

Editions Musicales Rubin

À l'orient de tout

sur cinq poèmes de François Cheng

pour trois chœurs d'enfants

Commande de la maîtrise de Radio-France

2014

Bruno DUCOL

20e et 21e siècles

Editions Musicales Rubin

430 route de la Forêt - Le château

38480 Saint-Albin-de-Vaulserre

Tél. : (33) 04 76 66 88 29

Email : info@editions-rubin.com

Site : www.editions-rubin.com

A l'orient de tout

1 - Si le veut ton souffle

Si le veut ton souffle
nous serons chant
Racines mêlées
branches enlacées
Toutes voix unique voie
Tous échos unique houle

Sur ta plage murmurante
nous nous entendrons
Silence

2 - Âme charnelle p. 7

Âme charnelle, cette basse continue en
chacun
Lorsque le toucher de l'autre le fait
vibrer, résonner

Lentement alors s'élève
éveillé puis émerveillé
éveillant puis ensorcelant
L'air de la haute enfance
jadis éclatant puis oublié
longtemps enfoui puis souvenu
Psalmodiant le présent de sa plénitude
Ou le lys éclos rejoint enfin l'étoile...

L'Être n'est-il pas cette musique
Qui depuis l'origine
cherche à se faire entendre
Qui attend
chaque instant de chaque jour
et chaque jour de toute vie
Que la main sache enfin toucher la lyre ?

3 - Cette lune sur l'eau p. 16

Cette lune sur l'eau
est-ce toi
Cette lune dans l'eau
est-ce toi
Est-ce toi reflet et éclat
à toi-même inédits
En ton unique mémoire

Tu regardes
et tu t'éloignes
Tu souris
et tu t'éloignes
À jamais proche inaccessible
dans l'au-delà d'ici
Dans l'au-delà de toi

4 - Unique visage p. 21

Un visage
Traversé
Par hasard
Désormais
unique

Un visage
Reconnu
Entre tous
Désormais
unique

L'univers
Répondant
À un nom
Prend visage
et sens

Où tu es
Ou n'es pas

5 - Cette voix p. 23

Cette voix à distance
qui s'adresse à toi
Mais de toi elle est née

L'attente-entente à distance
De l'un de l'autre
jamais consolée

Espace bruissant de vols
Entre deux feuillages
entre deux nuages

François CHENG

Extraits de *Le Long d'un amour*,
© Éditions Arfuyen, 2003

Notice

L'ascension du T'ai Shan (l'un des cinq Monts sacrés chinois) en 1990, m'offrit un avant-goût de toute la sève poétique de la dynastie des T'ang (618-907).

La **Nature**, chantée par Tu Fu, magnifiée par Li Yü en un « contrepoint de bruits terrestres » et où se répercutent les « échos de pluie étouffés par le vent ».

La **Beauté féminine**, qui fit s'extasier un antique personnage : « Comment est-il possible que cette vieille terre soit encore capable d'engendrer une pareille fine fleur ? »¹

Le **Souffle rythmique** (Qi-yun) qui pénétra tout l'œuvre de Li Po, souvent à peine voilé sous les vêtements d'un vocabulaire à double sens, quand par exemple affleure la fibre érotique du poète qui s'écrit : « Au sourire de la belle s'ouvrent les tresses de perle »²

La **Musique** de Wang Wei, également poète et peintre. Treize siècle après ce grand ami de Li Po, moi aussi « seul assis au milieu des bambous, je joue du luth et chante à mesure ... ». Car pour moi aussi « La lune s'est approchée : clarté. »

Outre celle des T'ang³, la poésie contemporaine, notamment celle de François Cheng est souvent entrée en sympathie avec mes propres recherches. Et pouvais-je espérer mieux quand, de son côté, cet immense artiste écrit « avoir écouté avec une grande émotion » mes œuvres d'inspiration chinoise ? Comme Cheng, pétri des idéaux des anciens T'ang, « Mon corps devint une véritable citerne qui résonnait au vaste chant de la terre »⁴.

En composant **À l'orient de tout** je cherchai à prolonger non seulement cet accord avec la nature ou la beauté féminine (« Est-ce toi reflet et éclat ») mais aussi le souffle rythmique et la polytonie qui animent tous les textes du poète franco-chinois. Ainsi par leur implantation dans l'espace scénique, les trois chœurs dialoguent ou se répondent en de multiples jeux de miroir ou, comme chez Cheng, murmurent dans cet « espace bruissant de vols entre deux feuillages » puis s'estompent ou se recouvrent « entre deux nuages »...

