

Poème de Shizue OGAWA
Musique de François BOUSCH

Balançoire

À Anne LE COUTOUR

Pour

Mezzo-soprano, saxophone alto et piano

www.francois-bousch.net

À dédicace Anne Le Coutour

BALANÇOIRE

2014

Pour Mezzo-soprano, saxophone alto et piano

Durée : 5' environ

Poème de *Shizue OGAWA*, traduction de Jacques RANCOURT avec la collaboration de l'auteur
Musique de *François BOUSCH*

Création le 12 juin 2014 sur le bateau Daphné quai de Montebello devant N-D de Paris par
l'ensemble Spirales avec
Anne LE COUTOUR mezzo-soprano
Marc SIEFFERT saxophone alto
Christine MARCHAIS piano,
dans le cadre du 37° Festival Franco-anglais de poésie

Balançoire

Le ciel s'approche
une montagne bouge
un étang flotte
et coule
Mes cheveux s'envolent
la tête me tourne.

Les chaînes se tendent
se
détendent.
L'une d'elles
se
casse.

Shizue OGAWA

Traduit par *Jacques RANCOURT* avec la collaboration de l'auteur.

Nomenclature

Mezzo-soprano, Saxophone alto, Piano

Conventions générales d'écriture : (General writing conventions)

Hauteur : (Pitch)

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

An alteration is valid only once, for a single note, as a result, the natural alteration no longer exists.

Intensités : (intensity)

De rien ... (from silence) (to silence) ... et jusqu'au silence

• Echelle d'intensités : (Scale of intensity)

ppp pp qp p mp mf qf f ff fff

qp = quasi piano

qf = quasi forte

Résonances :

Piano : utiliser la pédale et la demie-pédale pour contrôler les résonances en fonction de la musique et de l'acoustique de la salle. Les résonances longues sont souhaitées.

Piano: Use the pedal and half pedal to control the resonances according to the music and the acoustics of the room. Long resonances are desired.

Articulation de la pièce : (Structure of the piece)

La pièce s'articule en 10 sections :

Mesures 1 à 3 : introduction

Mesure 4 à 8 : 1ère partie

Mesures 9 à 12 : 1er « refrain »

Mesures 13 à 20 : 2ème partie

Mesures 21 à 26 : 2ème « refrain »

Mesures 27 à 35 : 3ème partie

Mesures 36 à 47 : 4ème partie

Mesures 48 à 58 : 3ème « refrain »

Mesures 59 à 65 : 5ème partie

Mesures 66 à la fin : dernier « refrain » et conclusion.

Conventions particulières d'écriture : (*Special writing conventions*)

Mezzo-soprano :

- Tous les passages « parlé » sont très expressifs.
 - Les « refrains » (mesures 9, 21 et 48) sont à chaque occurrence de plus en plus long. La tension doit être de plus en plus nette et intense. La conclusion doit surprendre : « se casse ».
 - Mesures 36 et suivantes : caractère soudain et joyeux.
 - Mesure 59 et suivantes : diction très articulée. L'ostinato de la partie de piano joue le rôle de « chef d'orchestre » ! Bien connaître le rythme de la partie de piano facilite la mise en place.
 - Mesure 75 : « se cass' » parlé sec en suspend. Le silence qui suit fait partie de la musique.
-
- *All the "spoken" passages are very expressive.*
 - *The "choruses" (bars 9, 21 and 48) are longer and longer with each occurrence. The tension must be increasingly clear and intense. The conclusion must be surprising: "se casse".*
 - *Bars 36 and following: sudden and joyful character.*
 - *Bar 59 and following: very articulate diction. The ostinato of the piano part plays the role of "conductor"! Knowing the rhythm of the piano part well makes it easier to set up.*
 - *Bar 75: "se cass'" spoken dryly in suspension. The silence that follows is part of the music.*

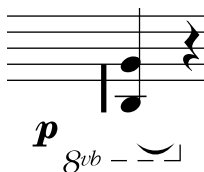
Saxophone alto :

- *Mesure 13 et suivantes : bruit de clés serré.*
 - *Mesure 15 et suivantes : percussions des tampons suivi d'un cliquetis de clés léger.*
 - *Mesure 17 et suivantes : les sons fantômes aboutissent sur un trille de bruit de clés léger.*
 - *Mesure 19 et suivantes : sons multi-phoniques : 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.*
 - *Les sons multi-phoniques sont issus des ouvrages de Jean-Marie LONDEIX et Daniel KIENZKY. Dans l'ordre d'apparition : L45, K121, K8, L31, K57, K16, K65, K103, L35, K133.*
 - *Mesure 27 et suivantes : jeu très égal, tempo très lent. Ce passage se termine par un accéléré très progressif suivi d'une batterie (trille accéléré très lentement) qui amène délicatement et progressivement le multi-phonique.*
 - *Mesure 49 et suivantes : les multi-phoniques sont liés, instables, plein de souffle, et expriment la tension des chaînes.*
 - *Mesure 59 et suivantes : L'ostinato de la partie de piano joue le rôle de « chef d'orchestre » ! Bien connaître le rythme de la partie de piano facilite la mise en place.*
 - *Mesure 66 et suivantes : bien phraser les actions : souffle percussions des tampons et trille suivi d'un cliquetis de clés léger.*
 - *Mesure 69 et suivantes : le son lisse devient bisbigliando en accéléré très progressif, puis multi-phonique puis multi-phonique qui trille pour aboutir à un son voisé glissé : chant en voix de tête si nécessaire, tout ceci dans une même phrase.*
-
- *Measure 13 and following: tight key noise.*
 - *Measure 15 and following: percussion of the pads followed by a light key clicking.*

