Relais Papillons

(Relevo Mariposas)

de

Michel Gonneville

2008

pour

Flûtes (1 musicien jouant Piccolo, Grande Flûte en Do, Flûte alto en sol)

Clarinettes (1 musicien jouant Clarinette en Sib, Clarinette en Sib)

Piano

Violon

Violoncelle

Dédié au groupe Ónix (México)

Commande du Festival Montréal Nouvelles Musiques
pour le concert Pont de papillons
organisé par l'ECM+ et le Conservatoire de musique de Montréal

Relais Papillons
Pour 5 musiciens (2008)

Comparée à d'autres migrations observées dans le règne animal, celle des papillons monarques entre le Canada et le Mexique est particulièrement fascinante. Que des êtres si fragiles, si petits réussissent à accomplir un si long voyage, depuis nos contrées nordiques jusque dans les hautes montagnes du Michoacan pour y hiverner, c'est déjà un motif d'étonnement. Mais ce qui est vraiment mystérieux, c'est que les individus qui migrent vers le Sud ne sont pas ceux-là qui ont accompli le voyage vers le Nord. En fait, au moins trois générations de papillons se seront succédé depuis la sortie de l'hibernation en février au Mexique, montant graduellement vers le Canada, jusqu'aux papillons de la quatrième génération qui, eux, quitteront le Nord vers la fin août. Cette dernière génération vit beaucoup plus que les quelque 4 à 6 semaines des précédentes, assez pour accomplir la migration de plusieurs milliers de kilomètres, hiverner et enfin engendrer la première génération du cycle annuel suivant.

(On lira avec intérêt les détails de cette aventure sur les sites suivants : www.monarchlab.org
ou www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/preview.php?section=fiches&page=19)

C'est ce méga-phénomène qui a inspiré Relais Papillons. La forme de la pièce est une reproduction, comprimée à l'échelle d'une dizaine de minutes, d'un cycle annuel complet qui comporte la succession de quatre générations de papillons. Chacune de ces générations est représentée par un couple d'individus, lui-même « représenté » par un couple d'instruments (un instrument à vent et un instrument à cordes à chaque fois, le piano accompagnant ceux-ci). On aura donc successivement : 1ère génération : clarinette et violoncelle; 2e génération : flûte et violon; 3e génération : clarinette et violoncelle; 4e génération : piccolo (et flûte) et violon.

Chaque génération reprend une succession de caractères thématiques qui peuvent suggérer (toujours de façon extrêmement comprimée dans le temps) les stades successifs de l'insecte : œuf, chenille, chrysalide, papillon, ce dernier s'accouplant et puis, la femelle survivant au mâle, laissant les centaines d'œufs qui deviendront la génération suivante. Dans la vie de la quatrième génération s'interpole, avant l'accouplement, la ponte et la mort, la longue parenthèse de la migration et de l'hibernation. Le tempo s'accélère d'une génération à l'autre, comme stimulé par la hausse graduelle des températures.

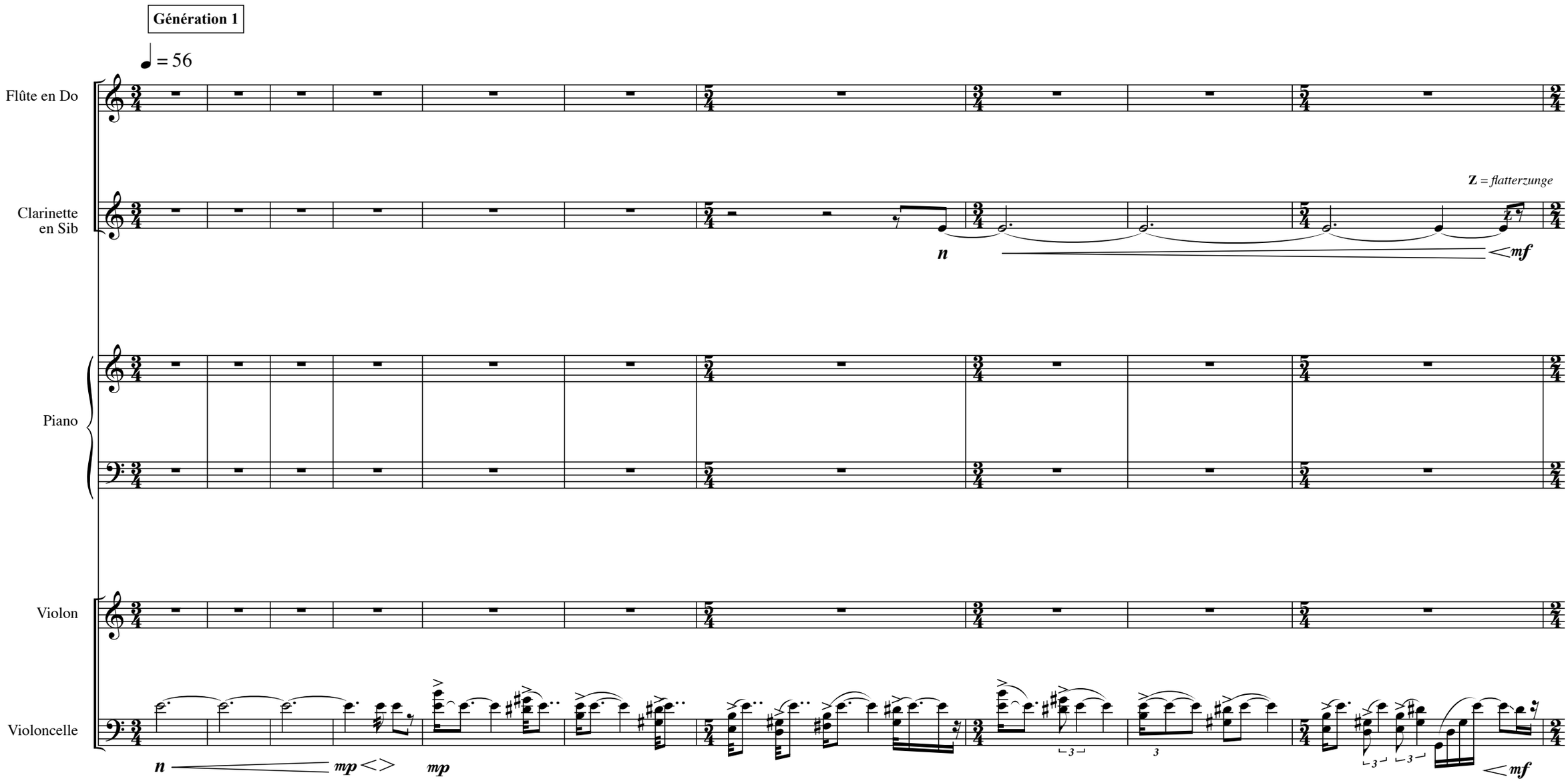
Relais Papillons doit beaucoup à l'Étude opus 25 # 9 de Chopin, dite étude papillon dans plusieurs langues. Au-delà du caractère évocateur de son écriture, c'est la forme même de cette brève étude qui m'a frappé, semblant se mouler au cycle vital d'une génération de papillons. Une grande partie du matériau de ma pièce a été élaborée à partir de ce donné. Si la migration des papillons monarque et le phénomène de relais qui la caractérise peuvent être vus comme une métaphore de la transmission et de l'échange culturels entre communautés américaines, l'idée me plaît assez que ces dernières se transmettent ici un donné « génétique » d'origine européenne mais fortement altéré par des siècles d'adaptation aux réalités géographiques et historiques du continent.

L'œuvre a été composée pour le groupe Ónix et lui est dédiée. Elle a été écrite entre octobre et décembre 2008 pour figurer au programme du concert donné conjointement en février 2009 par cet ensemble et l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) dans le cadre de l'événement Pont de papillons organisé par l'ECM+ et le Conservatoire de musique de Montréal. Financée grâce à une subvention du Conseil des Arts du Canada, il s'agit d'une commande du Festival Montréal Nouvelles Musiques (MNM) pour son édition 2009 qui inclut l'événement précité.

