

François BOUSCH

DRAGON

A Pavel MIHELCIC

Commande de l'Ensemble Musica Danubiana
Pour flûte, clarinette, trombone, alto, violoncelle, piano et percussions

DRAGON

A Pavel Mihelcic

**Commande de l'Ensemble Musica Danubiana
2002**

Nomenclature :

1 flûte, aussi piccolo
1 clarinette sib, aussi clarinette basse sib
1 trombone
1 alto
1 violoncelle
1 piano (1 triangle fin et aigu et 1 vibraslap sur pied)
1 percussion : vibraphone, gong thaïlandais la b 1 riche en partiels, 1 triangle fin et aigu,
1 vibraslap, 5 blocs chinois ou à défaut 5 polyblocs.

Pavel Mihelcic, artistic director of The Musica Danubiana 7 Ensemble, asked me to write a short piece for them. This piece is called « Dragon ».

Dragon is an ambiguous and universal symbol. It is also Yin and Yang. Divine Powerful, Spiritual Force, image of the Creator Word, it is the guardian of Immortality, of Golden Fleece and Hesperidia's Garden. It is also symbol of Ljubljana City, Slovenia's Capital.

This symbol, so rich in imagination, influences music elaboration, kind of sound evocation of theses ambivalent principles.

Dragon is dedicated to Pavel Mihelcic, composer with a great talent and leader of the New Slovenian Music.

Pavel Mihelcic, directeur artistique de l'Ensemble Musica Danubiana, m'invita à écrire une courte pièce pour son ensemble. J'ai appelé cette oeuvre "Dragon".

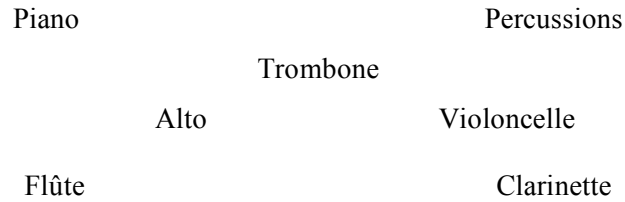
Dragon est un symbole universel et ambigu. Il est autant Yin que Yang. Puissance divine, Force spirituelle, Image du Verbe, il est le gardien de l'Immortalité, de la Toison d'or et du Jardin des Hespérides. C'est aussi le symbole de la ville de Ljubljana, capitale de la Slovénie.

Ce symbole, si riche en imaginaire, influence la conception musicale de l'œuvre, évocation sonore de ces principes ambivalents.

Dragon est dédié à Pavel Mihelcic, compositeur à l'immense talent et chef de file de la nouvelle musique en Slovénie.

François Bousch

Disposition des instruments sur la scène :

Conventions générales d'écriture :

Hauteur :

Une altération n'est valable qu'une seule fois, pour une seule note, en conséquence le bémol n'existe plus.

- Echelle en quarts de tons :

Intensités : De rien ...

... et jusqu'au silence

Echelle d'intensités :

ppp pp qp p mp mf qf f ff fff

qp = quasi piano

qf = quasi forte

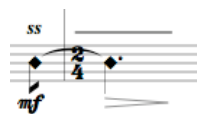
Sons buccaux :

prononcer l'attaque « t » et la sifflante « ss » aiguë

Cf. alphabet phonétique international. « Chanter » en imitant un son de tabla

« ss » sifflantes aiguës sans attaque qui prolonge dans l'espace les « tss » précédentes.

Echos (et harmoniser) : mesures 201 et suivantes

Bien respecter les nuances indiquées. L'énergie « s'éteint » peu à peu. La partie de piano – notes accentuées et ff - donnent les sons originels. Les échos de ces sons sont réalisés par les autres instruments.

Jeux d'accents : mesures 222 et suivantes

Cycle de trois mesures. Les notes lourées du piano sont soulignées par le trombone, la flûte et l'alto. Ils marquent le début de chaque rythme (3, 4, 5, 6 brèves). Le vibraphone accentue un autre rythme en contraste.

Espace :

L'écriture de l'espace est liée à la disposition des instruments sur la scène.

