

Note d'intention

Rémi Fox, *Le rêve éveillé*

Le rêve éveillé est une pièce composée de trois mouvements pour saxophone alto, effets électroniques et bandes sonores extraits de l'album du même nom. L'œuvre mêle musique écrite et improvisée et inclut des voix et paysages sonores enregistrés dans plusieurs environnements et espaces. La musique a été composée et enregistrée en Pologne, dans un studio d'enregistrement et une grotte troglodytes à Saumur, dans une forêt, une gare, etc. La conception de l'œuvre a été finalisée à Rome.

La genèse de l'œuvre

« Il faut aller au cœur du son. » C'est ce que Giacinto Scelsi affirmait. Depuis leur découverte, ces mots n'ont cessé de résonner en moi et m'ont permis de déterminer la direction de mes compositions. En résidence à la Villa Médicis à Rome en début d'année 2023, je me rendais tous les matins à la Fondation Isabella Scelsi afin de me plonger dans les improvisations et compositions du compositeur. Tous ces enregistrements préservés sur des centaines de bandes magnétiques ont été numérisés et répertoriés par les archivistes de la fondation. J'y ai aussi étudié les partitions et livres de l'artiste. Je me suis complètement immergé dans son œuvre. Les trois mouvements sont donc imprégnés de mon travail de recherche réalisé sur Giacinto Scelsi.

Le processus de création

Pour cette création, j'ai employé une méthode de composition qui consiste à effectuer un aller-retour entre mon jeu instrumental, la manipulation d'outils technologiques et l'écriture sur partition. Mes expérimentations sonores et improvisations ont été enregistrées, comme le faisait Giacinto Scelsi. Concernant l'écriture, il ne s'agissait pas de retranscrire ces enregistrements sur partition, mais de créer un véritable lien entre ce que j'appellerais une « création éphémère » – l'improvisation ; et une « création durable » – la composition.

Quels sont les instruments ou sources sonores que nous entendons dans *Le rêve éveillé* ?

Dans ces pièces sont mêlées trois types de matériau sonore – le saxophone acoustique, les traces sonores et les effets électroniques. Mon intention est de mêler ces trois entités, en faisant référence à trois temporalités différentes :

- Bande sonore [Fixed electronics] : des enregistrements sonores (des sons de paysages, d'espaces et d'environnements ; des voix parlées, chantées et chuchotées évoquant des souvenirs ou des rêves) – le passé ;
- Sons acoustiques [Live acoustics] : des compositions de sons acoustiques interprétées et improvisées en temps réel par un saxophoniste – le présent ;
- Sons électroniques [Live electronics] : des effets électroniques déclenchés en temps réel – le présent et le futur.

Concernant les voix présentes dans les pièces, elles ont été ajoutées une fois la musique composée. D'une certaine façon, elles constituent les paroles du morceau. Elles peuvent être interprétées comme un apport littéraire à la musique ou être entendue comme un nouvel élément sonore, un ajout de couleur ou d'humeur. En unissant ainsi ces voix, l'œuvre crée des conversations imaginaires entre différentes personnes qui ne se sont jamais rencontrées : le compositeur Giacinto Scelsi, le chanteur Thom Yorke, le cinéaste Jean-Luc Godard, des chanteurs et chanteuses de ma connaissance et des personnes rencontrées en Pologne.

Dans *Le rêve éveillé*, « j'augmente » mon saxophone avec trois outils technologiques : des pédales d'effets électroniques, le logiciel Ableton Live contrôlé via mon ordinateur et une bague de contrôle midi qui permet d'enclencher des effets électroniques avec les mouvements de mes doigts et de ma main. Ces trois outils technologiques sont contrôlés en temps réel, ce qui me permet de transformer le son de mon saxophone à l'instant même où je joue.

La réalisation d'un clip d'animation

Un clip d'animation a été réalisé sur une partie de la pièce. Le film est un voyage initiatique, une déambulation artistique, une sorte de rêve éveillé que la réalisatrice et le réalisateur tentent d'incarner avec des codes visuels, comme dans *Nosferatu* de Murnau, où sans un mot, l'attirance extrême des deux protagonistes est ressentie dans la moindre de nos cellules, jusqu'au destin tragique qui les attend. Le clip explore les profondeurs de la musique et de l'âme humaine, mêlant mystère, art et transformation. Voici un résumé de l'histoire : « Cesare, un jeune étudiant en musicologie assiste à la projection d'une archive d'un étrange professeur. Au fil de la vidéo, Cesare est de plus en plus fasciné par ses propos. Silvia est témoin de la métamorphose de son camarade, qui se trouve irrésistiblement attiré vers un château mystérieux hanté par l'esprit du vieil homme. »