

Avant-propos

Gerard Manley Hopkins fut le poète de l'ambiguïté sémantique. C'est pourquoi je le considère comme le plus proche de l'art musical. On sait qu'il fut considéré par les surréalistes comme un de leurs précurseurs.

J'avais déjà « traduit » *Peace* de Hopkins en une œuvre pour huit voix et orgue. Le présent poème, *Andromeda*, m'a particulièrement séduit, non seulement par sa référence au mythe lui-même, mais aussi parce que son évolution dialectique, sa palinogénèse se voient transposées en un drame intérieur, à la fois mystique, humain et effectif. Riches sont les sollicitations de cette langue qui cherche à vous conduire vers de secrets et complexes domaines. Des sons semblent parfois vous heurter pour susciter un bouleversement rythmique, ou des polyvalences harmoniques aux multiples courants sonores.

Les sons de l'orgue et la voix doivent s'unir au point que cette dernière devienne je ne sais quoi d'organique et s'exclament en souffles et flambeant comme le martin-pêcheur (autre poème de Hopkins, « as Kingfishers catch fire »). Mais le poème a sa vie propre et l'œuvre musicale peut être aussi considérée comme un poème en soi-même. Si Hopkins a su donner au langage de son temps de magiques ressorts, j'espère que l'orgue pourra à son tour devenir, d'une certaine manière, une parole.

Jean Guilloa

Preface

Gerard Manley Hopkins was the poet of semantic ambiguity. That is why I consider him the one closest to the musical art. Indeed, the surrealists considered him one of their precursors. I had already « translated » Hopkins's poem « Peace » into a work for eight voices and organ. The present poem, « Andromeda » particularly charmed me, not only because it refers to the myth itself, but also because its dialectical evolution, its palinogenesis are transposed to an inner drama, at once mystical, human and effective. Riches are the solicitations of this language which seeks as it does to lead you towards secret and complex domains. Sounds sometimes seem to hit you in order to create rhythmic upheavals, or harmonic polyvalences with multiple sound currents. The sounds of the organ and the voice must unite at the point where the latter becomes an organ registration or that the organ stops to breathe and flambes like the kingfisher (another poem of Hopkins's, « as Kingfishers catch fire »). Yet the poem has its own life and the musical work may be also considered a poem in itself. If Hopkins was able to give the language of his time magical resources, I should like the organ's language, in a certain manner, to become word.

Jean Guilloa

Vorwort

Gerard Manley Hopkins war der Dichter der semantischen Zweideutigkeit. Daher steht er meines Erachtens der musikalischen Kunst am nächsten. In der Tat wurde er von den Surrealisten als einer ihrer Wegbereiter gewürdigt.

Ich hatte Hopkins in ein Werk für acht Singstimmen und Orgel « übersetzt ». Das vorliegende Gedicht hat mich besonders angezogen, nicht allein seines Bezugs zum Mythos selbst wegen, sondern ebenso wegen seiner dialektischen Entwicklung, seiner Palinogenese, die sich zu einem inneren Drama formt; und zwar in mystischer, menschlicher und effektiver Hinsicht. Der Reichtum der insistierenden Sprache entführt uns in geheime und komplexe Bereiche. Die Worte scheinen eine bisweilen heftig aufrüttelnde Wirkung zu entfalten, indem sie eine funktionale Verschattung des Rhythmus nach sich ziehen sowie harmonische Vieldeutigkeiten und vielschichtige Klangverläufe.

Der Orgelklang und die menschliche Stimme müssen soweit miteinander verschmelzen, bis diese gleichsam zu einem Organregister wird bzw. die Orgelregister mit aushauchender Gebärde verlöschen wie der « Eisvogel » (ein anderes Gedicht Hopkins' « as Kingfishers catch fire »). Die literarische Vorlage kann ihrem wahren Wesen nach ebenso wie das Musikstück als Gedicht an sich betrachtet werden. Wenn Hopkins es verstand, der Sprache seiner Zeit magische Triebkräfte zu verleihen, so wünschte ich ebenfalls, dass uns die Sprache der Orgel auf gewisse Weise zu einer Art der lebendigen Rede wird.

Jean Guilloa

Übersetzung: Wolfram Adolph

Andromeda

Now Time's Andromeda on this rock rude
With not her either beauty's equal or
Her injury's, looks off by both horns of shore,
Her flower, her piece of being, doomed dragon's food.
Time past she has been attempted and pursued
By many blows and banes; but now hears roar
A wilder beast from West than all were, more
Rife in her wrongs, more lawless, and more lewd.

Her Perseus linger and leave her to her extremes?—
Pillowy air he treads a time and hangs
His thoughts on her, forsaken that she seems,
All while her patience, morselled into pangs,
Mounts; then to alight disarming, no one dreams,
With Gorgon's gear and barebill, thongs and fangs.

PREVIEW
Low Resolution

Andromeda

Ansioso $\text{♩} = 44-50$

Jean Guillou

1933

Gesang

Manuale

Flûte 8', 1 1/3

Pedal

5

più f

10

cresc. poco a poco

13

ff

Fondo 16, R

subito 32, 16

p

basso

cresc.

Claron 4' solo

78

Musical notation for measures 78-80. Measure 78 features a treble clef and a 3-measure triplet. Measure 79 has a bass clef. Measure 80 has a bass clef and a 3-measure triplet.

Musical notation for measures 81-83. Measure 81 has a treble clef. Measure 82 has a bass clef. Measure 83 has a bass clef.

27

Musical notation for measures 84-86. Measure 84 has a treble clef. Measure 85 has a bass clef. Measure 86 has a bass clef.

Musical notation for measures 87-89. Measure 87 has a treble clef. Measure 88 has a bass clef. Measure 89 has a bass clef.

PREVIEW

Low Resolution

Musical score for the first system, measures 1-10. The score is written for piano and includes a grand staff with treble and bass clefs. The music features a complex, fast-moving melodic line in the right hand, characterized by many beamed sixteenth notes and trills. The left hand provides a steady accompaniment with eighth notes. A large, bold watermark "PREVIEW" is overlaid diagonally across the page, and the text "Low Resolution" is also visible.

Musical score for the second system, measures 11-25. The score continues the piece with similar melodic and harmonic textures. A dynamic marking of *ff* (fortissimo) is present. The watermark "PREVIEW" and "Low Resolution" are still visible.

Musical score for the third system, measures 26-35. The score continues with intricate melodic patterns and accompaniment. A dynamic marking of *ff* is present. The watermark "PREVIEW" and "Low Resolution" are still visible.

33 Flûte N°1

Flûte N°1, 1 1/3' ou 1 3/5' ou Hautbois trémolo

come prima

Ranquette ou Basson 16'

36 Pesante

molto cantabile

Ranquette 16'

Tutu

p

Au

Chalmeau 4'

41

dro - me - da

Flûte 1, Voix humaine 2

43