

Poème de Shizue OGAWA
Musique de François BOUSCH

Balançoire

À Anne LE COUTOUR

Pour mezzo-soprano, saxophone alto et piano

Balançoire

À Anne LE COUTOUR

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

2014

*Création le 12 juin 2014 sur le Bateau Daphné
(quai de Montebello, devant Notre-Dame de Paris), par l'ensemble SPIRALES, avec
Anne LE COUTOUR, mezzo-soprano ;
Marc SIEFFERT, saxophone alto et
Christine MARCHAIS, piano
Dans le cadre du 37e FESTIVAL FRANCO-ANGLAIS DE POESIE*

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.

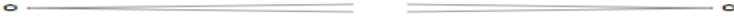
Nomenclature :

Mezzo-soprano, Saxophone alto, Piano

Conventions générales d'écriture :

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

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

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.

Articulation de la pièce :

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 :

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.

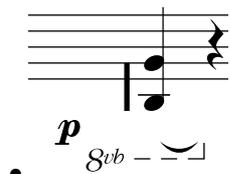
Saxophone alto :

- 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 KIENTZY. 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.

Piano :

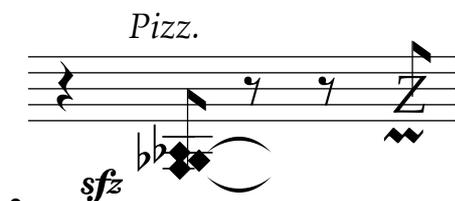
- Les notes losangées sont jouées à l'intérieur du piano.
- Bien respecter les pédales, les résonances sont voulues, elles peuvent être légèrement atténuées selon l'acoustique du lieu.
- Mesure 1 : cluster chromatique registre grave.

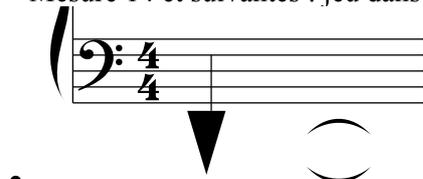
- Mesure 2 : jeu sans pédale, arpège grave bien articulé.
- Mesure 9 : jeu sur le clavier : pédale de résonance enfoncée, jouer la note indiquée tout en étouffant le son avec le doigt de l'autre main appuyé sur les cordes concernées, près du sillet. On obtient une sorte de pizzicato résonnant.

- 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.

- Mesure 14 et suivantes : jeu dans le piano : frapper les cordes graves la main à plat.

- Mesure 17 et suivantes : jeu sans pédale. Les vibrations imitent la montagne qui bouge.

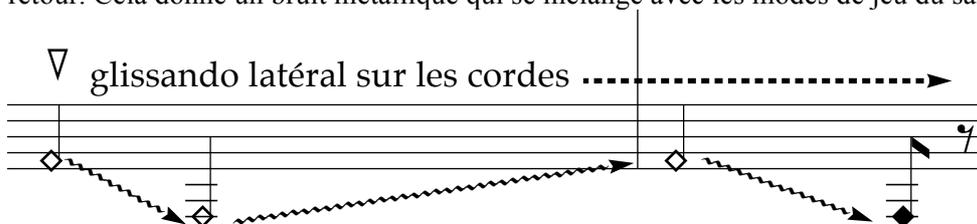
- Mesure 20 : accord très piano, colore la résonance du trille de la mesure précédente.
- Mesure 27 : jeu très égal, tempo très lent comme l'eau de l'étang qui miroite. Jouer les interventions « forte » en contraste.
- Mesure 30 et suivantes : harmoniques complexes : jouer les sons indiqués sur le clavier, 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.

Harmoniques complexes

-
-

- Mesure 59 et suivantes : les accord amènent l'ostinato. Il est coloré par la voix et le 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.

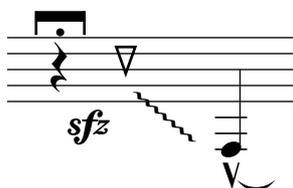
-
-

- Mesure 73 : jeu dans le piano : pincer les cordes avec l'ongle.

-
-

- Mesure 74 : jeu dans le piano : glisser violemment et rapidement longitudinalement un plectre sur la corde de la0.

