

Editions Musicales Rubin

Les feux du Fuji

sur un texte de Bruno DUCOL

d'après un mythe fondateur du Japon issu du
« *Taketori monogatari* » - anonyme de Kyoto (XIIe s.)

pour baryton, koto, percussions
et électronique

Commande de l'association « Jubiluz »
(région Centre-Val de Loire)

Bruno DUCOL

20e et 21e siècles

EDITIONS RUBIN - Lyon FRANCE

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

La nature et les mythes

Il s'agirait par notre art de repérer alentour certaines traces du rêve qui est ailleurs en pleine vérité, afin de préparer nos regards à l'accueillir un jour
Philippe Jacottet, *La seconde semaison*

Les Feux du Fuji s'inspirent de l'histoire de *Kaguya-Hime*, la Princesse des fleurs de cerisiers – bien connue des enfants japonais – mais aussi des pages ultimes du *Taketori monogatari*¹, étincelles qui ont allumé en moi le désir de réactualiser un mythe fondateur du Japon.

Les textes, chantés ou déclamés, en français ou en japonais, en direct ou enregistrés, sont proférés avec une spatialisation et autres effets susceptibles de restituer l'impression des paysages naturels et du mythe : entre rêve et réalité.

Ici ou là brillent quelques couleurs empruntées au Pays du Soleil Levant : les voix, le koto, les bols Rin... Sans compter l'un des tropes (tout à fait personnel) qui reflète curieusement le traditionnel *Ritsu* ou autre mode *Hirajōshi*. Mais à côté de ces chatoyants éclairages, les rumeurs et éruptions volcaniques parfois violentes², soulignent avec des touches plus insolites le caractère onirique et surnaturel de Kaguya : je songe en particulier à la fin du récit quand l'empereur ordonne que l'on brûle au sommet du Fuji un elixir magique en même temps que son message à la Princesse de ses rêves.

La légende raconte que depuis ce temps-là un panache de fumée s'échappe régulièrement du cratère principal. On observe aujourd'hui encore ces « expressions » du Fuji comme les signes tangibles d'un amour vénérable et inextinguible.

Ces images finales resteront emblématiques de l'énergie créatrice de la nature et de l'homme qui s'en laisse pénétrer. Comme un souffle - le *Qi* des Chinois - qui ouvre des espaces et un temps sans limite, la musique épouse le récit et la langue elle-même libérée de certaines contraintes³. L'énumération obstinée des volcans japonais illustre cette énergie fondamentale qu'on peut traduire par ce haïku :

*Printemps
Souffle, couleurs, volcans
Caresses, flancs
Accueillir*

B.D.

¹ Miwako Yamamoto, Yoshi Hirota et Maïko Yamaguchi m'ont également fourni une précieuse documentation sur le mythe en question.

² Tous les phénomènes volcaniques ont été enregistrés par Fred Lécuyer.

³ Je fais ici référence aux ouvrages de François Cheng (*L'écriture poétique chinoise*) et de François Jullien (*Du "temps"*) qui, chacun à leur manière, évoquent l'« ouverture » de la langue chinoise. Dépourvue de conjugaisons, celle-ci n'induit pas comme en Occident, une pensée du temps divisé (avec la conscience tragique qui l'accompagne fatidiquement).

Les feux du Fuji-san

*Dans ce pays
la terre souvent tremble
émettant les bruits terribles
provenant des déités dérangées...
Henri Michaux,
Lieux sur une planète petite*

Le Mont Aso, île de Kyushu (Japon)
Photo : ©Annie Ducol.