Michel Gonneville
24 décembre 2008

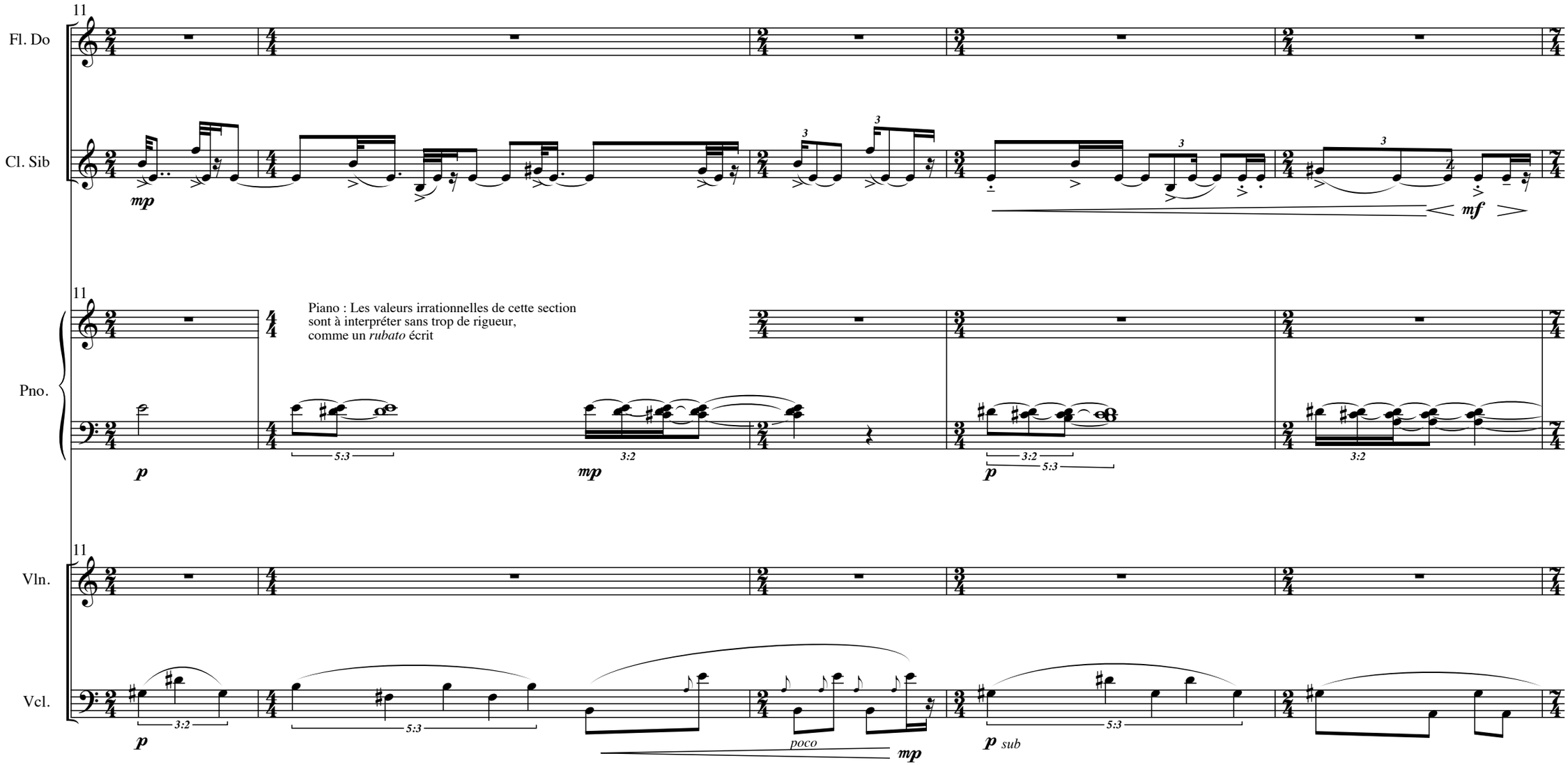
Relais Papillons

Michel Gonneville

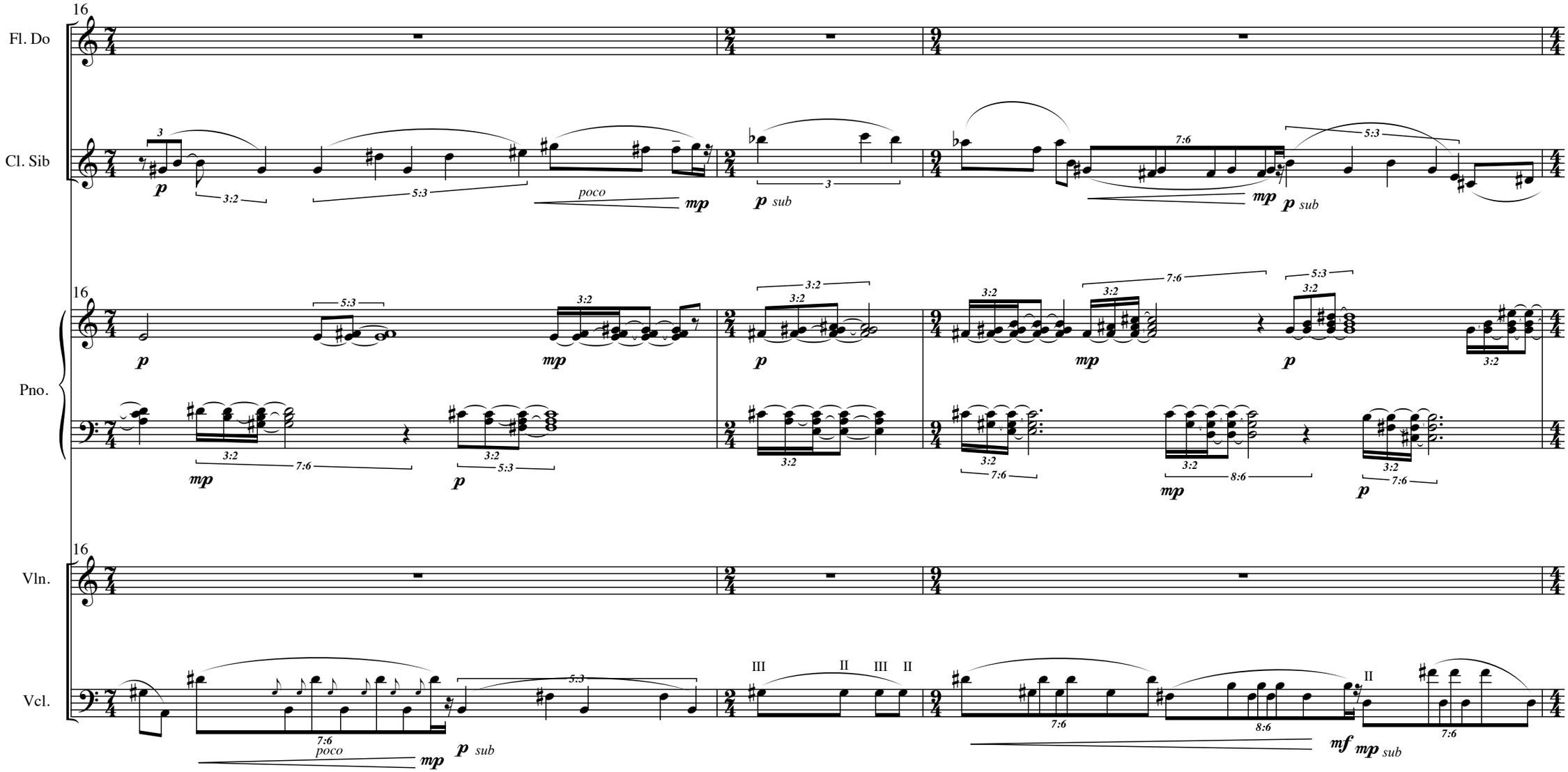


Partition en Do

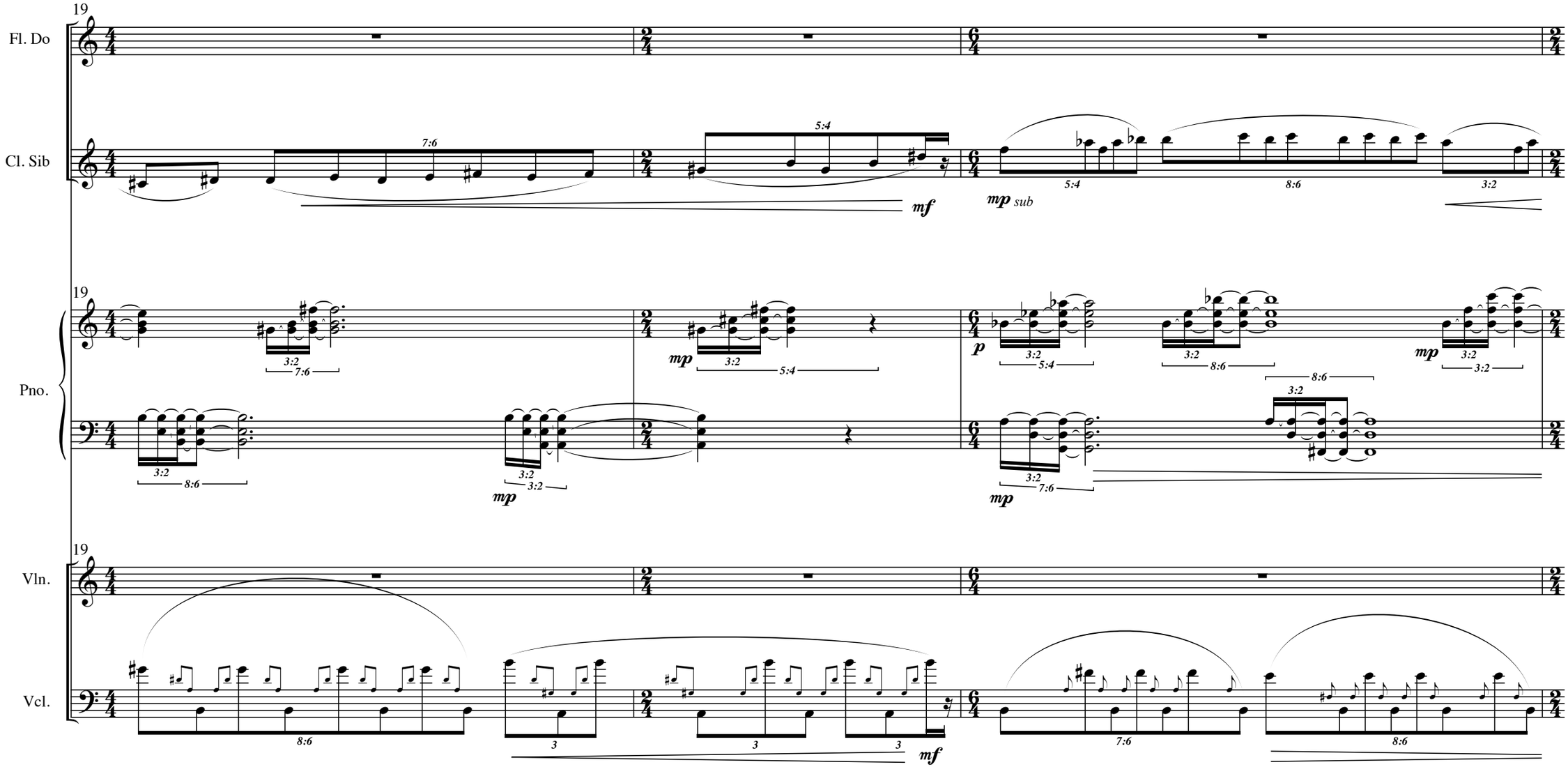
© Michel Gonneville 2008



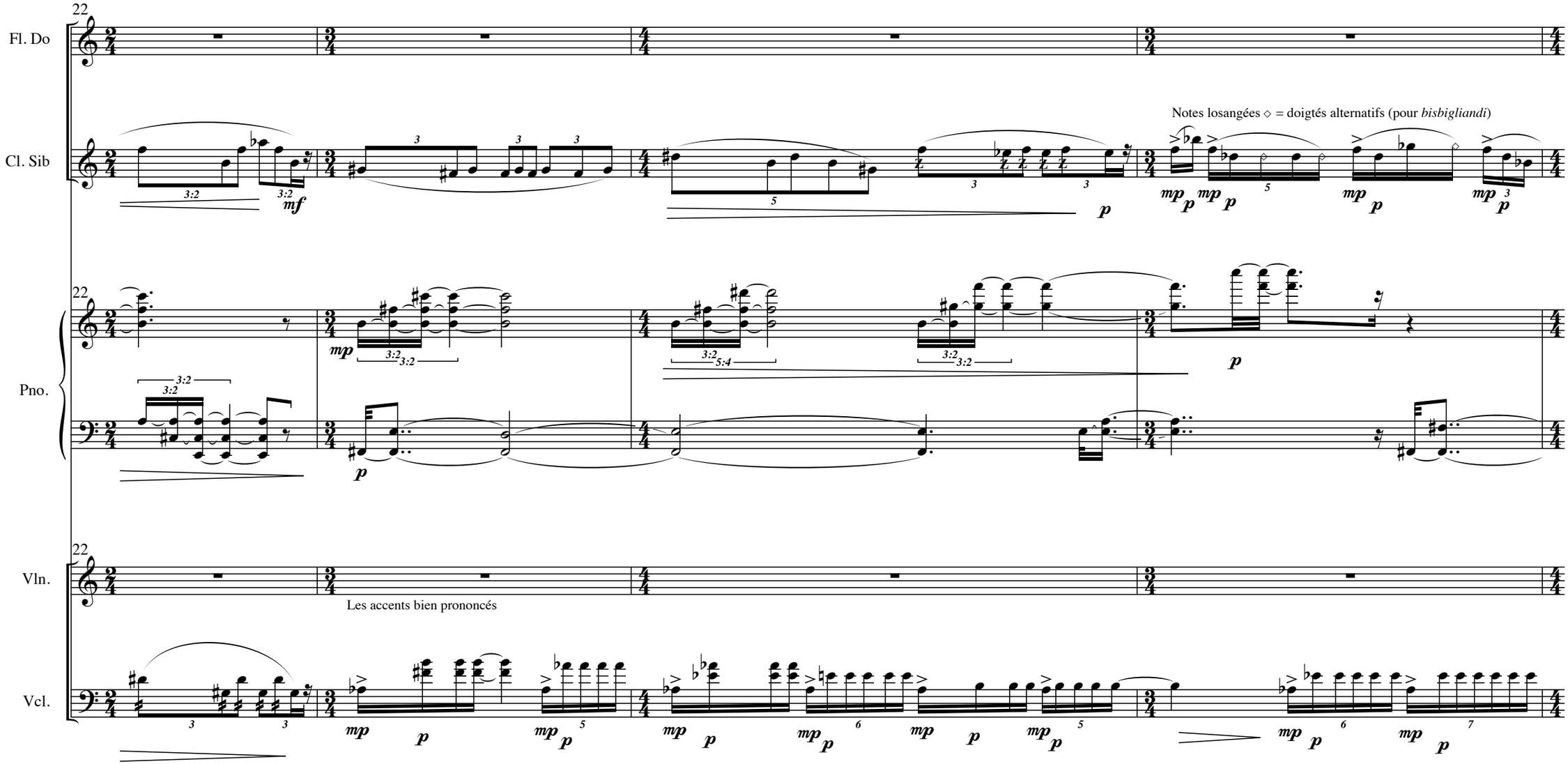
© Michel Gonneville 2008



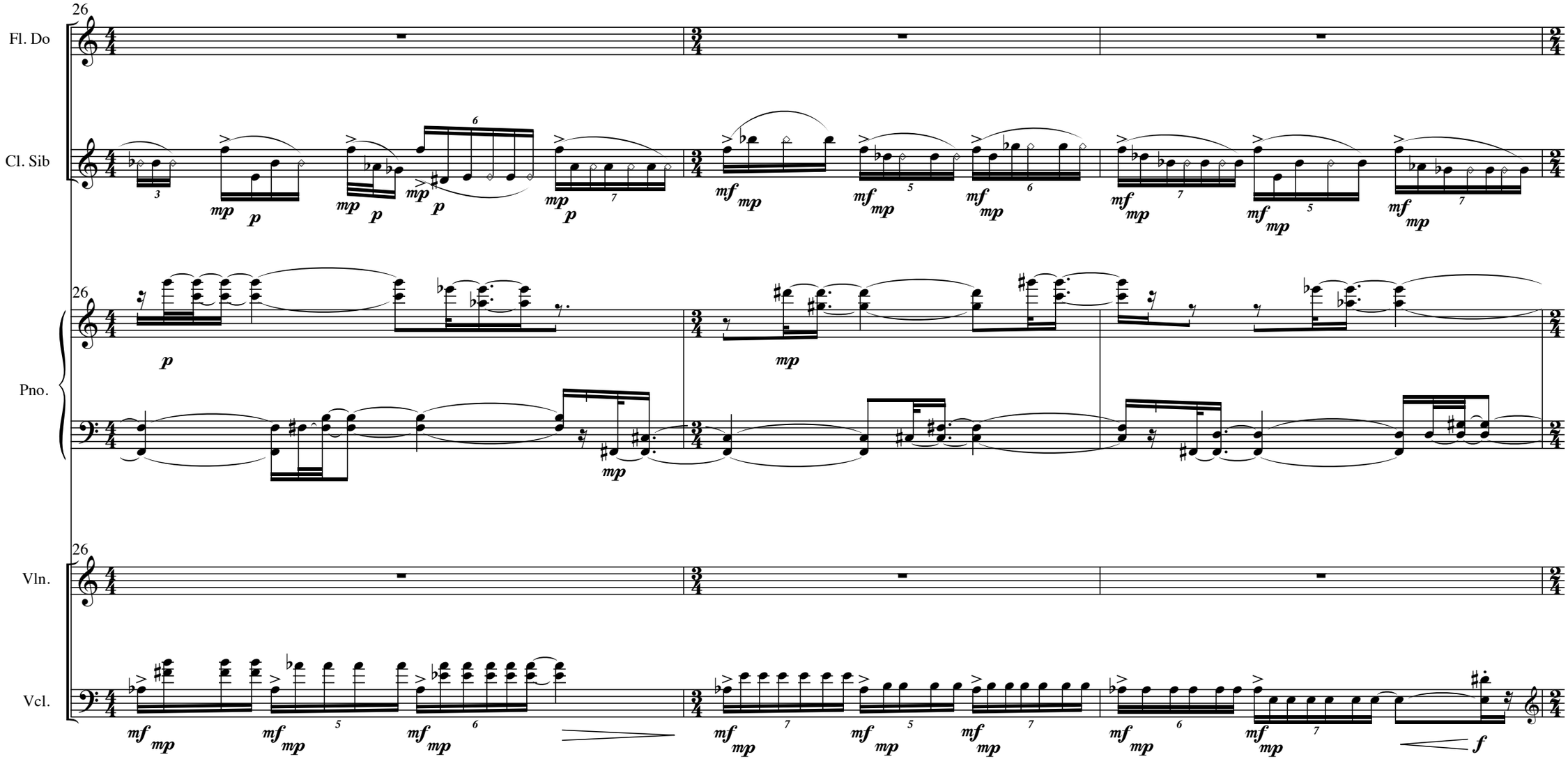
© Michel Gonneville 2008



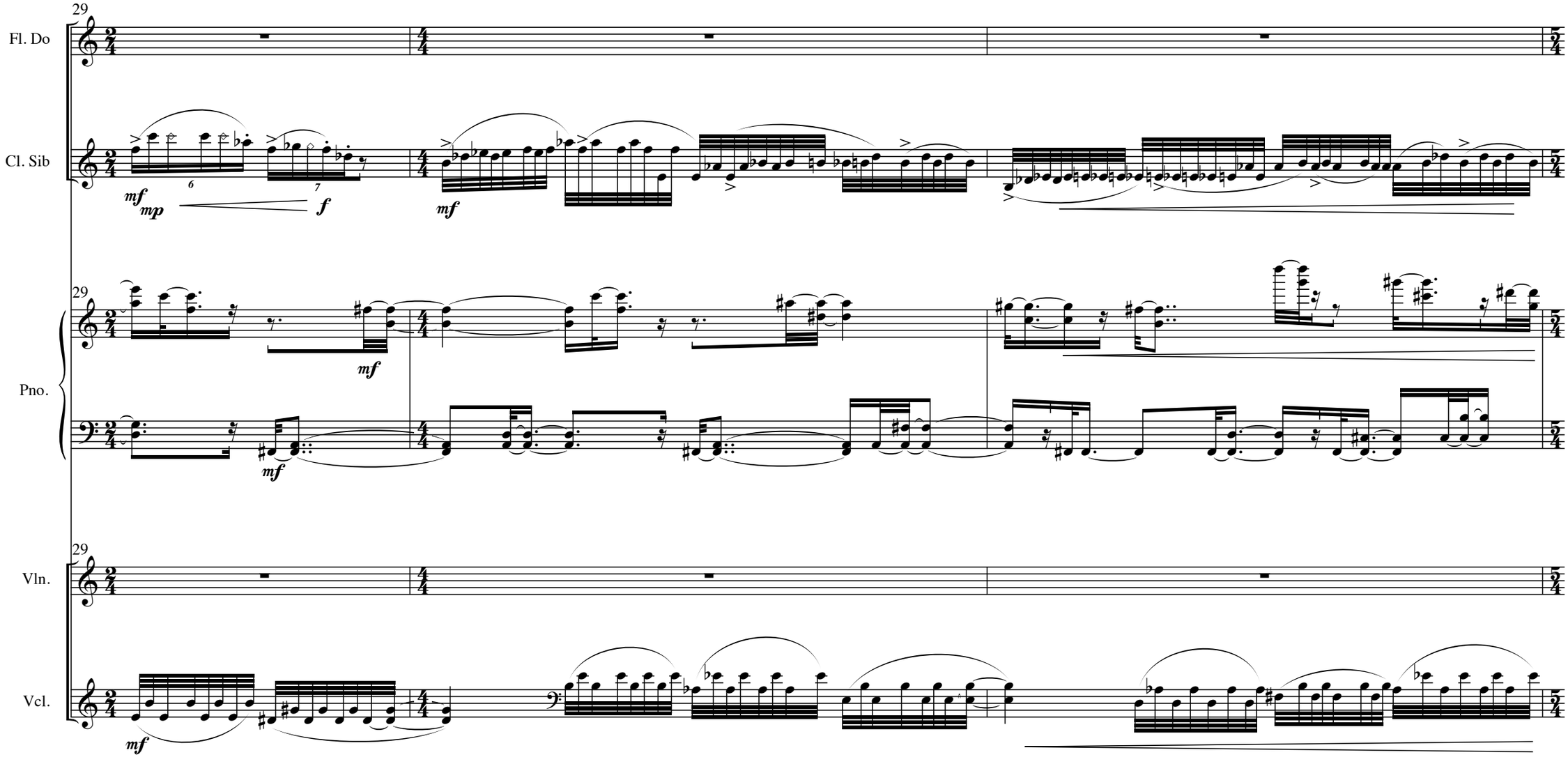
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008



