

François BOUSCH

ISON

À Jack PRÉVOST et ses élèves collégiens

Commande de Musique Nouvelle en Pays Ligérien

Pour musiciens amateurs et clarinette basse

Lorsque Musique nouvelle en Pays Ligérien m'a sollicité pour créer une œuvre pour les élèves des classes de 3° du Collège Hubert FILLAY, j'ai été très honoré... et perplexe ! Ce challenge était aussi passionnant que risqué !

J'ai eu ainsi le privilège de travailler avec les élèves de quatre classes de 3° et leur professeur d'éducation musicale Jack PRÉVOST pour élaborer en quelques semaines cette fresque sonore d'une vingtaine de minutes.

Avec les élèves, nous avons, dans un premier temps, évoqué le thème choisi : « la grande guerre ». Nous avons écouté des chansons, lu des textes, et essayé de nous projeter dans l'esprit des citoyens de l'époque face à cette terrible épreuve.

J'ai structuré la pièce en quatre phases, une pour chaque classe :

- la période de l'avant-guerre : l'insouciance et la joie ; la mobilisation soudaine et le départ vers l'inconnu la fleur au fusil,
- la guerre de mouvement et les premiers affrontements avec leurs conséquences terrifiantes : peur, grondements, attaques éclairs, morts
- la guerre des tranchées : bloqué sur place avec des moments d'attaque fulgurante et de terreur, de révolte, et quelques moments incertains de court répit.
- la guerre est finie : l'armistice avec la liesse populaire mais également l'amertume et la désolation devant le constat de ces terribles ravages. Joie mêlée de tristesse.

A l'aide d'improvisations, nous avons expérimenté le sonore : écoute attentive du silence, écoute réciproque, son dans ses multiples composantes : intensité, timbre et couleur, hauteur, durée et rythme, densité et espace.

Nous avons expérimenté de nombreuses actions sonores : souffle, sons buccaux, sons bouche fermée, psalmodie, phonèmes avec la diversité des attaques et des couleurs, vocalises du dessin de l'initiale de son prénom, accords, harangue...

Nous avons ajouté parfois quelques instruments acoustiques : clarinette, guitares et percussions.

J'ai sollicité le merveilleux talent d'improvisateur d'Alain SÈVE à la clarinette basse, enfin j'ai fixé le résultat dans cette œuvre nommée « Ison ».

Ce titre évoque à la fois une Comète du même nom dont nous devrions avoir ce soir quelques poussières en retombées cosmiques ! Ainsi que le terme musical byzantin de la note référence sur laquelle s'établit le mode. L'élan vers le soleil, la désintégration et ses retombées de poussières, en opposition avec la stabilité sur laquelle se construit le mode musical.

J'ai eu un grand plaisir à partager cette aventure avec tous les élèves et leur professeur Jack PRÉVOST, et avec Alain SÈVE, je les remercie chaleureusement pour leur investissement et leur talent, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette magnifique création, parents d'élèves, administration du Collège et Institutions.

François BOUSCH

Note à l'attention des futurs interprètes d'ISON

Cette fresque sonore peut s'interpréter dans différents cadres (milieu scolaire, milieu associatif, Chorales...). Elle sera adaptée alors aux moyens existants.

Effectif :

- Interprétation par 4 groupes différents de musiciens amateurs (cas de la création par les élèves de 3° du Collège Hubert FILLAY de Bracieux) de chacun 20 à 25 personnes.
- Interprétation par 2 groupes différents de musiciens amateurs d'environ 20 personnes. Dans ce cas, les deux groupes alternent les phases.
- Interprétation par 1 seul groupe de musiciens amateurs d'environ 15 à 20 personnes. Dans ce cas, le groupe interprète toutes les phases. Il convient alors d'adapter les entrées/sorties prévues et d'équilibrer le nombre d'interprète par partie tout au long de la pièce.

Partie instrumentale improvisée :

Cette partie doit être conçue comme un soutien aux parties des musiciens amateurs. Le jeu est discret et respecte l'esprit des différentes phases de la pièce.

Il est possible, si nécessaire, d'ajouter quelques touches supplémentaires dans la mesure où elles s'intègrent aux sons exprimés par les musiciens amateurs.

Il est également possible de confier cette partie instrumentale à plusieurs instruments dans le respect de l'esprit de l'œuvre.

- Interprétation de la partie instrumentale improvisée à la clarinette basse (cas de la création mondiale de l'œuvre)
- Interprétation de la partie instrumentale improvisée par un instrument polyphonique (piano, clavecin, harpe, guitare, percussions...)
- Interprétation de la partie instrumentale improvisée par un instrument monodique de large étendu et possédant le registre grave, voire très grave. Ce peut être par exemple les Ondes Martenot, basson et contrebasson, saxophone baryton, cor, trombone, tuba, violoncelle, contrebasse... et tout autre instrument possédant des registres comparables.

François BOUSCH

N.B. : Chaque mesure a une durée de 10 secondes environ

ISON

François BOUSCH

Groupe de 4 ou 5, entrées successives
Conversations animées et contrastées. Attitude d'écoute, éviter les paroles simultanées dans un même groupe.

JARDIN

Musical score for 'JARDIN' with four groups (A, B, C, D). Each group has a staff with a double bar line and repeat sign. The score is divided into three measures. Group A starts with a dynamic marking *p* and the word 'COUR'. Group B starts with a dynamic marking *p* and the word 'COUR'. Group C starts with a dynamic marking *p* and the word 'JARDIN'. Group D starts with a dynamic marking *p* and the word 'COUR'. The score is written on a grand staff with four staves.

Ajout de quelques rires isolés et espacés qui se répondent.