Table

Scène I – Une étrange princesse	1
Scène II – Le monde de Kaguya	13
Scène III – Kaguya disparaît	31
Épilogue – La « Montagne d'éternité »	37

Nomenclature

1 Baryton

1 Koto japonais⁴

2 Percussions

I

- 1 Grand tambour chamane
1 Timbale piccola (5)

9 Octobans

1 Bell tree

1 Gde cymb. crash (+ archet de cb.)

1 paire de maracas

II

2 Timbales (+ cymb. ch.)

2 Bongos 3 Congas

3 Bols japonais (Rin)

1 Dispositif MAO

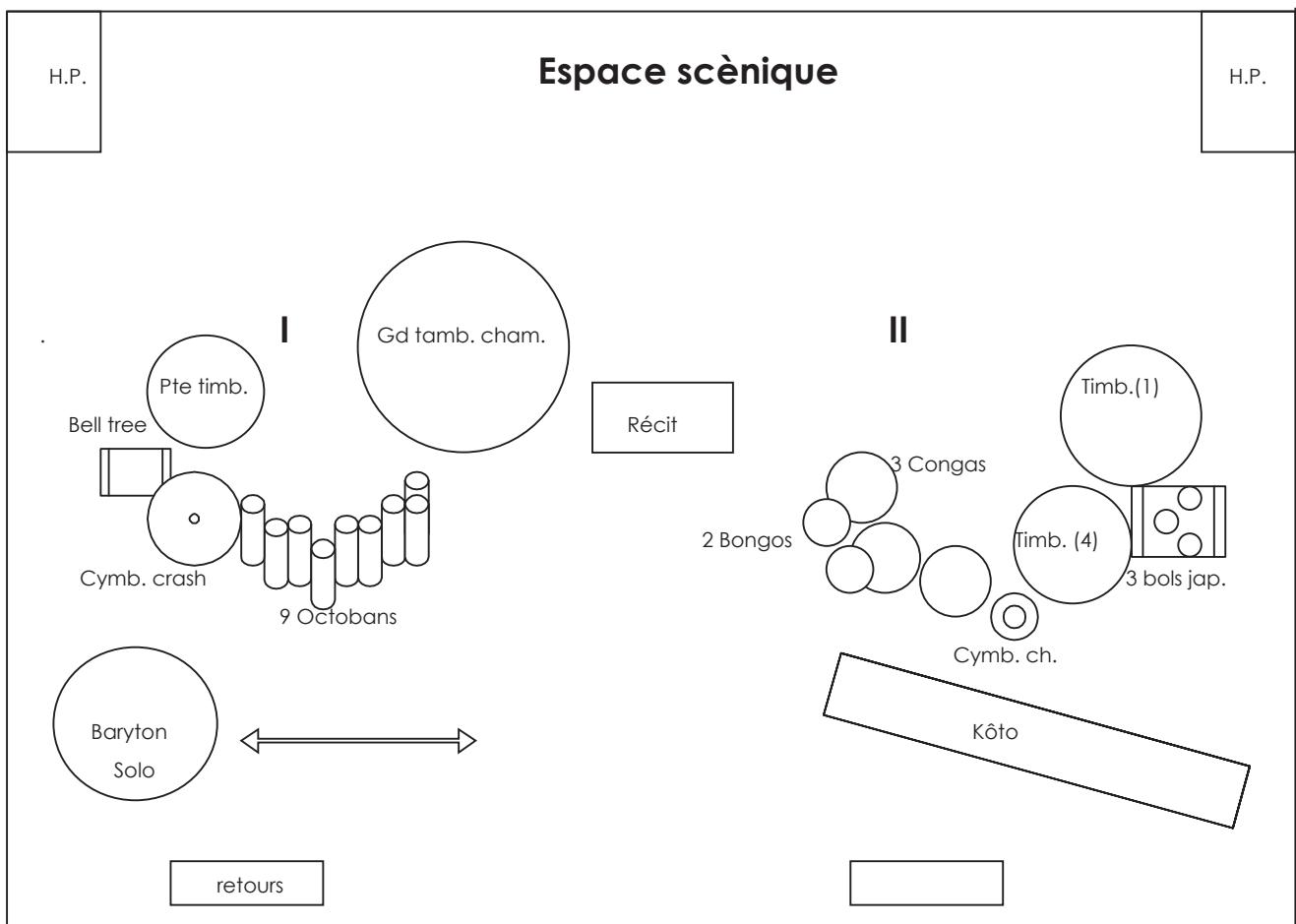
Réalisation informatique musicale : Sarah Hermann.

Chœur virtuel : Laura Holm, soprano

Il est nécessaire de sonoriser le koto et les différents interprètes pour trouver le juste équilibre sonore avec la « bande ».