-

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
8 *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.*

sfz *8vb*

15

Mezzo

Sax

Piano

bou - ge

Tampons *Clés cliquetis tr* *Sons fantômes*

8vb

18

Mezzo

Sax

Piano

Clés *tr* *Sans fantômes* Clés *tr* C5 C# *ff p*

8vb *fff ppp* *Red.* *

21

Mezzo

Sax

Piano

$\text{♩} = 72$ $\text{♩} = 54$

les chaines se ten dent les chaines

C1 Bb C# *mp mf p*

étouffé *+* *sfz* *Pizz.* *sfz* *8vb*

9

25

♩ = 60

Mezzo

Sax

Piano

f

p *f*

8vb

8vb

27

♩ = 72 / ♩ = 36

Mezzo

Sax

Piano

un étang

très égal

p

très égal

soudain...

sempre sim.

p *f* *mf*

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

♩ = 132

♩ = 60

mf

35

Mezzo

et coule Mescheveuxmes che - veux mes che veux s'en

Sax

mf

Piano

p ppp *mf*

38

f

Mezzo

- vol - - - - - lent s'en vol - lent s'en vol - lent

Sax

tr *fp*

Piano

qf *p*

42 $\text{♩} = 120$ *p*

Mezzo

Sax

Piano

mf *fp* *p*

poco a poco cresc...

mes che veux s'en - vol lent mes che veux mes che veux s'en

45 *mf*

Mezzo

Sax

Piano

mf *f*

- vol - - - - - lent

48 $\text{♩} = 72$ *f*

Mezzo

les chai nesse ten - - dent les chaînes les chaînes les chaînes les chaînes se

Sax

pp *mp* *pp* *mf*

Piano

sfz *Pizz.*

étouffé +

sfz *8vb*

52 $\text{♩} = 54$ *mf*

Mezzo

ten - - - - -

Sax

legato *p*

Piano

p

53 *f* $\text{♩} = 60$

Mezzo

Sax

Piano

f *p* *mf* *fff*

8va *8va* *8va*

Red. *Red.* *Red.*

5 *5* *3* *9* *5* *5*

C# *C1* *C2* *E_b*

tr

56 $\text{♩} = 80$ *accelerando poco a poco ...* $\text{♩} = 104$

Mezzo

Sax

Piano

p

Red. *Red.* *Red.*

5 *5*

dent

59 $\text{♩} = 80$

Mezzo *f* *mf*
 la tê - te me tour - ne tê - te tour - - ne tê - - te -

Sax *p*

Piano *f* *p*

Red. * *Red.*

62

Mezzo
 - tour -- ne - - tê - - te - tour - - ne - tê - te

Sax *mp* *mf*

Piano *mp* *mf*

♩ = 72

65

Mezzo: tour ne les *f*

Sax: Souffle tampons *f* *mp* *mf* *tr* clés

Piano: *f* glissando latéral sur les cordes

68

Mezzo: chai - nes *accel...*

Sax: 8ve *tr* *mf* *tr*

Piano: Pousser la corde latéralement contre l'autre pour obtenir un zingage *Pizz.* *Red.* *sfz* *8vb* *sf* *sf* *Harmoniques complexes* *p*

71 $\text{♩} = 96$ *ca 2"* $\text{♩} = 60$ *Cédez* ----- $\text{♩} = 48$ $\text{♩} = 60$

Mezzo
se ten - dent se dé - ten - dent l'u -

Sax
Son voisé
f *ca 2"* *pp*

Piano
ca 2" *ca 2"* *mf* *p*

74 *Parlé*

Mezzo
- ne d'el - les se cass'

Sax
Clés C3 Tc
Ta *sfz*

Piano
sfz *

Balançoire

Poème de Shizue OGAWA,
traduction Jacques RANCOURT

François BOUSCH

1 $\text{♩} = 60$
Partie en Mib

4 $\text{♩} = 54$

9 $\text{♩} = 72$ $\text{♩} = 54$

13 $\text{♩} = 60$
Clés C3, Tc
Clés cliquetis
Tampons

16
Clés
Sons fantômes

19 $\text{♩} = 72$
Clés
C5, C#
C1, Bb

22 $\text{♩} = 54$

mp *mf* *p*

25 $\text{♩} = 60$

f

27 $\text{♩} = 72 / \text{♩} = 36$

très égal

p

30

5 3

33 *allargando...* $\text{♩} = 60$

tr *mf*

36 $\text{♩} = 132$

38

Musical notation for measure 38. The staff is in treble clef. It begins with a whole rest, followed by a quarter rest, then a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. A trill (tr) is indicated above the E4. The measure concludes with a quarter note D4. The time signature changes from 4/4 to 2/4. Dynamics include *fp* (fortissimo piano) and a hairpin crescendo.

