

Editions Musicales Rubin

Espaces ethnéens

*Études rythmiques
pour piano et percussion*

Bruno DUCOL

20e et 21e siècles

EDITIONS RUBIN - Lyon FRANCE

Distribution : **Robert Martin**
350, chemin des Berthilliers
71850 Charnay-les-Macon - France

ESPACES ETNÉENS

1 – « La Bocca Nuova » - mouvance métrique	2
2 – « Al Val del Bove, il sofio del Gigante » - panisorythmies	10
3 – « La Torre del Filosofo » - Granulation, résonance	15
4 – « Bulles de lave » - Polymétries	21
5 – « Les secrets d'Héphaïstos » - Polyrythmies	24

Nomenclature

1 Grand piano de concert¹

1 Percussion¹ :

- 1 Marimba 5 oct. (Mar.), (pièces I & V)
- 1 Vibraphone (vibra), (I, II & III)
- 2 Timbales [1-4] (Timb.), (II & V)²

- 2 Congas [do⁴-ré⁴], (II, IV & V)
- 4 Octobans [fa⁴-solb⁴-lab⁴-si⁴] (Oct.), (II, IV & V)³
- 2 Log-drums (log-dr.)⁴
 - dont 1 métal log-drum (I & IV)
- 1 Ensemble de tubes métalliques : « Phonisa » (I, II & III)⁵
- 2 Cymbales crash
- 2 Cymbales chinoises (Cymb. ch.)
 - dont 1 à placer sur la timb. 4 (*Al Val del Bove*)
- 1 Grand gong Thai [mib¹ grave], (I & II)

¹ Il est souhaitable d'équiper les deux solistes de micros de contact afin d'obtenir les meilleurs résultats vocaux.

² On bloquera la course inférieure de la timbale 1 sur le mib¹. La course supérieure de la timbale 4 sera limitée au sol².

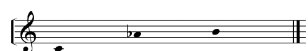
³ On pourra éventuellement remplacer les octobans par des rototoms.

⁴ La notation des log-drums repose sur les 2 modèles ci-dessous (construits par Kolberg).

Des lames de bois et métal - pour le plus aigü - pourront le cas échéant s'y substituer :

