

Le Cantique des Créatures
Composition acousmatique de Bernard Fort
Sur un texte de Saint François d'Assise.
Composée en 2021, durée 31 minutes

En collaboration avec Tempo Reale (Florence, Italie)

Voix :
Italien ancien : Davide Baldi Baldini
Italien moderne : Loredana Terminio

« Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture/Direction
régionale des affaires culturelles d'Île-de-France »

A ma mère.

Le texte originellement écrit (autour de 1224) en italien de la région d'Ombrie, passe pour l'une des premières œuvres poétiques de la littérature italienne moderne, si ce n'est la première, adoptant des structures et assonances propres à la poésie médiévale. Saint François l'aurait lui-même écrit sur une mélodie composée par ses soins.

Il n'est pas ici question de relater les diverses étapes de la Création, mais de chanter une ode positive à la nature comprise sous la forme des quatre éléments et de la vie qui en émane : purs reflets de son créateur. Le ton innocent, voire délibérément "puéril" employé par l'auteur, lorsqu'il parle de frère soleil et sœur eau, ou nous place au milieu du règne animal composé de frères et sœurs de l'humanité prend, de nos jours, une résonance toute particulière. Il rejette naturellement une forme de matérialisme et ouvre la porte aux réflexions philosophiques et scientifiques actuelles portant sur la place de l'homme dans l'Évolution et ses responsabilités comme individu se plaçant au centre de la création. Ici, la Nature n'est pas une richesse à exploiter ou à faire fructifier à des fins économiques mais celle qui fournit à l'homme, simplement et naturellement, tout ce dont il a besoin.

Enfin est posée la question de la place de l'homme lui-même parmi les créatures, exprimée par le biais de ses conflits de la maladie et de la mort, élément central de la vie, elle aussi considérée comme notre sœur.

Le son du texte :

S'est posée à moi la question du choix de la version : italien ancien, tel qu'écrit au 12 siècle ou transcription moderne plus accessible aux auditeurs ? Chacune des deux versions présente, à mes yeux, un intérêt complémentaire : le texte ancien sert sans doute davantage le son, la construction et la musicalité, quand le texte "modernise" clarifie le rythme et le sens.

Alors qu'une lecture du texte, calme et sans presser, dure un peu moins de trois minutes, l'ensemble de la composition acousmatique dure 31 minutes, incluant de véritables développements musicaux. Cela signifie qu'il ne s'établit pas une correspondance précise entre la métrique du texte, des thèmes abordés par le poème, et les moments musicaux dont la temporalité diffère... La musique est ici commentaire.

Le son des créatures :

Le texte est très figuratif. Les éléments cités de la nature ne sont pas évoqués de manière abstraite ou symbolique, mais réelle. Aussi serait-il déplacé de s'interdire une lecture figurative des sons. Se contenter "d'illustrations sonores" serait la pire des choses, et il nous faut les dépasser poétiquement. Ainsi, là où il est question de l'eau, il n'est pas question d'illustrer avec le son d'une rivière ou celui de l'océan, alors que le même son de l'océan, transformé ou non, peut symboliquement, musicalement, et figurativement, évoquer le temps ou l'absence de temps ou encore structurer la forme de toute une section de l'œuvre.

Le texte propose un très grand nombre d'adjectifs, autant de proposition à des variations, des traitements, des spatialisations, en bref, à mettre en œuvre le vocabulaire électroacoustique. Et s'il est clair que nous pensons bien connaître les sons du vent, de l'eau ou du feu, nous restons muets sur la question du soleil, de la lune et des étoiles.

Quant à la mort, elle nous fait naturellement entrer dans une nouvelle logique narrative et musicale. Le ton de la musique, comme celui du texte, n'est jamais dramatique mais celui de la contemplation, de la louange, et même la mort ne doit pas être évoquée ou vécue sur un ton catastrophiste.

La composition s'attache davantage à un jeu sur l'écoulement du temps, les équilibres de spectres et d'harmonies, les forces rythmiques, la vigueur des sons et de leurs évocations, les impressions de vie, ainsi que le sens provoqué par la juxtaposition d'images acoustiques, figuratives ou non, placées en regard du texte.

Texte original et intégral en Ombrien ancien

(1) Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so' le laude, la gloria e 'honore et onne benedictione.

(2) Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare.

(3) Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

(4) Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione.

(5) Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

(6) Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dà sustentamento.

(7) Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

(8) Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

(9) Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

(10) Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione.

(11) Beati quelli che 'l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati.

(12) Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;

(13) beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male.

(14) Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et serviateli cum grande humilitate.

Texte original et intégral en Italien moderne

- (1) Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione.
- (2) A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti.
- (3) Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello sole, il quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci illumini.
- (4) E lui è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia Altissimo la tua importanza.
- (5) Lodato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare preziose e belle.
- (6) Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo; quello nuvoloso e quello sereno, ogni tempo tramite il quale alle creature dai sostentamento.
- (7) Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura.
- (8) Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte.
- (9) Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene: produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba.
- (10) Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, e sopportano malattie e sofferenze.
- (11) Beati quelli che supporteranno ciò serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati.
- (12) Lodato sii, mio Signore per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare, guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale.
- (13) Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà. La seconda morte, non farà loro alcun male.
- (14) Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.»

Texte original et intégral en français moderne

- (1) Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire, l'honneur, et toute bénédiction.
- (2) A toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer.
- (3) Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
- (4) Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le signe.
- (5) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
- (6) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

- (7) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste.
- (8) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort.
- (9) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe.
- (10) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies et tribulations.
- (11) Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
- (12) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper.
- (13) Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal.
- (14) Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-le avec grande humilité.