42

Musical notation for measure 42. The staff is in treble clef with a 3/4 time signature. It starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. A trill (tr) is indicated above the E4. The measure continues with a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3. The time signature changes to 2/4. Dynamics include *mf* (mezzo-forte), *fp* (fortissimo piano), and *p* (piano). A hairpin crescendo is shown.

45

Musical notation for measure 45. The staff is in treble clef. It begins with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. A sixteenth note G4 is beamed with the E4. The time signature changes to 2/4. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *f* (forte). A hairpin crescendo is shown.

48

Musical notation for measure 48. The staff is in treble clef. Above the staff, the tempo is marked $\text{♩} = 72$. The notation shows chords: C2, Bb, C3, and X. The time signature changes from 3/4 to 4/4. Dynamics include *pp* (pianissimo), *mp* (mezzo-piano), and *pp* (pianissimo). A hairpin crescendo is shown.

51

Musical notation for measure 51. The staff is in treble clef. Above the staff, the tempo is marked $\text{♩} = 54$. The notation shows chords: C# and C. The time signature changes from 2/4 to 4/4. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *p* (piano). The word *legato* is written above the staff. A hairpin crescendo is shown.

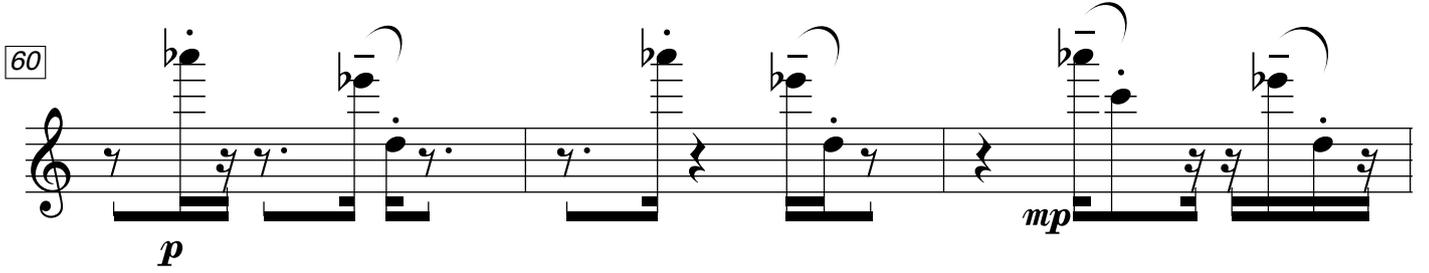
53

Musical notation for measure 53. The staff is in treble clef. Above the staff, the tempo is marked $\text{♩} = 60$. The notation shows chords: C# and C. The time signature changes from 2/4 to 4/4. Dynamics include *f* (forte), *p* (piano), and *mf* (mezzo-forte). A hairpin crescendo is shown.

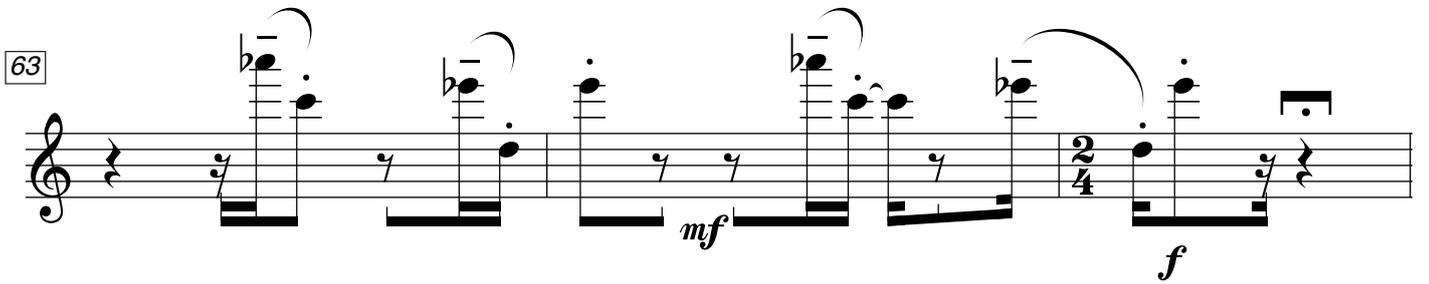
56 $\text{♩} = 80$ *accelerando poco a poco ...* $\text{♩} = 104$ $\text{♩} = 80$