Musical score for 'JARDIN' with four groups (A, B, C, D). The score is divided into three measures. Each measure contains dynamic markings *mf* and *p* with a greater-than sign (>) between them. Above the staves, there are symbols for isolated laughter, consisting of a trapezoidal shape with vertical lines and dots below it. The score is written on a grand staff with four staves.

Remplacer progressivement la *conversation*
par des souffles individuels "ch" et "ss"

7 $\text{♩} = 60$

A *mf* ch

B *mf* ch

C *mf* ch

D *mf* ch

Detailed description: This musical score is for exercise 7, marked with a tempo of quarter note = 60. It consists of four staves labeled A, B, C, and D. Each staff contains a sequence of notes: a half note, a quarter note, and an eighth note with a dotted quarter rest. The notes are connected by a slur, and the dynamic marking is *mf*. Below the notes, there are breath marks: a horizontal line with a vertical tick and the letters 'ch' underneath. The sequence of notes and breath marks is staggered across the staves: Staff A starts at the beginning, Staff B starts after the first measure, Staff C starts after the second measure, and Staff D starts after the third measure. Each staff ends with a repeat sign. A double bar line is present at the end of the first measure.

10 Souffles simultanés en canon

10

A *mf* ch

B *mf* ss

C *mf* ch

D *mf* ss

Detailed description: This musical score is for exercise 10, titled 'Souffles simultanés en canon'. It consists of four staves labeled A, B, C, and D. Each staff contains the same sequence of notes as in exercise 7: a half note, a quarter note, and an eighth note with a dotted quarter rest, slurred together with a dynamic marking of *mf*. The breath marks are 'ch' for staves A and C, and 'ss' for staves B and D. All four staves begin their sequence at the same time, creating a canon effect. Each staff ends with a repeat sign. A double bar line is present at the end of the first measure.

Ajout de la feuille de papier
secouée *pp*

13

A

B

C

D

fpp

fpp

fpp

fpp

16

A

B

C

D

fpp

fpp

fpp

fpp

fpp

fpp

fpp

fpp

Perc.

Metal chimes

f

Inst.

Clarinete basse

Sons fantômes et fendus

pp

Annnonce par un seul élève
du groupe

Chuchoter

19

A *fpp* *i son* *Tutti* *p* *zon zon zon* *p*
B *fpp* *ff* *i son* *Tutti* *p* *zon zon zon* *p*
C *fpp* *p* *zon zon zon* *p*
D *fpp* *p* *zon zon zon* *p*
Perc. *f*
Inst.

Chuchotement en se regardant 2 à 2
de façon soutenue, sur le souffle

22

A *fp* *fp*
B *fp* *fp*
C *fp*
D *fp*

Sons buccaux :

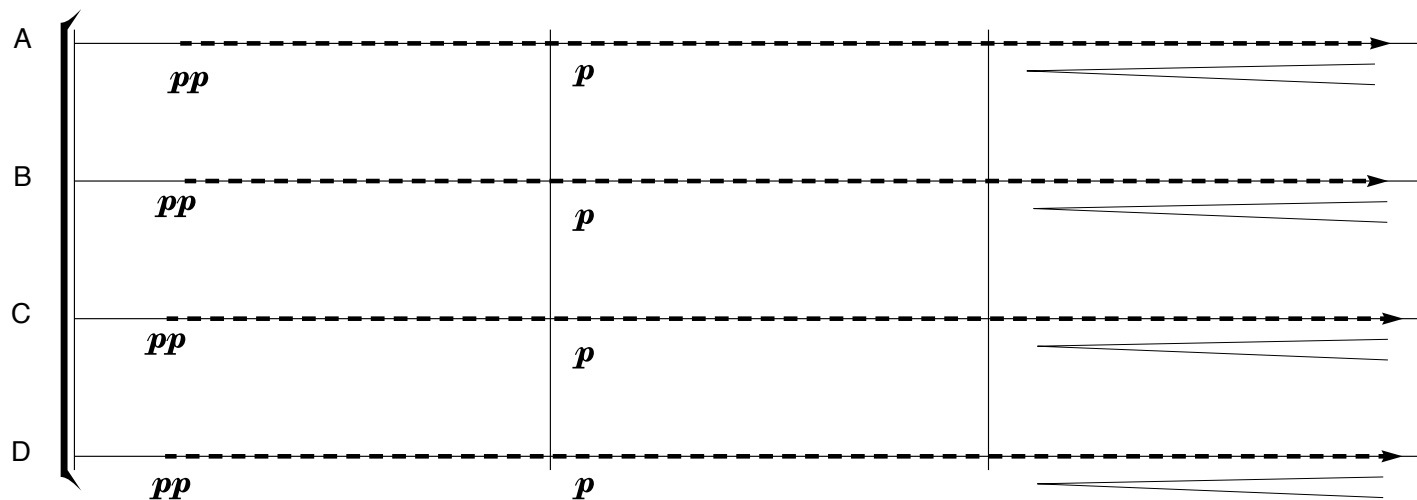
de lèvres ("poisson")

langue au palais

claquements de langue

Jeu individuel, pas trop dense, sons secs et courts, contrastés...

