

François-Hugues Leclair Montréal (Canada), 1962

François-Hugues Leclair started his studies with Serge Garant at the Université de Montréal (1985-86), and continued at the Conservatoires de Strasbourg (1990-95) and La Courneuve (1996-98) before completing a Doctorate with Michel Longtin at the Université de Montréal, where in 2002 he became a professor. His compositional work rotates around two main axes in continuing interaction: first an exploration of bridges between early music and contemporary language; second, researching musical cross-breeding between literature and music, hence the importance of vocal music in his repertoire which is fed by a practice of the polyphonic singing with Ensemble Kô, for whom he created several choral works.

Au regard des solstices (2016) For children's choir, piano and small percussions (optional)

Presentation notes

THE "OPEN" FORM AND THE CYCLE OF THE SEASONS

Contrary to a usual piece of music, which has a very precise beginning and ending, here it is possible to choose the moment where we begin and the moment where we end! Indeed, the music takes place in a time that marries the rhythm of the year to a circular format; for example, starting with autumn:

- Canon de l'Automne (Équinoxe) [1:30] – Interlude de l'Automne à l'Hiver [1 :00]
- Canon de l'Hiver (Solstice) [1 :30] – Interlude de l'Hiver au Printemps [1 :00]
- Canon du Printemps (Équinoxe) [1 :30] – Interlude du Printemps à l'Été [1 :00]
- Canon de l'Été (Solstice) [1 :30] – Interlude de l'Été à l'Automne [1 :00]

(Total time for the cycle [10 :00])

It is also possible to explore only one part of the cycle (for example: an Interlude, the following Canon, followed by the next Interlude). Having said this, it is recommended: :

- to begin with the season where we are when working on the piece (meaning the Canon, or the Interlude which precedes it)
- to sing at least one of the Canons

The proposed material includes:

- a graphical score, which provides a global vision of the cycle and the various participants (from the outside of the circle inwards): children's choir/piano/percussions (optional),
- each student will have their own score that they can draw and colour and keep as a memento of their contemporary music experience,
- A standard 8 ½ X 11 size score, consisting of the vocal, piano and

percussion parts, which can be placed in a ringed binder, so that the various sections can be arranged in the desired order.

- a simplified score with the melody and chords

Texts (free translation)

The Haiku, a short poem in classic Japanese literature, has only three verses yet still evokes a singular image for each season :

PRINTEMPS

Juste assez de douceur,
qu'au prunier une fleur
après l'autre éclore !

– Hattori Ransetsu (1654-1707)

SPRING

Just enough sweetness
The plum tree flowers
After the other one opens!

ÉTÉ

La cascade est limpide.
Sur les blanches vagues
brille la lune d'été.

– Matsuo Bashô (1644-1694)

SUMMER

The waterfall is crystal clear.
On the white waves
shines the summer moon.

AUTOMNE

Sur une branche morte
un corbeau s'est posé.
Soir d'automne.

– Matsuo Bashô (1644-1694)

AUTOMN

On a dead branch
a crow settles.
Autumn evening.

HIVER

La chute de neige a cessé.
Les flocons scintillent
sur les branches du bosquet.

– Moine Rôka (1644-1694)

WINTER

The snowfall stopped.
Flakes sparkle on the
branches of the grove.

CANONS OF THE EQUINOXES AND THE SOLSTICES

These are the four parts where the children sing in chorus. The canons are of "variable geometry", in the sense that the choirmaster can decide of the number of different voices depending on the level of the singers. In order to illustrate the cycle of the seasons in the space of the performance, it is strongly suggested to place the children in different set-ups for each canon. (They can move from one position to the other during the interludes.)

The canons allow them to discover various imitative melodic processes and are grouped into two types:

CANONS OF THE EQUINOXES

The equinox is the precise moment in the year where the duration of the day is equal to that of the night; initially it is almost imperceptible, because the days simply keep getting longer in the spring, and growing shorter in the autumn.

However, these transitional seasons have the potential to awaken deep feelings: the enjoyment and hope of seeing life reborn, or by contrast the sadness of seeing trees gradually being stripped of their leaves ... Moreover, the poems evoke both trees (flowers or dead branches) and plant and animal life (flowers or the crow). This is why the canons of the equinoxes are written using more expressive melodies, with fewer voices and more spacing between the entrances of the voices, allowing for greater distinction between them:

Canon du Printemps

For 2 or 3 voices

Imitation in unison

(the voices start on the same note)

Imitation after two measures

1 group stage left / 1 group in the middle (*) / 1 group stage right

(*) possibly behind the audience

Canon de l'Automne

For 2 voices

Imitation at the lower fourth

(the 2nd voice does not start on the same note)

Imitation after two measures

1 group stage left / 1 group stage right

CANONS OF THE SOLSTICES

By contrast, the solstice is a precise moment in the year where a remarkable change occurs :

- In the summer solstice, the duration of the day, which has increased ceaselessly since the winter solstice, reaches its maximum on June 21st. From the next day onwards it begins to decrease,
- In the winter solstice, the duration of day, which has decreased ceaselessly since the summer solstice, reaches its minimum on December 21st. From the next day onwards it begins to increase.