Articulation de la pièce :

La pièce s'articule en 5 parties :

- 1ère partie : mesure 1
- 2ème partie : mesure 42
- 3ème partie : mesures 195
- 4ème partie : mesure 219
- Coda : mesure 276

Conventions particulières d'écriture :

Flûte et piccolo :

- Mesures 15 et suivantes : le doigté des notes en quart de tons est différent selon les modèles de flûte. Le sol quart se trouve à égale distance entre le sol et le sol #, le si bémol quart se trouve à égale distance entre le si bémol et le si naturel.
- Mesure 38 (piccolo) et 161 et suivantes (flûte) : sons multiphoniques. (cf. Flûtes au présent de Pierre-Yves Artaud et Gérard Geay).
- Doigtés : main gauche : 1 (1b) 2 3 4 5 (5#), main droite : 2 (A) 3 (B) 4 5 (5#) (5 bécarré). Le doigté proposé donne le résultat écrit, essayer d'équilibrer au mieux les sons résultants, la fragilité du résultat est souhaitée. Le multiphonique se termine presque toujours par du souffle (sons éoliens) précédé ou non d'un flatterzunge. Le trille d'un multiphonique ne doit pas modifier la couleur globale du son originel.

Clarinette si bémol et clarinette basse si bémol :

- La clarinette basse descend si possible jusqu'au si bémol 0. Dans le cas contraire, octavier cette note.
- Sons multiphoniques : le doigté proposé donne le résultat écrit. Toutefois, celui-ci peut varier plus ou moins selon la facture de l'instrument et la finesse de l'anche. En cas d'impossibilité à obtenir le résultat écrit, choisir un doigté qui donne un résultat identique ou approché, mais cohérent et équilibré. Ce résultat doit s'intégrer « harmoniquement » avec les autres parties. Avec certains instruments la nuance indiquée n'est pas réalisable. Dans ce cas jouer la nuance la plus proche possible sans forcer le son.
- Sons fendus : (mesures 212 et suivantes) au son habituel, s'ajoute une irisation suraiguë fine et piano. La « région » indique un registre de l'irisation plus ou moins suraigu du « médium » I au très « suraigu » IV.
- Mesures 211 et suivantes : le trille s'accélère de façon exponentielle, devient un son fendu région IV, puis l'interprète doit « improviser » dans des nuances de ppp à fff, avec des sons trillés, multiphoniques, sons fendus dans la région indiquée, souffles, bruits de clés, le tout très contrasté.

Trombone :

- Mesures 40 à 92 : le tromboniste se déplace à côté du pianiste. Il projette les la bémol 2 de nuance *f* vers les cordes graves du piano afin de provoquer une résonance créée par la vibration des cordes du piano par sympathie. Il retourne à sa place à partir de la mesure 92.
- Mesures 144 et suivantes : la partie de trombone est de plus en plus soliste et progressivement de plus en plus « swinguée ».
- Mesure 282 : jeu de souffle, coloré par les sons vocaux chu-i-u-i auquel s'ajoute un trille avec le barillet (valve).

Alto :

- Mesure 20 et suivantes : notes en quart de ton.
- Le sol quart se situe à égale distance entre le sol et le sol#, le si bémol quart se situe à égale distance entre le si bémol et le si naturel.
- Mesures 95 et suivantes : les harmoniques naturelles sont souvent écrites comme les harmoniques artificielles pour indiquer précisément comment les jouer.
- Mesures 164 et suivantes : triller souplement avec le 2ème doigt tout en maintenant la note effleurée par le 4ème doigt.
- Mesure 166 et suivantes : asp (alto sul ponticello, très très proche du chevalet), jouer le plus près possible du chevalet, le son fondamental tend à disparaître au profit du bruit blanc et des partiels aigus.
- Mesure 189 : trille entre deux harmoniques naturelles
- Mesure 194 : glissé qui aboutit au son le plus aigu possible, sorte de sifflement violent, de cri !
- Mesure 226 : harmoniques naturelles : la 5 sur la deuxième corde, sol 5 sur la troisième corde.

Violoncelle :

- Mesures 18 et suivantes les notes sont des harmoniques naturelles.
- Mesures 95 et suivantes : les harmoniques naturelles sont souvent écrites comme les harmoniques artificielles pour indiquer précisément comment les jouer.
- Mesures 164 et suivantes : triller à partir de l'harmonique naturelle (mi5) sur la corde de ré.
- Mesure 166 et suivantes : asp (alto sul ponticello, très très proche du chevalet), jouer le plus près possible du chevalet, le son fondamental tend à disparaître au profit du bruit blanc et des partiels aigus.
- Mesure 189 : trille entre deux harmoniques naturelles sur la corde de sol.
- Mesure 194 : glissé qui aboutit au son le plus aigu possible, sorte de sifflement violent, de cri !
- Mesure 196 : quarts de ton : le la quart se situe à égale distance entre le la et le si bémol, le do quart se situe à égale distance entre le do et le do#.
- Mesure 210 : quarts de ton : le sol bémol quart se situe à égale distance entre le sol bémol et le sol naturel, le mi bémol quart se situe à égale distance entre le mi bémol et le mi naturel.
- Mesure 280 : varier la place de l'archet entre asp (alto sul ponticello, très très proche du chevalet) et sp (sul ponticello) pour favoriser les harmoniques. Le son fondamental disparaît dans l'irisation.

