
4

+
Pédalier: bombarde16

PE

G *Fantastique* ♩=112

49 **4** **GO** : < montre 16, < montre 8
4 **(RE** <)
4 **(EC** : bourdon 8, voix humaine 8)
5
4 **(PE** : Bourdon 16, bourdon 8, bombarde 16)

Musical score for measures 49-53. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs) and a separate bass line labeled 'PE'. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. Measure 49 starts with a box labeled 'II'. The music features a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes. Measure 50 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 51 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 52 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 53 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass.

54 **8** **(GO** : montre 16, montre 8)
4 **(RE** : <)
4 **PE** : < flute 4 (> bourdon 16, bourdon 8, bombarde 16)

H
7 +
8 **GO** : prestant 4
2
4 **EC** : >voix humaine (reste bourdon 8)

Musical score for measures 54-58. The score is written for a grand staff (treble and bass clefs) and a separate bass line labeled 'PE'. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. Measure 54 starts with a box labeled 'IV'. The music features a complex rhythmic pattern with triplets and sixteenth notes. Measure 55 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 56 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 57 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass. Measure 58 has a triplet in the treble and a sixteenth-note pattern in the bass.

60

4
4

3
4

II

II

Un peu irrégulier

66

4
4

III

II

PE

71 **I** +
GO : nazard
PE: bourdon 8, bourdon 16
EC : bourdon8

3/4 4/4 3/4 2/4 3/4

III

Musical score for measures 71-78. The score is written for three staves: a single treble clef staff at the top, a grand staff (treble and bass clefs) in the middle, and a single bass clef staff at the bottom labeled 'PE'. Measure 71 starts with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with many rests and accidentals. A box labeled 'III' is placed above the first measure. Above the staff, the time signatures 3/4, 4/4, 3/4, 2/4, and 3/4 are indicated for measures 71, 72, 73, 74, and 75 respectively. The grand staff contains various melodic and harmonic lines, including a triplet in measure 73 and a sixteenth-note run in measure 75. The 'PE' staff contains a simple bass line with some accidentals.

J

79 4/4 8/4 4/4 3/4 2/4 3/4

IV

Musical score for measures 79-86. The score is written for three staves: a single bass clef staff at the top, a grand staff (treble and bass clefs) in the middle, and a single bass clef staff at the bottom labeled 'PE'. Measure 79 starts with a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The music features a complex rhythmic pattern with many rests and accidentals. A box labeled 'IV' is placed above the first measure of the second system. Above the staff, the time signatures 4/4, 8/4, 4/4, 3/4, 2/4, and 3/4 are indicated for measures 79, 80, 81, 82, 83, and 84 respectively. The grand staff contains various melodic and harmonic lines, including a triplet in measure 82 and a sixteenth-note run in measure 84. The 'PE' staff contains a simple bass line with some accidentals.

88

5
4

4
4

6
4

2
4

II

IV

6

93

4
4

5
4

3
4

5
4

4
4

III

II

5

L

100

6
4

4
4

3
4

4
4

6
4

18
4

III

III

II

II

IV

PE

M

106

5
4 *Boulézien*

2
4

3
4

4
4

3
4

III

II

IV

II

PE

112

The musical score consists of three staves. The top staff is in Treble clef, the middle in Bass clef, and the bottom in Bass clef with a sharp sign (PE). The key signature has one sharp (F#). The score is divided into five measures by vertical bar lines. Above the staves, there are fingering numbers: 'III' above the first measure, '7/4' above the second, '4/4' above the third, and '5/4' above the fourth. A box containing the Roman numeral 'II' is placed above the first measure of the middle staff. The notation includes eighth notes, quarter notes, and rests. The piece concludes with a double bar line at the end of the fifth measure.

PE

|||

Sombre et intense

Grand Orgue : Montre 16, Bourdon 16

Positif : Cormorne 8

Echo : Bourdon 8

Pédalier : Bombarde 16 Trompette 8

+ **Grand Orgue** : FournitureIV

+ **Grand Orgue** : Cymbale

1 $\text{♩} = 60$

7 2 7 4 6 9 4 3 5 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4

III

III

11 **A** *Large*

2 4

II

I

PE

II

I

4 4

Positif : + Prestant + Flûte 4 retirer l'accouplement

B

18

3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 5/4 6/4 2/4 9/4

II

I

PE

28

3/4 5/4 3/4 5/4 7/4 4/4 10/4

II

I

PE

35 **C**

7 8 17 6 13 20 11
4 4 4 4 4 4 4

III

II

I

PE

42

4 8 7
4 4 4

IV

I

PE

D *Calme et dense,
profond et expressif*

$\frac{3}{4}$ **IV** Echo: Bourdon 8 $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 80$

IV

Pédalier : Bourdon 8

fa#

55

I Positif : Bourdon 8

$\frac{4}{4}$

$\frac{5}{4}$

II Grand Orgue :
Bourdon 8 + Clairon 4

70

4/4 2/4 3/4 4/4 **H** 5/4 6/4 5/4

I

II

IV

P

Large

IV Echo: + montre 8

78

6/4 4/4 6/4 3/4

II

IV

P

83

4
4

2
4

3
4

5
4

4
4

3
4

I

II

IV

P

6

89

5
4

4
4

6
4

12
4

3
4

12
4

J

IV

P

6

95

$\frac{3}{4}$

12

$\frac{4}{4}$

7

$\frac{4}{4}$

11

$\frac{4}{4}$

IV

P

The image shows a musical score for two staves. The top staff, labeled 'IV', consists of two staves (treble and bass clefs). The bottom staff, labeled 'P', consists of one staff (bass clef). The score is divided into four measures. Above the staves, the time signatures are indicated: $\frac{3}{4}$ for the first measure, $\frac{4}{4}$ for the second, $\frac{4}{4}$ for the third, and $\frac{4}{4}$ for the fourth. The first measure of the IV staff contains a whole note chord. The second measure contains a whole note chord. The third measure contains a whole note chord. The fourth measure contains a whole note chord. The P staff contains a quarter note in the first measure, a quarter note in the second measure, a quarter note in the third measure, and a quarter note in the fourth measure.