

François BOUSCH

Dualité-Miroirs

A Françoise KUBLER, Armand ANGSTER et Daniel TERUGGI

**Commande de l'I.N.A.-G.R.M. 2012
Pour Soprano, clarinettes et sons fixés**

A Françoise KUBLER, Armand ANGSTER et Daniel TERUGGI

DUALITE-MIROIRS

Pour Soprano, clarinette et clarinette basse, et sons fixés

COMMANDE DE L'INA GRM 2012

Dualité-Miroirs

Dualité-Miroirs : comment interpréter ce thème si souvent présent dans la nature, les mythes anciens et le domaine artistique ?

Une œuvre est souvent le fruit de rencontres et d'amitiés.

Lorsque nous avons parlé avec Daniel TERUGGI de ce projet, je lui ai proposé deux interprètes virtuoses et magiques Françoise KUBLER, mezzo-soprano et Armand ANGSTER, clarinettes. L'idée de « dualité » s'est imposée ainsi.

Mais je souhaitais également faire appel à la technologie sans présager d'une utilisation en temps réel et/ou en sons fixés. Le temps réel aurait renforcé le duo vocal/instrumental, les sons fixés rendaient le jeu plus ouvert et plus complexe. C'est donc cette deuxième solution que j'ai adoptée.

Je développe depuis quelques années ce que j'ai appelé l'écriture miroir. Elle réunit notamment les principes contrapunctiques ancestraux au jeu complexe espace/temps d'une optique démultipliée.

Le lien « dualité/miroirs » s'est scellé aussitôt !

En feuilletant « la Traductière », recueil composé chaque année à l'occasion du Festival franco-anglais de poésie réunissant des œuvres de poètes de tous les coins du monde ainsi que leurs traductions, j'ai été interpellé par un extrait d'un poème de Céline ZINS intitulé « Chimère » dont voici le texte :

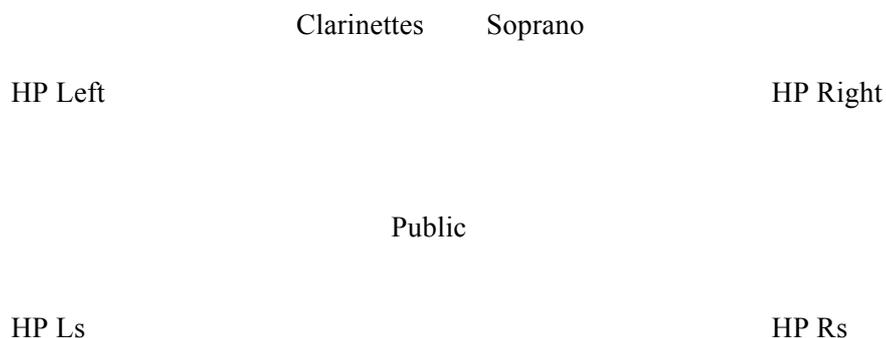
« De soi, étrangé, le miroir garde empreinte
de l'autre, le regard excentré
renie l'étrangement du même
Pourtant, le cœur a visage sans demeure. »

Je remercie le Groupe de Recherches Musicales de l'INA, Daniel TERUGGI, Christian ZANESI et Philippe DAO, et mes interprètes Françoise KUBLER et Armand ANGSTER pour leur aide et leurs précieux conseils. Je remercie également Céline ZINS dont le poème a conforté mon travail.

Cette œuvre, commande du GRM, est dédiée en toute amitié à Françoise KUBLER, Armand ANGSTER et Daniel TERUGGI.

François BOUSCH

Disposition des instruments et des haut-parleurs sur la scène :

Microphones :

Prévoir au moins un micro pour la Soprano et deux pour la clarinette (et clarinette basse).