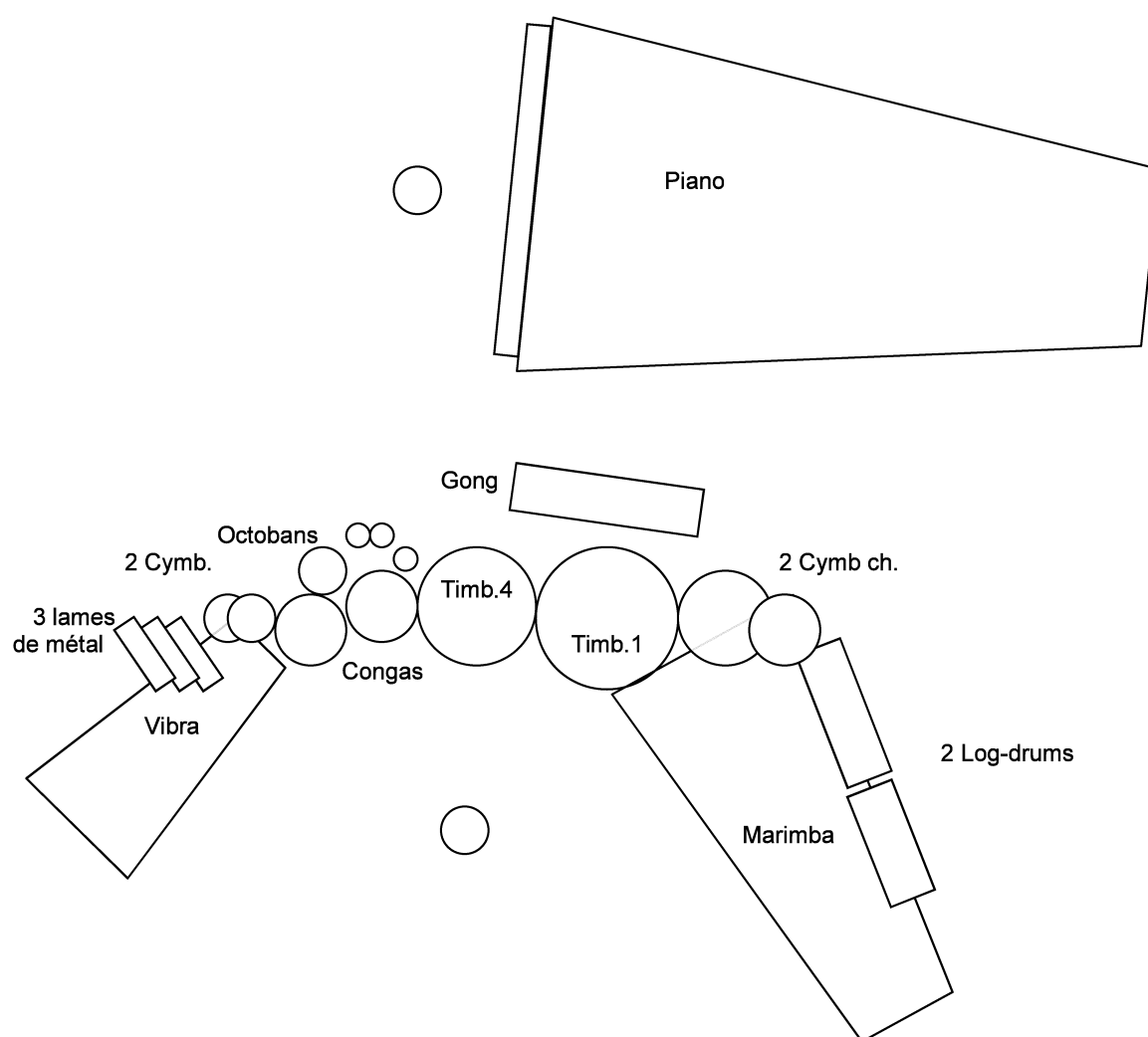

⁵ Mis au point par Isa Pélissier, le Phonisa est constitué de plusieurs tubes métalliques dont les hauteurs non tempérées produisent des interférences notoires notamment avec le vibraphone. Dans la partition, la notation suivante est simplement indicative :

En cas d'impossibilité, on pourra jouer ces notes sur des enclumes.

Dispositif pour les Espaces ethnés

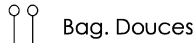

Typhon s'était dressé contre tous les dieux, sifflant l'effroi de ses terribles mâchoires [...] Mais Zeus lança sur lui son trait vigilant [...] et le fit choir de ses hautaines fanfaronnades. Atteint en plein cœur et le corps en flammes, il vit sa force anéantie par la foudre. Et maintenant, son corps inerte est étendu près d'un bras de mer, comprimé par les racines de l'Etna, tandis qu'Héphaïstos forge son fer brûlant sur les cimes où il est établi. C'est de là que jailliront un jour les fleuves de feu, qui de leurs dents sauvages dévoreront les vastes plaines de la féconde Sicile. C'est ainsi que Typhon exhalera sa colère, en lançant ses traits brûlants au milieu d'une insatiable tempête de feu, tout calciné qu'il est par la foudre de Zeus.

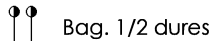
Note sur les signes

Percussion

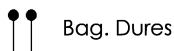
Baguettes

Bag. Douces

Bag. 1/2 dures

Bag. Dures

Balais

Mailloches douces

Cymbales

Frapper et laisser vibrer

Interrompre aussitôt la résonance

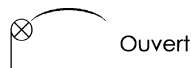

Frapper sur le dôme

Cymbales charleston

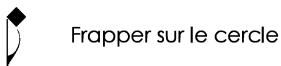

Fermé

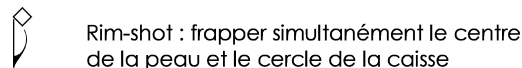

Ouvert

Caisse claire

Frapper sur le cercle

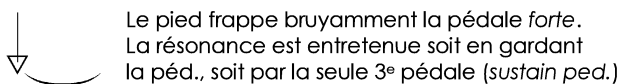
Rim-shot : frapper simultanément le centre de la peau et le cercle de la caisse