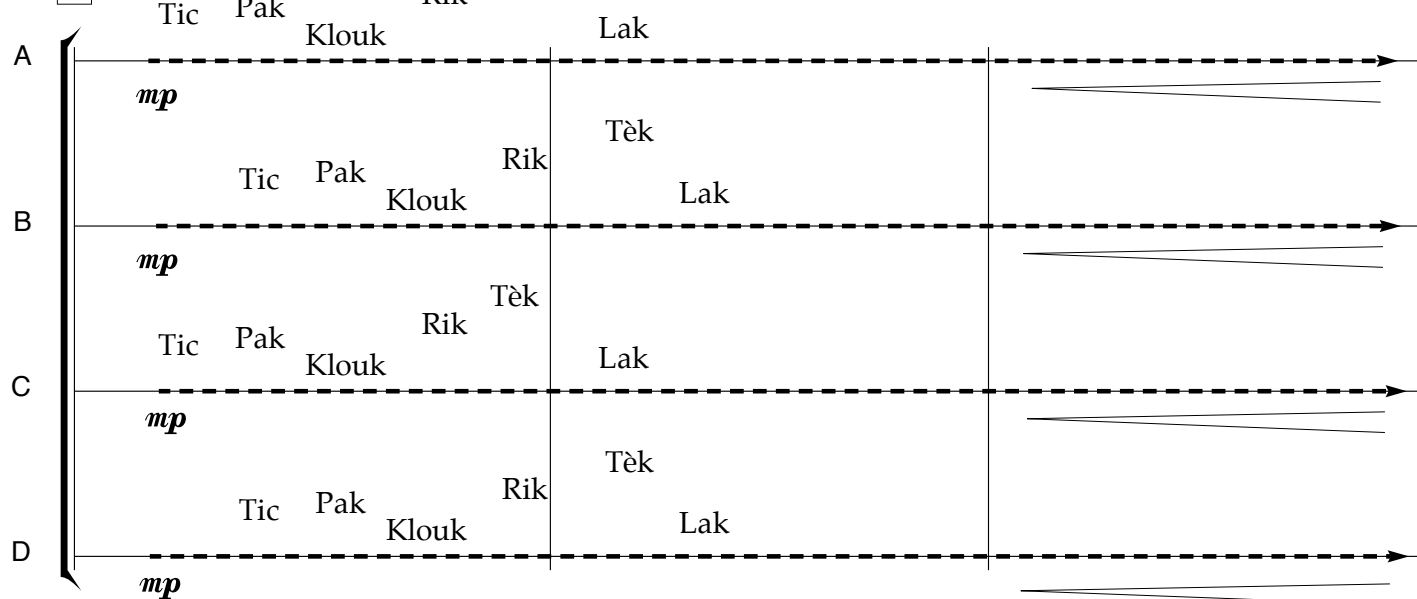
25

Ajout de *phonèmes sfz*, très brefs,
densité moyenne

Phonèmes seuls,
de plus en plus dense

28

Marche sur place
au pas cadencé

frapper le rythme
avec les mains

B 2 groupes A et B

$\text{♩} = 120$ SORTIE CÔTÉ COUR

31

The score is divided into four staves (A, B, C, D) and three measures.
 - **Measure 1:** Staff A has a rhythmic pattern of four quarter notes with accents and a dynamic marking of *f*. Staves B, C, and D are marked "col A".
 - **Measure 2:** Staff A is labeled "Groupe A entrée JARDIN" and has a dynamic marking of *f*. Staff B has a rhythmic pattern of four quarter notes with a tempo marking of $\text{♩} = 120$. Staves C and D are labeled "Marche sur place au pas cadencé".
 - **Measure 3:** Staff A is empty. Staff B is labeled "Groupe B entrée JARDIN" and has a dynamic marking of *f*. Staves C and D have a rhythmic pattern of four quarter notes with accents and a dynamic marking of *f*, with the instruction "frapper le rythme avec les mains".
 Dashed arrows indicate the progression of the groups from left to right across the measures.

Ajout de *phonèmes* secs, courts, contrastés, forte
et arrêt progressif de la marche

34

The score is divided into two staves (A, B) and three measures.
 - **Measure 1:** Staff A is labeled "Groupe A rejoint la COUR".
 - **Measure 2:** Staff A has rhythmic patterns labeled "Pak", "Tic", "Klouk", "Rik", and "Lak". Staff B is labeled "Goupe B reste au JARDIN".
 - **Measure 3:** Staff A is empty. Staff B has rhythmic patterns labeled "Tic", "Klouk", "Lak", "Tèk", and "Rik".
 The text "Ajout de *phonèmes* secs, courts, contrastés, forte et arrêt progressif des frappés" is written in the right margin of the second measure.

Ajout de quelques rires nerveux, étouffés, qui s'échappent

37

A

B

fp *fp* *fp*

Ajout de quelques rires nerveux, étouffés, qui s'échappent

fp *fp*

Un élève annonce,
bras ouverts déployés
vers le haut

Groupes A et B :
Rejoindre le *CENTRE* de la scène

40

A

B

Inst.

Tutti Chant bouche fermée

Pieds :
Traîner des pieds bruyamment

fff

Ma de lon ! *ppp*

Tutti Chant bouche fermée

Pieds :
Traîner des pieds bruyamment

ppp

Clarinette : Improviser une phrase de "chanson"

p

CENTRE

Jeu individuel :

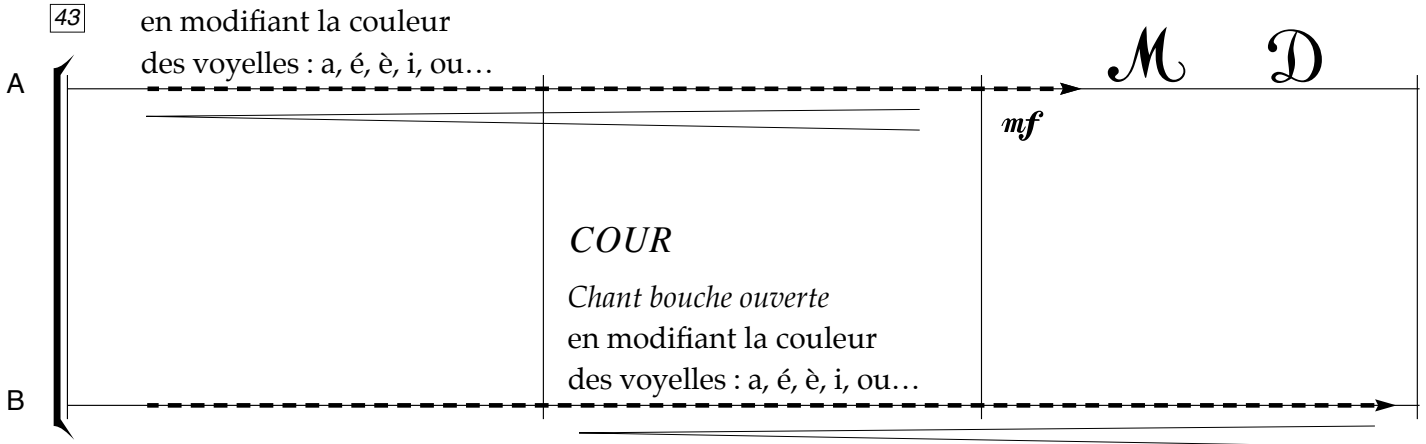
Chant bouche ouverte
en modifiant la couleur
des voyelles : a, é, è, i, ou...

