

Editions Musicales Rubin

toshi kurezu

(L'année sans fin)

pour orgue

Commande du Tokorozawa Civic Cultural Centre MUSE

Jean-Pierre DELEUZE

20e et 21e siècles

EDITIONS RUBIN - Lyon FRANCE

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

Préface

Toshi kurezu (« L'année sans fin ») est une suite de cinq pièces pour grand orgue directement inspirées de cinq haïku de Buson (1716–1783), l'un des maîtres les plus réputés de la poésie classique japonaise.

Pour Buson, la vraie poésie ne peut naître que dans une symbiose harmonieuse de soi avec la nature et le monde qui nous entoure. Les quatre premiers haïku, déclinant les saisons et sélectionnés comme source d'inspiration pour cette suite, illustrent clairement ce principe premier. Le défi consistait à évoquer ou refléter musicalement cette symbiose.

Buson était aussi, dès son plus jeune âge, un peintre au talent très apprécié. Il n'est donc pas étonnant que la plupart de ses haïku apparaissent comme des tableaux effleurés du bout de son pinceau, fixant l'instant dans ce qu'il a de plus insaisissable comme il le faisait avec grâce dans ses peintures. Dès lors la transposition sonore de ses haïku suggérant le visuel me semblait pouvoir être naturellement apportée.

Le titre général de cette suite provient directement du dernier haïku que j'ai sélectionné et dans lequel le poète rend explicitement hommage à son illustre prédécesseur Bashô (1644-1694) en déclarant que « sans lui désormais l'année n'aura pas de fin ». Cet hommage lyrique et très émouvant adressé à un confrère disparu n'est pas sans laisser transparaître l'humilité de Buson qui, durant les dernières années de sa vie, insistait auprès de ses élèves sur la nécessité d'étudier les œuvres du passé et de transmettre l'idéal des grands maîtres.

En composant ces pièces, j'ai souhaité à mon tour rendre hommage à plusieurs compositeurs du passé que je considère comme des grands maîtres et qui m'ont transmis l'idéal d'une musique toute empreinte de poésie et de spiritualité à la fois. À commencer par Olivier Messiaen dont *Le Banquet céleste* m'a montré l'exemple d'une musique au tempo extraordinairement lent ponctué par l'effet « à la goutte d'eau ». Je ne pouvais que m'en souvenir alors que je mettais en musique le deuxième haïku (*Le bruit de la rosée*).

Ensuite Toru Takemitsu, grand compositeur japonais qui, après avoir exploré les ressources techniques et stylistiques de la musique savante occidentale, fut l'un des premiers à proposer une synthèse de celle-ci avec la musique traditionnelle japonaise. Le troisième haïku (*Au son de la flûte*) propose des citations de fragments mélodiques tirés du répertoire des *honkyoku*, destiné au shakuhachi. L'évocation à l'orgue du son de cet instrument qui requiert un jeu extrêmement expressif pour lequel le souffle et les effets bruitistes sont particulièrement déterminants n'a pu être que limitée. Mais puisque cette pièce propose un emprunt tout à fait direct à la tradition japonaise, je l'ai choisie pour honorer la mémoire de Takemitsu.

La plupart des autres pièces veulent toutefois évoquer aussi, par leur couleur, une ambiance japonaise. L'écriture mélodique est largement basée sur les modes traditionnels japonais et tout particulièrement sur l'échelle *in* qui s'est développée à l'époque d'Edo. La deuxième pièce évoque le *gagaku*, en outre, par l'utilisation des harmonies du shô.

Enfin le dernier haïku se présente comme une sorte de métaphore de l'hommage que Buson rend à Bashô. En juillet 2004, j'ai été très touché par la disparition prématurée de Jean-Louis Florentz qui, après Olivier Messiaen, a apporté un souffle nouveau particulièrement remarquable à la littérature pour orgue. La seconde partie de mon dernier haïku constitue une réponse à l'envoi final de son œuvre *La Croix du sud*. C'est ainsi que j'ai souhaité rendre hommage à ce compositeur, véritable musicien-poète qu'était Jean-Louis Florentz.