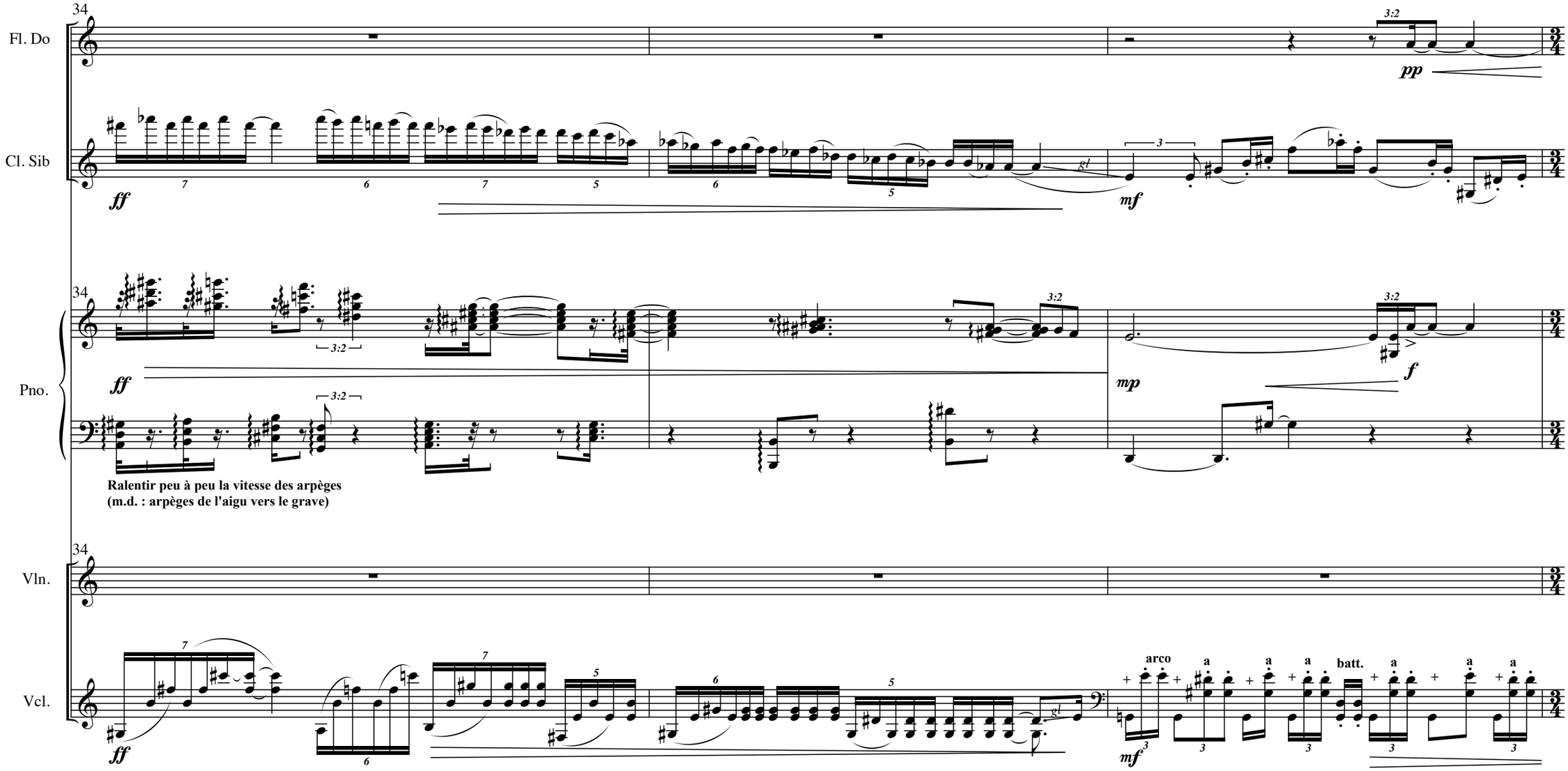
© Michel Gonneville 2008



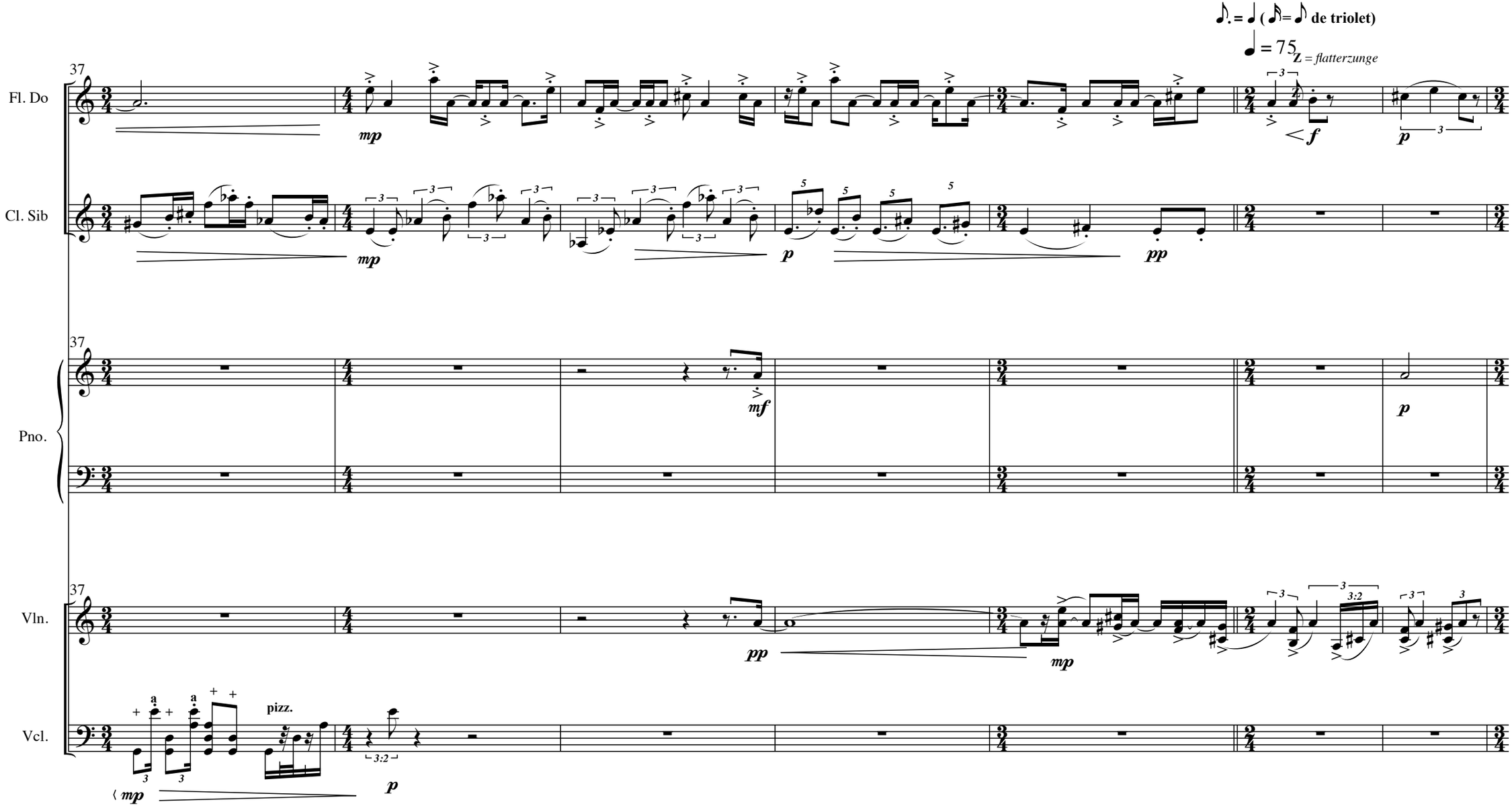
© Michel Gonneville 2008

© Michel Gonneville 2008

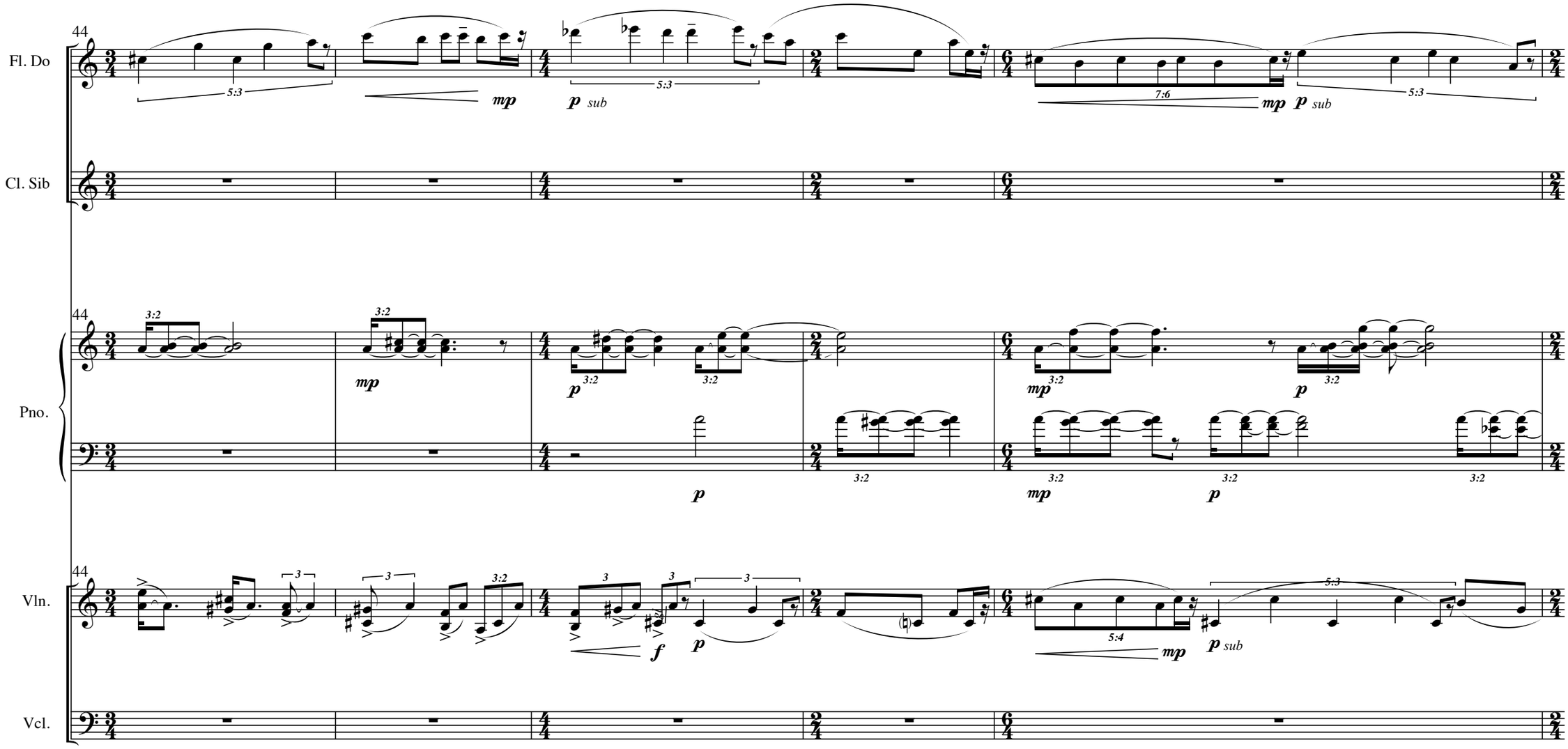
Génération 2



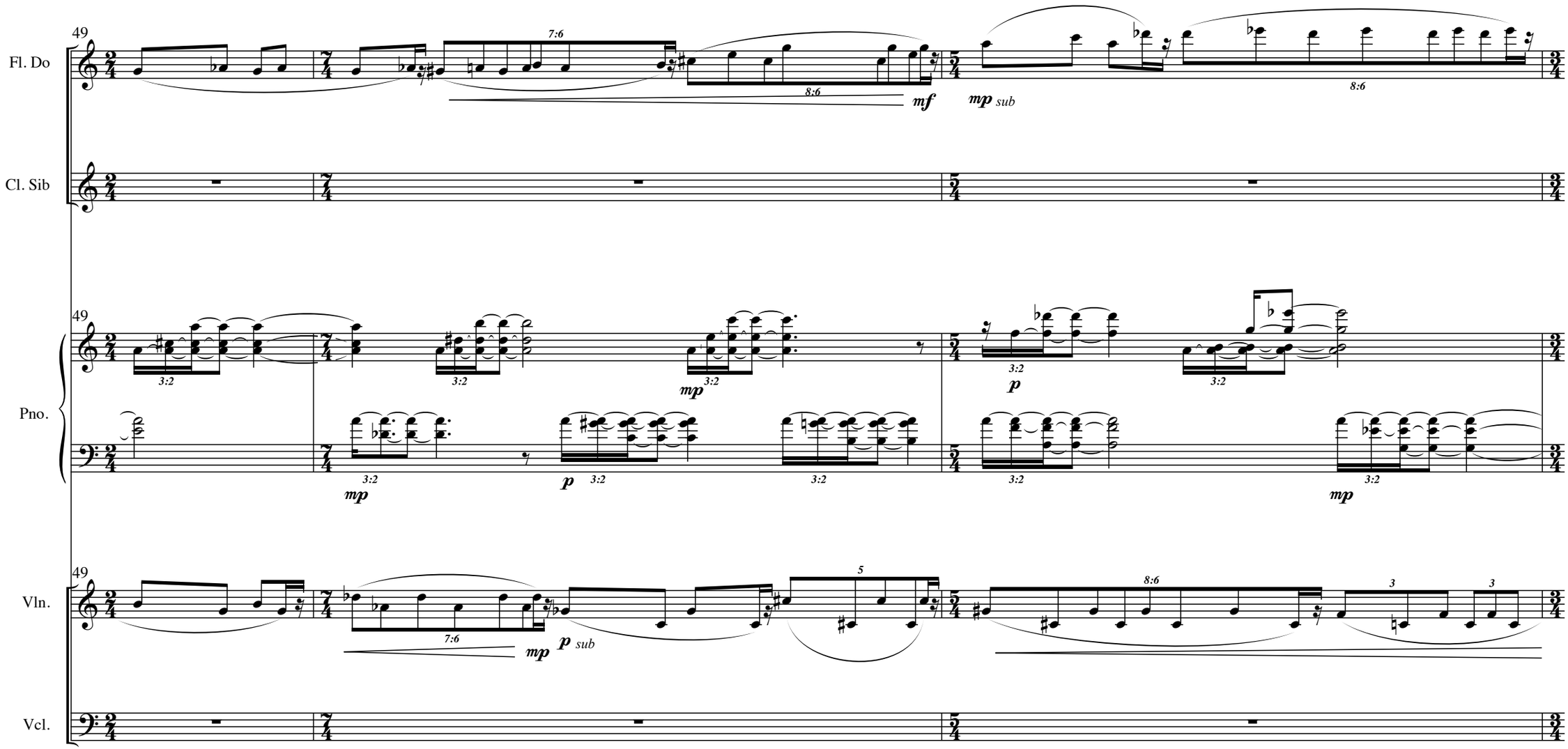
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008

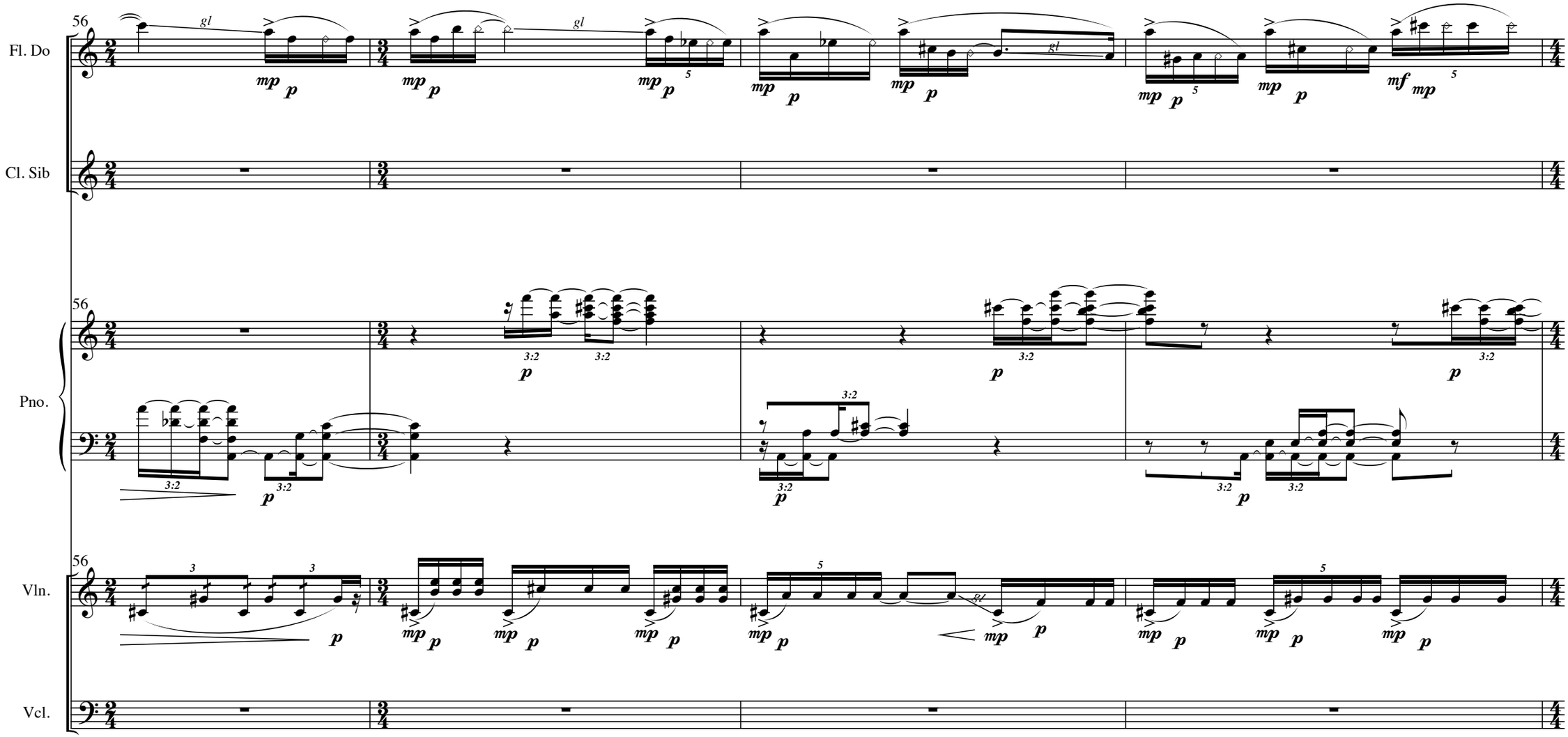


© Michel Gonneville 2008

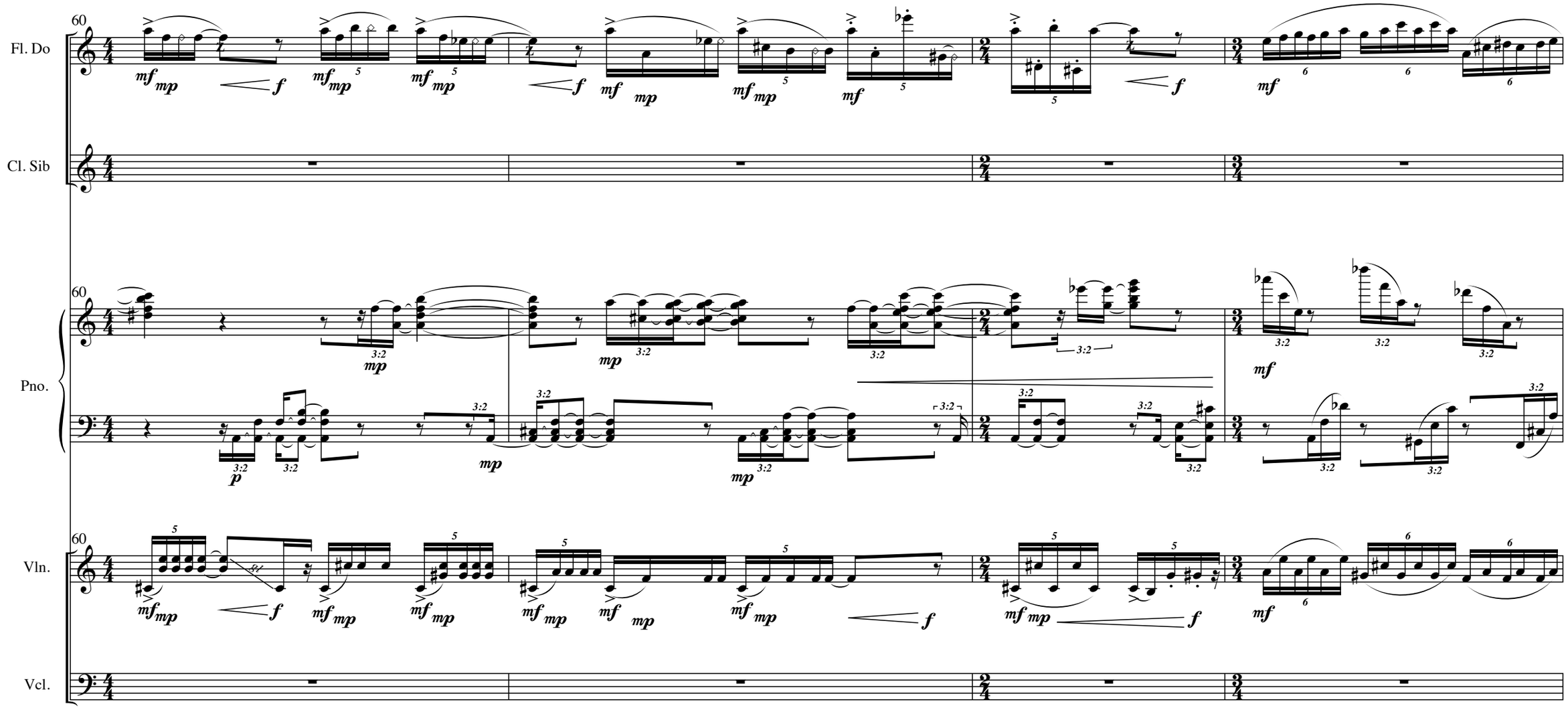


© Michel Gonneville 2008

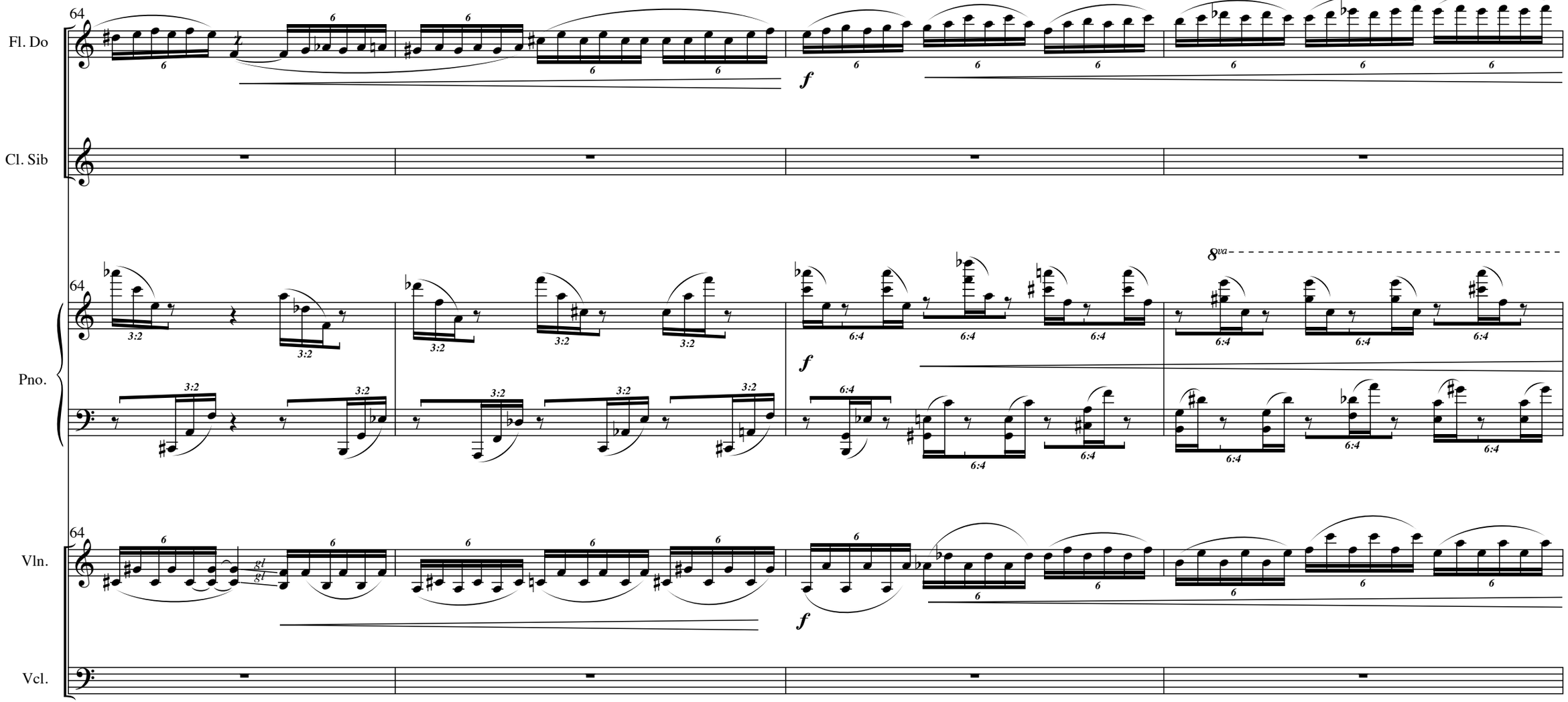
© Michel Gonneville 2008



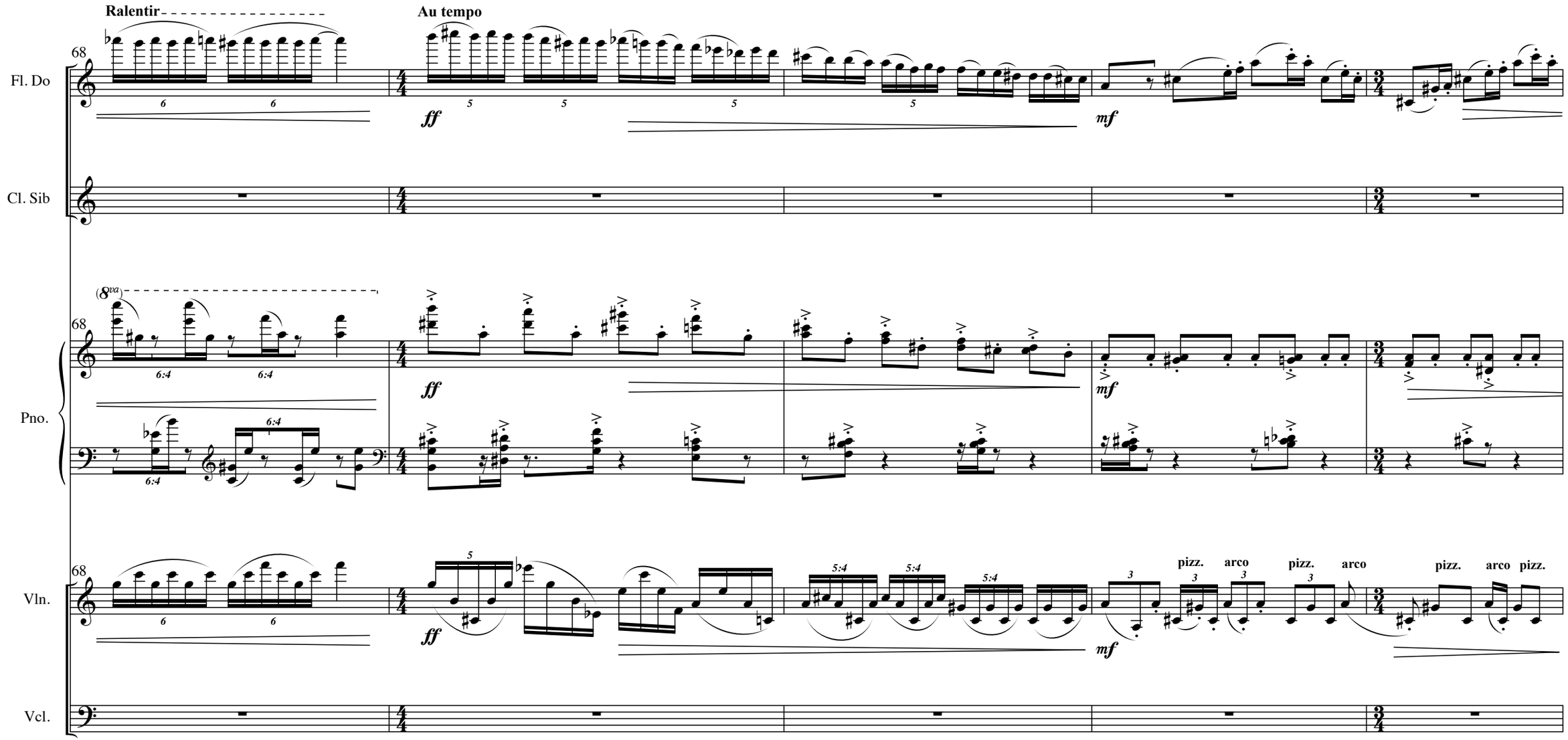
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008