60

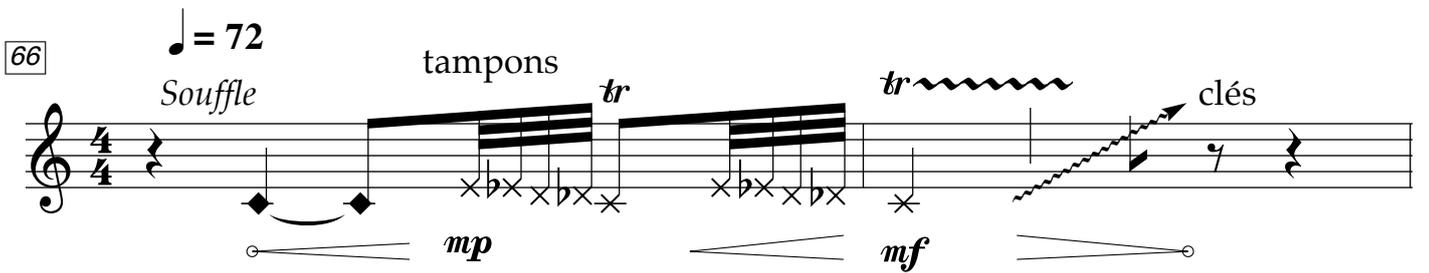

63

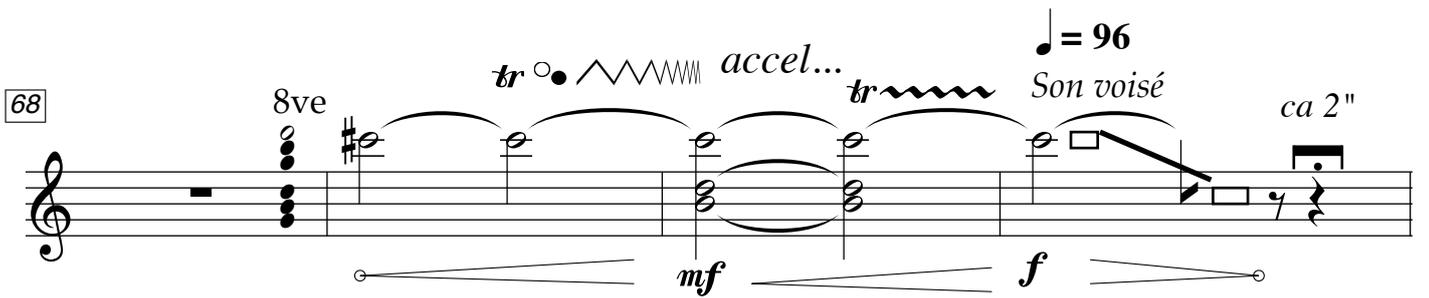
66 $\text{♩} = 72$

Souffle tampons tr clés

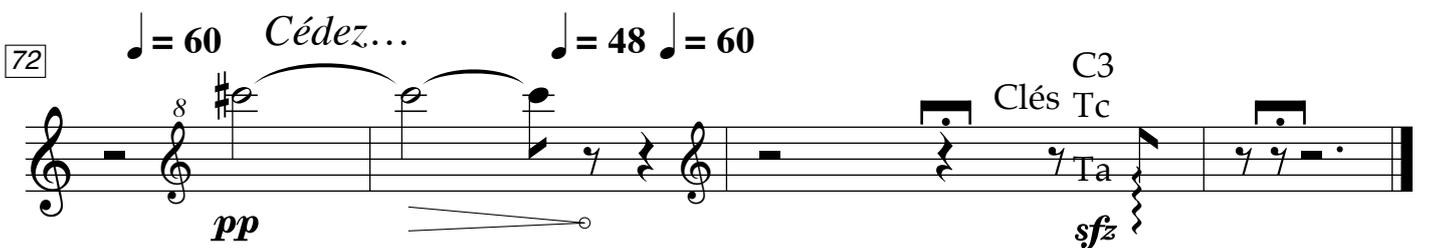
68 $\text{♩} = 96$

8ve accel... Son voisé ca 2"