Diffusion :

- En quadriphonie (cf. disposition ci-dessus)
- En Stéréophonie (haut-parleurs gauche et droit seulement)

Conventions générales d'écriture :

Hauteur :

Une altération n'est valable qu'une seule fois, pour une seule note, en conséquence le bécarré 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

Articulation de la pièce :

La pièce s'articule en 7 parties :

• Introduction : mesure 1	• 4 ^{ème} partie : mesure 96
• 1 ^{ère} partie : mesure 9	• 5 ^{ème} partie : mesure 175
• 2 ^{ème} partie : mesure 25	• Coda : mesure 276
• 3 ^{ème} partie : mesure 50	

Conventions particulières d'écriture :

Jeu théâtral :

Mesure 1 :

La Soprano et le clarinettiste se rendent tranquillement des coulisses jusqu'à leurs places sur scène en conversant de façon animée mettant en valeur les mots entre guillemets parmi de multiples paroles improvisées indistinctes.

Mesure 9 : au son de la clochette, ils se regardent en manifestant clairement leur étonnement. Ils poursuivent ensuite leur conversation tout aussi animée entrecoupée des actions indiquées.

Jeu ordinaire :

Soprano :

Mesure 12 : trois sons différents : le claquement de la longue sur le palais, le bruit des lèvres se séparant rapidement (bruit du « poisson »), le claquement dans les doigts. Si ces sons ne sont pas assez sonores, choisir trois sonorités différentes non vocalisées.

Mesures 17 et 18 : le mot « même » en crescendo très expressif amène le mot « soi » sonore.

Mesures 40 et suivantes : texte chuchoté, sur le souffle, assez sonore.

Mesure 43 : toux sèche

Mesure 45 : les rires amènent les sons fixés à 2'31.

Mesures 58 et suivantes : passage très lyrique.

Mesure 71 : obturation de la bouche (ouverte / fermée) à l'aide de la main, en accélérant peu à peu.

Mesures 103 et suivantes : souffle sur « ch » sonore et soutenu.

Mesures 164 et suivantes : passage dansant ! souligner l'articulation piquée.

Mesure 193 : « rentrer » dans le son de la clarinette basse.

Mesures 193 et suivantes : passage très lyrique : bien mettre en valeur les indications de caractère : calme, en écho, hésitant, urgent, rêveur, distant, tendu, coléreux, apeuré, déclamatoire, extatique.

Mesures 257 et suivantes : très expressif, passage dansant ! ne pas hésiter à donner une impression d'extase ! de plus en plus prononcée.

Clarinettes :

La partie est écrite en si bémol.

Mesure 11 : lueurs instables : jeu instable entre le son fantôme et le multiphonique.

Mesure 21 :

- 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.

tr° • trille de couleur (bisbigliando)

 accélérer très progressivement en commençant très lentement le trille.

• souffle

- Mesure 42 : son fendu avec mordant inférieur

- Sons fendus : 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 58 et suivantes : passage très lyrique.
- Mesure 72 : relâcher légèrement la pression pour obtenir le multiphonique qui devient peu à peu du souffle.
- Mesures 76 et suivantes : en cas de difficulté pour obtenir des slaps, rechercher une articulation donnant une couleur similaire.
- Mesure 83 : son multiphonique à partir du doigté du mi grave auquel on ajoute la clé de do#
- Mesure 87 et suivantes : en cas de difficulté pour obtenir des slaps, rechercher une articulation donnant une couleur similaire.
- Mesure 96 : prendre la clarinette basse
- Mesures 108 et suivantes : jouer ces quatre mesures comme une seule phrase. Les son naît du silence, trille très lentement, accélère peu à peu, et se résout dans la combinaison du son de la clarinette basse modulé par celui du chant, (son voisé), il fusionne puis diminue peu à peu.
- Mesures 112 et suivantes : simile
- Mesures 128 et suivantes : le son s’amplifie, trille très lentement, accélère jusqu’à la vitesse des deux notes finales.
- Mesures 158 et suivantes : les notes losangées indiquent les doigtés pour réaliser un bisbigliando avec le rythme indiqué.
- Mesure 183 : le son de la clarinette basse apparaît comme s’il provenait de celui des sons fixés.
- Mesures 183 et suivantes : passage très lyrique : bien mettre en valeur les indications de caractère : calme, en écho, hésitant, urgent, rêveur, distant, tendu, coléreux, apeuré, déclamatoire, extatique.
- Mesures 191 et suivantes :
 - trille de couleur (bisbigliando) de la note indiquée.
- Mesure 196 : slap pizz : slap plus doux et plus fin que le slap ordinaire.
- Mesure 238 : sons fendus auxquels s’ajoute un mordant inférieur.
- Mesures 238 et suivantes : les notes losangées indiquent les doigtés pour réaliser un bisbigliando avec le rythme indiqué.
- Mesures 244 et suivantes : passage improvisé.
- Mesures 257 et suivantes : passage dansant ! les slaps soulignent le caractère.
- Mesures 280 et suivantes : jouer ces quatre mesures comme une seule phrase. Les son naît du silence, se transforme en multiphonique, trille en bisbigliando très lentement, accélère peu à peu, et se résout dans le souffle.