Piano :

- Mesure 27 : harmoniques complexes : jouer le la bémol 0 sur le clavier, pédale de résonance enfoncée, tout en effleurant avec un doigt les cordes de cette même note à l'intérieur du piano de façon à obtenir les sons résultants indiqués.
- Mesure 42 : le la bémol 2 joué par le trombone provoque les cordes du piano par sympathie. Bien enfoncer la pédale de résonance pour obtenir le résultat souhaité.
- Mesure 58 et suivantes : vibraslap : le vibraslap (et le triangle aigu) sont fixés sur un pied à portée du pianiste, de façon à être joué par une seule main, en frappant l'instrument de façon brève dans

l'esprit d'une note piquée. Le triangle, à l'aide d'une batte métallique pour obtenir un son cristallin, aigu et fin.

- Mesures 201 et suivantes : la partie de piano est toujours ff. Ces sons sont repris en écho par les autres instruments.
- Mesure 219 : « solo », amener doucement la mesure 222. La pédale de résonance reste enfoncée jusqu'à l'indication contraire.
- Mesures 222 et suivantes : les sons lourds participent au jeu d'accents. Ils sont soulignés par les autres instruments sauf par le vibraphone qui joue un rythme différent.
- Mesure 287 : harmonique complexe : même recommandation que mesure 27.

Percussion :

- Pédale : garder la pédale aussi longtemps qu'indiqué, les résonances longues sont souhaitées.
- Mesure 222 et suivantes : cycle de trois mesures. Les notes accentuées sont très importantes, elles participent au jeu d'accents en contrariant les accents rythmiques du piano

DRAGON

François BOUSCH

[illegible]

♩ = 120 ♩ = 60

11

Fl *f* *sempre legato* *p*

Cl *tr* *p* *qf*

Trb *f*

Alto *f* *ppp*

Vc *f* *ppp*

Piano *f*

Vibra *f* *ppp* *p* *sempre legato*

16

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

tr

p

mp

f

mp

p

sempre legato

p

p

♩ = 120

21

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

f

mf

pizz

f

pizz

f

f

f

© *François BOUSCH* 2002

$\text{♩} = 60$

25

Fl

f

flatt.

mf

sempre legato

p

Cl

tr

p

mp

mf

p

Trb

f

Alto

ppp

mf

legato

p

Vc

ppp

mf

p sub.

Piano

Jouer le lab 0, tout en effleurant la corde à l'intérieur du piano pour obtenir les harmoniques

fz

Perc

Gong

p

Perc

Vibra

♩ = 120

29

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

mp

f

p

mp

f

p

mp

f

p

mp

f

ffz

Gong

f

p

mp

cresc.

f

© *Francois BOUSCH* 2002

123
23B5

Long
ca 7"

388

Fl

p *ff*

Muta in flauto grande

Cl

tr *mf* *f* *ff* *f*

Muta in clarinetto si b

Trb

mp *mf* *f*

Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.

Alto

pizz. *mf* *f*

Vc

mf *f*

Piano

fff *fff*

Perc

Gong *sfz*

Perc

Vibra

mp *f*

*

48

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

tss

sfz

Imiter vocalement le son du tabla

to-ti-i

mf

f

f

tss

sfz

Imiter vocalement le son du tabla

to-ti-i

mf

54

Imiter vocalement le son du tabla

Fl

tss *sfz* *mf* *to-u-i* *mf* *to-u-i* *mf*

Cl

mf *to-u-i* *mf* *tss* *sfz* *mf* *to-u-i* *mf*

Trb

f *f*

Imiter vocalement le son du tabla

Alto

tss *sfz* *mf* *to-u-i* *mf* *to-u-i* *mf*

Vc

mf *to-u-i* *mf* *tss* *sfz* *mf* *to-u-i* *mf*

Vibraslap

Piano

tss *sfz* *mf* *to-u-i* *mf* *to-u-i* *mf*

Perc

tss *sfz*

Vibra

© *François BOUSCH* 2002

© *François BOUSCH* 2002

72

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

tss

sfz

ss

mp

mf

mf

mf

f

f

to-u-i

ss

mf

mf

ss

mf

tss

sfz

mf

to-u-i

mf

Triangle

Vibraslap

tss

sfz

p

qf

mp

Bch.