Notes pour l'organiste

L'exécution de cette œuvre requiert la présence d'un assistant expérimenté, si possible organiste lui-même. Il devra assurer les tournes de pages tout en jouant les parties secondaires qui, tout en restant fort discrètes, sont indispensables à l'équilibre sonore général.

La première pièce exige en principe l'utilisation de dix poids pour les touches bloquées indiquées dans la partition. Ils doivent être placés en suivant aussi précisément que possible les indications de durées. Veuillez bien noter qu'à la mesure 9, le poids bloquant le *si*³ doit être déplacé vers *si bémol* et que cette dernière touche doit être débloquée à la mesure 17.

Enfin les dernières touches à bloquer (dès la mesure 16) pourraient être simplement maintenues enfoncées par l'assistant, ce qui réduirait le nombre de poids nécessaires.

Les indications d'intensité ne concernent que la boîte expressive du récit et éventuellement celle du positif pour les instruments qui seraient pourvus d'une boîte expressive pour ce clavier.

年くれず～与謝蕪村の俳句による～

toshi kurezu

(L'année sans fin)

d'après cinq Haïku de BUSON

I

春の海終日のたりのたり哉

*La mer au printemps
tout au long de la journée
sa danse ondulante !*

II

稲妻にこぼるる音や竹の露

*Éclairs de chaleur –
ah ! le bruit de la rosée
tombant des bambous*

III

笛の音に波もより来たる須磨の秋

*Au son de la flûte
les vagues aussi se lèvent –
l'automne à Suma*

IV

冬川や仏の花の流れ来る

*Rivière d'hiver –
fleurs offertes à Bouddha
emportées par l'eau*

V

芭蕉去てその後いまだ年暮ず

*Bashô parti –
sans lui désormais l'année
n'aura pas de fin*

Les cinq Haïku de Buson sont tirés du recueil 66 HAIKU paru aux Éditions Verdier

Traduction en langue française de Joan Titus-Carmel © Éditions Verdier, 2004

toshi kurezu

(L'année sans fin)

Jean-Pierre DELEUZE

à Jean-Philippe Merckaert

Réc.: Bourdon 8', Gambe 8', Hautbois 8'

Pos.: Cor de nuit 8', Flûte 2'

G.O.: Bourdon 16', Bourdon 8'

Péd.: Soubasse 32'

I. "La mer au printemps"

春の海終日のたりのたり哉

La mer au printemps
tout au long de la journée
sa danse ondulante !

Ondoyant ♩ = 56

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is for the Pos. (Poson) instrument, marked *legato* and *pp*. The middle staff is for the Réc. (Recorder) instrument, also marked *legato* and *pp*. The bottom staff is for the G.O. (Grand Organe) instrument, with the instruction "Déposer un poids pour chaque note" and a *mf* dynamic. The music is in 12/8 time and features a wavy, undulating melody with many slurs and 5:6 rhythmic markings. A large bracket under the bottom staff indicates a pedal point.

Garder les touches enfoncées
à l'aide des poids
jusqu'à l'indication suivante.

The second system of the musical score continues the composition. It features the same three staves as the first system. The Pos. and Réc. parts continue with their wavy melody. The G.O. part is marked *ff* and includes a *legatissimo* instruction. The bottom staff has a *Péd.: - 32'* instruction with an upward arrow, and a *Péd.: + Flûte 8'* instruction with an upward arrow. The music continues with slurs and 5:6 markings.

© 2017 by Editions RUBIN - Lyon

+ Soubasse 16', Bourdon 8', Violoncelle 8'

(Péd.: + Flûte 8')

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is a single treble clef line with a key signature of one sharp (F#) and a 5/6 time signature. It contains a melodic line with several notes, some of which are beamed together and marked with a 5:6 ratio. The middle staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a complex melodic line featuring many beamed notes and slurs, also marked with 5:6 ratios. The bottom staff is a bass clef line with a rhythmic accompaniment of eighth and sixteenth notes, including some triplets.

The second system of the musical score continues the composition with three staves. The top staff is a single treble clef line with a key signature of one sharp (F#) and a 5/6 time signature. It contains a melodic line with several notes, some of which are beamed together and marked with a 5:6 ratio. The middle staff is a grand staff (treble and bass clefs) with a complex melodic line featuring many beamed notes and slurs, also marked with 5:6 ratios. The bottom staff is a bass clef line with a rhythmic accompaniment of eighth and sixteenth notes, including some triplets.