DUALITÉ MIROIRS

François BOUSCH

♩ = 60

3"

5" *Murmures : échanges entre soi...*

Soprano *"étrangement excentré"*
p

Clarinette *"miroir empreinte"*
p

Sons Fixés *Clochette* *fff* | *Sauterelles...* | *Spectre réb 1...*

N.B. : Soprano et clarinette se rendent tranquillement des coulisses à la scène...

Murmures : échanges entre soi...

8"

13"

Sop *"renie même"* | *... inquiets, sporadiques...* | *"étrangé pourtant"*

Cl sib *... inquiets, sporadiques...* | *"autre visage"* | *"garde regard"*

SF *Grainaigu...*

A

27" *Regards croisés étonnés !*

Sop *"soi demeure"* | *"miroir"* | *"???"*

Cl sib *"coeur"* | *"miroir"* | *"???"*

SF *Clochette* *fff*

Regards croisés étonnés !

32" *Murmures : simile* 40"

Sop "coeur" "miroir" Palais Lèvres Doigts

Cl sib *Murmures : simile* "soi" "demeure" lueurs instables

SF *Spectres la0, réb1...* Grainaiqu...

ppp *p*

13

Sop "garde" "regard" "autre" "visage"

Cl sib "étrangé" "pourtant" *simile*

SF $\frac{2}{4}$

16

Sop re nie mê me "Soi"

Cl sib *slaps* *mp* é tran ge ment ex cen tré

SF $\frac{3}{4}$

f

1'03

1'05

1'08

19

Sop

Cl sib

SF

ppp

mf

tr

"soi"...

"soi"...

"soi"...

1'13

22

Sop

Cl sib

SF

Souffle

"soi"...

B

1'21

1'28

25

Sop

Cl sib

SF

Clochette ré5 envers...

1'40 1'48

Sop

Cl sib

SF

ppp *mf*

Spectre réb1

1'53

Sop

Cl sib

SF

f *p*

réb1 la0

1'58 2'02

Sop

Cl sib

SF

p *ff*

réb1 sib-2 la0 ré-1

2'05

2'07

2'10

39 *Murmures :
entre soi*

Sop *Sil lon d'ar gent* *Mi roir de l'eau*

Cl sib *ppp*

SF *Sauterelles* *Grainaiгу*

2'15

42 *Toux*

Sop *flot brise* *mu si cal du o*

Cl sib *Sons fendus* *f*

SF *"étrangé" ... (traitements...)*

2'23

2'28

Rires

2'31

44 *fé é ri que lu mière* *ou*

Cl sib *Sons fendus* *f*

SF *"soi"* *Clochette envers ==>* *"étrangé"*

2'34 *pp* *p* *Accel...*

47 Sop a i ou a i é i ou

Cl sib *p* *cresc.* *poco* *a poco*

SF *clochette envers ==>*

C 2'42 a T°

Accelerando... *f*

49 Sop o

Cl sib *mf* *ff* *pp*

SF *clochette ré5* *clochette envers ==>* *ff*

52 Sop a

Cl sib *mf*

SF $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

2'56

3'06

55

Sop

Cl sib

SF

"miroir"...

p

p

3'17

59

Sop

Cl sib

SF

mp *mf*

a é an é i ou

mf *pp*

"garde"...