⁴ Pour le concert, on peut engager un ou deux comédiens francophones pour faciliter le travail vocal et les jeux du koto. Réalisée lors de la création parisienne, cette option permet en outre de donner un meilleur relief et de mettre en évidence l'aspect dramatique de ces *Feux du Fuji*.

Disposition de l'ensemble

Public

Les feux du Fuji

pour baryton, koto, percussions et électronique

Texte et musique :
Bruno DUCOL, op. 49

Durée : 20'

*Dans ce pays
la terre souvent tremble
émettant les bruits terribles
provenant des déités dérangées*
Henri Michaux

Scène I Une étrange princesse

Baryton solo (côté cour)

Récit (sur l'avant scène côté jardin)

Koto

p parlato misterioso (+ micro)

Il y a bien des années, au Pays du Soleil Levant... vivait la jeune Kaguya-Hime (♪) au Pays du Soleil Levant,

Senza misura

Bar. 3 **pp quasi parlato**

Ka-gu-ya... une prin - ces - se [M] sé-dui-san - te [M]

Récit c'était une véritable prin ces se ... belle, lumineuse ... Waren (*) + vibr. sul D

Koto **mp**

cantando ppp e senza vibr.

pp

4" ca.

(♩ = 63 ca)

cantando pp

Tempo I° ♩ = 63

Bar. **segue**

Oh. [M]

Récit **poco più f**

Sé-dui - san te et ce - pen - dant mys té ri - eu se [M]

Koto **mf**

pp

mp fp

mp fp

sul Bb

(*) *Waren* : frotter les cordes de façon longitudinale tout en décrivant un arc de cercle.

10

S-I-01

Forte explosion volcanique
(Anak Krakatau)

f

CD

Piano: comme un gong profond **pp**

15"

Senza misura

Bar.

Récit

Koto

pp **largo**, dans la résonance du piano

pp **largo**, dans la résonance du piano

ad lib. et sans régularité

sul C

largo

ff

=

13

CD

T° I° ($\text{♩} = 63$)

parlato mf

Pressez

Bar.

Récit

Koto

mys té ri eu - se Kagu ya

si - dé - ran - te

Ka - gu - ya

Waren + vibr. sul G

sul F

mp

f

S-I-02

16

CD

8" ca.

To

Ka - Chi

1ª sola. Sans rigueur **p**

Go - sho - ga - ke

Ki - ri - shi - ma

Ki - ri - shi - ma

ri - shi - ma

二

18

CD

shi - ma ma ma To ka-chi No - ri - ku - rá Io Io Io avec un écho assez long

Bar.

segue parlato ***pp***

Si dé ran - te comme le Fu-j(i) (Ch)

Récit.

segue

[O] ad lib. et sans régularité

Koto

mf ***ppp***

S-I-03

21 CD *poco* *écho ppp*

To - bu, Shi - ko - tsu [U] ko - tsu ko - tsu tsu, [U]

Récit { 4 T° I° $\text{♩} = 63 \text{ ca.}$

21 Récit { toie de-puis des an-nées...

21 Perc. 1 Gd tamb. cham. mains *ppp*

Les 3 mesures du "côlon" - pour le tamb. cham. - restera indépendant de la bande (reprises *ad lib.*)

=

S-I-04

24 CD *f* *6*

Ko - ga - ke

24 CD *f* *3*

mo - ta

"Gong" *pp*

24 Bar. *pp* *poco f* *7:8* *pp*

Oh É - tran - ge prin - ces - se [M]

24 Récit { *pp*

Oh

24 Koto *pp* *poco f* *quasi gliss.*

24 Perc. 1 *a poco a poco cresc.*

27

Coulée scoriaée (Etna)

CD

27

mfp avec la perc.

Bar.

27

mfp avec la perc.

Récit

27

Koto

27

Perc.