- • *Measure 17 and following: the ghost sounds end in a trill of light key noise.*
- • *Measure 19 and following: multi-phonic sounds: the suggested fingering gives the written result. However, this may vary more or less depending on the construction of the instrument and the fineness of the reed. If it is impossible to obtain the written result, choose a fingering that gives an identical or approximate result, but coherent and balanced. This result must integrate "harmonically" with the other parts. With some instruments the indicated nuance is not achievable. In this case, play the closest possible nuance without forcing the sound.*
- • *The multi-phonic sounds are from the works of Jean-Marie LONDEIX and Daniel KIENTZY.*
- *In order of appearance: L45, K121, K8, L31, K57, K16, K65, K103, L35, K133.*
- • *Measure 27 and following: very even playing, very slow tempo. This passage ends with a very gradual acceleration followed by a trill (very slowly accelerated trill) which delicately and progressively brings in the multi-phonic.*
- • *Measure 49 and following: the multi-phonic are linked, unstable, full of breath, and express the tension of the chains.*
- • *Measure 59 and following: The ostinato of the piano part plays the role of "conductor"! Knowing the rhythm of the piano part makes it easier to set up.*
- • *Measure 66 and following: phrase the actions well: breath percussion of the pads and trill followed by a light clicking of the keys.*
 - *Measure 69 and following: the smooth sound becomes bisbigliando in very progressive acceleration, then multi-phonic then multi-phonic which trills to end in a voiced gliding sound: singing in head voice if necessary, all this in the same phrase.*

Piano :

- Les notes losangées sont jouées à l'intérieur du piano. (*Diamond notes are played inside the piano*).
- Bien respecter les pédales, les résonances sont voulues, elles peuvent être légèrement atténuées selon l'acoustique du lieu. (*Respect the pedals, the resonances are intentional, they can be slightly attenuated depending on the acoustics of the place*).
- Mesure 1: cluster chromatique registre grave. (*Measure 1: low register chromatic cluster*).

-
-

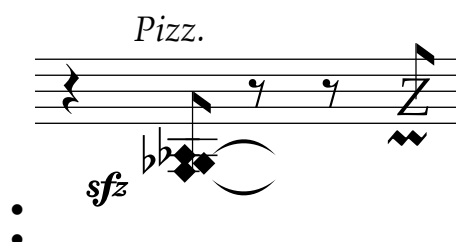
- Mesure 2 : jeu sans pédale, arpège grave bien articulé. (*Measure 2: playing without pedal, well-articulated low arpeggio*).
- Mesure 9 : jeu sur le clavier : pédale de résonance enfoncée, jouer la note indiquée tout en étouffant le son avec le doigt de l'autre main appuyé sur les cordes concernées, près du sillet. On obtient une sorte de pizzicato résonnant. (*Measure 9: playing on the keyboard: resonance pedal pressed, play the indicated note while muffling the sound with the finger of the other hand pressed on the strings concerned, near the nut. We obtain a sort of resonant pizzicato*).

-
-

- Mesure 11 et suivantes : jeu dans le piano : pizzicato des la, sib et dob 0 ; puis rapprocher lentement la corde adjacente pour obtenir un zingage par une brève mise en contact. (*Measure 11 and*

following: play in the piano: pizzicato of A, Bb and Cb 0; then slowly bring the adjacent string closer to obtain a zinc effect by briefly making contact).

- Mesure 14 et suivantes : jeu dans le piano : frapper les cordes graves la main à plat. (Measure 14 and following: playing in the piano: strike the low strings with your hand flat).