Congas

Slap : coup sec frappé avec la paume de la main

Piano

Le pied frappe bruyamment la pédale *forte*.
La résonance est entretenue soit en gardant la péd., soit par la seule 3e pédale (*sustain ped.*)

Musique et images volcaniques

On pourra idéalement présenter ces **Espaces ethnés** en jouant avec les images filmées du volcanologue Frédéric Lécuyer. Les interprètes devront en ce cas s'adapter aux différents plans et mouvements du DVD joint à la partition. De façon générale, ils démarreront après le générique initial et un peu après les titres de chacun des mouvements. Ils devront parfois attendre la fin d'une séquence et les titres du mouvement suivant avant d'entrer dans le jeu.

Le film fait alterner des plans quasi fixes et d'autres plus mouvants avec panaches de fumée, coulées pyroclastiques, bulles de laves, etc.

Et puis des peintures de personnages mythiques côtoient les images volcaniques ou s'y superposent, tels Encélade (dans la *Bocca Nuova*), Empédocle (m^{vt} III) ou Héphestos (m^{vt} V). Enfin, au début ou à la fin de chaque pièce, s'inscrit un exergue susceptible d'éclairer poétiquement ces fantastiques « montagnes vivantes », tandis que certains passages au noir – ou au silence – permettront d'imaginer un temps et une puissance sans commune mesure avec ceux des humains.

Si les interprètes ont l'envie et la possibilité de jouer avec le film, ils reprendront les trois premières mesures de la *Bocca Nuova* pendant le générique de fin.

Notice

Détachés de tout aspect dramaturgique (contrairement par exemple à *Alpaya*), les *Espaces etnéens* se présentent comme de **nouvelles études de rythme**. Épaulé par le volcanologue Fred Lécuyer j'ai pu sonder un peu plus profondément les entrailles d'une nature aussi riche qu'explosive. Riche de strates et agencements rythmiques toujours nouveaux. Les écrits d'Haroun Tazieff (à qui j'emprunte mon titre) ont quant à eux orienté mes investigations non seulement sur la topographie constamment mouvante de l'Etna, mais aussi sur des instants poétiques quasi fabuleux. Entre laves ruisselantes et fumées étourdissantes, les grandes figures mythiques, d'Héphaïstos et les Cyclopes jusqu'à Amphion et Empédocle, ne cessent de hanter ces lieux.

I – La Bocca Nuova, mouvance métrique

Véritable tuyau d'orgue de 350 mètres de long sur à peine 8 mètres de diamètre, la *Bocca nuova*, jouxtant le cratère de la Voragine, exhala à plusieurs reprises en 1968 un anneau de fumée, fascinant comme la vulve d'Aphrodite... [La Bocca] *délivrait des souffles rugissants, dont chacun dardait verticalement une flamme qui au haut de sa course se divisait, bifide et diabolique, vivante, eût-on dit. Ces souffles, au nombre de dix à quinze par série, se répétaient à intervalles d'une seconde sept dixièmes exactement, régularité déconcertante dans l'univers chaotique, tumultueux et presque démentiel d'un volcan en éruption [...]* 6 À l'instar de cette *Nouvelle bouche* qui métamorphosa les « espaces etnéens » en quelque dix huit mois, ce 1er mouvement lance des salves qui se scindent en nœuds et ventres, avant de se dilater peu à peu jusqu'à produire une rumeur assourdissante. On peut imaginer Typhon (Encélade) écrasé sous l'Etna exhalant des souffles enflammés et remuant terre et ciel pour se libérer de l'outrage divin.

Les rythmes oscillent entre régularité – à l'instar des éruptions de la Bocca Nuova – quasi apollinienne et sensations plus dionysiaques de pulsations en suspens.

II – Al Val del Bove (*il sofio del Gigante*), panisorhythmies

Des vents d'une extrême violence jouent dans l'immense amphithéâtre du *Val del Bove*, balayant ses gradins tantôt noirs de magnétiite, tantôt rouges d'hématite, avant de s'étendre parfois sur de larges lits jaunes de soufre. Au travers de rafales fluides et ondulantes, le 2e mouvement des *Espaces etnéens* transforme imperceptiblement ses appuis rythmiques et découvre parmi des brèches de silence, des sonorités stupéfiantes comme le sentiment de précarité qui vous saisit quand se manifestent les divinités chtoniennes.