72 $\text{♩} = 60$ *Cédez...* $\text{♩} = 48$ $\text{♩} = 60$

C3 Clés Tc Ta

Balançoire

À Anne LE COUTOUR

Poème de Shizue OGAWA,
traduction Jacques RANCOURT

François BOUSCH

♩ = 60

Parlé

Mezzo

Sax

Piano

Partie en ut

f *f* *p* *mf*

8va

8vb

♩ = 54

4

Mezzo

Sax

Piano

Le ciel Le ciel Le ciel

ppp *pp* *p*

9

8va

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

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

Sax

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

*

9 ♩ = 72

Mezzo
les chai nes les chai - - - nes

Sax

Piano
étouffé +
sfz
Pizz.
8 *sfz* 8vb

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

Mezzo

Sax

Piano

u - ne mon ta - gne

Clés C3 Tc

sfz *simile*

p *mf* *Pizz.*

sfz *8vb*

15

Mezzo

Sax

Piano

Clés cliquetis bou - ge

Tampons

Sons fantômes

tr

8vb

18

Mezzo

Sax

Piano

Clés *tr* Sons fantômes | Clés *tr* C5 C# C

ff *p*

8vb *tr* *fff* *ppp* *8vb* *Red.* *

21

Mezzo

Sax

Piano

$\text{♩} = 72$ $\text{♩} = 54$

les chaines se ten dent les chai - - nes

étouffé + *sfz* *mp* *mf* *p* *9* *Pizz.* *sfz* *8vb*

♩ = 60

25

Mezzo

Sax

Piano

p *f*

9 9 9 3

8vb

8vb

♩ = 72 / ♩ = 36

27

Mezzo

Sax

Piano

un étang

très égal

p

très égal *soudain...* *sempre sim.*

p *f* *mf*

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* * *Red.*

7 *tr*

10

♩ = 132

♩ = 60

mf

35

Mezzo

et coule Mes che veux mes che - veux mes che veux s'en

Sax

mf

Piano

p ppp

10

38

f

Mezzo

- vol - - - - - lent s'en vol - lent s'en vol - lent

Sax

tr

fp

Piano

qf

p

Red. 3

42 $\text{♩} = 120$ *p*

Mezzo

Sax

Piano

mf *fp* *p*

poco a poco cresc...

mes che veux s'en - vol lent mes che veux mes che veux s'en

45 *mf*

Mezzo

Sax

Piano

- vol - - - - - lent

48 $\text{♩} = 72$ *f*

Mezzo
f
 les chaînes se ten - - dent les chaînes les chaînes les chaînes se

Sax
pp *mp* *pp* *mf*

Piano
sfz *Pizz.*
sfz *8vb*

étouffé +

52 $\text{♩} = 54$ *mf*

Mezzo
 ten - - - - -

Sax
legato *p* *9* *9* *9*

Piano
p *9* *9* *9*

53 *f* $\text{♩} = 60$

Mezzo

Sax

Piano

f *p* *mf* *fff*

p *f* *mp* *fff*

Sub *Red.* *mp* *Sub* *Red.*

9 *5* *5* *3*

Sub *Red.* *mp* *Sub* *Red.*

56 $\text{♩} = 80$ *accelerando poco a poco ...* $\text{♩} = 104$

Mezzo

Sax

Piano

p *Red.* *Red.* *Red.* *Red.*

dent

5 *5*

59 $\text{♩} = 80$

Mezzo *f* *mf*
 la tê - te me tour - ne tê - te tour - - ne tê - - te -

Sax *p*

Piano *f* *p*

Red. * *Red.*

62

Mezzo
 - tour -- ne - - tê - - te - tour - - ne - tê - te

Sax *mp* *mf*

Piano *mp* *mf*

65

♩ = 72

Mezzo: tour ne les

Sax: Souffle tampons tr tr clés

Piano: glissando latéral sur les cordes

68

accel...

Mezzo: chai - nes

Sax: tr

Piano: Pousser la corde latéralement contre l'autre pour obtenir un zingage

Pizz. Z Z Harmoniques complexes

71 $\text{♩} = 96$ *ca 2"* $\text{♩} = 60$ *Cédez* ----- $\text{♩} = 48$ $\text{♩} = 60$

Mezzo
se ten - dent se dé - ten - dent l'u -

Sax
Son voisé *f* *pp*

Piano
ca 2" *ca 2"* *mf* *p*

74 *Parlé*

Mezzo
- ne d'el - les se cass'

Sax
Clés C3 Tc *Ta* *sfz*

Piano
sfz *