JARDIN

Les élèves se répartissent
dans l'espace, sur toute
la scène...

Actions de plus en plus dense...

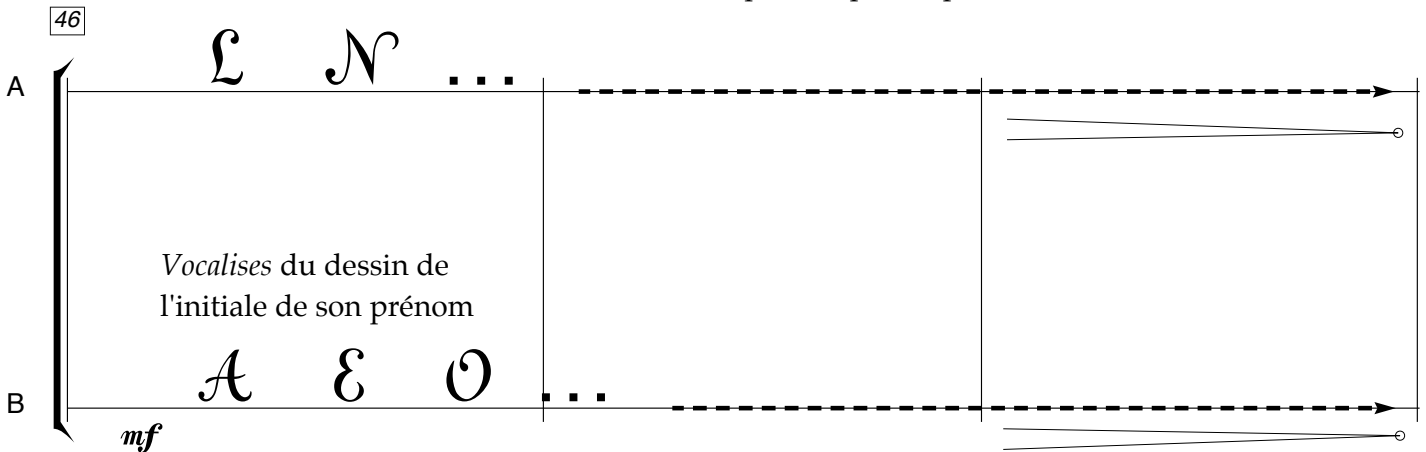
Vocalises du dessin de
l'initiale de son prénom

Très progressivement,
les élèves se rejoignent au
centre de la scène...

CENTRE

Actions de plus en plus espacé...

Les deux groupes
au centre de la scène
Soudain, immobiles

Les élèves se regroupent en un seul
groupe, ils se dirigent lentement...

49

A

B

Perc.

ca 5"

ca 5"

ca 5"

Psalmodie

ppp

Psalmodie

ppp

♩ = 54

Tom basse *son sourd, lent, triste*

p

Marche au pas
cadencé

CENTRE

COUR

simile

52

A

B

Psalmodie

col A

♩ = 120

Jeu individuel, pas trop dense,
sons secs et courts, contrastés...

55

JARDIN *simile* *COUR* *simile*

Psalmodie Sons buccaux :
pp lèvres ("poisson")

A

B col A

Inst.

57

JARDIN *simile* *COUR* *simile*

langue au palais *claquements*
p *de langue*

A

B col A

59

JARDIN *simile* *SORTIE* ...lentement...

sons "bouteille"

mf

A

B

Inst. 2 guitares Imiter les cloches...
f

C

3 groupes A, B et C
Entrée de B côté Cour
par petits groupes de 2 ou 3...

Les petits groupes se dirigent tranquillement
vers le Centre de la scène...

61

A
COUR
Chuchotement en se regardant 2 à 2
de façon soutenue, sur le souffle

B
mp

C

Souffles individuels avec "ch" ou "ss"
♩ = 60
mf
ch

JARDIN

Entrée discrète du groupe A
côté Jardin

1 seul élève
Groupe A :
Phonèmes secs,
courts, contrastés.