Comme dans plusieurs Motets de Guillaume de Machaut, les périodes rythmiques se répètent (indépendamment des hauteurs et à chaque instrument), y compris quand l'une d'elles semble ici s'effacer dans une zone dynamique et de timbre faible.

III - La Torre del Filosofo, granulation-résonance

La *Torre del filosofo*, conserve les traces d'Empédocle, philosophe et brillant homme politique (Ve s. av. J.C.) qui abandonna ses charges et honneurs pour installer un observatoire parfaitement à l'abri des projectiles, sur la lèvre d'un cône proche du sommet de l'Etna. Si aujourd'hui la *Torre* a disparu sous des monceaux de cendres, en revanche perdure la mystérieuse légende du philosophe qui, fasciné par ce ventre du monde, aurait plongé au cœur du volcan avant de renvoyer ses sandales.

Le calme et les étranges résonances de ces espaces m'a inspiré ces arabesques qui s'étirent comme un rideau de fumées bleutées, sur un fond hypnotique quasi monochrome, serein. Les résonances qui en émergent paraissent venir d'espaces et temps lointains qui obligent l'écoute poussée jusqu'au silence.

IV – Bulles de lave, polymétries

Les jeux phonétiques - sur les seuls noms de volcans - auxquels s'adonnent les interprètes qui superposent leurs *tempi*, se mêlent aux instruments pour approcher et apprivoiser (?) en les imitant – comme des appeaux - les rumeurs bouillonnantes du volcan.

V – Les Secrets d'Héphaïstos, polyrythmies

Comme la considérable énergie qui anime les diverses strates, du noyau igné jusqu'à la croûte terrestre, chaque instrument effectue, ici chacun à son rythme, sa propre trajectoire, tout en contribuant à la cohésion d'un ensemble quasi volcanique lui aussi. J'ai imaginé des polyrythmies capables de rivaliser avec les inventions d'Héphaïstos, le grand forgeron etnéen qui, jaloux de son épouse, aurait réussi à capturer Arès et Aphrodite en leurs ébats, grâce aux mailles invisibles qui les retiennent alors sur sa couche de lave...

B.D., 21 – I - 12

Espaces ethnés

Études rythmiques pour piano et percussion

À Jean Geoffroy et Jean-Claude Pennetier

Bruno DUCOL

op. 41-b

I - La Bocca nuova

Mouvance métrique

*When the light of sense goes out, but with
a flash that revealed the invisible world...*
Shakespeare

Très puissant, *senza tempo*

T° I ♩ = 63

Percussion

Piano

lungo
pppp
3 reprises
Comme une pulsation cardiaque
Pressez un peu
lungo
sfff
sffz
f
mf
p sub.
f
poco f
sffz
sfz
sfz

A tempo (♩ = 63)

Perc.

Piano

Voix Dans la résonance du gong
Marimba
ppp
Souffle coloré, presque sifflé
gva
gva
Souffle coloré, presque sifflé
Voix
ppp sub. stacc.
ff
mf
pp

Perc.

Piano

poco ritard.....
Log-dr.
noir (1)
pp
marquer le Sol #
gva
15ma
pp
p
mp
p
mf
pp
gva
gva
loco
b
gva

(1) Frapper énergiquement la pédale forte

Perc. 17 Log-dr. Mar. 2 cymb. crash Voix I(s) schia

Piano 17 f 7:8 5 4

(Reo.3) muta Reo.3

Perc. 20 Log-dr. Mar. mp f mf mp mf < mf > pp

Piano 20 4/4 Gliss. 8va pp possibile f

(Reo.3) sfz + Reo.

pp (sur le souffle) Voix (O)

Perc. 24 Mar. mp mf < f >

Piano 24 < mf > f mp

brillant

Détendre un peu.....

Cymb. ffp Voix Ve su vio

fpp sub Voix Ve su vio

(Reo.3)

rit......