21

5:6 5:6 5:6 5:6

23

Laisser les 10 poids enfoncés jusqu'à la fin

Annuler simultanément tous les jeux.

5:6 5:6 5:6 5:6 5:6

in memoriam Olivier Messiaen

II. "Le bruit de la rosée"

Réc.: Flûte 4', Nazard 2' 2/3
 Pos.: Doublette 2'
 G.O.: Flûte 4', Nazard 2' 2/3, Doublette 2'
 Péd.: Soubasse 32', Soubasse 16'

稲妻にこぼるる音や竹の露

Éclairs de chaleur –
 ah ! le bruit de la rosée
 tombant des bambous

Très lent ♩ = 36

Réc. *pp* ————— *ff*

Pos. *ff*

G.O. *ff*

comme un grondement lointain

3

Pos. *ff* très serré

G.O. *pp*

6

Réc.

f

3

3

3

3

3

8

Pos.

(m. dr.)

G.O.

ff très serré

3

3

3

3

3

10

Musical score for measures 10-12. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment with a complex texture. The right hand has a melodic line with a "Réc." (recitativo) section. The left hand has a bass line with triplets and a "pp" dynamic. The piece concludes with a "ff" dynamic.

13

Musical score for measures 13-15. The score continues the piano accompaniment. The right hand has a melodic line with a "Pos." section and a "ff très serré" dynamic. The left hand has a bass line with triplets and a "G.O." dynamic. The piece concludes with a "Péd.: - 32'" instruction.

15

Musical score for measures 15-17. The score is written for four staves: two treble clefs and two bass clefs. The top two staves contain complex rhythmic patterns with many sixteenth notes. The bottom two staves feature longer notes with triplets and a 'Réc.' marking.

18

Musical score for measures 18-21. The score is written for four staves: two treble clefs and two bass clefs. The top two staves feature long, sustained notes with a 'pppp' dynamic marking. The bottom two staves contain triplets and other rhythmic figures.

in memoriam Toru Takemitsu

III. "Au son de la flûte"

Réc.: Flûte traversière 8', Voix céleste 8' (boîte expressive obligée)
Pos.: Flûte harmonique, Unda maris 8' (boîte expressive facultative)
G.O.: Fonds (incluant tous les principaux) 16', 8', 4', Nazard 2' 2/3
Péd.: Soubasse 32'

笛の音に波もより来たる須磨の秋
 Au son de la flûte
 les vagues aussi se lèvent –
 l'automne à Suma

♩ = 60

Pos. *legatissimo*

mp *f* *pp* *f* *p*

p *legatissimo* *f* *ppp* *mp* *f* *p*

(souffle, rumeur de vent)

(Par l'assistant)

poco stringendo, quasi appassionato

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

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

11

tr

G.O.

legato, con rubato

pp

G.O.

legato, con rubato

avec une sonorité large, remplissant tout l'espace

legato, con rubato

Péd.: - Soubasse 32'
+ Fonds 16', 8', 4'
+ Tir. G.O.

14

Pos. *tr*

fff

Réc.

pp

Péd.: Soubasse 32' solo

29

Musical score for measures 29-32. The score is written for three staves: Treble, Bass, and a lower Bass staff. The music is in G major and 3/4 time. It features complex rhythmic patterns, including many triplets and quintuplets. Dynamic markings include *ff* and *p*.

Pos.
33

Réc.

ff *fff* *p* *pp*

Péd.: Soubasse 32' solo

Musical score for measures 33-36. The score is written for three staves: Treble, Bass, and a lower Bass staff. The music is in G major and 3/4 time. It features long sustained notes and triplets. Dynamic markings include *ff*, *fff*, *p*, and *pp*. A pedal instruction *Péd.: Soubasse 32' solo* is located at the bottom.

37

fff

fff

f

fff

Péd.: - Soubasse 32'
+ Fonds 16', 8', 4'
+ Tir. G.O.

42

G.O.

G.O.

legato, con rubato

legato, con rubato

legato, con rubato

(+ Trompette 8')