1

2

Timb. Synchronise avec le tamb. cham.

p, ,
Be - pu Sa - ku-ra -

Oh Oh

[O]

f

ppp

Detailed description: This page of a musical score contains five staves. The top staff is for 'CD' and features a single melodic line with various dynamics and rests. The second staff is for 'Bar.' (Bassoon) and includes vocalizations 'Oh' and 'Oh' with dynamic markings 'mfp' and 'p'. The third staff is for 'Récit' (Recitation) and shows a vocal line with 'Oh' and '[O]' lyrics. The fourth staff is for 'Koto' (a Japanese zither) and includes a dynamic 'f'. The bottom staff is for 'Perc.' (Percussion) and shows rhythmic patterns. A note on the 'Perc.' staff indicates synchronization with the timpani ('Timb.') at dynamic 'ppp'.

31

CD

Bar.

Récit

Perc.

1

2

fp

poco vibr.

mp

fp

ji Fu - ya A - so

Un matin de printemps, l'empereur....

G + cymb. ch. renv.

pp

(*pp*)

Scène II

Le monde de Kaguya

*Laisse-moi respirer longtemps, longtemps
l'odeur de tes cheveux...*
Baudelaire

S-007

Oiseaux près des volcans aux Moluques.

CD

15''

==

4

8 (3+3+2)
4

Ambiance forêt des Moluques

Rapide $\text{d} = 126$

Les syllabes occlusives (G-D-T-K-P) seront très brèves et au départ à peine voisées.
Ces deux mesures **pppp** seront reprises trois fois dans un très progressif *crescendo*.

Voix 1 **pppp**

CD

Ku Sho Ka Fu O Kai Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,

Voix 2

Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A

Voix 3

Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke, Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko

Voix 4

Go To Ke, Ku, Ba, Ta Be Tsu, Ji To So, A Ma, Ma, Ta Da

6

*Accentuez les grosses notes **sf***

pp

Ku Sho Ka Fu O Kai Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,
Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A
Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke, Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko
Go To Ke, Ku, Ba, Ta Be Tsu, Ji To So, A Ma, Ma, Ta Da

=

8

L'ambiance des Molluques se poursuit jusqu'à la mesure 19

p

Ku Sho Ka Fu O Kai Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,
Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A
Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke, Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko
Go To Ke, Ku, Ba, Ta Be Tsu, Ji To So, A Ma, Ma, Ta Da,

0' 50"

Murmuré **pp** en accentuant les plosives (G, D, T, K, P)

Perc. 1

To ka chi, Bep pu, Go sho ga ke, To wa da, Ya ke, Shi kotsu, Ta na da ke, To bu, O ta ke, I bu su-

10

mp

Ku Sho Ka Fu O Kaï Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,

CD

Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A

Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko

Go To Ke, Ku, Ba, Ta Be Tsu, Ji To So, A Ma, Ma, Ta Da,

10

Suivre la percussion

Murmuré pp en accentuant les plosives (G, D, T, K, P)

Récit

Go sho ga ke, Bep pu, To wa da, Ya ke, Shi ko tsu, Ta na da ke,

10

ki, Ko mo ga ta ke, A sa-hi da ke, Ku ri ko ma, O ta ke,

Ya-ke, Tokachi, Beppu, Go sho ga ke, Towada, Yake, Shi kotsu,

Perc. 1

mains

Octobans

f

12

Voix 5 ***mp poco lirico***

Les voix 1-2-3-4 se résoudront peu à peu en un murmure.

Sa Ma, Shi Fu Ko

p
 Ku Sho Ka Fu O Kaï Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,

Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A

Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke Ko Ru Zen, A Jin Sa Ko Ga Ko

Go To Ke, Ku, Ba, Ta Be Tsu, Ji To So, A Ma, Ma, Ta Da,

12

Murmuré ***pp*** en accentuant
les plosives (G, D, T, K, P)

Bar.

To ka chi, Bep pu, Go sho ga ke, To wa da, Ya ke, Shi ko tsu, Ta na da ke, To bu, O ta ke, I- bu su ki, Ko mo ga ta ke, A sa hi da ke,

Récit

mp To bu, O ta ke, I- bu su ki, Ko mo ga ta ke, A sa hi da ke, Ku ri ko ma, Ka to ku, To ka chi, Bep pu, Towa da.

pp

12

Ta na da ke, To bu, O ta ke, I- bu su ki, Komo ga ta ke, A-sa hi-dake.

