

Daniele Lombardi (1946-2018)

NGC 1316

Emanuel Dimas de Melo Pimenta

2018

un requiem pour Daniele Lombardi
une musique dédiée à Luigi Esposito

NGC1316 est le nom d'une galaxie étrange. Elle est considérée comme l'une des galaxies les plus étranges connues au début du 21ème siècle. C'est une galaxie elliptique avec des voies de poussière inhabituelles. Sa structure cinématique indique qu'il a récemment vécu un processus de fusion.

En raison de ces caractéristiques, je choisis comme point de départ de ma composition dédiée à Luigi Esposito et à la mémoire de Daniele Lombardi.

C'est un requiem à Daniele.

Le mot requiem a sa racine étymologique dans l'expression indo-européenne **kweie*, qui signifiait «se reposer», «être tranquille».

C'est le titre d'un service eucharistique pour se souvenir de quelqu'un qui est décédé.

Ce genre de célébration a commencé au 2ème siècle.

A la Renaissance, le requiem était en général polyphonique.

Les requiems anciens étaient composés de sept parties suivies d'une introduction. Ainsi, ils ont été composés par un *Introitus* suivi de *Kyrie*, *Dies Irae*, *Offertorium*, *Sanctus*, *Benedictus*, *Agnus Dei* et *Lux Aeterna*.

En 1966, György Ligeti compose son *Lux Aeterna*.

Ce requiem à Daniele Lombardi n'a qu'un seul mouvement.

C'est une pièce symphonique.

J'ai d'abord rencontré Daniele Lombardi à travers Peppe Morra, pour l'inauguration de Casa Morra, à Naples, en Italie, en 2016.

A ce moment, j'ai joué mon concert et présenté mes films Decameron, sur le fabuleux travail de Giovanni Boccaccio. Daniele a brillamment interprété treize morceaux de John Cage.

Avant les représentations, au matin, Daniele et moi nous sommes rencontrés par hasard à la cour de Casa Morra. C'était presque l'heure du déjeuner. Nous commençons à parler. J'ai demandé sur sa vie, il a demandé à propos de la mienne. Soudain, j'ai remarqué tellement de choses similaires dans nos vies!

Non seulement, il était extrêmement doux, poli, paisible et regardait toujours directement nos yeux. J'aime les gens qui nous regardent directement. Je fais la même chose.

Nous avons parlé d'environ deux heures au moins. L'heure du déjeuner est arrivée et nous l'avons eu à la cour.

En ce moment nous sommes devenus amis. Mais il s'agissait d'une amitié qui me semblait exister pour toujours.

Puis, au soir, le moment des présentations est arrivé. Luigi Esposito était l'un des musiciens de Daniele. Bravo!

Dans l'intervalle et après les représentations, Luigi et moi nous sommes rencontrés et avons parlé pendant un certain temps. Luigi était aussi une personne très spéciale. Immédiatement nous avons créé un lien mutuel.

À la fin de cette merveilleuse soirée, j'ai donné un de mes livres à Daniele. Quelle a été ma surprise quand, le matin du lendemain, j'ai trouvé à la réception de mon hôtel un livre de Daniele avec une très gentile dédicace pour moi.

J'ai ouvert le livre et j'ai vu ses œuvres merveilleuses.

Comment nous n'avions pas rencontré avant?

Depuis les années 1960, Daniele travaille sur des notations musicales graphiques. J'ai commencé à travailler dessus dans les années 1970. Notre différence d'âge était de onze ans. Il était plus âgé que moi, mais ne ressemblait pas. Rapidement, encore très jeune, j'étais entré dans le monde de la réalité virtuelle, des mathématiques, des neurosciences. Daniele est resté un poète. Même si nous avons des vols différents dans le même domaine, l'identité entre nos œuvres était merveilleuse.

Cela m'a paru incompréhensible que nous n'avions pas rencontré auparavant! Après tant d'années de travail en Italie, avec tant d'amis en commun, nous ne nous rencontrions que ce jour-là!

Après tout ça, dans les mois qui ont suivi, nous avons échangé quelques messages, et je lui ai envoyé des livres et des CD par la poste. Daniele était un compositeur merveilleux, un grand artiste et une personne merveilleuse.

Dans nos messages, c'était comme si nous avions été amis depuis toujours.