This is why each canon of the solstices consists of two parts, something like "before" and "after" this turning point; therefore, the piece also pays particular homage to Gilles Tremblay's original work (Solstices). Aside from this, a large number of voices in imitation is explored to create «sound clouds» where the voices are less distinguished one from the others, creating an effect of sound mass expansion. The poems initially recall the movement of water, followed by the light fluctuations on the waves: summer, that of the waterfall, then waves illuminated by the moon, winter that of the falling snowflakes, sparkling in the sun.

Canon de l'Été

1st part

(waterfall)

For two voices

Imitation in unison

Imitation after 2 beats

2nd part

(moonlight on the waves)

Possibility of up to 4 voices

Imitation in unison

Imitation after 2 beats

On stage : 1 group stage left / 1 group stage right

Behind the audience : 1 group stage left / 1 group stage right

Canon de l'Hiver

1st part

(snowfall)

Possibility of up to 16 parts

Imitation in unison

Imitation after 1 beat (if 16 parts)

(or after a few beats depending of the numbers of parts)

2nd part

(sparkling snowflakes)

For 3 voices

Imitation in unison

Imitation by augmentation:

The 1st part has a note for every beat,

the 2nd voice, a note for every 2 beats, the 3rd voice, a note for every 4 beats.

Imitation after 1 measure (parts 1 and 2) Imitation after 2 measures (parts 2 and 3)

Completely circle the audience with the most groups possible.

INSTRUMENTAL INTERLUDES BETWEEN THE SEASONS

From one season to another, the piano, that always accompanies the choir during the canons, operates in a progressive transformation of the motifs and the character of the previous season to the following season (all movements must be continuously linked). The length of the interlude can be adapted to the context (improvisations on percussion instruments or not, level and age of the children, etc.)

Percussions are optional, and will depend on the school's available resources. The children, divided into two groups, have the opportunity to explore rhythmic games using small hand percussion instruments:

Group 1 (Sun) :

- Percussions of Spring: WOOD: claves, wood-blocks, temple-blocks, etc.
- Percussions of Autumn: STONES: pebbles, river stones, etc.

Group 2 (Moon) :

- Percussions of Summer: SKINS: tambourines (without small cymbals), small drums, small bongo drums, etc.)
- Percussions of Winter: METALS: triangle, small cymbals, tambourines with small cymbals (without playing on the skin), small bells, etc.

The objective is to create sound masses in constant evolution, consisting of individual, not synchronized superimposed parts, without any common rhythm nor tempo: no instrumentalist must stand out from the others, nothing must be mechanical, nor repetitive, each one must take pauses individually and listen to others in order to blend in the global mass.

The musical progression is identical in all the interludes:

- We have just ended the canon of a given season,
- A first group begins with instruments related to the season of the canon which we have just sung,
- The second group enters with instruments related to the season of the canon which we are going to sing,
- The first group disappears,
- The second group disappears,
- We arrive at the canon for the next season.

20

SOUS-TITRE
Au regard des Solstices
François-Hugues Aubert

SOUS-TITRE
SOLSTICE 21 décembre

SOUS-TITRE
SOLSTICE 21 juin

STAVES MUSICALES (à gauche) :

- ① sur une branche morte un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ② -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ③ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ④ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑤ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑥ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑦ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑧ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑨ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑩ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑪ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑫ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑬ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑭ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑮ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑯ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑰ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑱ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑲ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur
- ⑳ -ne, s'est dressé
- une branche morte. Le un corbeau s'est posé, s'est dressé sur

STAVES MUSICALES (à droite) :

- ① Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ② Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ③ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ④ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑤ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑥ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑦ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑧ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑨ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑩ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑪ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑫ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑬ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑭ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑮ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑯ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑰ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑱ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑲ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.
- ⑳ Les fleurs s'échappent sur les bancs du boulevard.

Diagramme central :

- Centre :** Au regard des Solstices, François-Hugues Aubert
- Quadrants :**
 - Top-Left: CANON de l'HIVER
 - Top-Right: CANON de l'ÉTÉ
 - Bottom-Left: CANON de l'ÉTÉ
 - Bottom-Right: CANON de l'HIVER
- Interludes :**
 - Top: INTERLUDE de l'HIVER ou PRINTEMPS
 - Right: INTERLUDE de l'ÉTÉ
 - Bottom: INTERLUDE de l'ÉTÉ à l'AUTOMNE
 - Left: INTERLUDE de l'HIVER
- Éléments saisonniers :**
 - Hiver: MÉTAUX, BOIS
 - Été: PIERRES, PEaux
 - Automne: MÉTAUX, BOIS
 - Printemps: MÉTAUX, BOIS

STAVES MUSICALES (à droite) supplémentaires :

- ① Juste assez de douceur, qu'on premier use
- ② fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ③ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ④ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑤ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑥ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑦ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑧ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑨ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑩ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑪ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑫ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑬ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑭ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑮ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑯ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑰ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑱ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑲ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!
- ⑳ fleur après l'autre é-clor - se. Ah!

Au regard des Solstices

Musique : François-Hugues Leclair

1. Canon du Printemps

Paroles : Hattori Ransetsu

Souple, sans rigueur (♩=84 ca)

Voix 1

Voix 2

Voix 3

Piano

Vx.1

Pno

5 *p*

Juste as-sez de dou-ceur, qu'au pru-nier u-ne fleur a-près l'au-tre é - clo - se Ah!—

Vx.1

Pno

9

Juste as-sez de dou-ceur, qu'au pru-nier u-ne

© 2017 François-Hugues Leclair