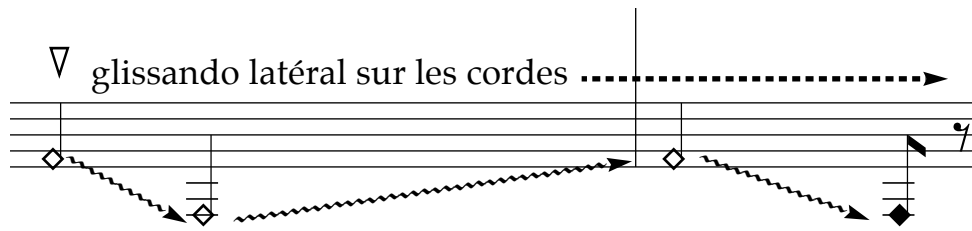

- Mesure 17 et suivantes : jeu sans pédale. Les vibrations imitent la montagne qui bouge. (Measure 17 and following: playing without pedal. The vibrations imitate the moving mountain).
- Mesure 20 : accord très piano, colore la résonance du trille de la mesure précédente. (Measure 20: very piano chord, colors the resonance of the trill of the previous measure).
- Mesure 27 : jeu très égal, tempo très lent comme l'eau de l'étang qui miroite. Jouer les interventions « forte » en contraste. (Measure 27: very even playing, very slow tempo like the water of the pond that shimmers. Play the interventions "forte" in contrast).
- Mesure 30 et suivantes : harmoniques complexes : jouer les sons indiqués 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 des sons résultants harmoniques complexes. Selon la position du doigt sur les cordes, les résultats sont différents. (Measure 30 and following: complex harmonics: play the sounds indicated on the keyboard, with the resonance pedal pressed, while touching the strings of the same note inside the piano with a finger so as to obtain complex harmonic resulting sounds. Depending on the position of the finger on the strings, the results are different).

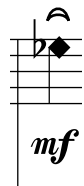
Harmoniques complexes

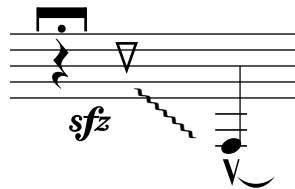
- Mesure 59 et suivantes : les accords amènent l'ostinato. Il est coloré par la voix et le saxophone. (Measure 59 and following: the chords bring the ostinato. It is colored by the voice and the saxophone).
- Mesure 66 et suivantes : jeu dans le piano, sans pédale : le plectre égrène les cordes du la1 au la0 et retour. Cela donne un bruit métallique qui se mélange avec les modes de jeu du saxophone. (Measure 66 and following: playing in the piano, without pedal: the plectrum plays the strings from A1 to A0 and back. This gives a metallic noise which mixes with the playing modes of the saxophone).

-
-
- Mesure 73 : jeu dans le piano : pincer les cordes avec l'ongle. (*Measure 73: playing in the piano: pluck the strings with your fingernail*).

-
-
- Mesure 74 : jeu dans le piano : glisser violemment et rapidement longitudinalement un plectre sur la corde de la0. (*Measure 74: playing in the piano: slide a plectrum violently and quickly longitudinally on the A0 string*).

•

Balançoire

À Anne LE COUTOUR

Poème de Shizue OGAWA,
traduction Jacques RANCOURT

François BOUSCH

♩ = 60

Parlé

Mezzo

Sax

Piano

Partie en Mib

8va

8vb

C1
C2

E_b

f *p* *mf*

f *p* *mp*

♩ = 54

4

Mezzo

Sax

Piano

Le ciel Le ciel Le ciel

8va

ppp *pp* *p*

ppp *pp* *p*

7 *mf* *f* *ff* *p sub.*

Mezzo
Le ciel s'ap - pro - - - - - che

Sax

Piano
8va
9 *mf* 9 9 9 *f*

*

9 ♩ = 72

Mezzo
les chai nes les chai - - - nes

Sax

Piano
étouffé +
sfz Pizz.
8 8
8va
sfz 8vb - - 1

12 $\text{♩} = 54$ *Parlé* *mf* $\text{♩} = 60$

Mezzo

Sax

Piano

u - ne mon ta - gne

Clés C3 Tc

sfz *simile*

p *mf* *Pizz.*

9 9 9

sfz 8vb

15

Mezzo

Sax

Piano

bou - ge

Tampons

Clés cliquetis *tr*

Sons fantômes

8vb

18

Mezzo

Sax

Piano

Clés *tr*

Sous fantômes

Clés *tr*

C5

C#

ff *p*

8vb

fff *ppp*

Red.

*

21

Mezzo

Sax

Piano

$\text{♩} = 72$

$\text{♩} = 54$

les chaînes se tendent les chaînes

C1 Bb

mp *mf* *p*

étouffé +

sfz

Pizz.

sfz *8vb*

9

25

♩ = 60

Mezzo

Sax

Piano

27

♩ = 72 / ♩ = 36

Mezzo

Sax

Piano

un étang

très égal

très égal

soudain...

sempre sim.

Red.

30

Mezzo

Sax

Piano

f Harmoniques complexes *mf* *f* *sim.* *sim.*

sf *sf* *sf*

flot te

5 3

allargando...

33

Mezzo

Sax

Piano

sim. *sim.* *mf*

sf *sf* * *Leg.*

7 10

tr