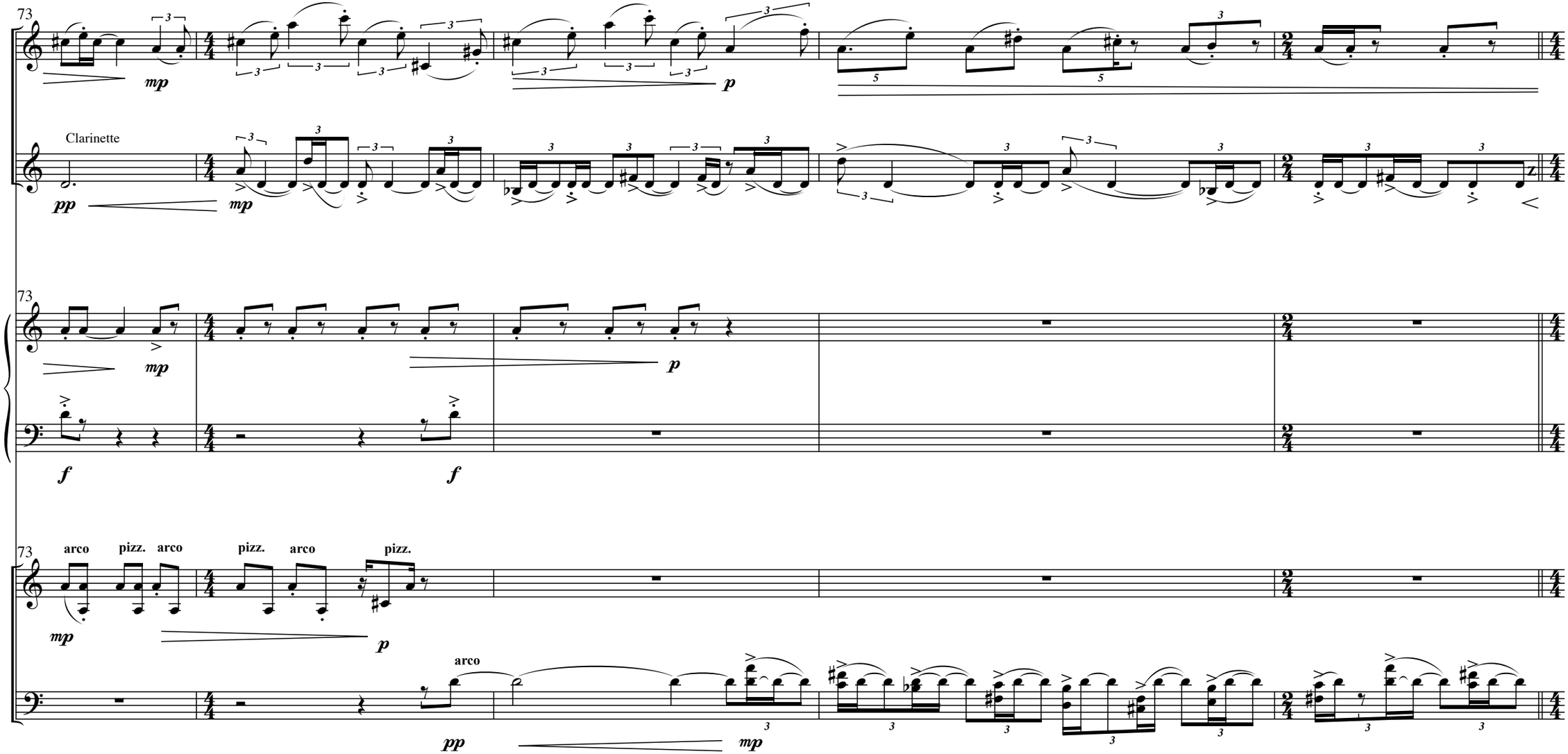


© Michel Gonneville 2008



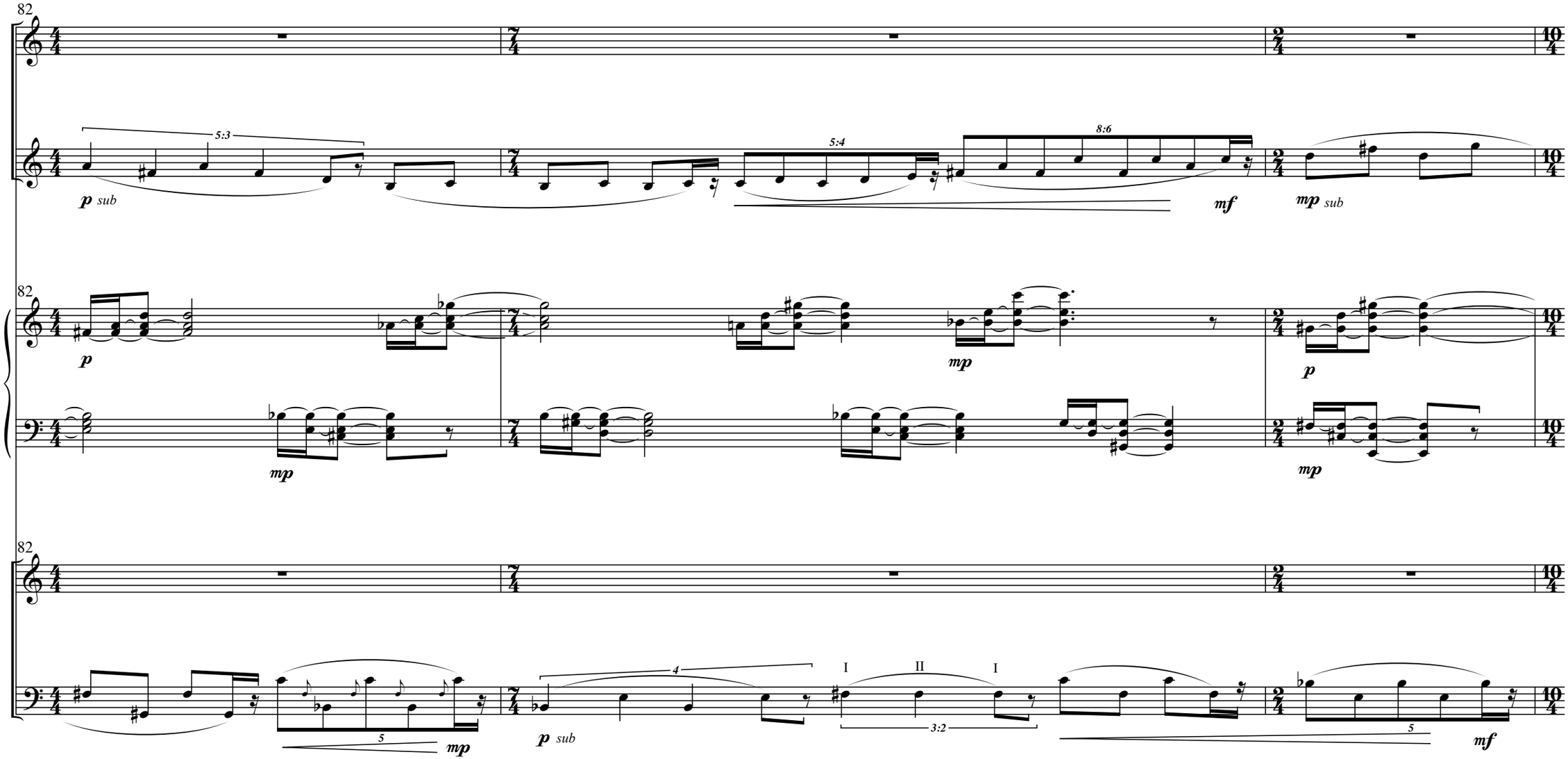
© Michel Gonneville 2008

Génération 3

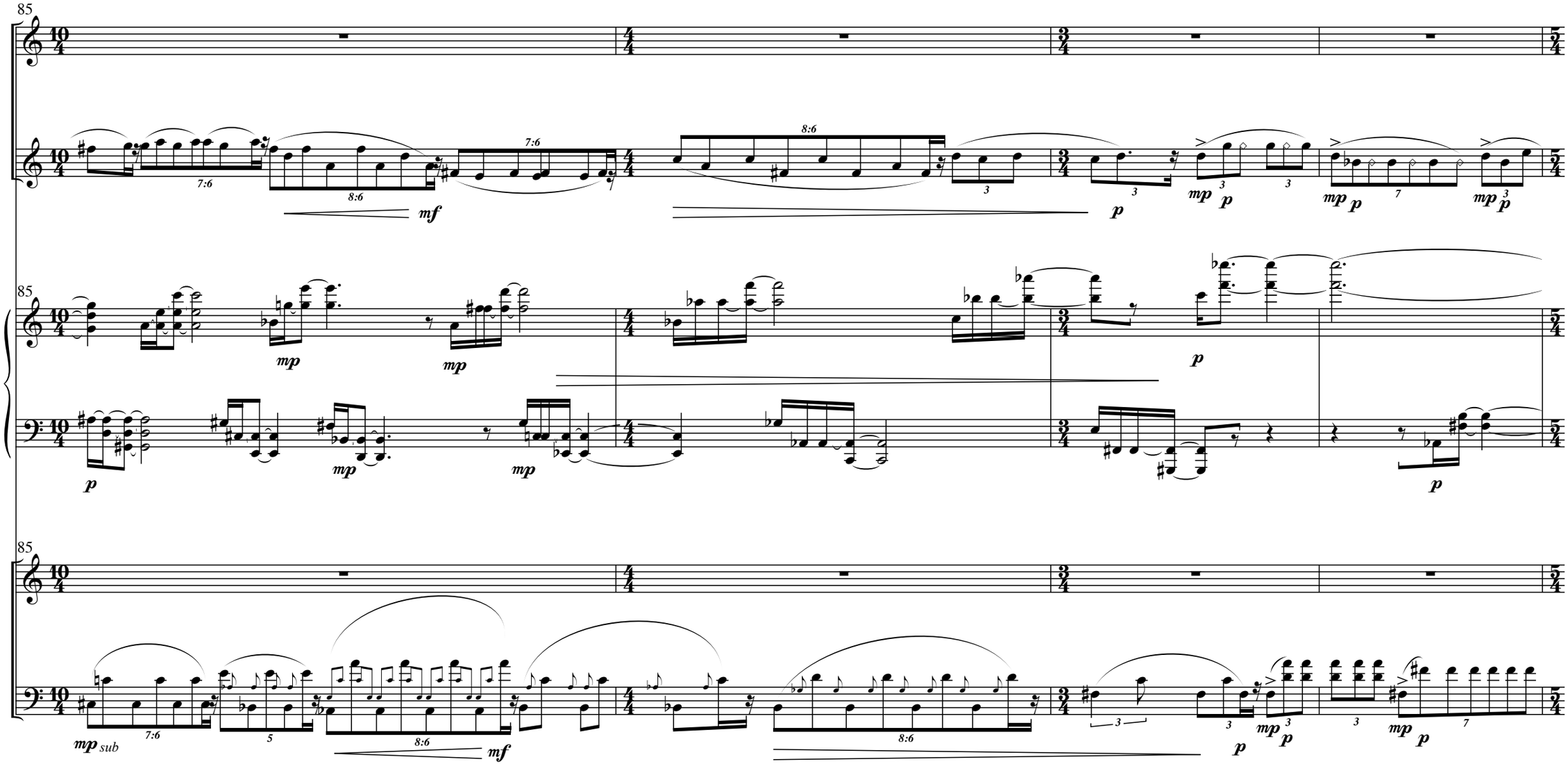


© Michel Gonneville 2008

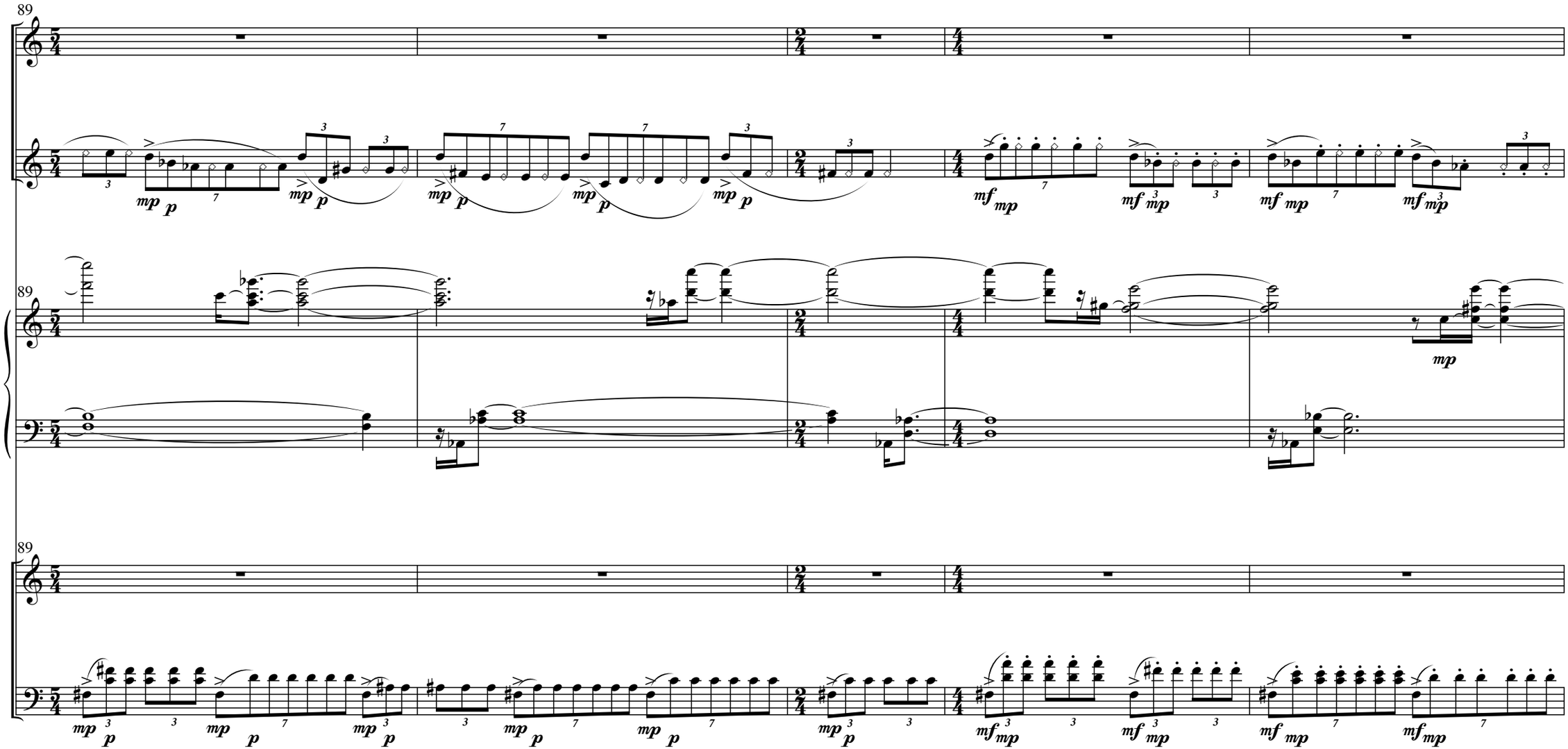
© Michel Gonneville 2008



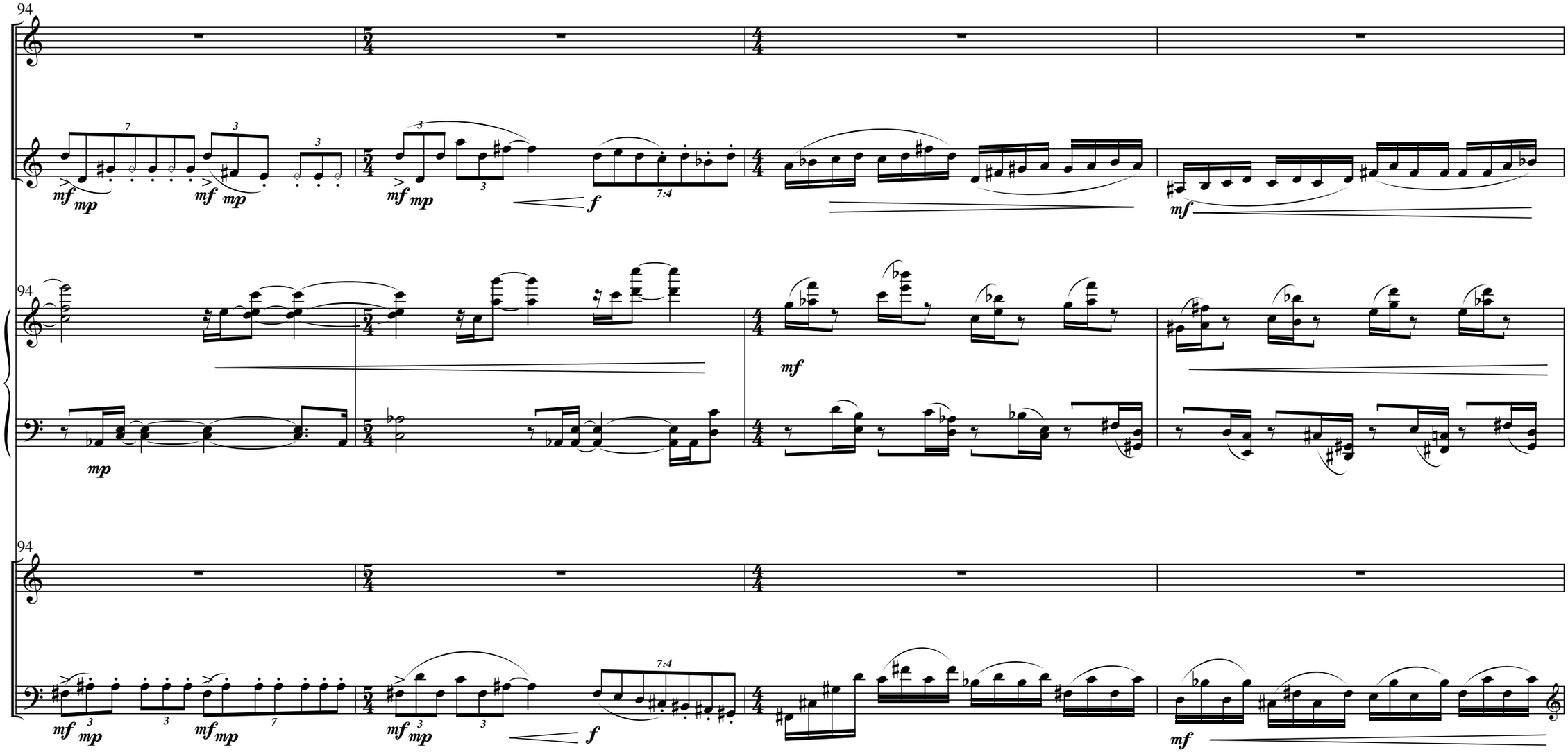
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008

Génération 4

Piccolo

98

Fl. Do

Cl. Sib

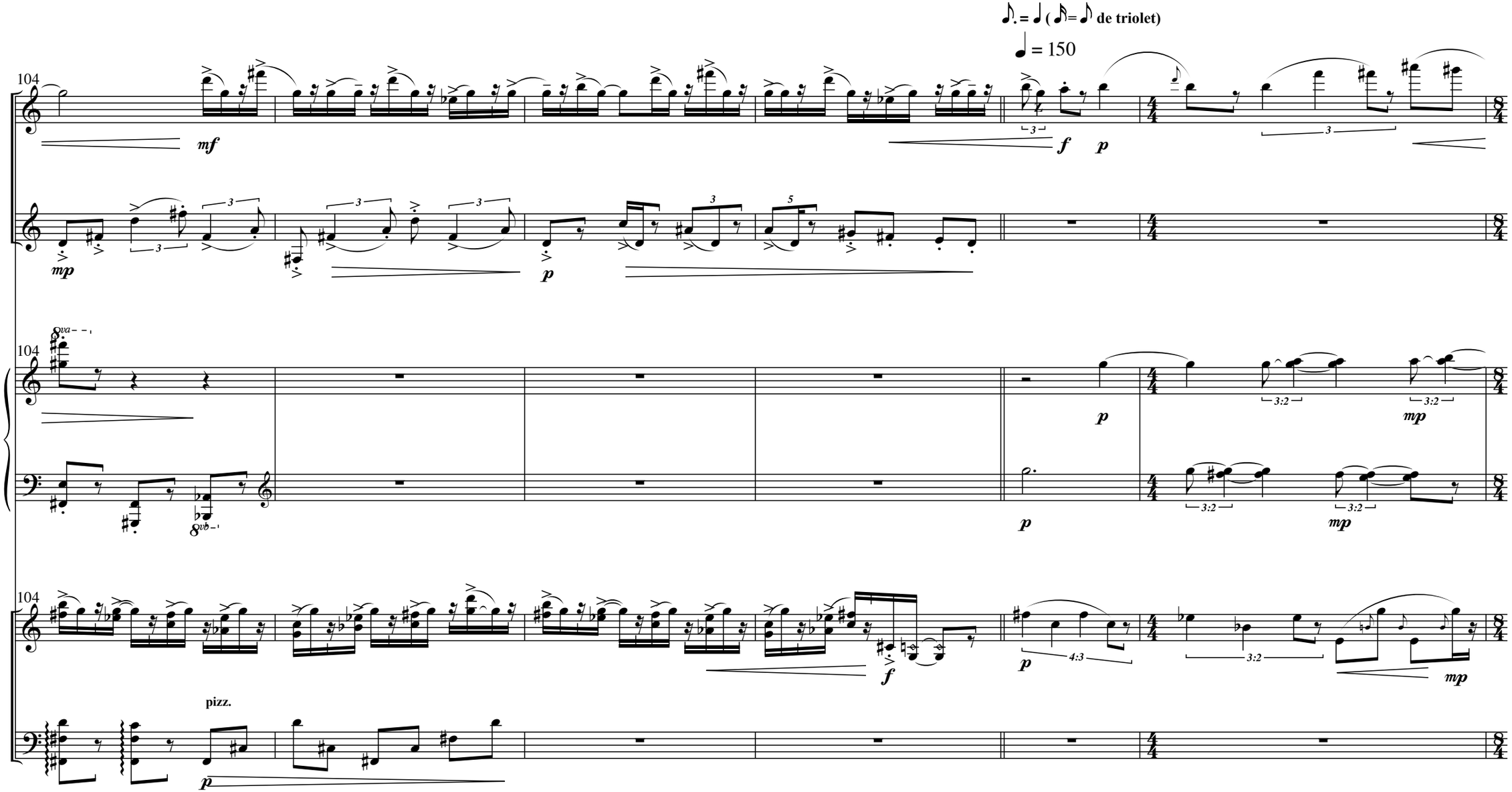
Pno.