1

Octobans mains

3

Perc.

Bongos mains

p

2

Congas

p***mf***

14

Voix 5 *mf*

Ku Fu Na Pu [U].

CD

Tcha Ga Chi, Ku Ka To Da Shi Ku Un Ma, Ku A Ri Mo A

Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko

Voix 6 *mf poco lirico* *nasal*

Go To Ke, Ku, Ba, Ru Zen, A Ji — n Ga

14

Bar.

Ku ri koma, Kai to ku, To ka chi, Beppu, Go sho ga ke, To wa da, Ya ke, Shi ko tsu, Ta na da ke, To bu, O ta ke, I- bu su ki, To wa da.

Koto

mp *poco* *f*

14 Oct.

1

f *p possibile* *p*

Perc.

Bongos

p

Congas

mf

Murmuré p en accentuant les plosives (G, D, T, K, P)

To ka chi, Bep pu, Go sho ga ke, Towa da, Ya ke, Shi kotsu, Ta na da ke, Tobu,

16

CD

Ku Sho Ka Fu O Kaï Na Pu, Sa Ma, Shi Fu Bu, Ku Ko Ke,
Ra, Ke, Ya To No Ku, Ke Ko Ru Zen, A Jin, Sa Ko Ga Ko

sim. sans véritable régularité

To Ko Ra Ji n

Bar.

16 *sprechgesang p* Ko - mo - ga - ta - ke. *cantando mp* Pro - che, el - le res-te loin-

Koto

16 *mp* poco

To ka chi, Beppu, Goshoga ke, Towa da, Yake, Shi kotsu,

Perc.

1 Oct. *mp* *mf* Congas *p* mains

2 O ta ke, I bu su ki, Ko mo ga ta ke, A sa hi da ke, Ku ri ko ma, Kai to ku, To ca chi, Bep pu, Go sho ga ke, To wa da, Ya ke, Shi kotsu,

Timb. *mp*

18

CD
Ku Sho Ka Fu O Kaï Na Pu,
sim. sans véritable régularité

Bar.
18 *gliss.*
tai - - - ne (mains)
18 Tamb. cham.
1 Oct.
Perc.
2

Librement

Oh _____
loin - tai - - -
segue

gliss.

mp

=

20 *segue*
Bar.
ne Oh Ka-gu-ya _____
sans rigueur pp quasi sprechgesang + écho

1 *a tempo* *segue* *ad lib. in tempo I°*
p *mf* *p possible*

Perc.
2 *p* *mf* *segue* *mp*

23 *Uraren* (*)

Koto

sul C

p *mf*

23 Suivre le koto

1

Perc.

Bongos

p

2 Suivre le koto

(*) *Uraren* : après les petites tapes au revers de l'onglet sur la dernière corde, glisser comme dans le *Waren* en arc de cercle.

25

Senza misura

S-008

Voix 1

p

Voix 2

ppp

Voix 3 & 4

"Gong"

ppp

CD

8

ppp

p parlato misterioso

Prince, tu m'as ouvert la fenêtre de tes songes.

25

Tamb. cham.

2 bag. de timb.

mp *f*

lasc. vibr.

Perc.

Congas

segue

1

Timb.

f Eb

2

10"

28

Musical score page 28. The score includes parts for CD, Koto, and Perc.

- CD:** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *mp*, *pp* *moito*, *sempr pp*, *mp*.
- Koto:** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *pp*.
- Perc.:** Two staves. Staff 1: Dynamics *pp*, instruction [3 bols jap.]. Staff 2: Dynamics *pp*.

Text lyrics: La robe de plumes que tu m'as fait parvenir est aussi fine qu'une fleur de cerisier.

=

31

Musical score page 31. The score includes parts for CD, Koto, and Perc.

- CD:** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *p* *S-009*, *Librement*.
- Koto:** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *p*.
- Perc.:** Two staves. Staff 1: Dynamics *p*. Staff 2: Dynamics *p*, instruction [bols jap.].

Text lyrics: Les couleurs de tes chants sont comme un arc-en-ciel d'été.