Ah !
↓
Tic Pak Tèk
Klouk Rik Lak

64

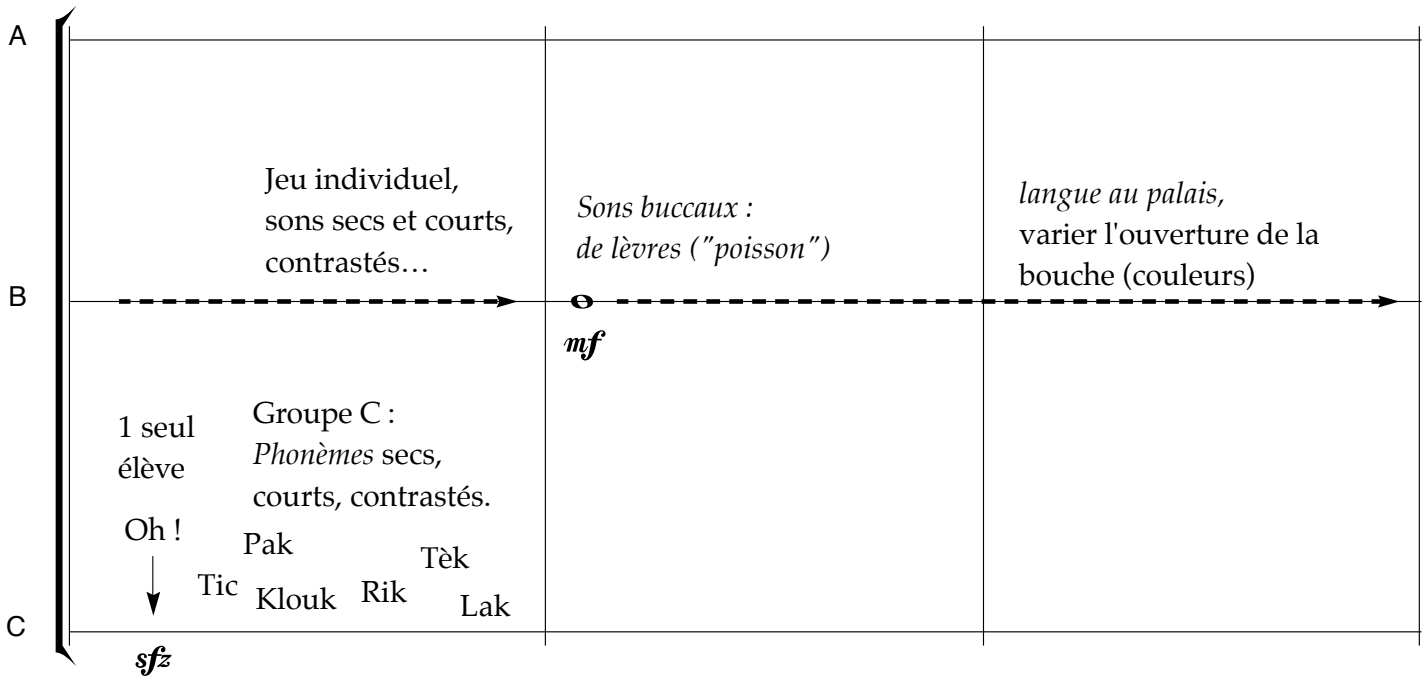
A
sfz
Ah !
↓
Tic Pak Tèk
Klouk Rik Lak

B
CENTRE

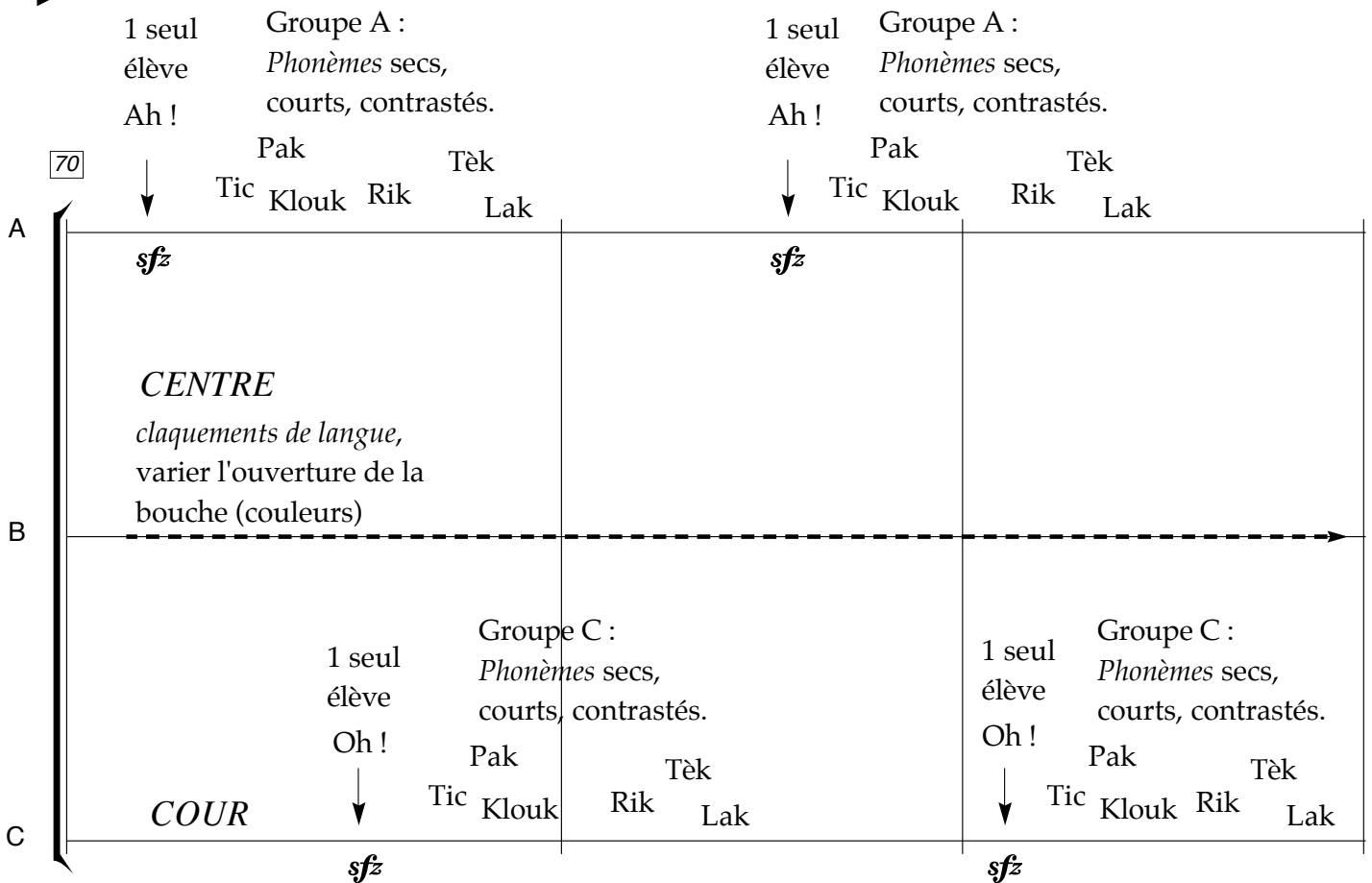
C
COUR

Psalmodie
mf

Entrée discrète du groupe C
côté Cour

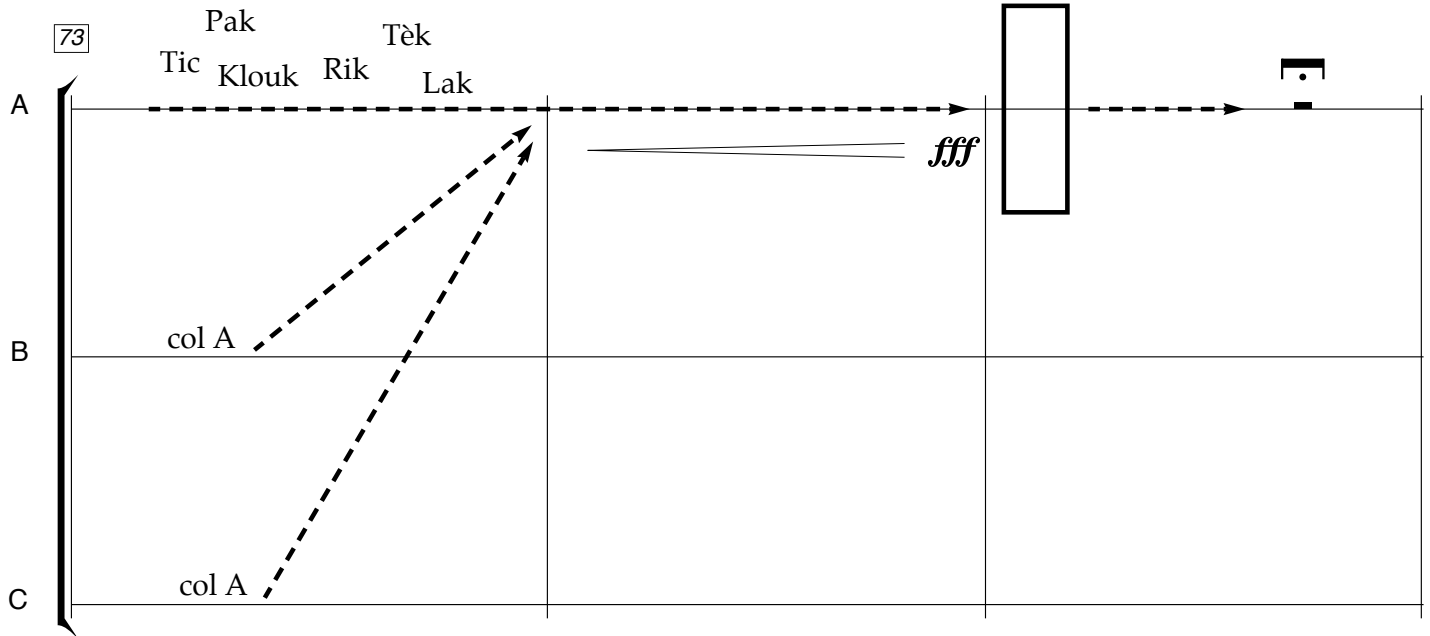
JARDIN

Groupes A, B et C :
Phonèmes secs,
courts, contrastés.

Peu à peu vers
le *CENTRE*

Accord
chanté

Sempre Tutti :
Chant bouche fermée,
Nuances individuelles

Chant bouche ouverte
en modifiant la couleur
des voyelles : a, é, è, i, ou...
Nuances et actions
individuelles

Vocalises du dessin de
l'initiale de son prénom

79

A

C *A* *O* *N* *E*...

R *N*...

p

Dans le style d'une manifestation

Marche sur place,
au pas cadencé

82

A

on n'en peut plus nous som' fou -tus!

fff

Groupes A, B et C : sortie lentement côté Cour...

COUR

85

A

Inst.

En fond de scène...
*Improvisation de clarinette basse,
Jeu contrasté, trilles, traits rapides,
sons fendus, multiphoniques...*

85

88

A

Perc.

Inst.

Tom basse :
Comme le bruit du coeur

JARDIN

COUR

88

D Vif, séquence très rapide

Deux groupes A et B

Entrée côté Jardin

1 élève A : il court vers le centre et *crie*, puis se retourne vers les coulisses

Les autres dans les coulisses
En écho

Élève A,
simile

Les autres dans les coulisses
En écho

91

A

ff i son

p zon zon zon

B

ff i son

p zon zon zon

Entrée côté Cour

1 élève B : il court vers le centre et *crie*, puis se retourne vers les coulisses

Les autres dans les coulisses
En écho

Élève B,
simile

Les autres dans les coulisses
En écho

/// Groupe de 2 ou 3, entrées successives, ils se répartissent peu à peu sur la scène.
Conversations animées et contrastées. Attitude d'écoute, éviter les paroles simultanées dans un même groupe.

JARDIN

De plus en plus animé

93

A

mf

B

mf

COUR

De plus en plus animé

Ajout de quelques cris...