Vln.

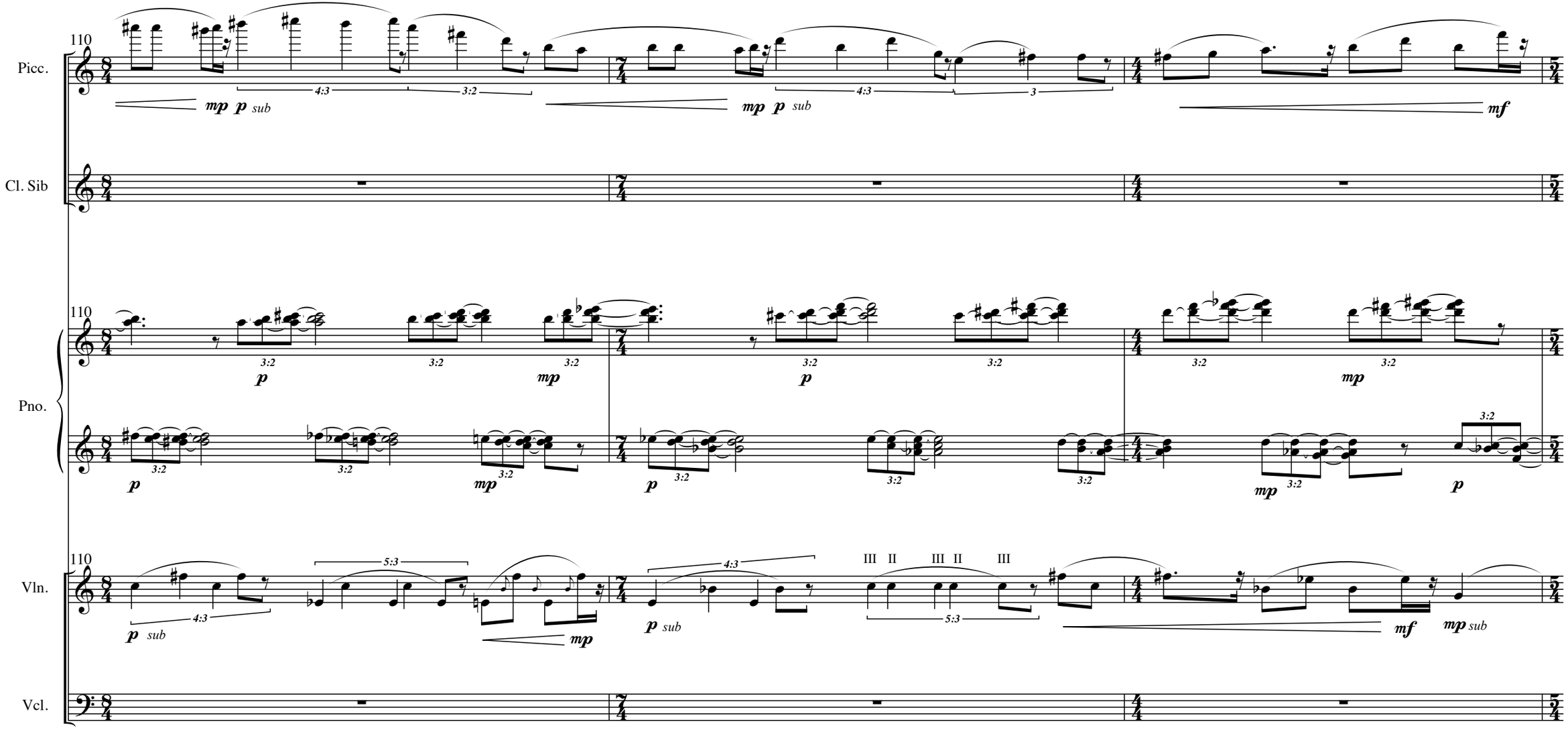
Vcl.