Performance notes: 3'' *segue*

Scène III
Kaguya disparaît

Bien rythmé, T° I° ♩ = 126

Il s'agirait par notre art de repérer ailleurs certaines traces du rêve qui est ailleurs en pleine vérité, afin de préparer nos regards à l'accueillir un jour
Philippe Jacottet, *La seconde saison*

S - 013

ppp

CD

Shi, Wa, Su Fu, Ki, Zen, Shi Ma A O, Fu Ni So, Mi O Ji
Ma Se Yo, Bu Fu, Zu, A Yo Ma Ma, Zu Ya Ma, Shi Shi, Hi

=

3

pochissimo

CD

A O, Fu Ni So, Mi O Ji Shi, Wa, Su Fu, Ki, Zen, Shi Ma
Sa A Ji Ji O Yo Jin Ma Nu Ni I I Yu I Ma Mi
Ma, Zu Ya Ma, Shi Shi, I Hi Ma Se Yo, Bu Fu, Zu, A Yo
Za Ma, Ma, A Ma, My Wo U Za Ko, Yu Su Un O Sa Shi

=

5

pp

CD

A O, Fu Ni So, Mi O Ji Shi, Wa, Su Fu, Ki, Zen, Shi Ma
Sa A Ji Ji O Yo Jin, Ma, Nu Ni I I Yu I Ma Mi
Ma Ma, Zu Ya Ma, Shi Shi, Hi Ma Se Yo, Bu Fu, Zu, A Yo
Za Ma, Ma, A Ma, My Wo U Za Ko, Yu Su Un O Sa Shi

7

Voix 1: ***pp molto***

mp

mf

Ma O, Fu Ni So, Mi O Ji Shi, Wa, Su Fu, Ki, Zen, Shi Ma

sfp

Sa A Ji Ji O Yo Jin, Ma, Nu Ni I I Ya I Ma Mi A Ni O

sfp

Ma, Ma, Za Zu Ya Ya Ma, Hi Ma Se Yo, Bu Fu, Zu, A Yo Ji Yo

sfp

Za Ma, Ma, A Ma, My Wo U Za Ko, Yu Su Un O Sa Shi Ma, Ya

sfp

Za A

CD

10

poco

3 reprises

Voix 2 - 3 - 4 - 5 ***pp sub. e cresc. fino a*** ***mf***

Za Ma, Ma A Ma, Shi, I Hi Ma Se Yo, Bu Fu, Zu, A O,

Ma Zu Ya Ma, Shi Yo Jin, Ma, Nu Ni I I Yu I Ma, Za

Sa A Ji Ji O Mi O Ji Shi, Wa, Su Fu, Ki, Zen, Shi Ma

A O, Fu Ni So, Su My Wo U Za Ko, Yu Su Un O Sa

Gong ch.

pp

CD

12

(mf)

CD

14

Voix 1: ***pp*** *moïto*

+ échos

CD

14

pp

Bar.

Perc. 2

Je l'ai

Timb. bag. douces

pp

17

CD

La "bande" disparaît

4 **Meno mosso**

4

Bar. 17

poco

5:4

vue s'é - lan - cer dans le bleu des airs jus - qu'aux con - fins du ciel et mes rê - ves s'e - stom - - pè -

Perc.

17

1

Timb. mp colla parte

2

Ab

p

Senza misura

22 quasi parlato **p**

Bar. - rent Je n'eus plus le cœur à chan - ter

5 **Librement**

4 poco **f**

Récit

Koto A - u - ko - to - mo na - mi - da - - ni u - ka - bu

Perc. Tamb. cham. mains **p**

22 3 bols jap. **p**

Senza misura

26

parlato mp

Bar. - - - - | - - - - | **À quoi me sert désormais un élixir d'éternité ?**

Récit { 26 wa - ga - - mi ni - wa ni - wa - - - - | **f** **mp** **pp**

Koto { 26 - - - - | **f** **mp**

Perc. { 1 - - - - | Tamb. cham. **mp** Marac. **pp possibile** **segue**
[3 bols jap.]