p

f

tss

sfz

Triangle

p

84

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

mp

mp

mf

ss

mf

to-u-i

mf

to-u-i

mf

f

f

tss

sfz

to-u-i

mf

pizz

mp

ss

mf

pizz

mp

tss

sfz

tss

sfz

Triangle

p

Vibraslap

qf

p

mp

Bch.

p

f

tss

sfz

Triangle

p

mp

mp

© *François BOUSCH* 2002

96

2

Fl

mp

p

mp

tss

sfz

p

Cl

p

p

mf

mp

Trb

f

sempre simile

Alto

ss

mf

mp

p

p

Vc

tss

sfz

p

mp

p

mp

Piano

Vibraslap

Triangle

qf

p

Triangle

p

Perc

Triangle

p

Vibraslap

qf

Triangle

p

Vibra

mf

mf

mf

© *François BOUSCH* 2002

108

3

Fl

mp

p

mp

p

Cl

p

p

mp

Trb

Alto

ss

mf

mp

Vc

tss

sfz

p

mf

mp

p

Vibraslap

Triangle

Triangle

Piano

mf

mf

mf

qf

qf

Perc

Triangle

p

p

qf

Vibra

mf

qf

qf

114

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

mp

mp

mf

mp

p

mf

mp

p

Triangle

p

Triangle

p

qf

qf

mf

Triangle

p

Vibraslap

qf

Triangle

p

Vibraslap

qf

qf

qf

qf

© *François BOUSCH* 2002

© *François BOUSCH* 2002

5

138

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

pp

pp

qf

mf

qf

mf

pp

pp

pp

mf

pp

pp

mf

sfz

sfz

sfz

sfz

mf

sfz

© *François BOUSCH* 2002

156 12
2B5

Fl *pp* *qf*

Cl *qf* *f* *Fa*

Trb *II* *Gliss. harm.* *Gliss. harm. V ==> VII+* *Gliss. harm. III ==>*

Alto *pp* *V* *mf*

Vc *mf* *V*

Piano *8va - 1* *sfz* *mf*

Vibra *sfz* *sfz* *mf*

1

© *François BOUSCH* 2002

© *François BOUSCH* 2002

© *François BOUSCH* 2002

188

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

Muta in clarinetto basso

1 3 23 5

sfz

Gliss. harm.

tr

asp

p

sp

f

tr

III° c.

loco sp

p

f

191

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

sfz

Gliss. harm.

II ==> III

7:6

tr

sp

p

f

simile

tr

sp

p

f

simile

v

♩ = 120 ♩ = 60

194

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

sfz

f

sfz

f

fff

f

fff

gliss.

gliss.

IIIrd c. IVth c.

legato

legato

pp

pp

f

f

pp sub.

sons fendus

** Rea.*

** Rea.*

© *François BOUSCH* 2002

© *François BOUSCH* 2002

42

♩. = 96

222

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

mp

mp

mp

mp

mp

mp

laisser la pédale toujours enfoncée

mp

228

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

III^c. IV^c.

III^c. IV^c.

234

Fl

Cl

mp

Trb

Alto

Vc

III^{°c.} IV^{°c.} III^{°c.} IV^{°c.}

Piano

Vibra

240

1

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

III[°]c.

IV[°]c.

246

2

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

cresc
...

Piano

Vibra

III^c IV^c III^c IV^c

y

252

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

...
poco...

Piano

Vibra

mp

III[°]c.

IV[°]c.

III[°]c.

IV[°]c.

258

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

... a...

Piano

Vibra

mp

III[°]c.

IV[°]c.

III[°]c.

IV[°]c.

264

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

...
poco...

Piano

Vibra

III^oc. IV^oc.

III^oc. IV^oc.

mp

270 **3**

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

III[°]c. *IV[°]c.*

III[°]c. *IV[°]c.*

mf *sempre crescendo*

Piano

Vibra

© *François BOUSCH* 2002

285

Fl

mf

ss

5

3

Long

Cl

3

Long

Trb

3

i

Long

Alto

Long

Vc

Long

Piano

Jouer le ré 0, tout en effleurant la corde à l'intérieur du piano pour obtenir les harmoniques

laisser vibrer jusqu'à extinction

Long

Long

qp

Triangle

laisser vibrer jusqu'à extinction

Long

Perc

qp

Perc

Long

Vibra

Metz, avril / décembre 2002
Révision 2007, ca 8'30"