97

A			Ho !	Hè !
B			Ha !	Hein !
Inst.		Clarinette basse	<i>Improvisation</i> qui provoque la danse, puis l'accompagne : trilles, traits, sons fendus...	

Deux à deux, les élèves tournent en se prenant par le bras, puis changent de partenaire ...

"Dances"

Ajout de quelques rires...

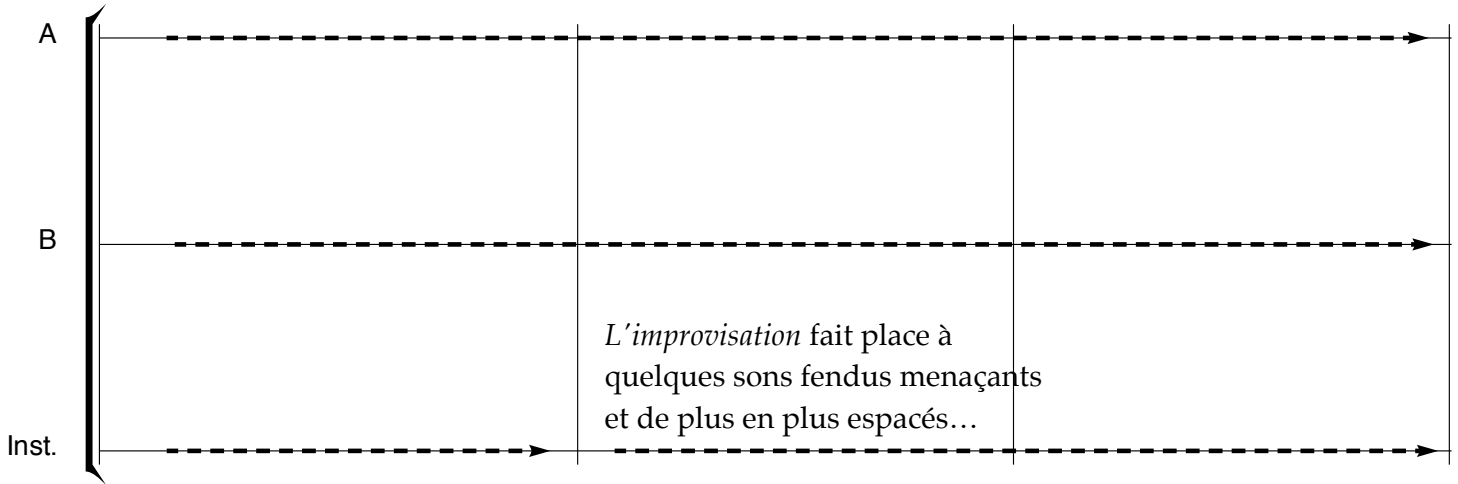
100

A				
B				
Inst.			<i>fp</i>	<i>fp</i>

A et B se regroupent peu à peu au centre de la scène,
la danse laisse place à des *conversations animées*