2 - - - - |

29

Bar. - - - - | **f**

Récit { 29 **parlato mp** Qu'on le jette avec mon message à Kaguya dans le cratère du vol - can **car...**

Koto { 29 Shinanu kusuri no nannikawa sen **cantando mf** O - on - fu - mi
wari-zumé (*) poco più f

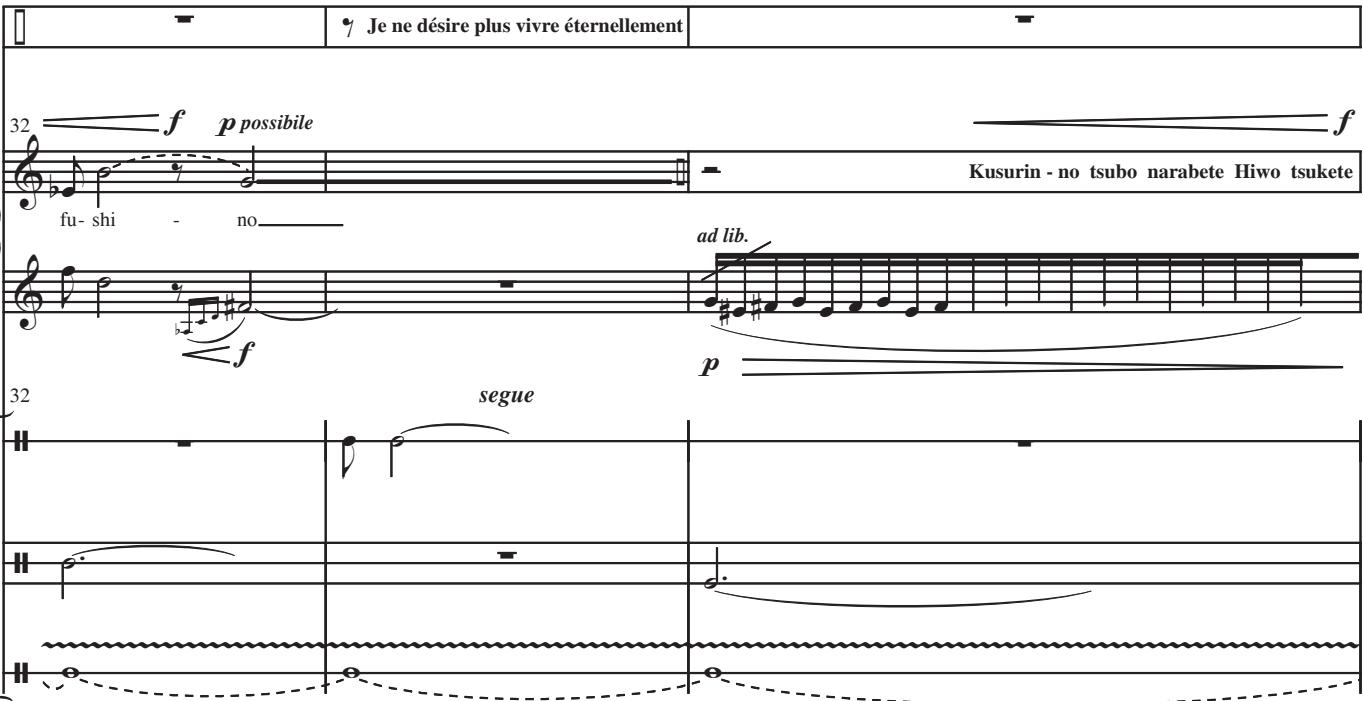
Perc. { 1 Tamb. cham. (vol - can)
3 bols jap.
Marac.

(*) Dans le traditionnel *Wari-zumé*, le pouce joue la mélodie tandis que les index et medius pincent simultanément les autres cordes.