3'20

3'22

3'24

62

Sop

Cl sib

SF

p *mf*

a o a

mp *mf*

(traitements...)

65

Sop *p* 3'27 *f* *p* *>*

Cl sib *f* *p*

SF $\frac{4}{4}$

é an é i oua

68

Sop *p* *f* *p* *mp* 3'36 3'41 3'44

Cl sib *f* *mf* 6 6

SF *Cloches* *échos* 5 5 3 3 3

ein ein an ein an o

71

Sop *mf* *f* *flatt.* 3'49

Cl sib *f* *Multiphonique*

SF $\frac{2}{4}$ "Empreinte"

74 *3'54*

Sop

Cl sib

SF

Slaps

Consonnes...

p *mf*

77 *4'03*

Sop

Cl sib

SF

ff *p* *f*

i *ord.*

Cloches *échos...*

80 *4'11*

Sop

Cl sib

SF

a i ou a a i ou

mp *p* *mf*

"Autre" *Consonnes...*

83 *f* *flatt.*

Sop
ou ——— SS... *f*

Cl sib
clé do#

SF *sifflante bruit...* *slaps* $\frac{3}{4}$

86 *4'30*

Sop

Cl sib *Slaps* *f*

SF *Cloches*

89

Sop

Cl sib *crescendo* *poco*

SF

4'44

4'50

92

Sop

Cl sib

SF

a

poco

Cloches répétées...

D

4'57

5'

95

Sop

Cl sib

SF

fff

Clarinette basse

"Miroir"
Sib0...

5'09

98

Sop

Cl sib

SF

Souffle

pp

5'11

mf souffler

Souffle

101

Sop

Cl sib

SF

Sib0...

2/4

ch

5'23

aspirer

f

104

Sop

Cl sib

SF

3/4

4/4

2/4

ch

Souffle

f

107

Sop

Cl sib

SF

3/4

3/4

mf

tr

Chanté...

5'42

110

p

Sop

Du a a

Cl sib

p

SF

mp

113

mp

Sop

li té

Cl sib

tr

Chanté...

mf *p*

SF

5'53

5'58

116

Sop

é

Cl sib

SF

Mots mêlés

119

Sop

Cl sib

SF

Séquence 1

122

Sop

Cl sib

SF

mp

6'14

Mi

i

Séquence 2

125

Sop

Cl sib

SF

6'17

mp

mf

roir

6'25

6'30

128

Sop

Cl sib

SF

ppp *mf* *f*

tr

Séquence 3

6'33

mp

mf

131

Sop

Cl sib

SF

Mi

6'41

6'46

134

Sop

Cl sib

SF

roir

pp *mf* *f*

tr

Souffle

137

Sop

Cl sib

SF

tr

tr

tr

p

mf

f

6

Séquence 4

140

Sop

Cl sib

SF

mf

Du a

143

Sop

Cl sib

SF

f

pp

mf

f

3

7'13

146

Sop

Cl sib

SF

Souffle

tr

p

7'26

149

Sop

Cl sib

SF

tr

mf

f

ff

6

"Dualité"

7'30

7'34

152

Sop

Cl sib

SF

mf

Mi

Séquence 5

f *p* 7'42

156

Sop

i roir

Cl sib

tr

pp *mf*

SF

159

Sop

f

7'50

Cl sib

f

SF

Souffle

161

Sop

7'58

Cl sib

peu à peu

"Miroir"

SF

8' *f*

164

Sop

Cl sib

SF

son fendu

Voyelles...