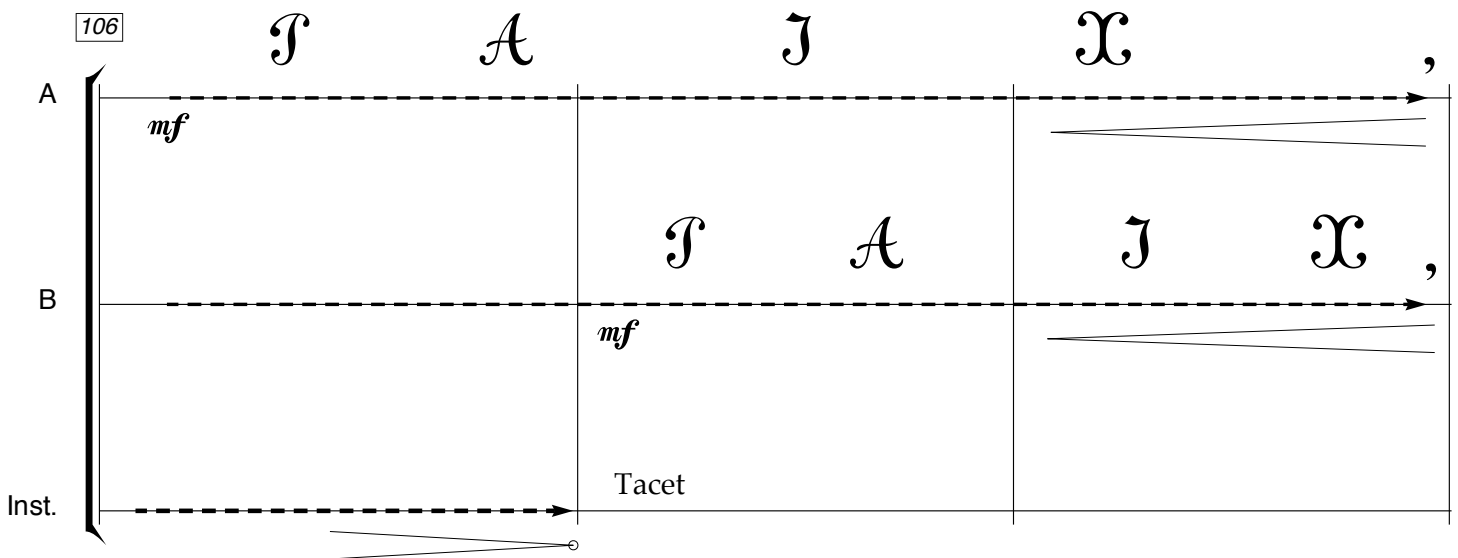
CENTRE

103

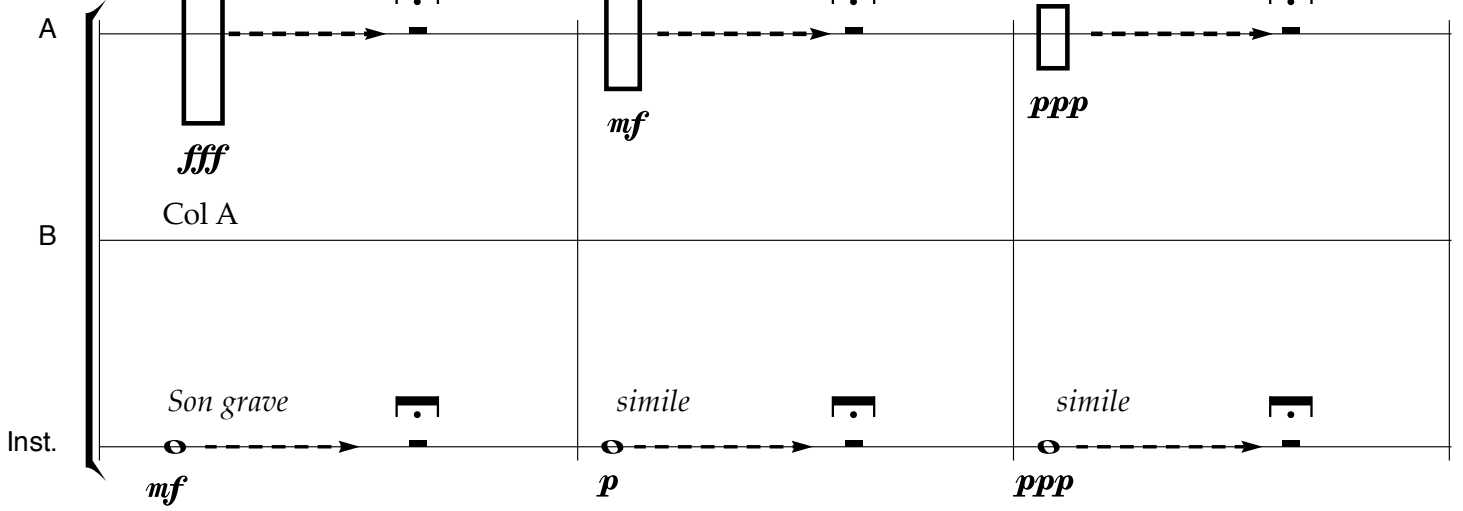
Vocalises du dessin de l'initiale de son prénom,
expressive, avec le geste qui dessine le mélisme

106

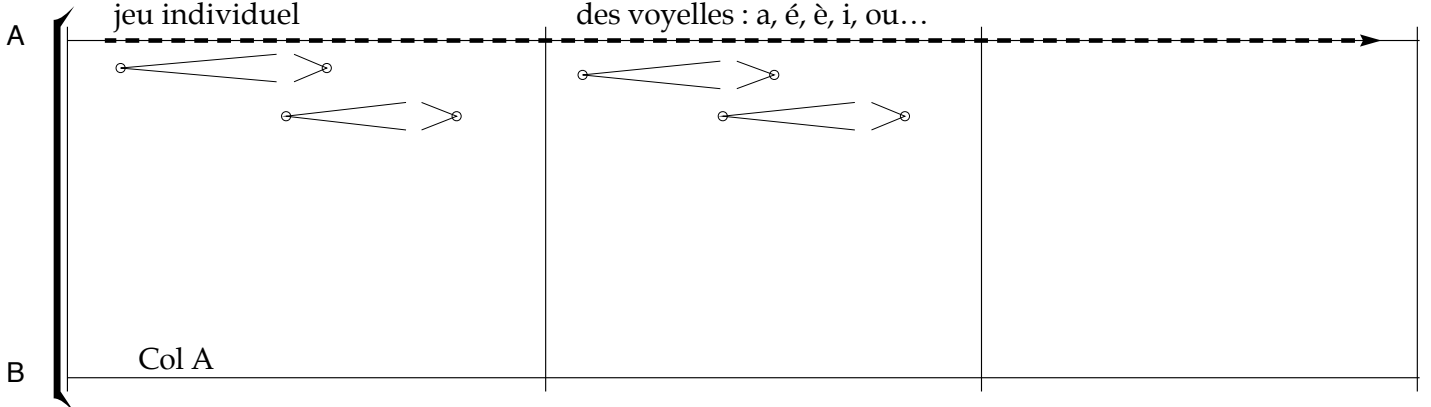
Accord tutti

109

112 *Chant bouche fermée,*
jeu individuel

Chant bouche ouverte
en modifiant la couleur
des voyelles : a, é, è, i, ou...

Chant
glissandi descendants
Jeu individuel

Espacer les actions de plus en plus...

115

A musical score for three parts: A, B, and Inst. (Instrument). Part A is marked with a dashed line and an arrow, indicating a glissando. Part B is marked 'Col A'. The instrument part is marked with a dashed line and an arrow, indicating a trill. The text 'Atmosphère anxieuse, triste et tendue.' and 'Clarinette basse : sons graves trillés et fluctuants, sons fendus et multiphoniques.' is written below the instrument part.

Dans les coulisses :
Rythme frappé dans
les mains :

Entrée de tous les musiciens
sur le plateau et salut.

118

A musical score for three parts: A, B, and Inst. (Instrument). Part A is marked 'Tacet' and contains a sequence of notes with a fermata. Part B contains a sequence of notes with a fermata. The instrument part is marked with a dashed line and an arrow, indicating a trill. The text 'Atmosphère anxieuse, triste et tendue.' and 'Clarinette basse : sons graves trillés et fluctuants, sons fendus et multiphoniques.' is written below the instrument part.

Metz, le 16 12 2014
Durée 20'