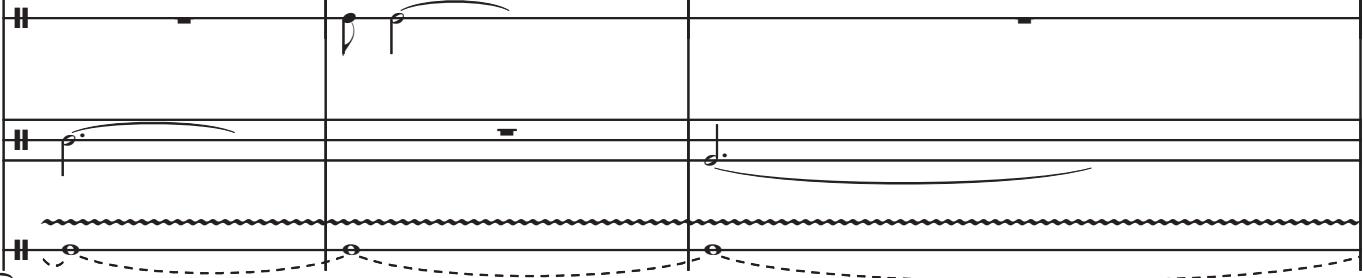
32

sotto voce

Bar. | — | **Je ne désire plus vivre éternellement** | —

Récit |

Koto |

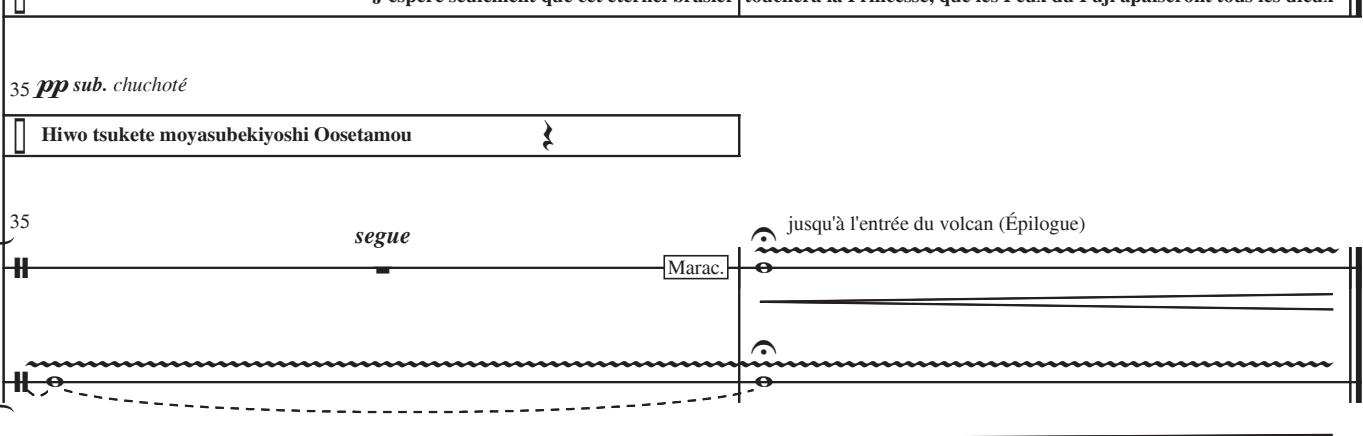
Perc. |

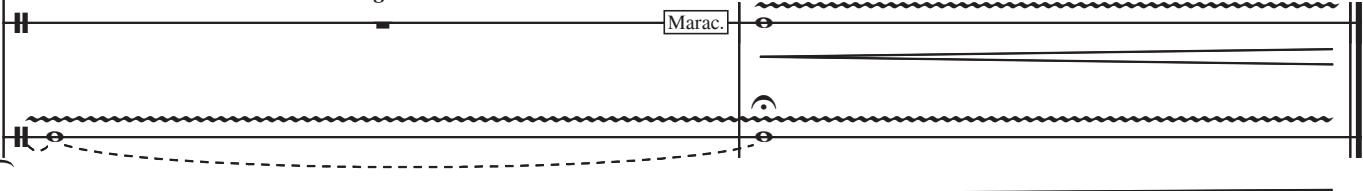
=

35

J'espère seulement que cet éternel brasier touchera la Princesse, que les Feux du Fuji apaiseront tous les dieux

Bar. | — | **J'espère seulement que cet éternel brasier touchera la Princesse, que les Feux du Fuji apaiseront tous les dieux** | —

Récit |

Perc. |

Enchaînez immédiatement.