Ensuite, j'ai reçu un message de Luigi disant qu'il allait à Lisbonne!

Malheureusement, je n'étais pas là.

Mais nous sommes restés en contact.

Comme Daniele, son grand ami, Luigi est aussi extrêmement poli, ouvert et attentionné.

Après la visite de Luigi à Lisbonne, j'avais en tête de composer une pièce dédiée à lui, qui est aussi une formidable pianiste.

Dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert qu'un de mes vieux amis, Marco Brizzi, également de Florence, était un ami proche de Daniele.

C'était comme si j'avais trouvé une partie de ma famille!

Soudain, Daniele est décédé, le 11 mars 2018.

C'était un choc pour tout le monde!

Je sentais qu'il serait important de faire quelque chose à sa mémoire. Il était très important pour ce monde. Je devrais faire quelque chose.

J'ai donc décidé de composer un Requiem à Daniele Lombardi, en le dédiant à Luigi Esposito. Une telle conception des dédicaces n'est pas commune dans l'histoire de la musique. Mais, cela avait du sens pour moi. La vie et la mort, l'une après l'autre, l'une célébrant l'autre, un miroir, deux personnes qui étaient de vieux amis: Daniele et Luigi.

Au-delà, c'est un travail d'un compositeur en mémoire d'un autre compositeur. Nous avons tous deux, Daniele et moi, consacré une bonne partie de notre vie à des partitions musicales graphiques.

D'autre part, le dédicatoire à Luigi est comme un miroir asymétrique entre nous, c'est un jeu dans une célébration mutuelle à un ami commun - qui était beaucoup plus proche de lui que de moi, bien sûr.

NGC1316, NASA

Tout cela m'a fait penser aux racines de la pièce, aux symétries et aux asymétries.

Daniele Lombardi, Luigi Esposito et moi-même, entre autres, nous sommes partie d'une étrange galaxie dans l'univers que nous vivons. Il est suffit d'écouter notre musique aujourd'hui, dans un monde peuplée des *Big Brothers* pour comprendre ce que je dis.

Ainsi, j'ai commencé à rechercher les galaxies les plus étranges connues dans le ciel. Pas comme une métaphore! Mais oui comme une base physique, concrète, pour la pièce.

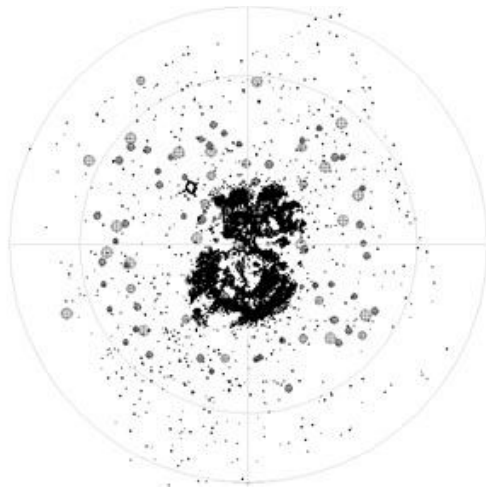
Et j'ai trouvé NCG 1316 - qui est une belle galaxie asymétrique.

Comme notre amitié, une telle galaxie a vécu un processus de fusion récent.

C'est une galaxie lenticulaire placée à une soixantaine de millions d'années-lumière de nous. Il est situé dans la constellation de Fornax et fonctionne comme une radio-galaxie à 1400 MHz, étant la quatrième source radio dans le ciel.

Je l'ai aimé.

J'ai reconstruit cette galaxie à l'intérieur de la Réalité Virtuelle en trois dimensions, et j'ai travaillé dessus.