Par ailleurs, ces « voix à distance », cette « basse continue » et d'autres motifs récurrents tout au long de l'œuvre, reflètent (ici comme dans les poèmes) une pensée chère à l'Empire du milieu : une pensée qui dessine l'eau qui s'évapore, forme le nuage qui retombe en pluie... Car tout se transforme en permanence dans les courbures du temps.

C'est dans ce temps qui relie nos diverses expressions, des T'ang jusqu'à nous, que peut surgir notre monde intérieur (qing) et s'élargir, ici ou là, nos paysages extérieurs (jing).

B.D. le 14-9-14

¹ Ainsi s'exprime Gao Jian-li dans le roman de François Cheng, *Quand reviennent les âmes errantes*, Albin Michel, Paris, 2012, p.30

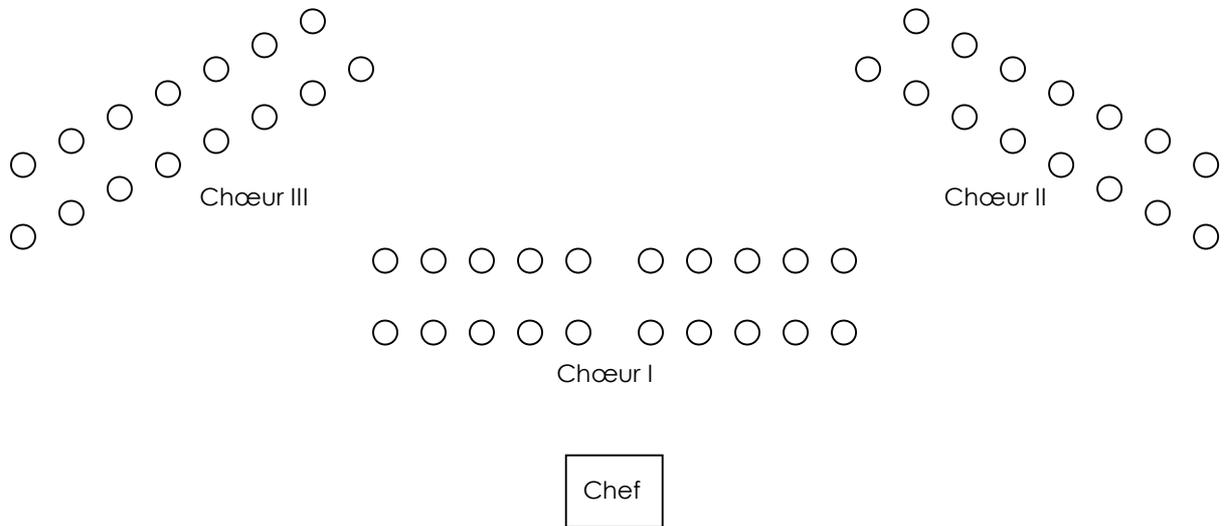
² Extrait des *Éclats de lune* de Bruno Ducol, sur un poème de Li Po, Alphonse-Leduc, Paris, 1999.

³ Le disque « Li Po et autres poèmes » témoigne de cet apport, Radio-France-Harmonia Mundi, HMCD 76.

⁴ François Cheng, *Ibid.*, p.22.

Implantation des chœurs

Sur l'avant-scène, le chœur I, à 4 voix égales, nécessite la présence de maîtrisiens aguerris
À cour, le chœur II, à 2 voix, se divise parfois en 3 parties
À jardin, le chœur III est le plus souvent divisé à 2 voix

A l'orient de tout est dédiée à Sofi Jeannin et à la maîtrise de Radio-France,
commanditaire de cette œuvre

A l'orient de tout

pour trois chœurs d'enfants

Durée totale : 7' ca.

Bruno DUCOL
op. 45

1 - Si le veut ton souffle

*J'ai l'audace d'affirmer que mon chant
ne connaîtra plus aucune limite,
qu'il atteindra l'Au-delà.*
François Cheng

Tempo très souple (1" env. par battue)

1 2 3 4 5

ppp (1)

Chœur II
div. en 3

ppp (1)

ppp (1)

fppp sub. (2) *pp*

1 2 3 4

Chœur I
div. en 4

fppp sub. (2) *pp*

fppp sub. (2)

fppp sub. (2)

ppp (1)

Chœur III
div. en 3

ppp (1)

ppp (1)

ppp (1)

(1) Le *i* (ouvert, mouillé), comme un "bruit blanc" aigu, se transformera en *ch* (plus fermé).

(2) Le *Qi* (souffle en chinois) se prononce *dji*. Vous irez peu à peu vers le *S* (ouvert, dents serrées).