è a

è o è a

è o è a o

167

Sop

Cl sib

SF

Slaps

f

è o è a o

è o è a o

è o

crescendo... *poco...*

170

Sop

Cl sib

SF

crescendo... *poco...*

è a o

è o è a o è a o

à è o à è o è a

a... *poco...* *fff*

173

Sop
 è o è a o è o è a
 è o è a o è a o

Cl sib
a... *poco...* *fff*

SF
 3 3 3 3 3 3 3

E
 8'33

175

Sop

Cl sib

SF
Clochette endroit (puis envers)
f

8'49

178

Sop

Cl sib

SF
 ... envers ...

8'58

9'03

Calme

181

Sop

Cl sib

SF

pp *p*

"soi"

185

Sop

Cl sib

SF

mp *mf* *ppp sub.*

188

Sop

Cl sib

SF

9'16

9'21

p *mp* *quasi f* *mf* *ppp sub.*

grains...

9'24

9'29
pp

191

Sop

Cl sib

SF

mp *mf* *sfz* *p*

Séquence 1 "Demeure"

194

Sop

Cl sib

SF

p *mp* *quasi f* *pp*

mf *p* *mp* *p* *ord.*

Slap pizz.

go — dé — go — dé — ksé — go — dé —

197

Sop

Cl sib

SF

mf *f* *f* *pp*

mf *p* *mf* *quasi f* *f*

tr *Slap pizz.*

dé — go — dé — go — dé — go — dé —

grains...

9'55

mp *pp* *En écho* *p*

Sop
 200
 3/4 5 5
 dé go dé go dé mou

Cl sib
 3/4 5
 Slap *f* *p* *pp*

SF
 3/4 Séquence 2 4/4 "Étrangé" 4/4

203

pp *mf* *p*

Sop
 go dé go dé ksé vein

Cl sib
 3/4 *mf* *p*

SF
 3/4

10'08 10'16

206

f *p* *ff*

Sop
 se mou go dé go

Cl sib
 4/4 6 3 3
mf *f* *p* *f* *p*

SF
 4/4 grains... 3/4 grains...

10'21
Hésitant

209

Sop *p* o — *f* tu vein se *mf* mou — go dé — *f*

Cl sib *Slap* *f* *Slap pizz.* *mf* *Slap* *f*

SF $\frac{2}{4}$ Séquence 3 $\frac{3}{4}$ "Visage" $\frac{4}{4}$

10'34

212

Sop *p* mou go — dé ksé jeu *f* mou — kan se *mf* mou — go — dé

Cl sib *p* *mp* *f* *p* *Slap* *Slap pizz.*

SF $\frac{3}{4}$ grains...

215

Sop *p* ksé — *mf* jeu — mou kan —

Cl sib *Slap pizz.* *Slap* *f* *p* *mf* *p* *f*

SF $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

10'42

Sop *f* kan se mou *mf* go dé ksé *ff* jeu *f*

Cl sib *p* *mf* *f* Slap

SF *Sifflante* Séquence 4

10'47

Sop *p Urgent* se mou *mp* go dé ksé

Cl sib *pp* *mp* *p*

SF "Miroir"

220

Sop *mf* jeu mou kan pa *f*

Cl sib *mf* *mp* *f*

SF

10'55

221

p *mp*

Sop
se — mou go dé

Cl sib
pp *mp* *p*

SF *Sifflante...* *grains...*

10'59

222

mf *f*

Sop
ksé jeu mou kan

Cl sib
mf *mp* *f*

SF *Séquence 5*

11'03 11'05 11'06

223

mp *f* *fff*

Sop
pa — zi se mou go dé ksé jeu mou kan

Cl sib
p *mf* *p* *f* *mf* *fff*

SF *Sifflante* *Sifflante* *Sifflante*

11'11
Rêveur

225

Sop *p* *mp*
dé dé go dé

Cl sib *p* *mp*

SF *Sifflante* "Coeur" 2/4 4/4

229

Sop *mf* *p* *mf* *f*
dé go dé ksé go dé mou go dé ksé

Cl sib *mf* *pp* *p* *mf*

SF grains... Consonnes...