fp *f* *ff* *mf* *8va* *arco* *mp*

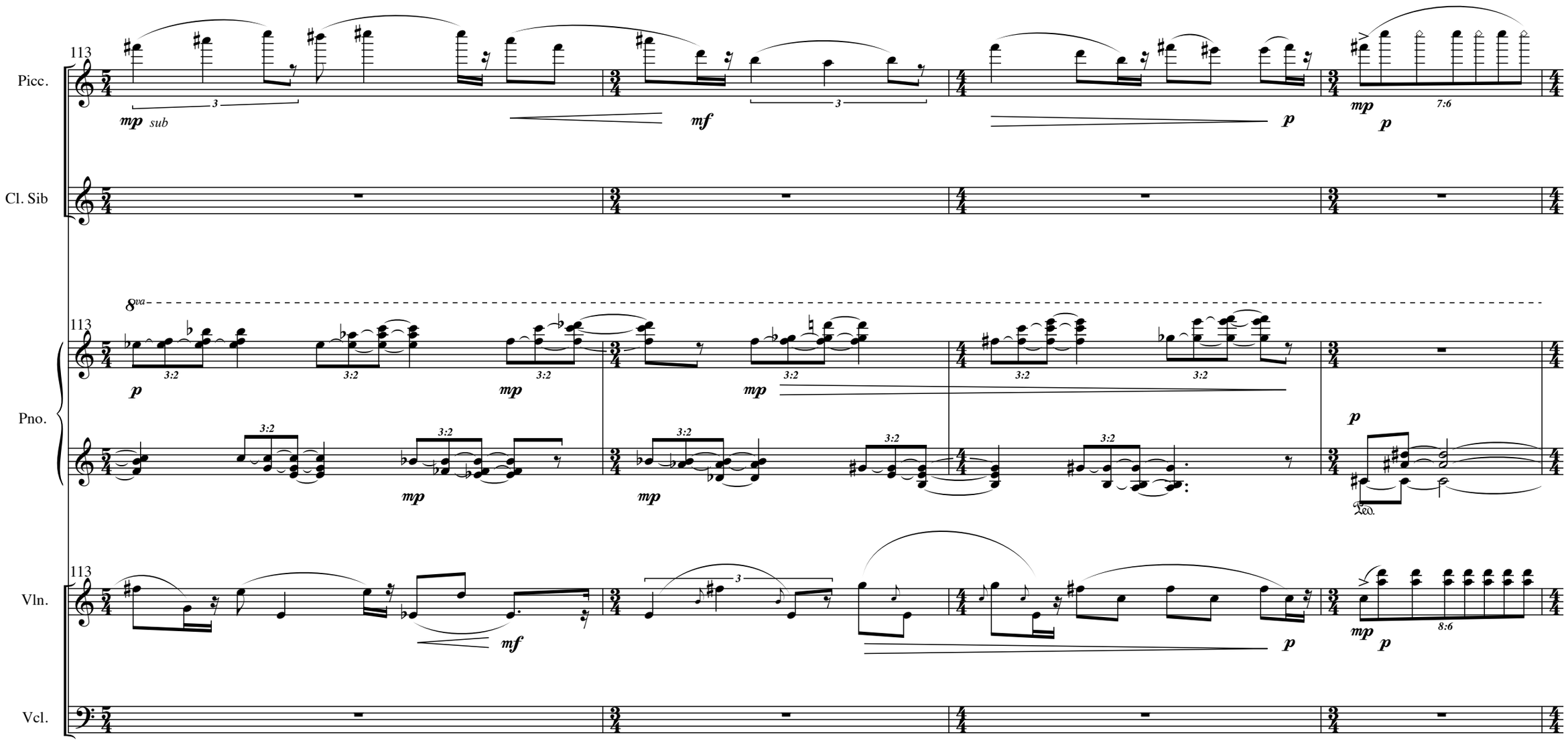
© Michel Gonneville 2008



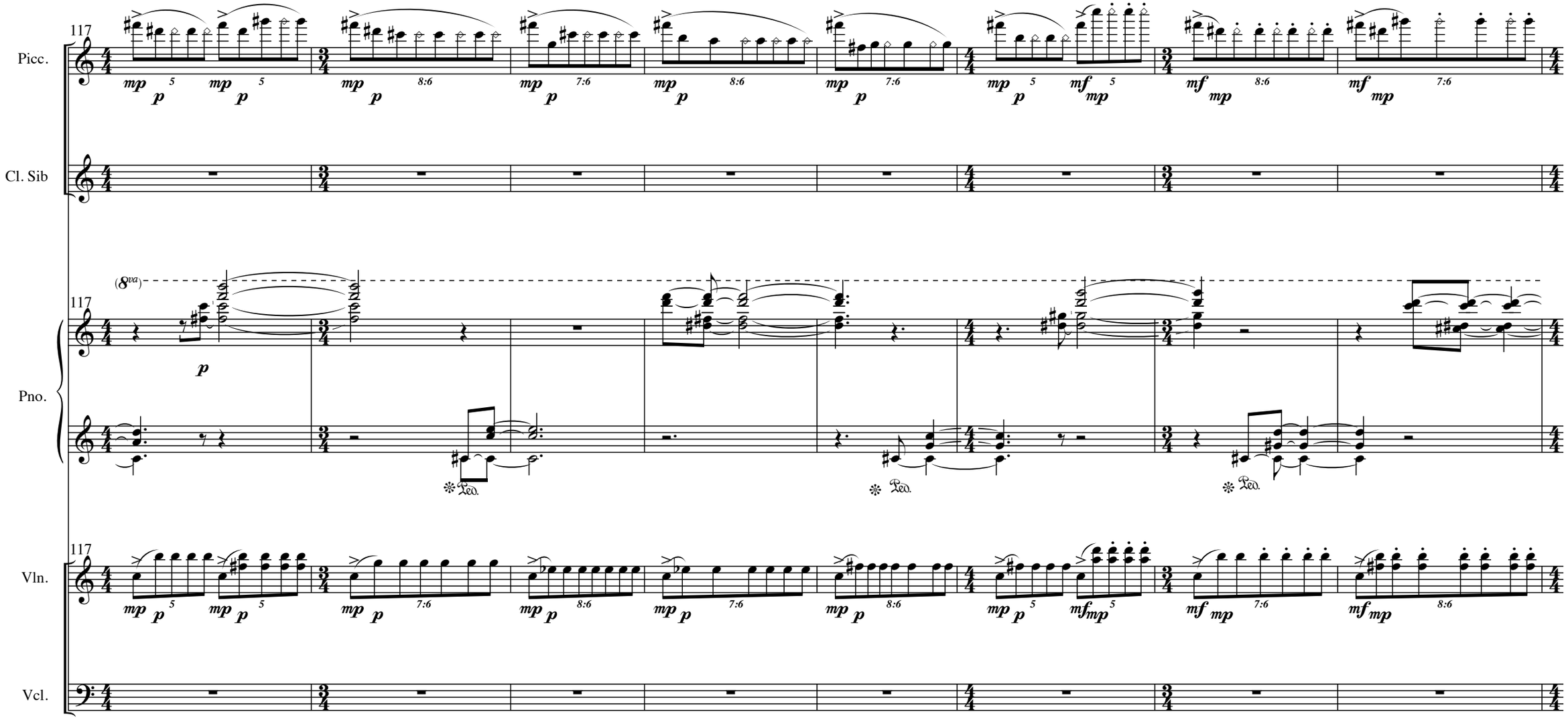
© Michel Gonneville 2008



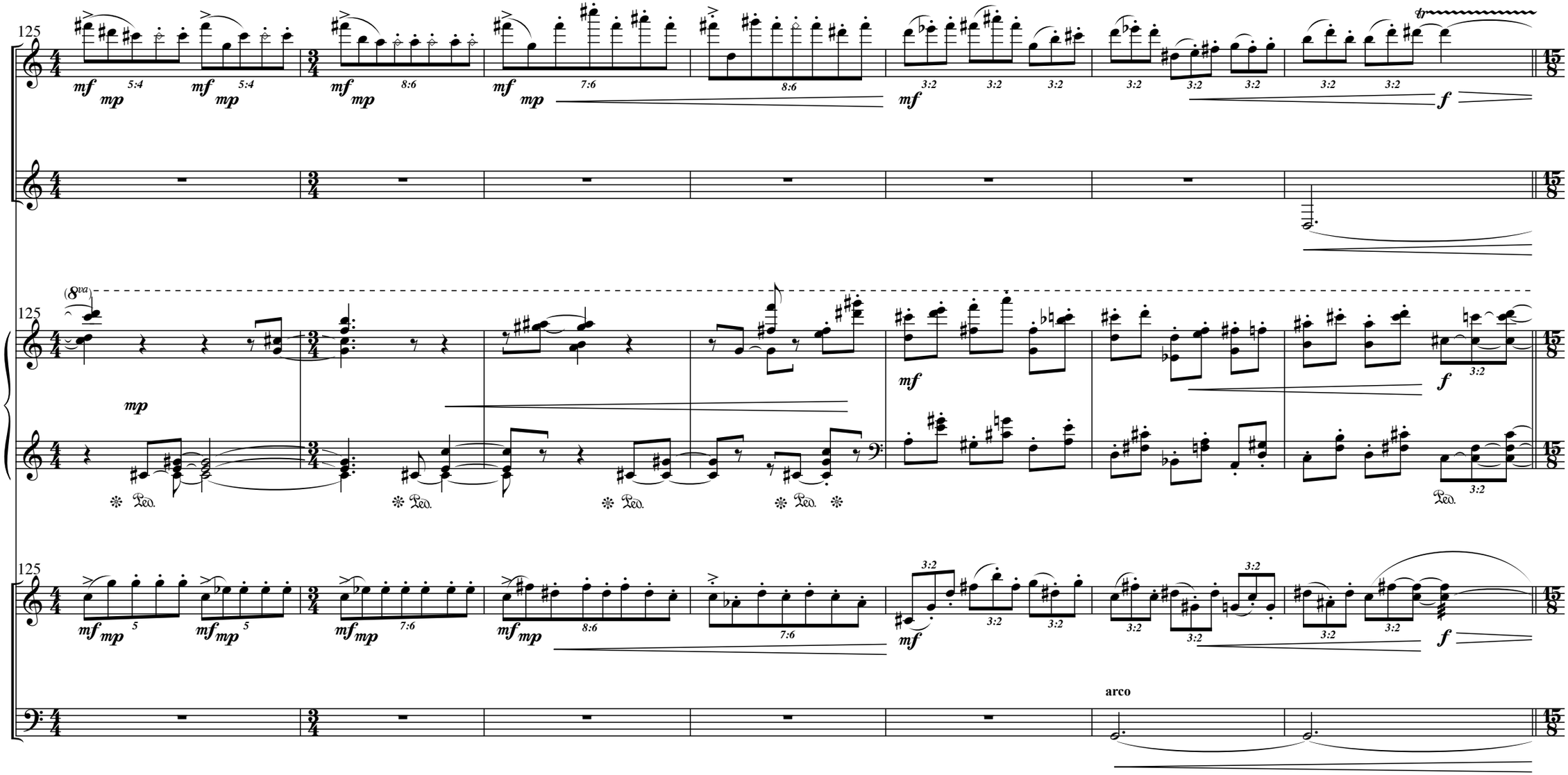
© Michel Gonneville 2008



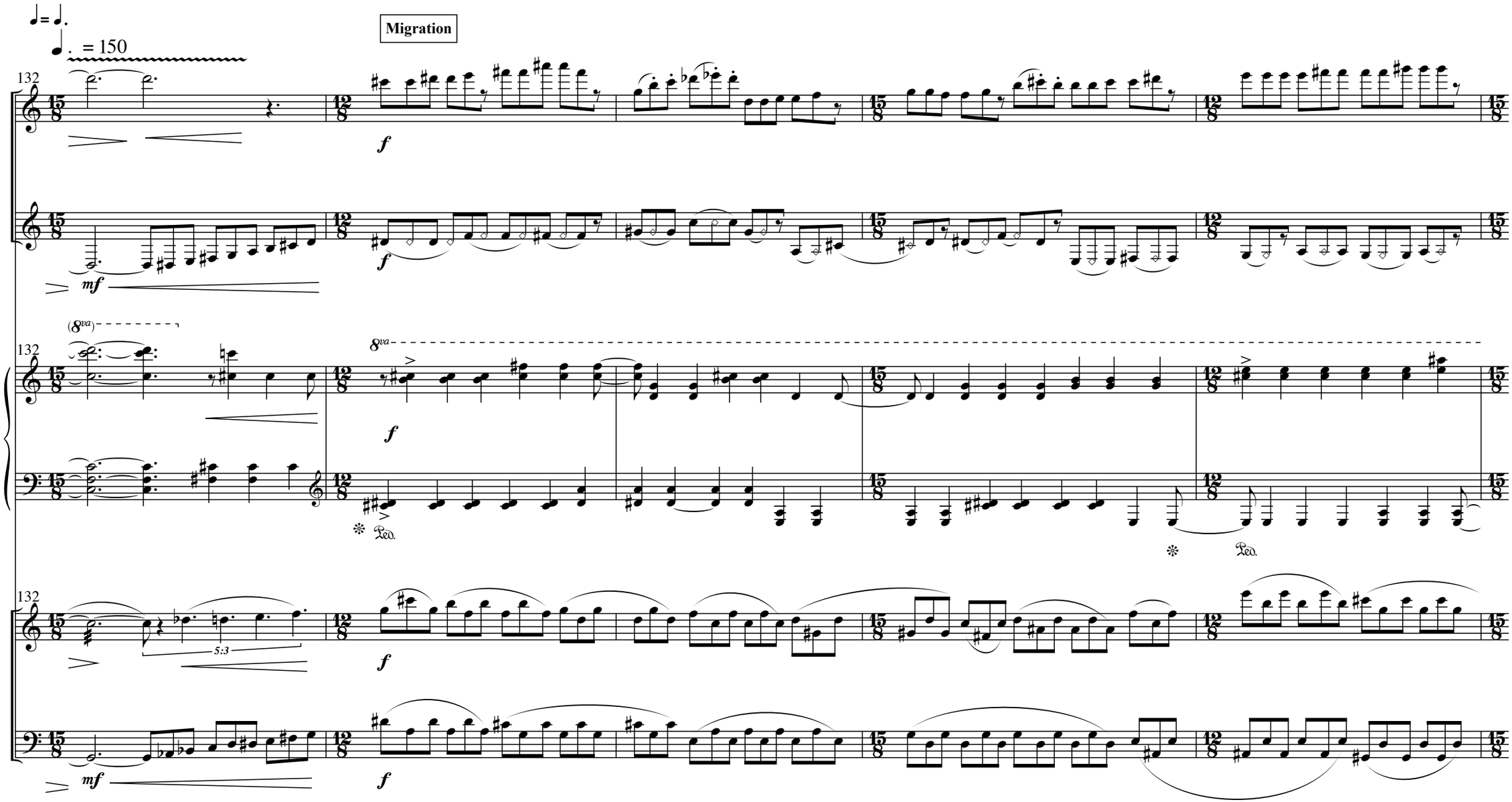
© Michel Gonneville 2008



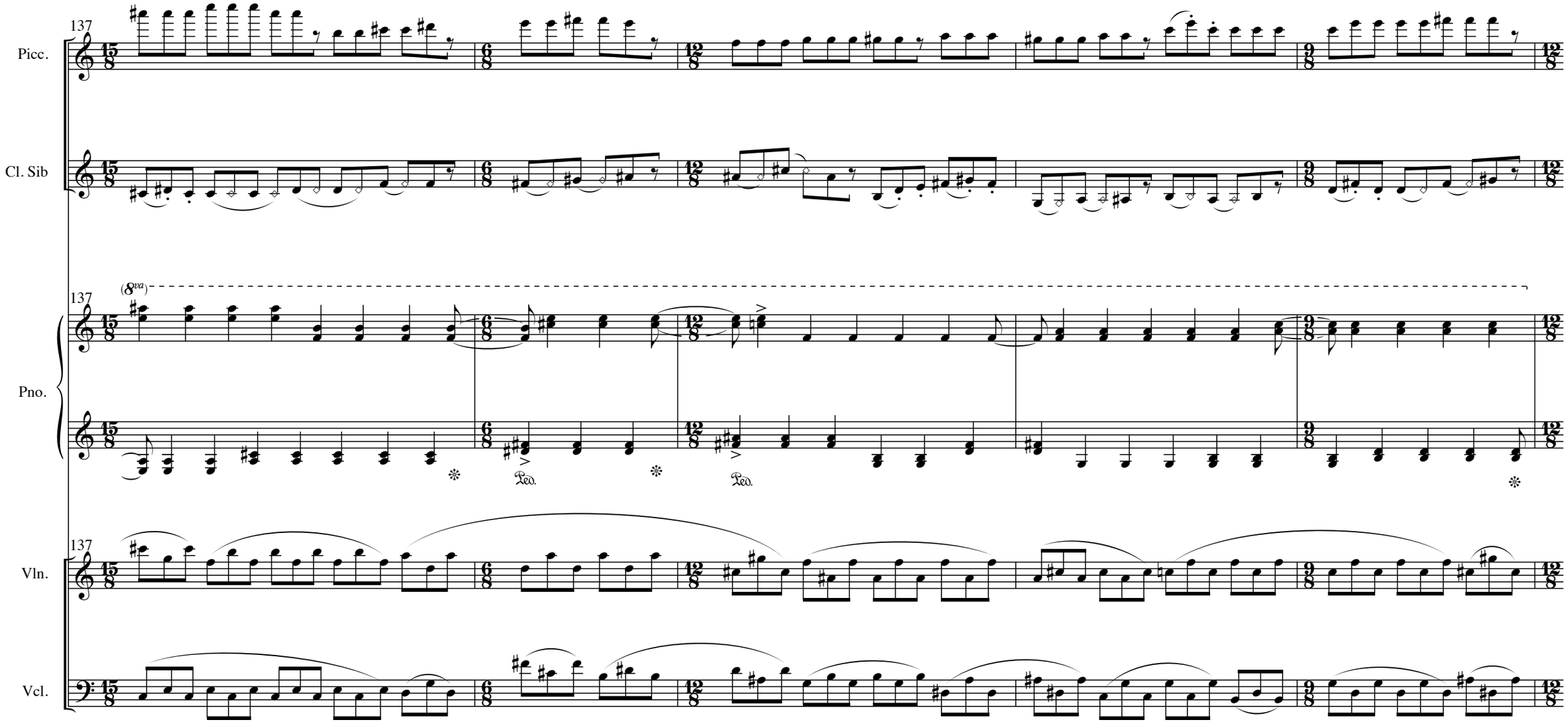
© Michel Gonneville 2008



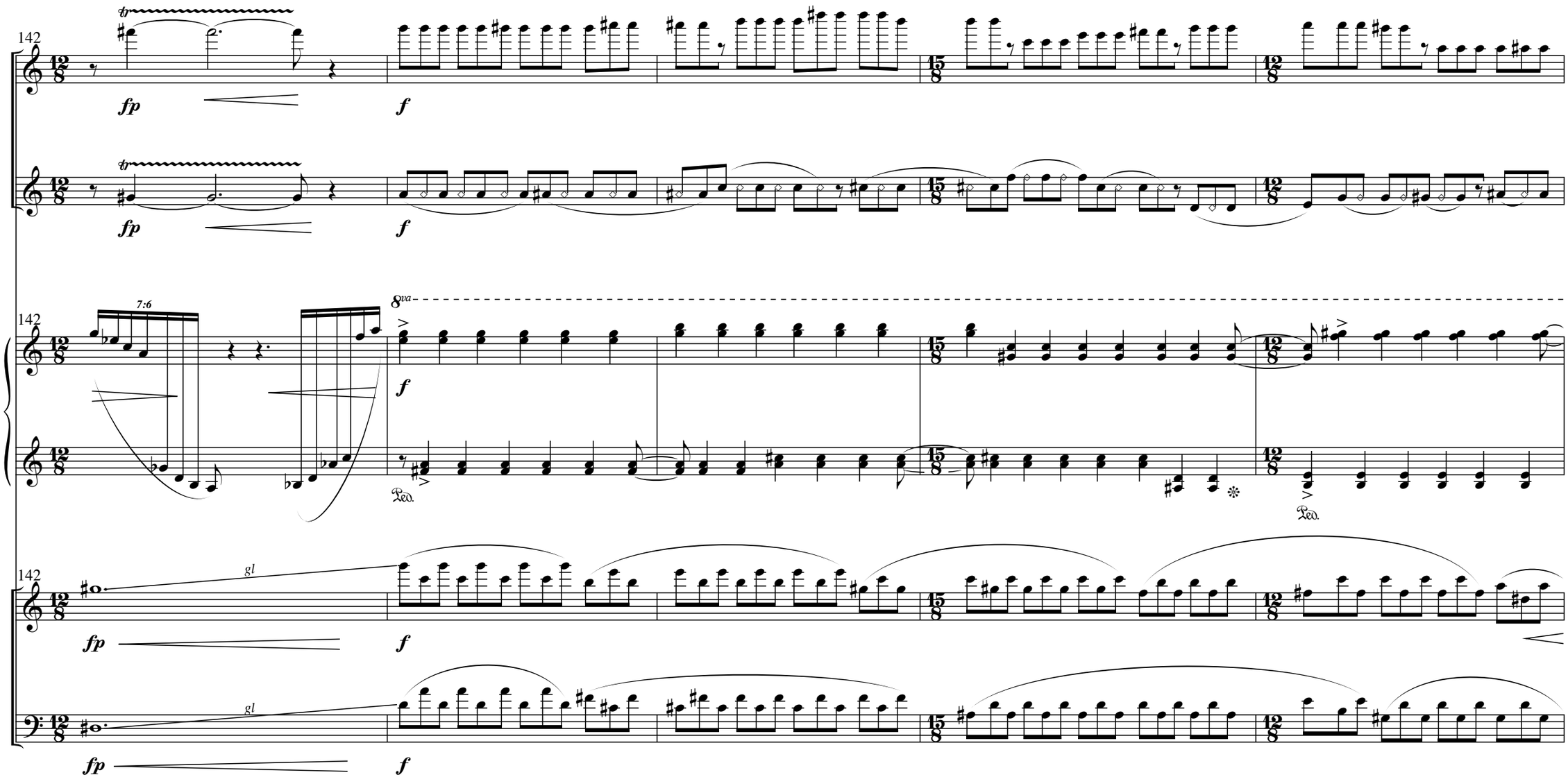
© Michel Gonneville 2008



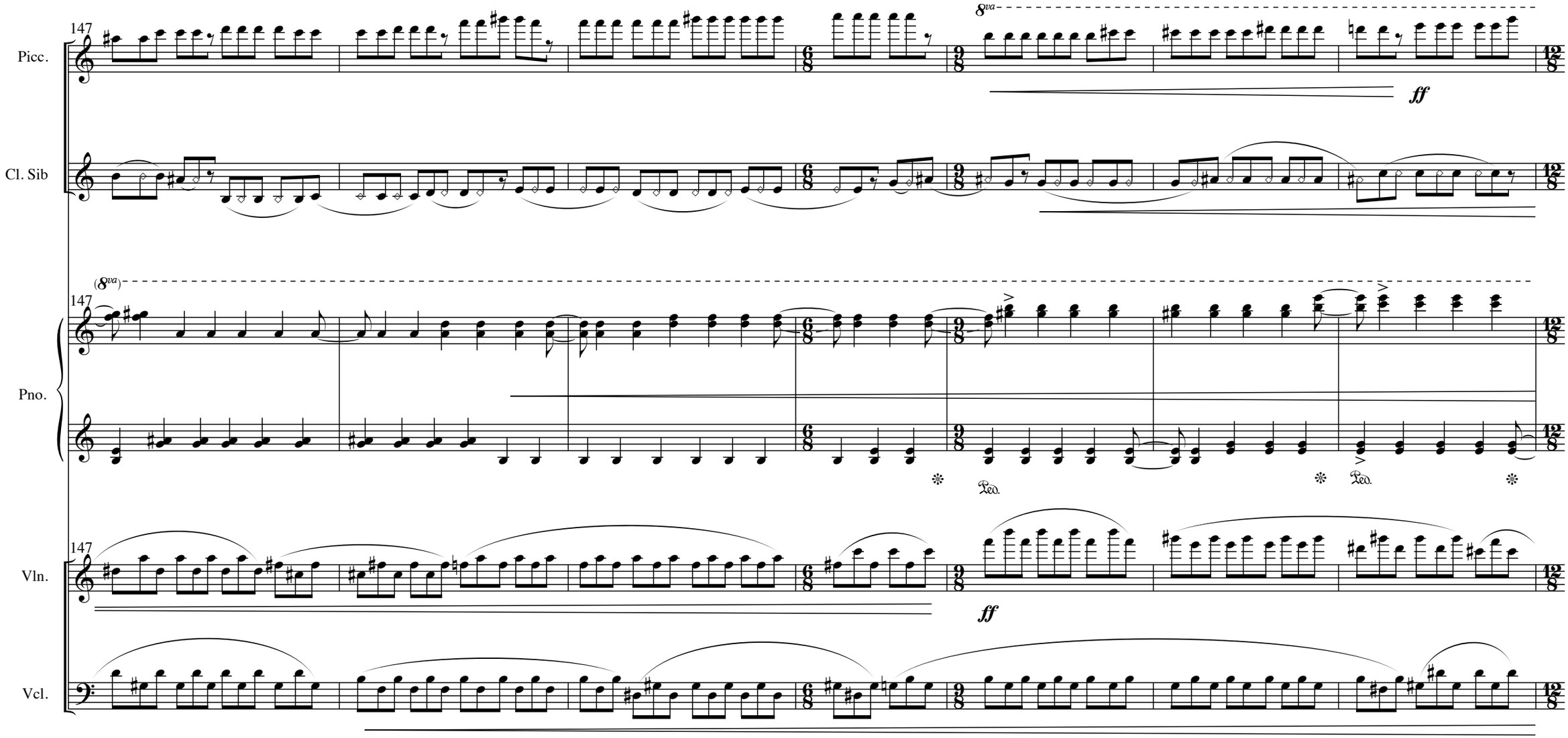
© Michel Gonneville 2008



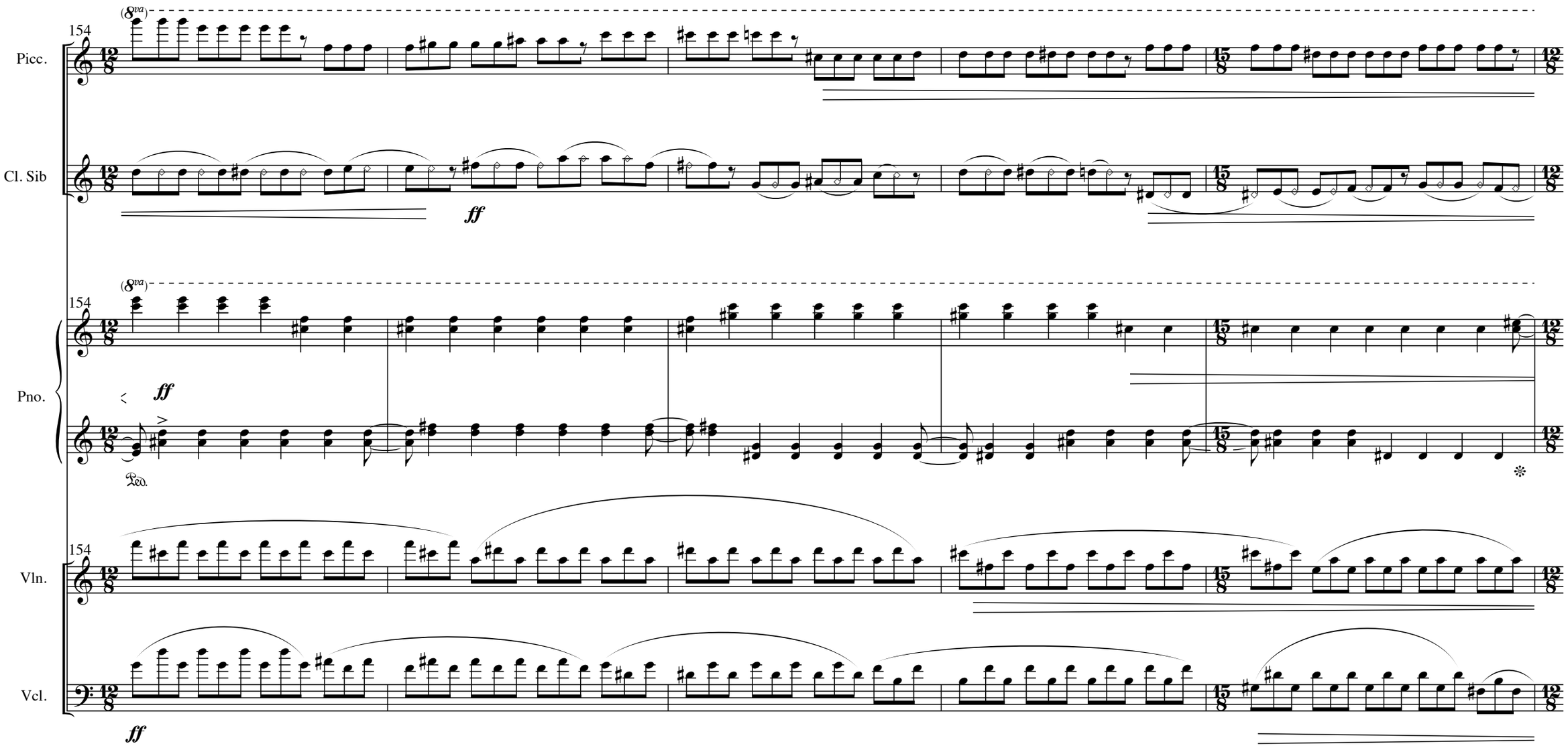
