

François BOUSCH

Dragon

À Pavel Mihelcic

Commande de l'Ensemble Musica Danubiana

Pour

Flûte, clarinette, trombone, alto, violoncelle, piano et percussions

www.francois-bousch.net

À Pavel Mihelcic

Dragon

2002

Pour flûte, clarinette, trombone, alto, violoncelle, piano et percussions

9 mn environ

Commande de l'Ensemble Musica Danubiana

Création le 20 novembre 2004 à l'Arsenal de Metz, par l'ensemble Ceflor sous la direction de l'auteur, dans le cadre du spectacle « Spectres et Dragons ».

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

Pavel Mihelcic, artistic director of The Musica Danubiana 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 these ambivalent principles.

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

François Bousch

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.

Disposition des instruments sur scène : (*setting up instruments on the stage*)

Piano		Percussions
	Trombone	
Alto		Violoncelle
Flûte		Clarinette

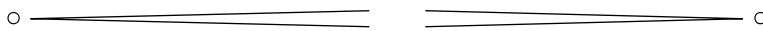
Conventions générales d'écriture : (*General writing conventions*)

Hauteur : (*Pitch*)

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

Sons buccaux : (Mouth sounds)

Prononcer l'attaque « t » et la sifflante « ss » aiguë (*Pronounce the attack “t” and the high sibilant “ss”*).

Cf. alphabet phonétique international. « Chanter » en imitant un son de tabla (*Cf. International Phonetic Alphabet. “Sing” while imitating a tabla sound*).

« ss » sifflantes aiguës sans attaque qui prolonge dans l'espace les « tss » précédentes. (*High-pitched sibilant “ss” without attack which extends the preceding “tss” into space*).

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. (*Respect the indicated nuances. The energy “dies out” little by little. The piano part – accented notes and *ff* – give the original sounds. The echoes of these sounds are produced by the other instruments*).

Jeux d'accents : mesures 222 et suivantes

Cycle de trois mesures. Les notes lourdes 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. (*Three-measure cycle. The piano's heavy notes are underlined by the trombone, flute and viola. They mark the beginning of each rhythm (3, 4, 5, 6 short). The vibraphone accentuates another rhythm in contrast*).

Espace :

L'écriture de l'espace est liée à la disposition des instruments sur la scène. (*The writing of space is linked to the arrangement of the instruments on the stage*).

Articulation de la pièce : (Structure of the piece)

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 : (*Special writing conventions*)

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.
- (Bar 15 and following: the fingering of quarter-tone notes is different depending on the flute model. The G quarter is equidistant between the G and the G#, the B flat quarter is equidistant between the B flat and the B natural).
- Mesure 38 (piccolo) et 161 et suivantes (flûte) : sons multiphoniques. (cf. Flûtes au présent de Pierre-Yves Artaud et Gérard Geay).
- (• Bar 38 (piccolo) and 161 and following (flute): multiphonic sounds. (cf. Flutes in the present by Pierre-Yves Artaud and 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.
- (• Fingerings: left hand: 1 (1b) 2 3 4 5 (5#), right hand: 2 (A) 3 (B) 4 5 (5#) (5 natural). The suggested fingering gives the written result, try to balance the resulting sounds as best as possible, the fragility of the result is desired. The multiphonic almost always ends with breath (wind sounds) preceded or not by a flatterzunge. The trill of a multiphonic must not modify the overall color of the original sound).

Clarinete si bémol et clarinete basse si bémol :

- La clarinete basse descend si possible jusqu'au si bémol 0. Dans le cas contraire, octavier cette note. (• *The bass clarinet goes down to B flat 0 if possible. Otherwise, octave this 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.
- (• Multiphonic 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 nuance possible without forcing the sound).
- 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.
- (• Split sounds: (measures 212 and following) to the usual sound, a fine and piano super-acute iridescence is added. The "region" indicates a register of the more or less super-acute iridescence from "medium" I to very "super-acute" 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.
- (• Bars 211 and following: the trill speeds up exponentially, becomes a region IV split sound, then the performer must "improvise" in nuances from ppp to *fff*, with trilled, multiphonic, split sounds in the region indicated, breaths, sounds of keys, all very contrasting).