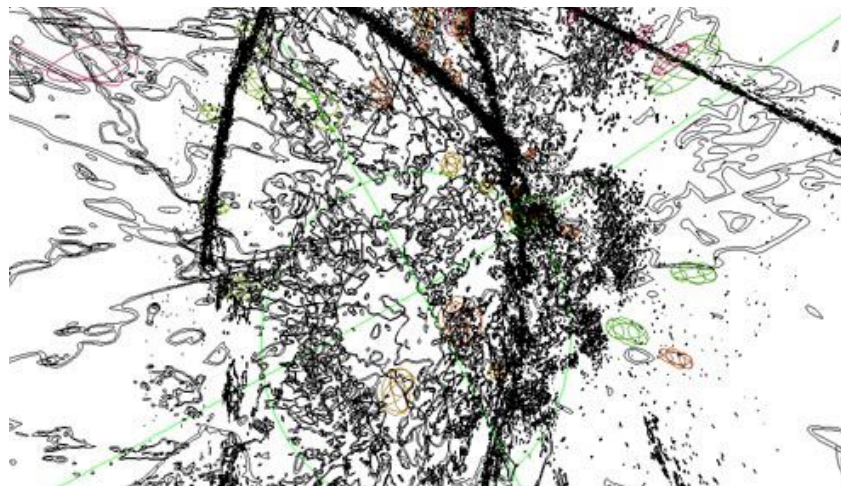
NGC1316, Emanuel Pimenta - partition musicale

En utilisant des opérations aléatoires, j'ai attaché des singularités à plusieurs points de la galaxie, qui ont été distribués en cinq séries - parce que le numéro cinq est le troisième nombre premier, et nous sommes trois amis. Cinq est aussi un nombre intouchable, car il ne peut pas être exprimé comme la somme de tous les diviseurs propres de tout entier positif. Et, enfin, cinq était un nombre sacré dans l'ancien monde Sumérien.

Chaque singularité est un champ de son. Chacun détermine le champ des chaînes qui doivent être jouées. Selon sa taille, c'est aussi implicite la dynamique, forte ou piano.

La pédale de *sustain* doit toujours être activée, libérant les cordes.

Ensuite, j'ai créé un chemin à l'intérieur de ce complexe quadridimensionnel en Réalité Virtuelle. Un œil virtuel qui voyage dans ce chemin.

NGC1316, Emanuel Pimenta - partition musicale

Les images de la trajectoire de cet œil ont généré un film de quarante minutes, qui est superposé à l'image d'un long piano.

Le pianiste doit travailler à l'intérieur du piano, en suivant les indications de l'œil virtuel.

De cette façon, la partition musicale est créée par l'œil virtuel dans son voyage à l'intérieur de l'étrange galaxie des singularités.

NGC 1316 est une pièce pour un nombre indéterminé de pianos. Il peut être joué dans un piano, dans cent ou plus - également en référence aux œuvres magistrales de Daniele Lombardi.

C'est une musique symphonique.

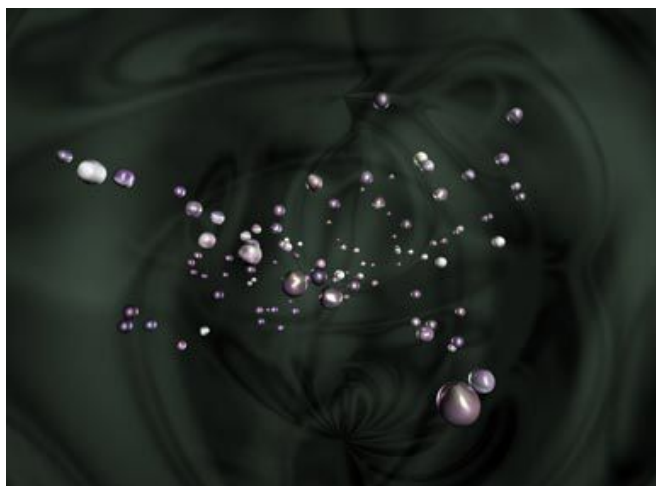
Même lorsque, éventuellement, chaque pianiste sera géographiquement loin l'un de l'autre, ils devront suivre la même partition musicale, mais chacun produira sa propre musique, sa propre interprétation.

La durée de NGC 1316 est de quarante minutes.

Pour cette première mondiale, nous avons deux pianos: Luigi Esposito à Rome et moi-même à Lisbonne, au Portugal.

En arrière-plan, vous pouvez suivre la partition musicale NGC 1316 à l'intérieur de la Réalité Virtuelle - bien sûr, c'est exactement le même score de musique joué par Luigi et moi.

Le début de ce concert - parce qu'il restera toujours en ligne - est le 12 août 2018 - l'anniversaire de Daniele Lombardi.

NGC1316, Emanuel Pimenta, partition musicale