© Michel Gonneville 2008



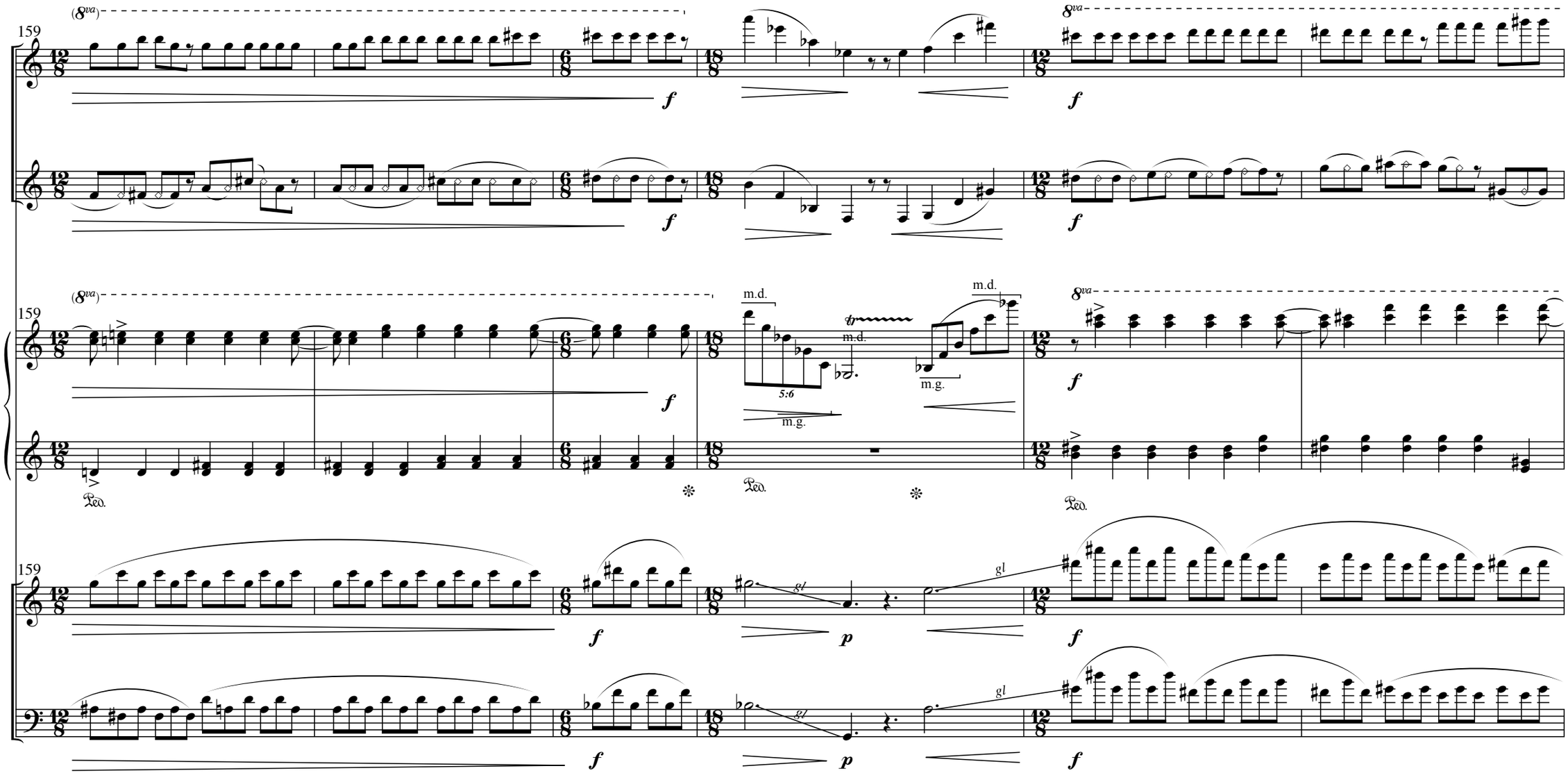
© Michel Gonneville 2008



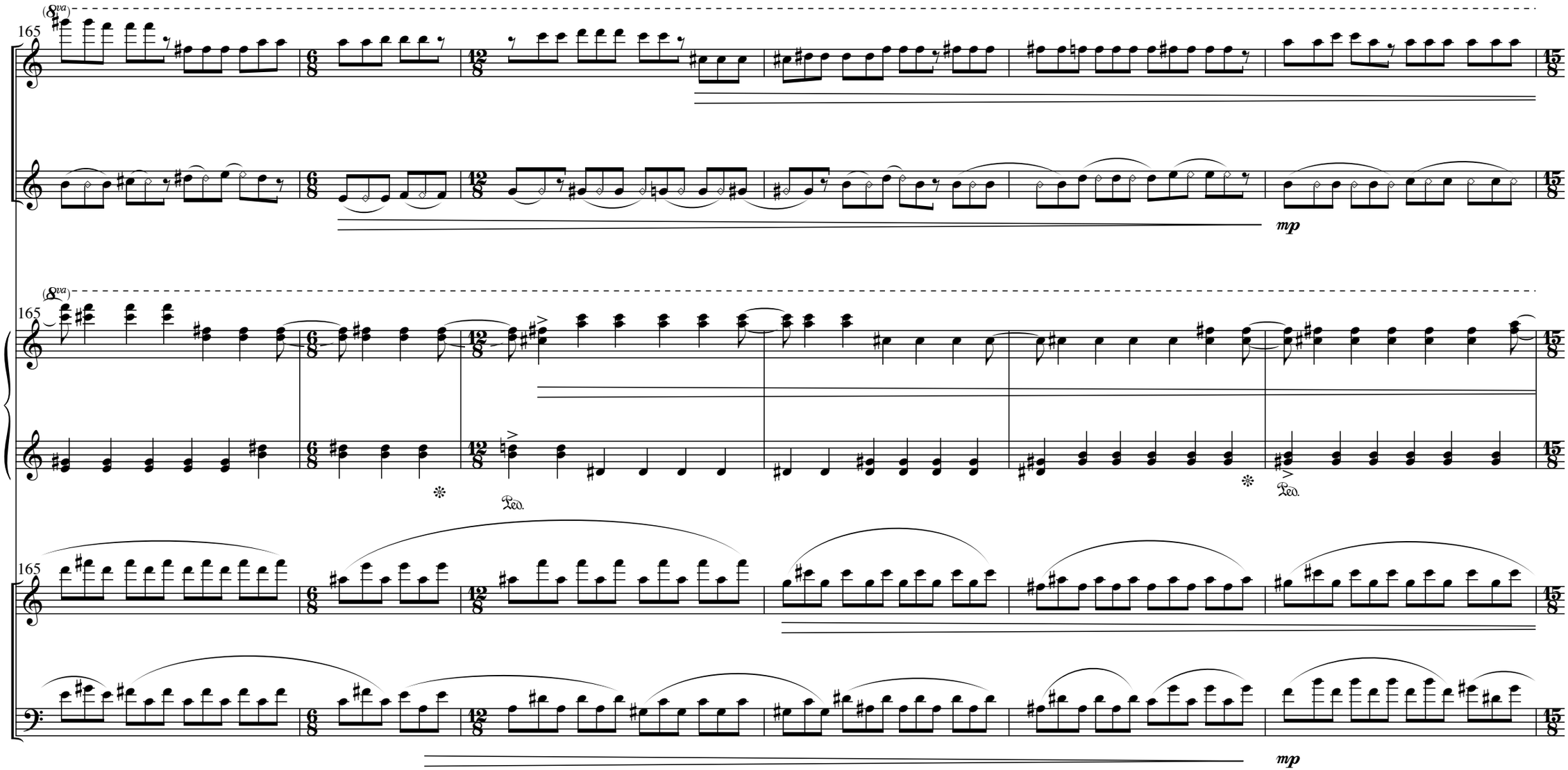
© Michel Gonneville 2008



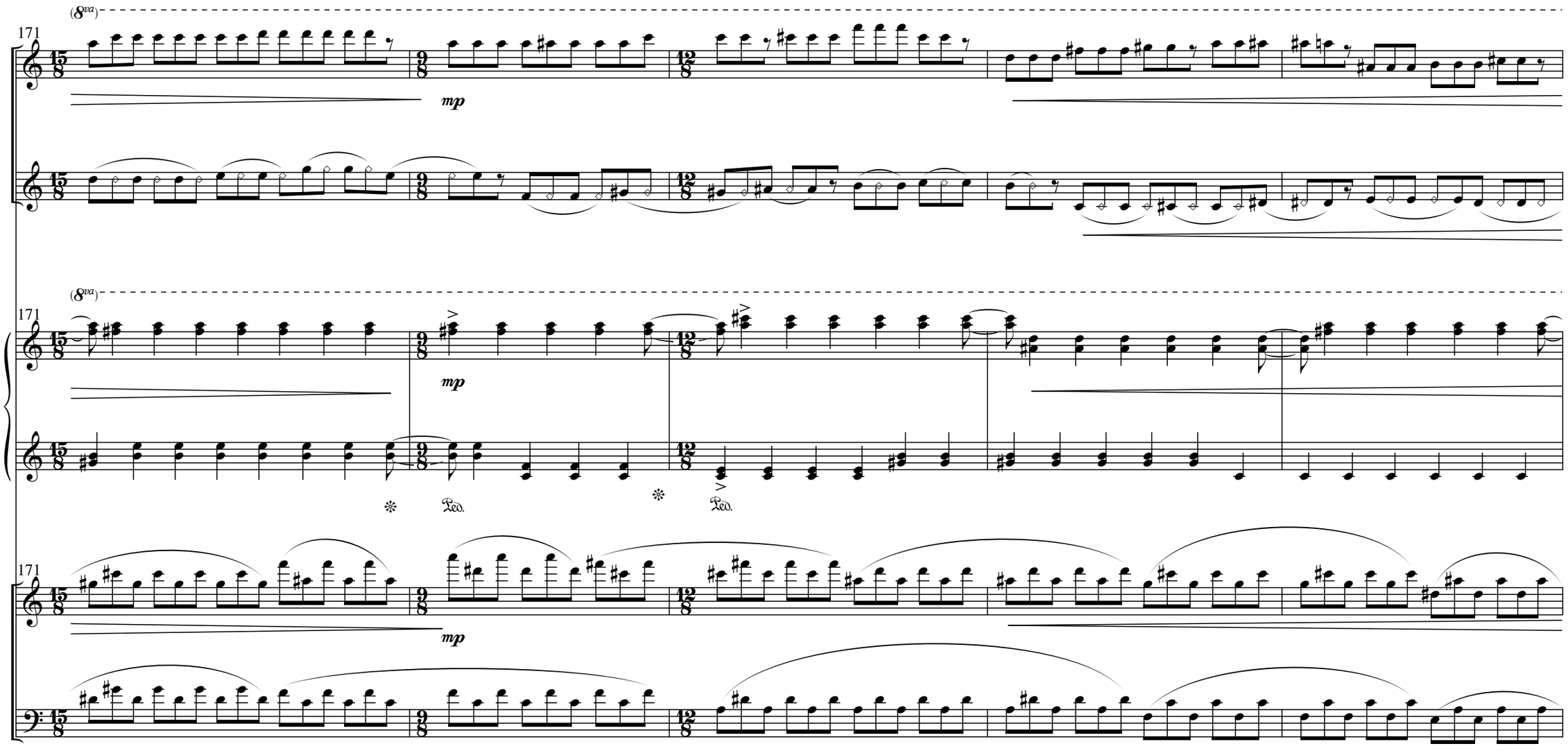
© Michel Gonneville 2008



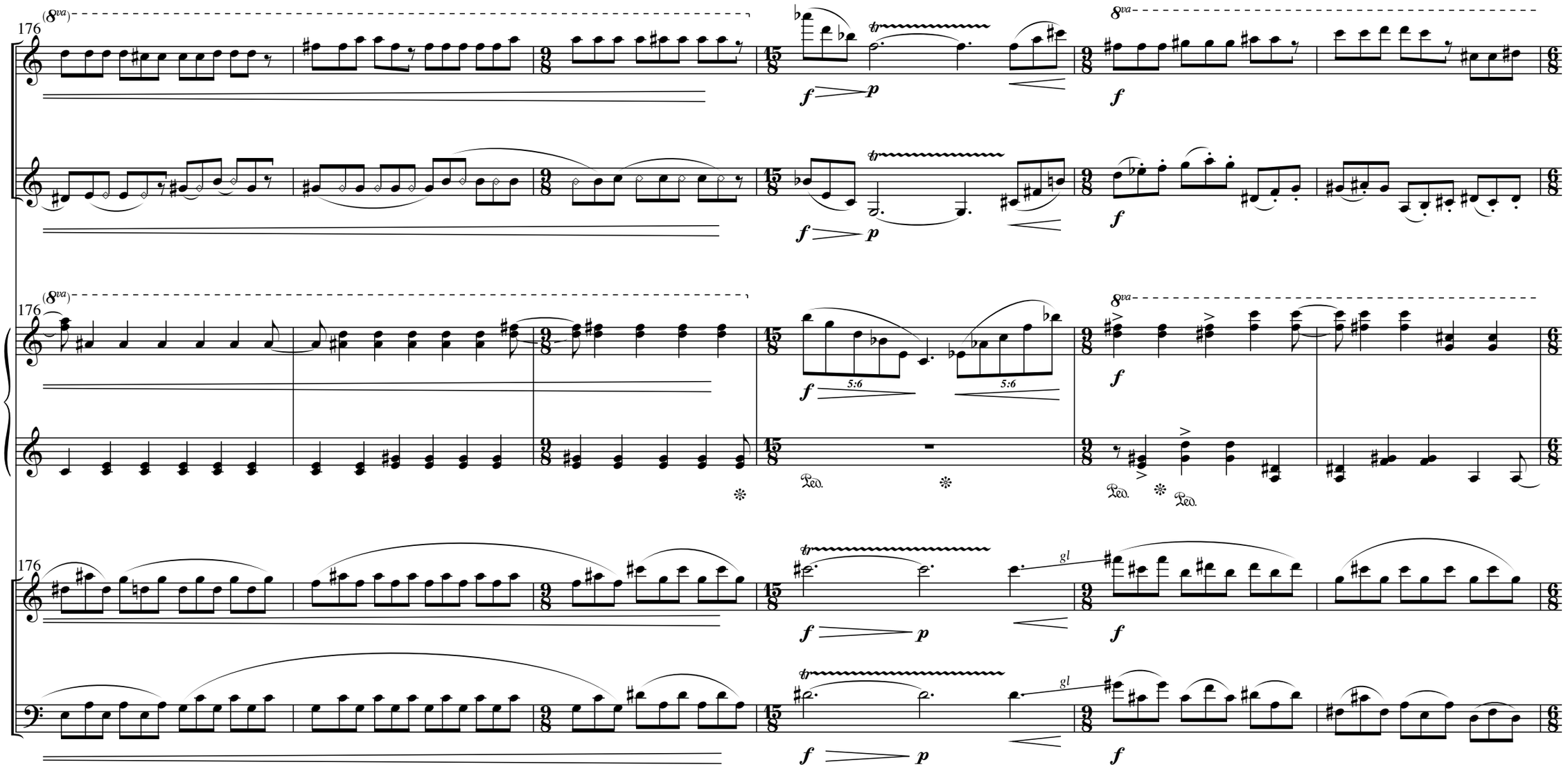
© Michel Gonneville 2008



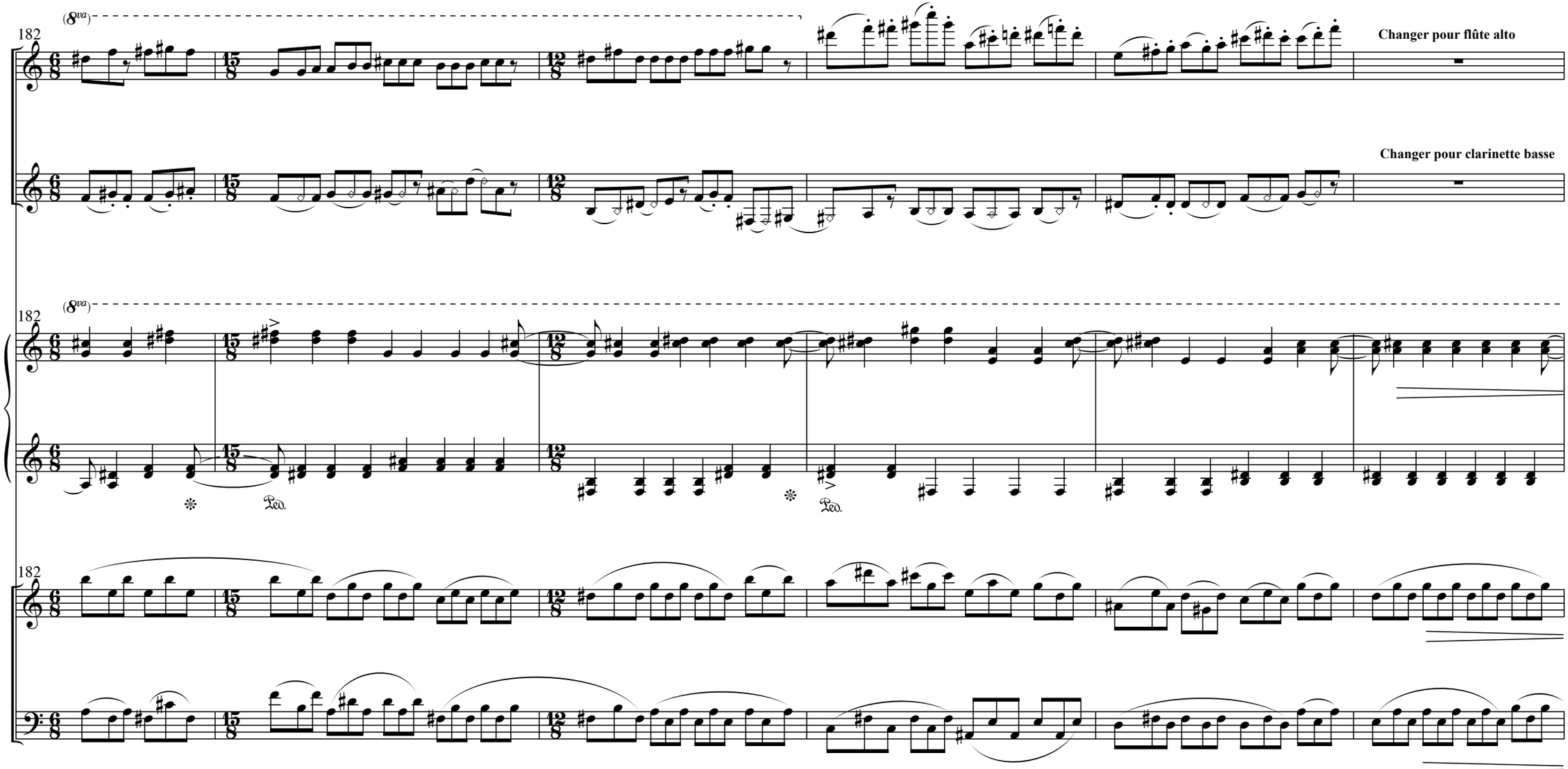
© Michel Gonneville 2008



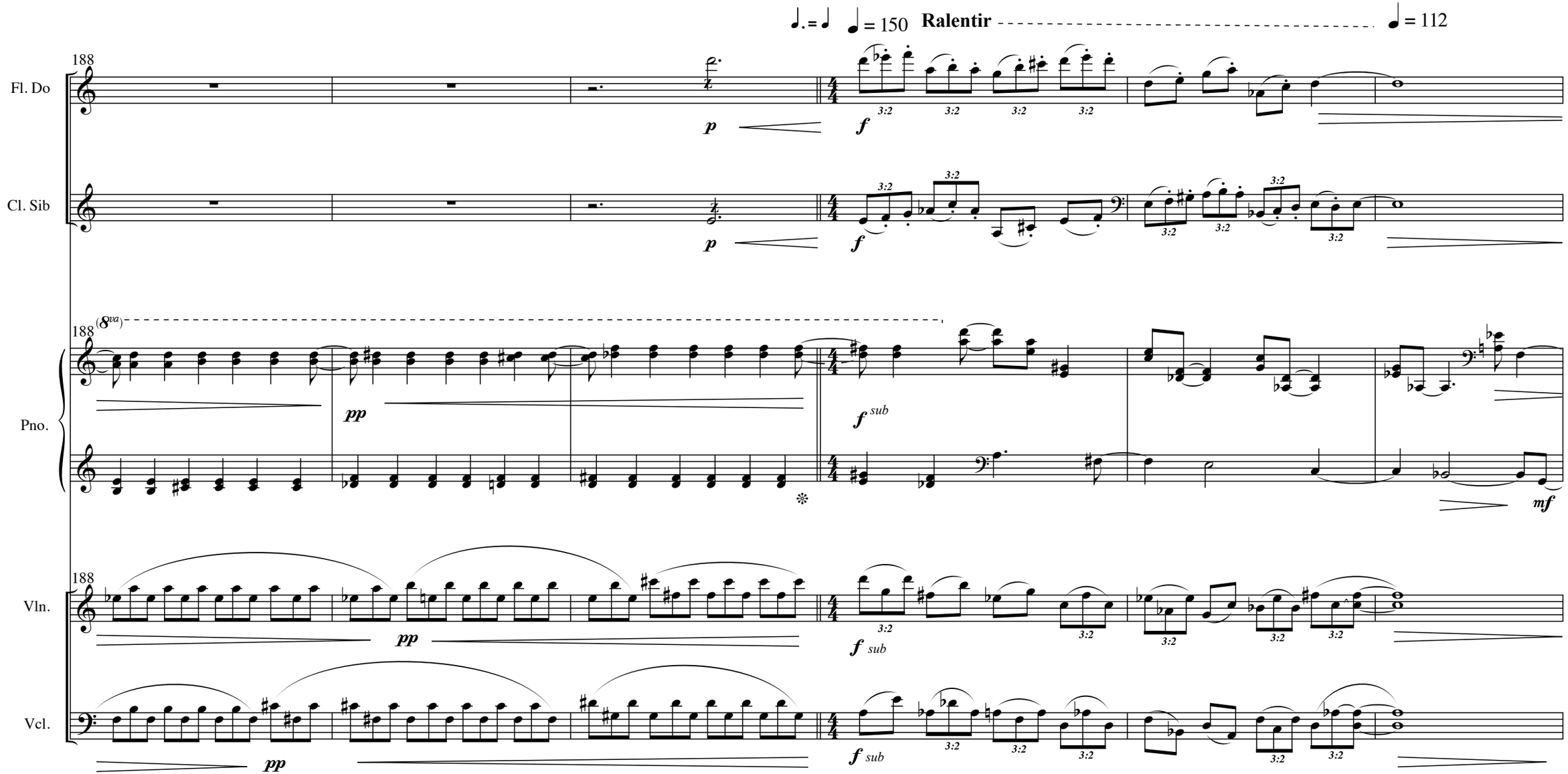
© Michel Gonneville 2008



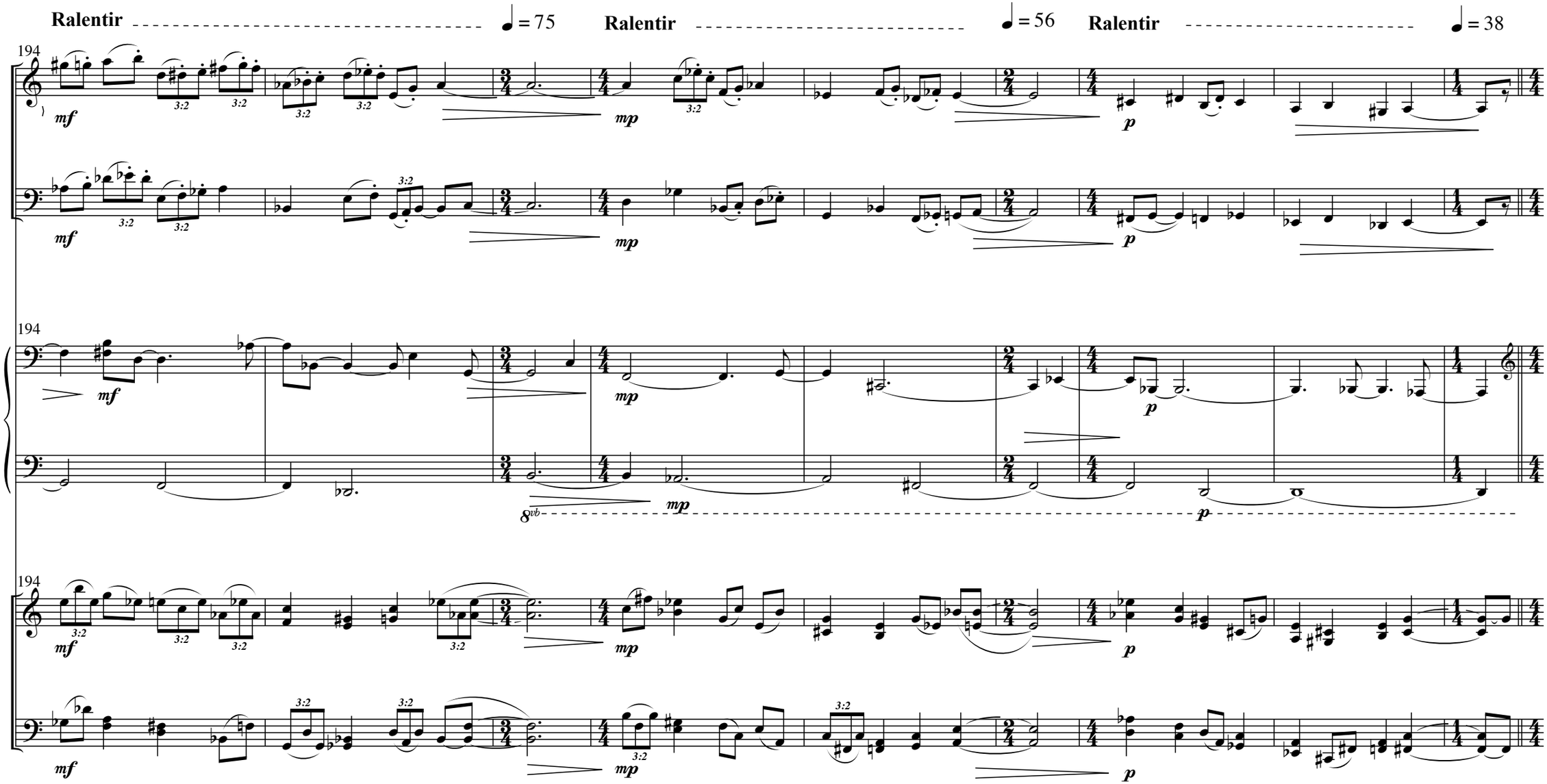
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008