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.
- (• Bars 40 to 92: the trombonist moves alongside the pianist. He projects the A flat 2 of dynamic *f* towards the low strings of the piano in order to cause a resonance created by the vibration of the piano strings in sympathy. It returns to its place from bar 92).
- Mesures 144 et suivantes : la partie de trombone est de plus en plus soliste et progressivement de plus en plus « swinguée ».
- (• Bars 144 and following: the trombone part is increasingly soloistic and progressively more and more “swinging”).
- Mesure 282 : jeu de souffle, coloré par les sons vocaux chu-i-u-i auquel s’ajoute un trille avec le barillet (valve). (• Bar 282: breathing play, colored by the chu-i-u-i vocal sounds to which is added a trill with the barrel (valve)).

Alto :

- Mesure 20 et suivantes : notes en quart de ton. (• Bar 20 and following: quarter-tone notes).
- 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.
- (• The G quarter is located at an equal distance between the G and the G#, the B flat quarter is located at an equal distance between the B flat and the B natural).
- Mesures 95 et suivantes : les harmoniques naturelles sont souvent écrites comme les harmoniques artificielles pour indiquer précisément comment les jouer.
- (• Bars 95 and following: natural harmonics are often written like artificial harmonics to indicate precisely how to play them).
- Mesures 164 et suivantes : triller doucement avec le 2ème doigt tout en maintenant la note effleurée par le 4ème doigt.
- (• Bars 164 and following: trill gently with the 2nd finger while maintaining the note touched by the 4th finger).
- 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.
- (• Bar 166 and following: asp (viola sul ponticello, very, very close to the bridge), play as close as possible to the bridge, the fundamental sound tends to disappear in favor of white noise and high partials).
- Mesure 189 : trille entre deux harmoniques naturelles
- (• Bar 189: trill between two natural overtones).
- Mesure 194 : glissé qui aboutit au son le plus aigu possible, sorte de sifflement violent, de cri !
- (• Measure 194: slide which results in the highest possible sound, a sort of violent whistle, a scream!)
- Mesure 226 : harmoniques naturelles : la 5 sur la deuxième corde, sol 5 sur la troisième corde.
- (• Bar 226: natural harmonics: A5 on the second string, G5 on the third string).

Violoncelle :

- Mesures 18 et suivantes les notes sont des harmoniques naturelles.
- (• Bars 18 and following, the notes are natural harmonics).
- Mesures 95 et suivantes : les harmoniques naturelles sont souvent écrites comme les harmoniques artificielles pour indiquer précisément comment les jouer.
- (• Bars 95 and following: natural harmonics are often written like artificial harmonics to indicate precisely how to play them).

- Mesures 164 et suivantes : triller à partir de l'harmonique naturelle (mi5) sur la corde de ré.
- (*• Bars 164 and following: trill from the natural harmonic (mi5) on the D string.*)
- 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.
- (*• Bar 166 and following: asp (viola sul ponticello, very, very close to the bridge), play as close as possible to the bridge, the fundamental sound tends to disappear in favor of white noise and high partials.*)
- Mesure 189 : trille entre deux harmoniques naturelles sur la corde de sol.
- (*• Bar 189: trill between two natural overtones on the G string.*)
- Mesure 194 : glissé qui aboutit au son le plus aigu possible, sorte de sifflement violent, de cri !
- (*• Bar 194: slide which results in the highest possible sound, a sort of violent whistle, a scream!*)
- 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#.
- (*• Bar 196: quarter tones: the A quarter is equidistant between the A and the B flat, the C quarter is equidistant between the C and the C#.*)
- 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.
- (*• Bar 210: quarter tones: the G flat quarter is located at an equal distance between the G flat and the G natural, the E flat quarter is located at an equal distance between the E flat and the E natural.*)
- 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.
- (*• Bar 280: vary the position of the bow between asp (alto sul ponticello, very very close to the bridge) and sp (sul ponticello) to favor the harmonics. The fundamental sound disappears in the iridescence.*)