232

Sop *p* *p*
dé go dé ksé vein se mou go dé go dé tu

Cl sib *p* *p* *Slap pizz.*

SF "Garde"

11'42

Sop *mf* *f* *f* *mf*

vein se mou go dé mou go dé ksé

Cl sib *Slap* *f* *Slap pizz. Slap* *p* *f* *mp*

SF *grains...* *Sifflante* *Consonnes...*

11'53

Sop *f* *f* *Tendu*

tu veinsemougo — go dé dé mou — go — dé ksé — jeu

Cl sib *Sons fendus* *f* *p sub.*

SF *"Pourtant"* *Consonnes*

12'

Sop *f*

mou kan go dé ksé se mou go dé ksé jeu

Cl sib *Slap pizz.* *f* *Sons fendus* *f* *p sub.*

SF *f*

12'07

ff

241

Sop
mou kan go dé ksé se mou go dé ksé

Cl sib
Slap pizz. *Sons fendus*

SF
f *p sub.*

12'14

Coléreux

p *mp* *mf* *f*

243

Sop
jeu mou kan vein se mougo semou godé mougodé mougo

Cl sib
Slap pizz. *Jeu très contrasté et ambigu entre son fendu, souffle, trilles, flatt., sons multiples, bruits de clés et jeu ordinaire*

SF
"Empreinte"

12'20

12'24

12'26

12'27

fff

246

Sop
dé

Cl sib

SF
Sifflante *Sifflante* *Sifflante* *"Même"*

12'30
Appuré p

Sop *mp*
 se mou go dé ksé jeu mou kan

Cl sib *p mp mf*
tr

SF *"Autre"*

12'43
Déclamatoire

Sop *p f*
 pa go dé vein se mou

Cl sib *f pp*
 6 6

SF *Séquence 1 "Étrangement"*

12'48 12'50 12'51

Sop
 go dé mougo dé ksé jeu mou kan tuvein se mou go

Cl sib *p mf*
 6 6

SF *Sifflante grains... Sifflante Slaps*

264

Sop *poco...* 3 3 3 13'20 *mf* 3 3
 è o è a o è o è a è o è a o è a

Cl sib *poco...* 3 *mf* 3 3

SF 3 3 3 3 3 "Renie" 3 3 3
 Voyelles 3

266

Sop 13'25 *crescendo...* 3 3 *f* 3 3
 è o è a è o è a o è o è a o

Cl sib 3 3 *f* 3

SF 3 3 3 3 3 3 3

269

Sop *crescendo...* 3 3 3 3 3 *ff* 3 3
 è o è a o è o è a o è o

Cl sib *crescendo...* 3 3 *ff* 3 3

SF "Excentré" 3 6 3 3 6

13'40

p sub.

Sop

272

3 3 3 3

è a o è a o a è o

Jeu très contrasté et ambigu entre son fendu, souffle, trilles, flatt., sons multiples, bruits de clés et jeu ordinaire

Cl sib

p *crescendo...*

SF

3 3 3 6 6 3

13'49

13'51

Sop

274

p *fff*

a è o

Cl sib

fff

SF

Sifflante *Sifflante*

3 3 3 3 3 3

13'53

14'06

Sop

276

F

3/4 2/4 3/4 2/4

Cl sib

Prendre la clarinette

Mi

SF

Cloches *fff*

3/4 2/4 3/4 2/4

14'14

p

282

Sop

Cl sib

SF

tr

Du a

p *mf*

14'22

14'27

286

Sop

Cl sib

SF

mp

Fa

14'35

p

290

Sop

Cl sib

SF

tr

li

p *mf*

14'43

14'48

294

Sop

Cl sib

SF

mp

14'56

15'03

pp

mp

298

Sop

Cl sib

SF

mf

tr

té

15'08

302

Sop

Cl sib

SF

ppp

Miroir brisé