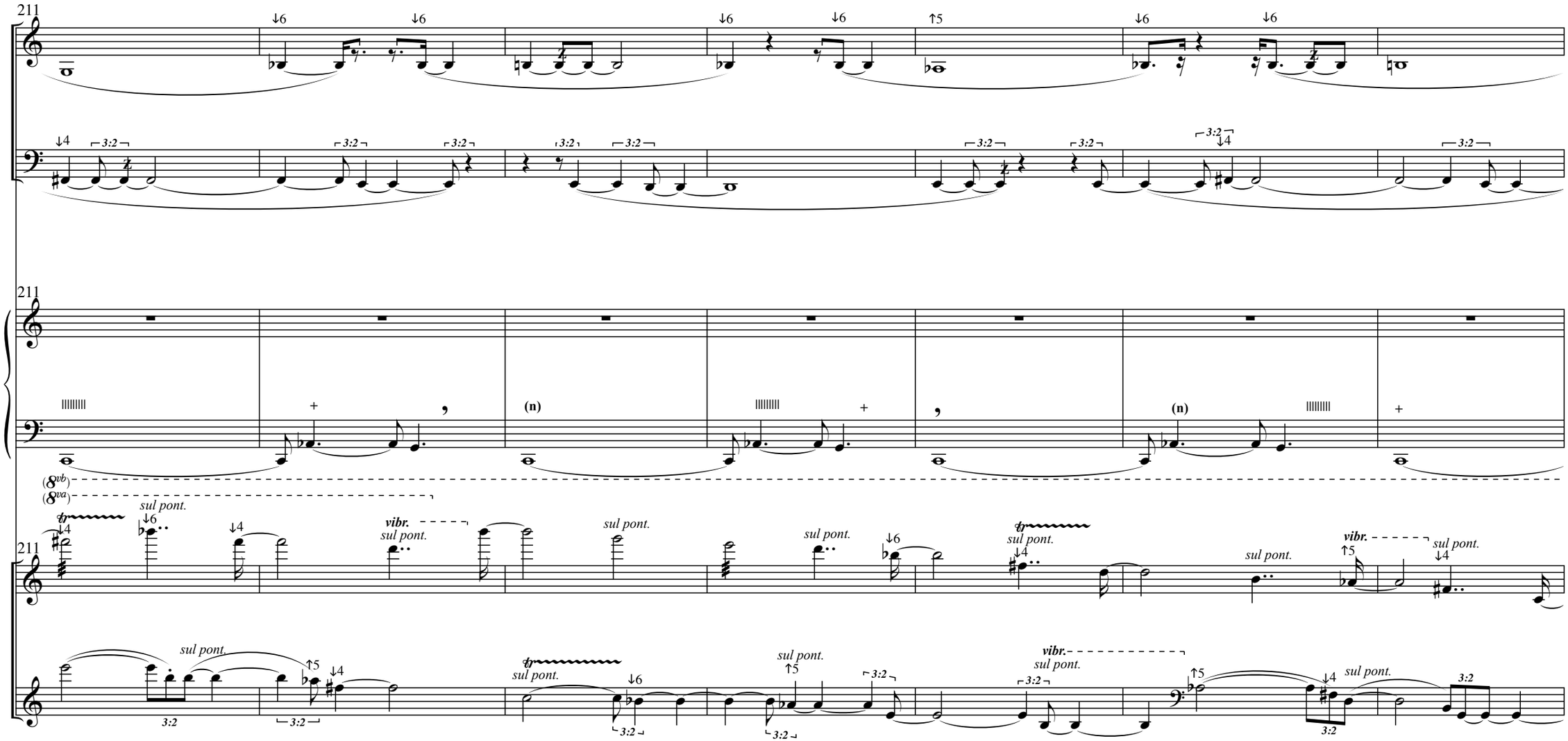
© Michel Gonneville 2008



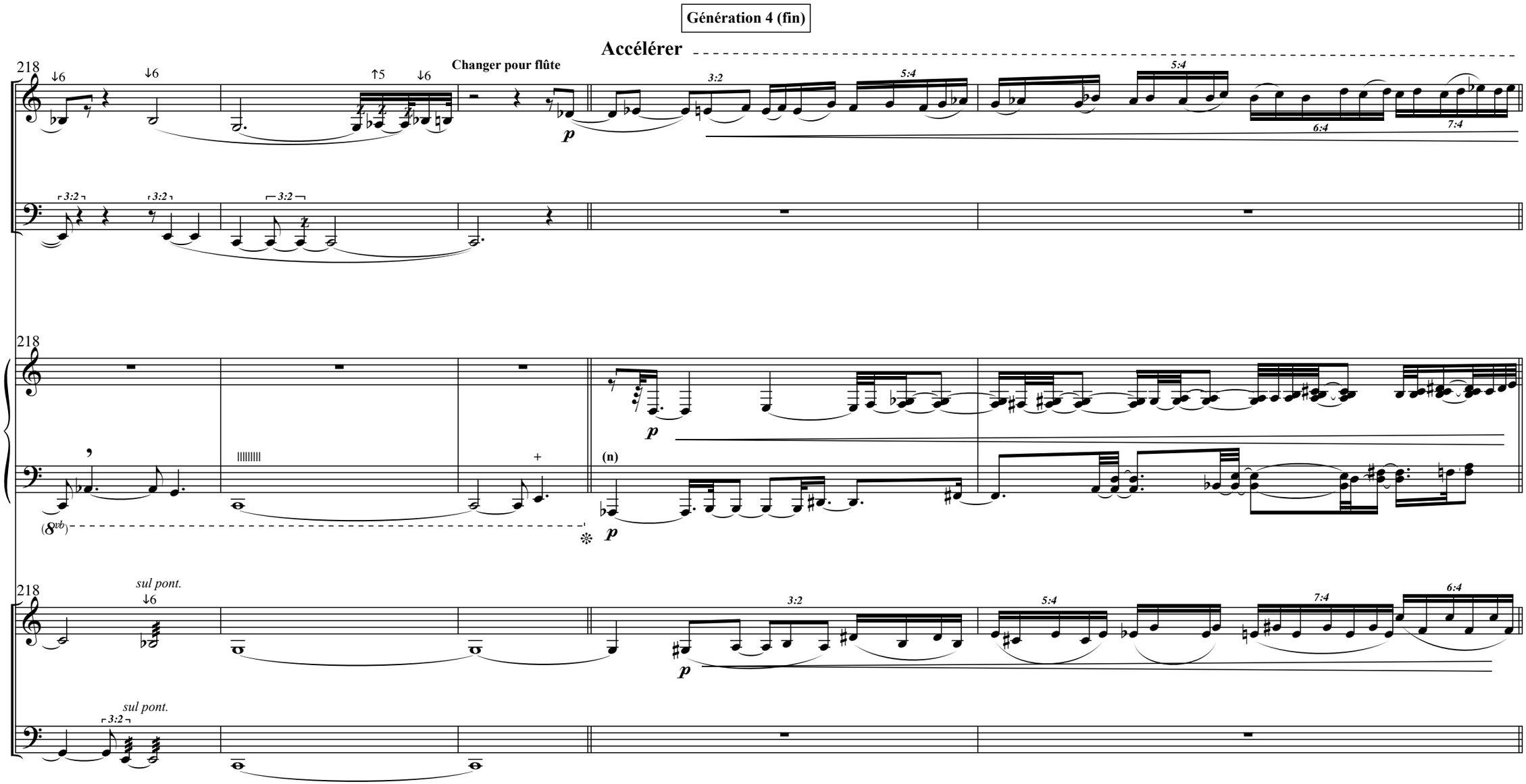
© Michel Gonneville 2008

Hibernation

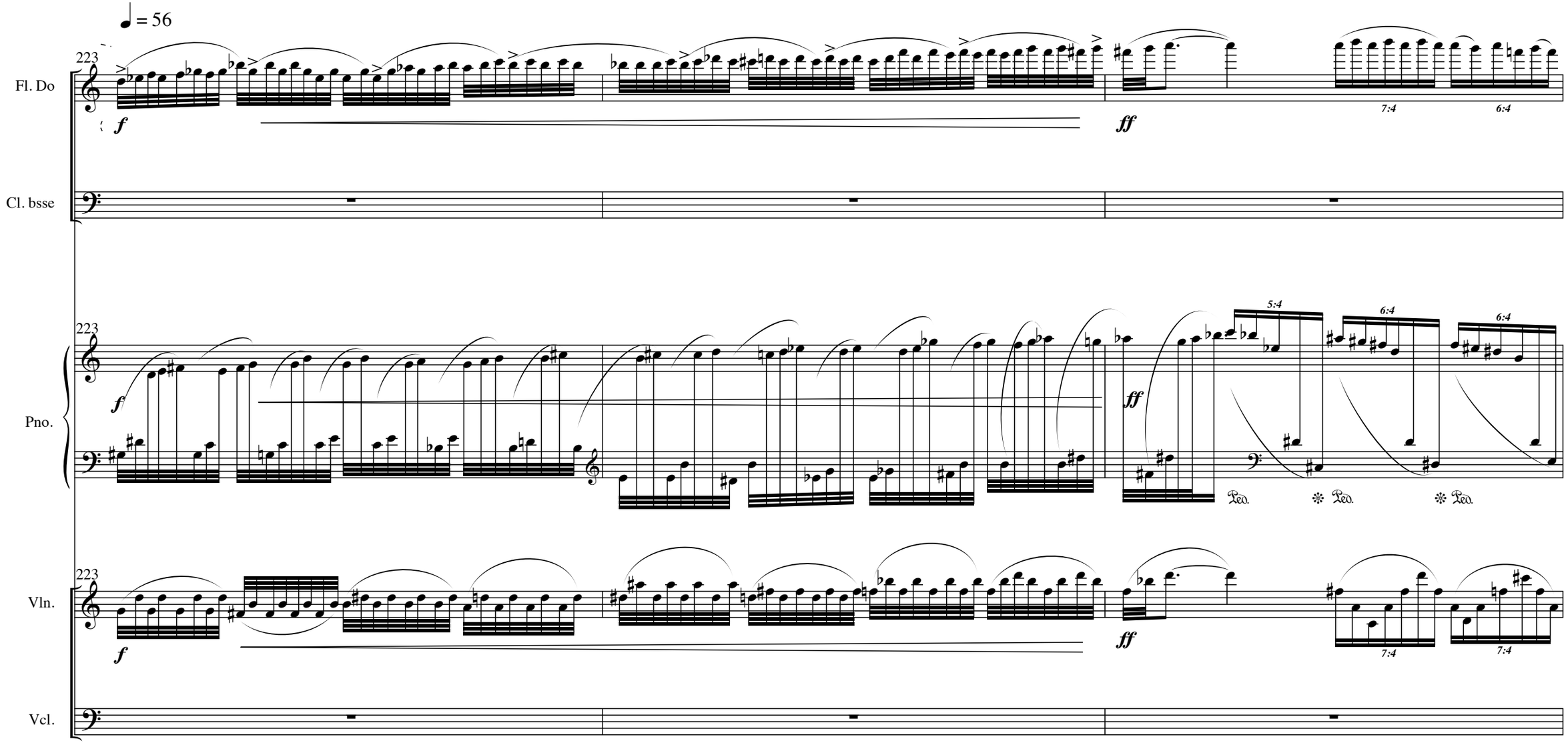
© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008

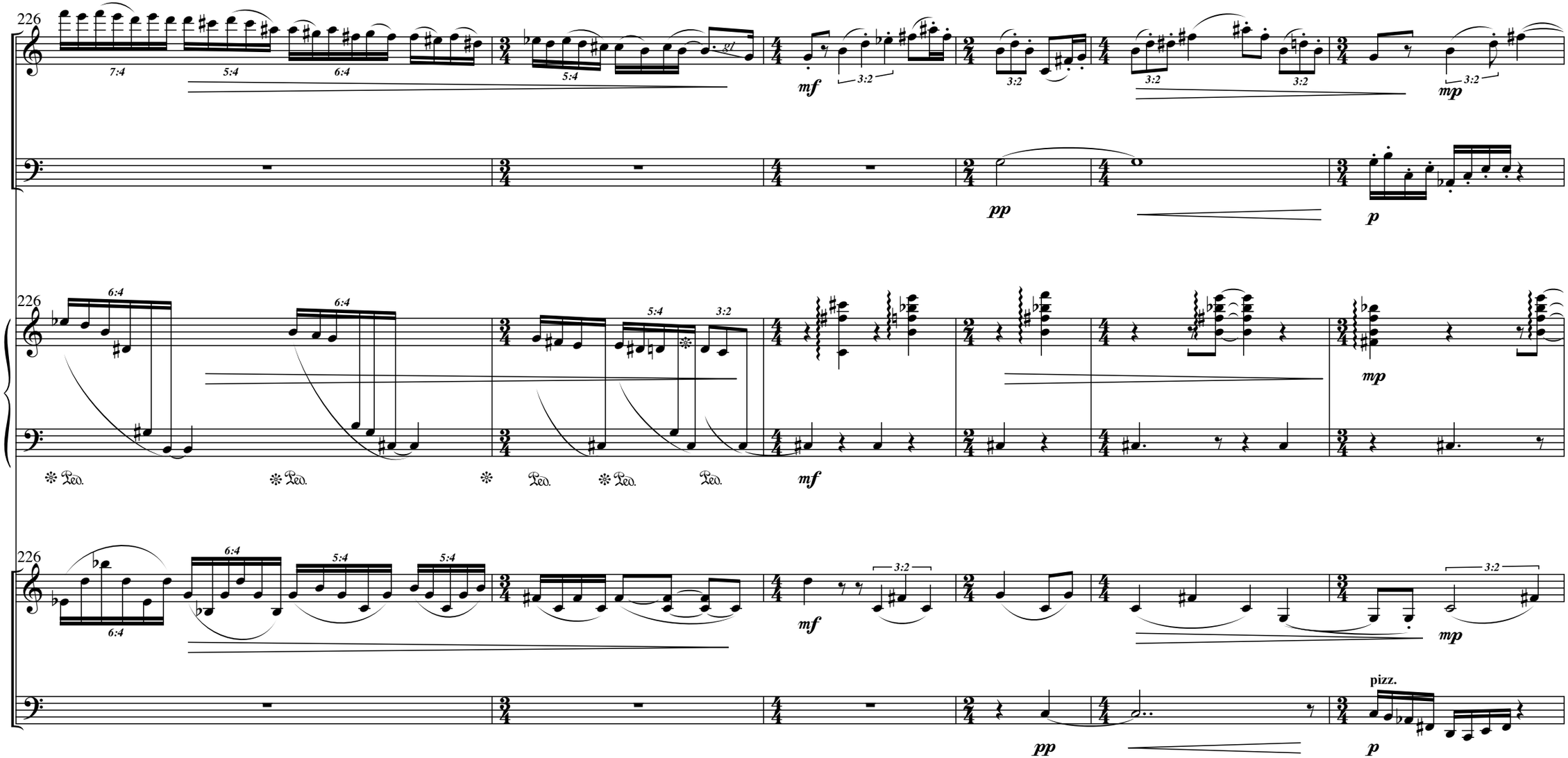


© Michel Gonneville 2008

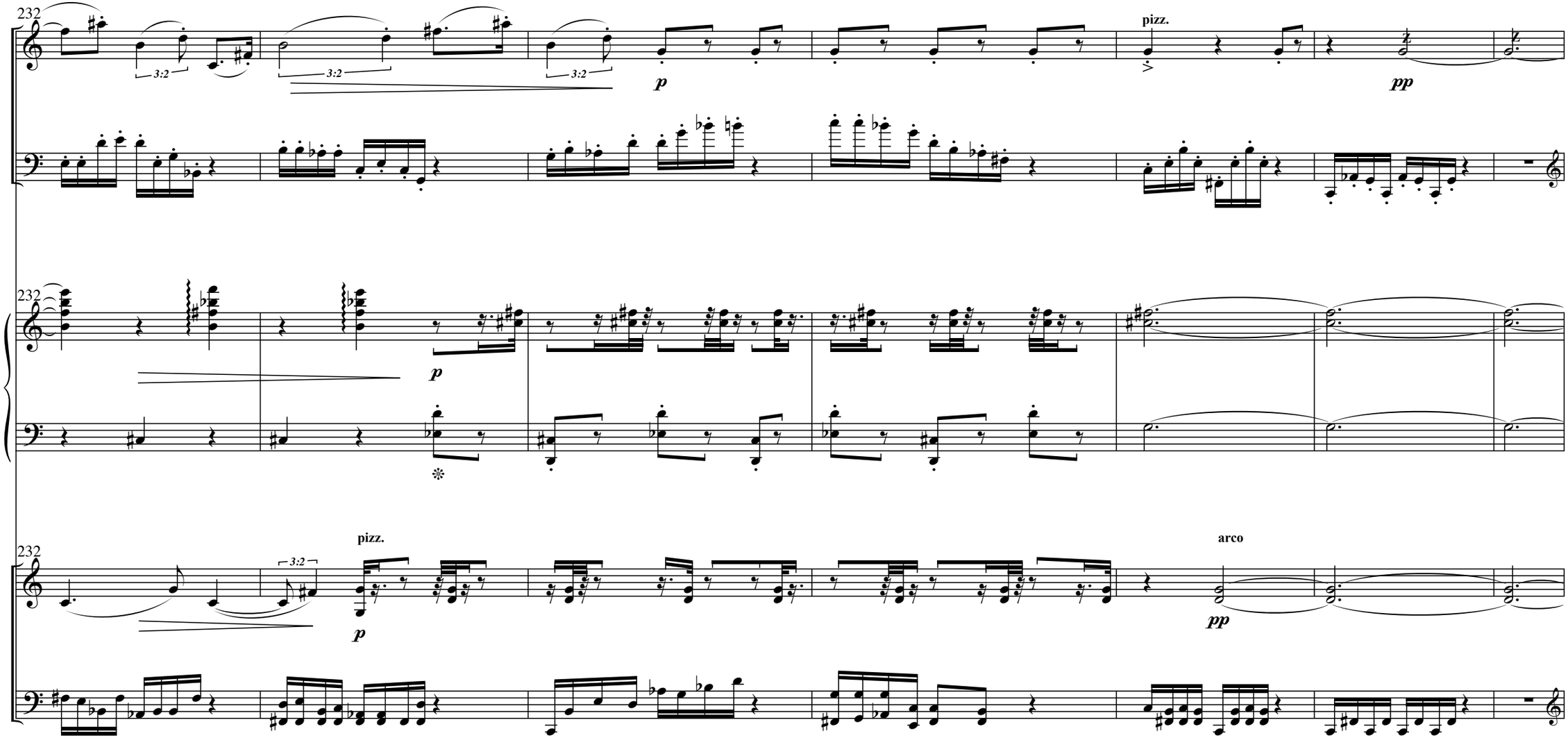


© Michel Gonneville 2008

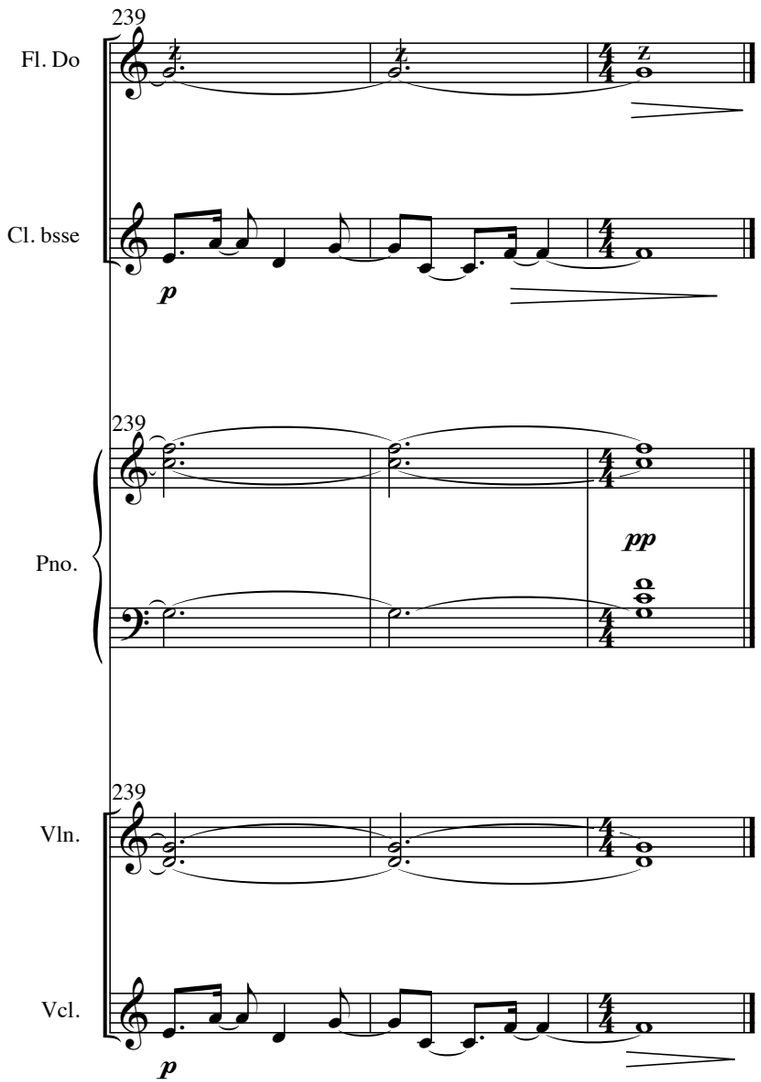
Coda avec Annonce de Génération 1 bis



© Michel Gonneville 2008



© Michel Gonneville 2008



Montréal, entre le 13 octobre et le 23 décembre 2008

© Michel Gonneville 2008