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.
- (*Bar 27: Complex harmonics: play A flat 0 on the keyboard, with the resonance pedal pressed, while touching the strings of this same note inside the piano with a finger so as to obtain the resulting sounds indicated.*)
- 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.
- (*Bar 42: A flat 2 played by the trombone provokes the piano strings in sympathy. Press the resonance pedal firmly to obtain the desired result.*)
- 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.
- (*Bar 58 and following: vibraslap: the vibraslap (and the acute triangle) are fixed on a stand within reach of the pianist, so as to be played by one hand, by striking the instrument briefly in the spirit of a stung note. The triangle, using a metal beater to obtain a crystalline, acute and fine sound.*)
- Mesures 201 et suivantes : la partie de piano est toujours ff. Ces sons sont repris en écho par les autres instruments. (Bars 201 and following: the piano part is still ff. These sounds are echoed by the other instruments).
- Mesure 219 : « solo », amener doucement la mesure 222. La pédale de résonance reste enfoncée jusqu'à l'indication contraire.
- (*Bar 219: "solo", bring softly to bar 222. The resonance pedal remains depressed until otherwise indicated.*)

- Mesures 222 et suivantes : les sons lourés participent au jeu d'accents. Ils sont soulignés par les autres instruments sauf par le vibraphone qui joue un rythme différent.
- (Bars 222 and following: the louré sounds participate in the play of accents. They are underlined by the other instruments except by the vibraphone which plays a different rhythm).
- Mesure 287 : harmonique complexe : même recommandation que mesure 27.
- (Bar 287: complex harmonic: same recommendation as bar 27).

Percussion :

- Pédale : garder la pédale aussi longtemps qu'indiqué, les résonances longues sont souhaitées.
- (• Pedal: keep the pedal as long as indicated, long resonances are desired).
- 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
- (• Bar 222 and following: cycle of three bars. The accented notes are very important, they participate in the play of accents by counteracting the rhythmic accents of the piano).

DRAGON

François BOUSCH

♩ = 120 ♩ = 60 ♩ = 120

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

f *f* *mf* *f* *mf* *f* *ppp* *f* *ppp* *f* *ppp* *f* *ppp* *f* *ppp*

Pizz *Arco* *Pizz* *Arco*

no. *no.* *no.*

♩ = 60

6

Fl

Cl *Muta in clarinetto basso*

Trb *sfz*

Alto

Vc *ppp* *pizz.* *sfz*

Piano

Vibra *p* *legato* *sfz*

♩ = 120 ♩ = 60

11

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

f *f* *p* *sempre legato*

tr *p* *gf*

ppp *ppp*

f *ppp* *p* *sempre legato*

© François BOUSCH 2002

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

ped.

f

ped.

*

© François BOUSCH 2002

♩ = 60

25

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Perc

Perc

Vibra

f

tr

p

mp

mf

p

f

ppp

mf

ppp

mf

p sub.

flatt.