Perc. 28 *f* *p sub.* *f possible*

Piano 28 *f* *11.8* *Gliss.* *8va-* *8va-*

Sans presser

(Reo.3) →

T° I ♩ = 63

Perc. 31 *Log-dr.* *Mar.* *mf >* *mp >* *p*

Piano 31 *mf* *pp*

(Reo.3) →

Dans la résonance du piano

2 cymb. *pp* *f*

Voix *pp* *f*

O Et-na, Vul-si-ni

Perc. 34 *f* *rit.*.....

5
4

Piano 34 *9.8* *7.8* *7* *ff*

Voix *f*

Et-na, Vul-si-ni

sfz *Reo.*

Perc. *mp* *pp* *poch.* *mf p sub.*

4/4 *A tempo* 3/4

Piano *pp* *p* *mp*

(Reo.3) →

Perc. *mf* *p sub.*

4/4

Piano *pp* *mf* *p*

(Reo.3) →

rit......

Perc. 2 cymb. *pp* *p sub.* *f >*

Voix O Nis - si ros

4/4

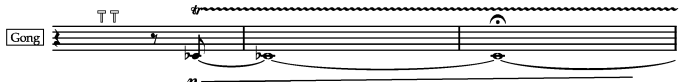
Piano *ff* *fpp sub.* *sf*

Voix O Roc - ca - mon - fi - na, Nis - si ros

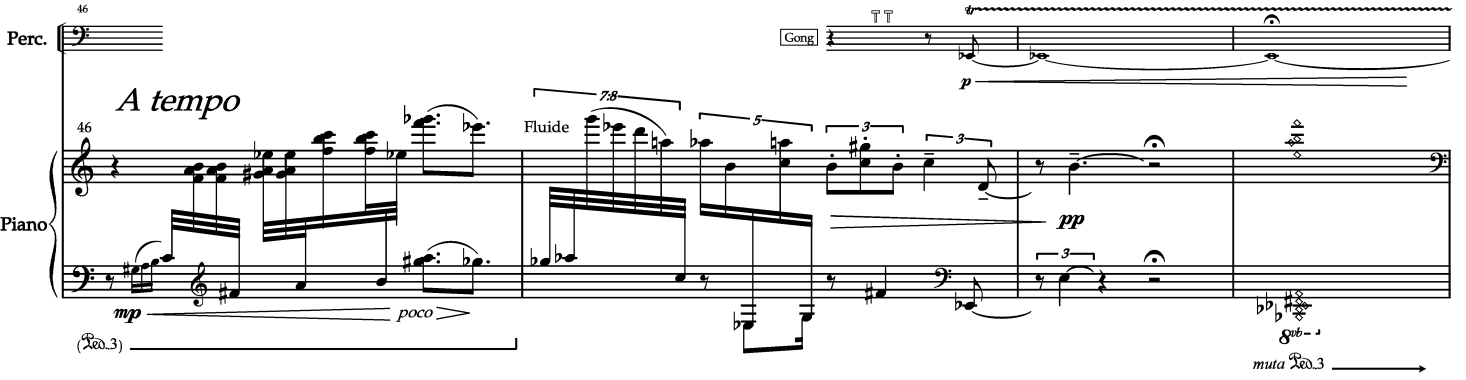
(Reo.3) →

+ Reo. *sfz* + Reo.

rit.....

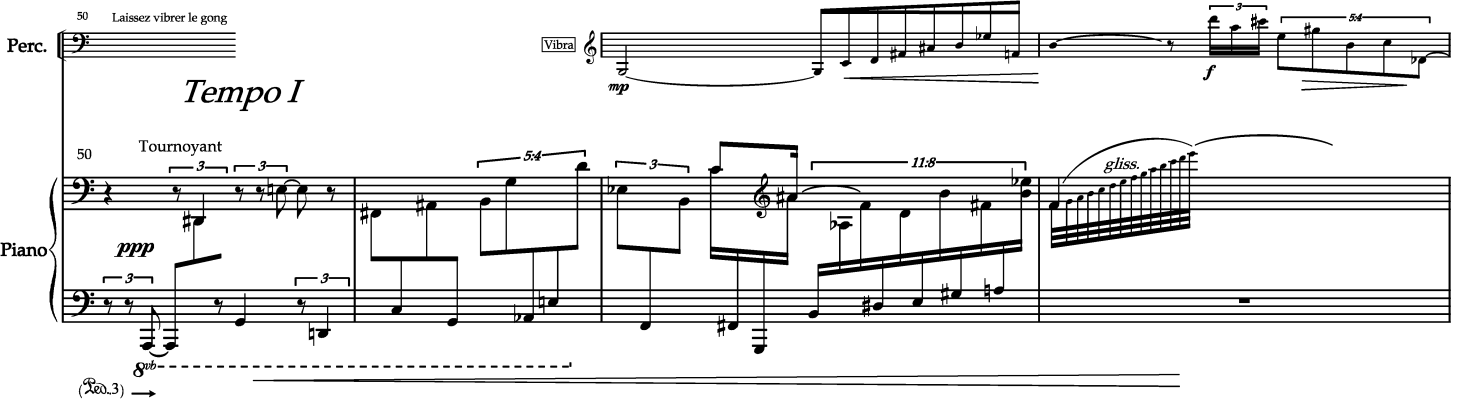
Perc. *Gong* *p*

Piano *A tempo* *mp* *poco* *Fluide* *7:8* *5* *3* *3* *pp* *8va* *8va-1* *muta 8va.3*

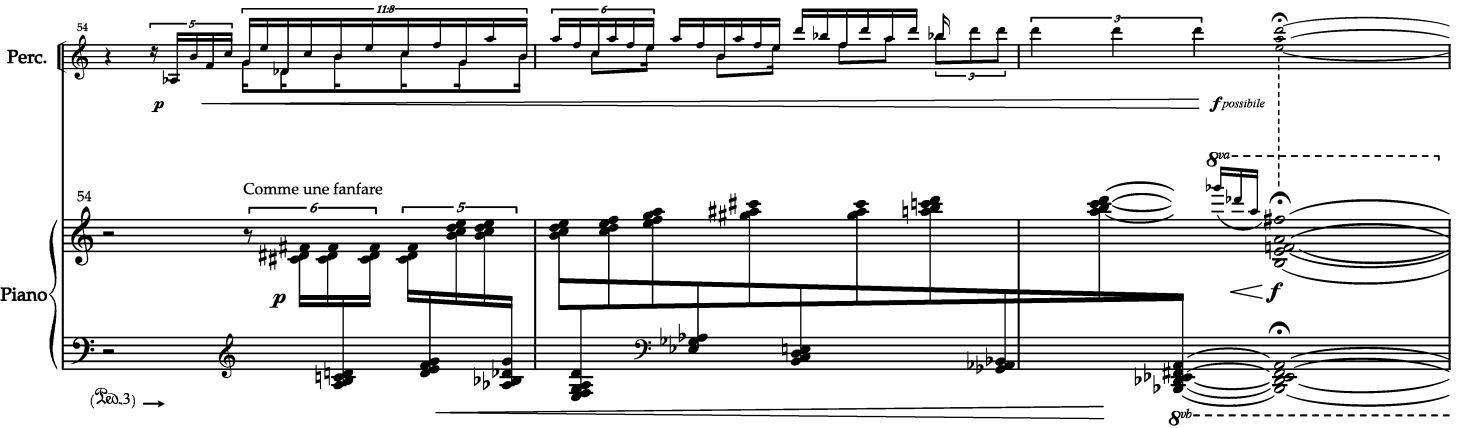
Perc. *Laissez vibrer le gong* *Vibra* *mp* *f* *5:4* *3* *5:4*

Piano *Tempo I* *ppp* *Tournoyant* *3* *3* *5:4* *3* *11:8* *gliss.* *8va* *8va-1*

Perc. *p* *11:8* *6* *3* *f possible* *8va*

Piano *Comme une fanfare* *p* *6* *5* *f* *8va*

Perc. *"Pulsation"* *poco f* *3* *3* *3* *3* *poco ritard.....*

Piano *Fluide* *14:12* *6* *5* *3* *3* *poco f sub.* *Comme une pulsation cardiaque* *8va* *8va-1* *8va.3*

Conserver la 8va.3 jusqu'à la mes. 79