sempre legato

legato

Gong

p

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

** rec. **

♩ = 120

Fl
Cl
Trb
Alto
Vc
Piano
Perc
Perc
Vibra

29

mp *f*

p *mp* *f*

Pizz. *p* *mp* *f*

Pizz. *p* *mp* *f*

p *f* *sfz*

Gong *f*

p *mp* *cresc.* *f*

Detailed description: This is a page of a musical score for a chamber ensemble. It features eight staves: Flute (Fl), Clarinet (Cl), Trumpet (Trb), Alto Saxophone (Alto), Violoncello (Vc), Piano, Percussion (Perc), and Vibraphone (Vibra). The score is divided into four measures with changing time signatures: 3/4, 2/4, 4/4, and 2/4. The Flute part starts with a melodic line in 3/4, followed by a rest in 2/4, and then a more active line in 4/4. The Clarinet part has a rest in 3/4 and 2/4, then a trill in 4/4. The Trumpet part plays a rhythmic pattern of eighth notes. The Alto Saxophone and Violoncello parts have pizzicato markings and play similar rhythmic patterns. The Piano part has a complex rhythmic accompaniment. The Percussion part has a rest in 3/4 and 2/4, then a Gong sound in 4/4. The Vibraphone part plays a melodic line with a crescendo. Dynamics range from piano (p) to fortissimo (ffz). The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingering numbers (5).

♩ = 60

Muta in piccolo

33

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

f

ppp

p

f

tr

p

f

legato

p

pizz

p

mp

f

pp

p

legato

p

* ∞

123
23B5

Long
ca 7"

Muta in flauto grande

Muta in clarinetto si b

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

The musical score is arranged in a grand staff format with the following parts from top to bottom:

- Flute (Fl):** Treble clef, 4/4 time. Starts at measure 388 with a *p* dynamic and a triplet. Ends with a *ff* dynamic. Includes the instruction "Muta in flauto grande".
- Clarinet (Cl):** Bass clef, 4/4 time. Starts with a *mf* dynamic, followed by *f* and *ff*. Includes the instruction "Muta in clarinetto si b".
- Trumpet (Trb):** Bass clef, 4/4 time. Starts with a *mp* dynamic, followed by *mf* and *f*. Includes the instruction "Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.".
- Alto:** Treble clef, 4/4 time. Starts with a *mf* dynamic, followed by *f*. Includes the instruction "Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.".
- Violoncello (Vc):** Bass clef, 4/4 time. Starts with a *mf* dynamic, followed by *f*. Includes the instruction "Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.".
- Piano:** Treble and Bass clefs, 4/4 time. Starts with a *mf* dynamic, followed by *f* and *fff*. Includes the instruction "Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.".
- Percussion (Perc):** Bass clef, 4/4 time. Starts with a *sfz* dynamic. Includes the instruction "Gong".
- Vibraphone (Vibra):** Treble clef, 4/4 time. Starts with a *mp* dynamic, followed by *f*. Includes the instruction "Se rendre près du piano, et jouer le pavillon vers la lyre, afin de provoquer les cordes par sympathie.".

The score is divided into three measures: 4/4, 3/4, and 1/4. Dynamics range from *p* to *fff*. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and fingerings (e.g., "5").

12
2B5

162

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

tr

sfz

B

Gliss. harm. III => II

Gliss. harm.

Gliss. harm. III => II

Gliss. harm.

tr

asp

Sua II° c.

tr

asp

Sua - 1

Sua - 1

Sua - 1

Sua - 1

Sua - 1

270 **3**

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

mf *sempre crescendo*

Piano

Vibra

♩ = 60

275

Fl

Cl

Trb

Alto

Vc

Piano

Vibra

mf *ff* *pp* *mp* *ff* *ff* *f* *f* *fff* *f* *f* *fff*

V gliss. harm. *ière c. gliss. harm.*

tr *tr*

12 A5

15

ff

f *f* *fff*

280

Fl

tr^B *flatt.*

f

Cl

f

Trb

souffle

chu

i

u

f

valve

tr

sfz

Alto

Vc

asp *varier la place de l'archet pour favoriser les harmoniques*

ff

Piano

Vibra

285

Fl

mf

ss

5

3

2/4

3/4

Long

Cl

3

2/4

3/4

Long

Trb

3

2/4

3/4

Long

Alto

2/4

3/4

Long

Vc

2/4

3/4

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

qp

Long

Perc

Triangle

laisser vibrer jusqu'à extinction

qp

Long

Perc

Long

Vibra

2/4

3/4

Long

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