1 *pp* (1) 2 3 4 5

Ch. II

1 *pp* (1) *pp* (1) *p* bien articulé

Ch. I 3 *Gliss.* fl(e) *Gliss.* chant Ra -

4

Ch. III [S] [S]

1 2 3 4 5

Ch. II [S] [S] [S]

1 ci - nes mê - lé - es bran - - ches en - la - *p* bien articulé

2 bran - - ches en - la - cé - es Ra - *p* bien articulé

3 Ra - ci - nes mê lé - es *p* bien articulé

4 bran - - ches en - la - cé - es

Ch. III *p* (2) Si le veut ton souf - fle, nous se - rons chant *Gliss.*

p (2) nous se - rons chant, si le veut ton *p* (2)

Si le veut ton

(1) Prononcez le Y comme le u français de "bu", presque sifflé, sans hauteur précise.

(2) Quasi parlato. Appuyez les fricatives.

1 2 3 4 5 *p*

Ch. II
Tou - tes voix, u - ni - que
p
u - ni - que

[Y]

1
cé - es Souf - - - fle *écho pp*

2
ci - nes mê - lé - es

Ch. I
ppp chanté (B.F.)
[M]

3
mp

4
Souf - - - fle

Ch. III
Gliss.
souf - - - [U] - (fle)

souf - fle, nous se - rons chant

1 2 3

Ch. II
voie
voie, tous é - chos
p
tous é - chos, u - ni - que hou - - - le

Ch. I
ppp chanté (B.F.)
[M]
chanté *pp*
Hou - le

3
4
chanté *pp*
Tous é -

Ch. III
Sopr. p
6
8
Hou - le
Mezzo p
É -

Tempo II : ♩ = 126 (♩ = ♩ précéd.)

10 *Sopr. pp* (1)

Ch. II

Sur ta plage murmurante nous nous entendrons, si le

Mezzo pp (1)

Ra -

10 *sempre ppp*

1 [M]

2 *ppp* [M] *mp* Voix

3 *pp* U - ni - que hou - le (*pp*)

4 chos Voix

10 *ppp* (2) *mp*

Ch. III

ch. souff fle

ch. souff fle

ton souff fle

16

Ch. II

veut ton souf fle Bran - ches enlacées, racines mêlées nous serons chant

cines mêlées, bran - ches enlacées nous nous entendrons si le veut ton souffle, murmurante nous

pp (1)

nous nous entendrons, murmurante si le veut ton souffle sur la

16 *sf* *mp* *mfpp sub.*

1 U - ni que voie [M]

2 U ni que voie, [M] *pp*

3 *stacc. p.* Tou - tes *pp* Tous é - chos

4 *pp* [M] sur ta *stacc. mp*

16 *ppp* (*Tutti*) *mf*

Ch. III

[O]

(1) Murmuré sans rythme précis.

(2) Son grave sans hauteur précise, formant cluster.

22 *chanté mp* *p* *div.* [M]

Ch. II

Tous échos, unique houle

chanté mp *div.*

nous entendrons

Nous nous en...

chanté mp

plage murmurante nous serons chant nous en - ten...

1 *p*

2 *p* *mp*

3 *p* *mf*

4

Ch. I

[O]

mur mu - ran - te nous

[O]

nous nous en - ten - drons

plage mur - mu - rant

Ch. III

22 *p* (*cluster grave*)

[O]

28 *pp*

Ch. II

28 *1 sola p*

Ch. I 1

Si - len - ce

28 *ppp* *1 solo pp*

Ch. III

Si - len - ce

Durée 1 = 1'33" ca.

Enchaînez

poco ritard. -----

Ch. II

7 [M] O *div.*

Vi - brer u - ni - que voie

Ch. I

1 Tou - tes voix cha - [ar] nel - le cet - te bas - se

2 u - ni - que voie [A]

3 voix O é - chos [O]

4 O [O] é - chos

Ch. III

7 [M] é - chos

vi - brer é - chos

A tempo

Ch. II

13 [M] *pp*

mp

cha - cun

Ch. I

13 **2** **3** **4** *f energico* **4** **6** **8**

1 cet - te bas - se con - ti - nue en cha - cun *sf* A

2 cet - te bas - se con - ti - nue en cha - cun *pp* [M]

3 cet - te bas - se con - ti - nue en cha - cun *sf* A [M]

4 cet - te bas - se con - ti - nue en cha - cun *sf* A *pp* [M]

Ch. III

13 [M] *pp* *f* *sf*

en cha - cha -

ritard. ----- **A tempo**

Ch. II

19 cet - te bas - se [O] cet - te bas → S(e)

Ch. I

19 cet - te bas se [O] lors - que le *f energico*

2 cet - te bas → S(e) [O] lors - que le *f energico*

3 con - ti - nue. lors - que le *f energico*

4 O lors - que le

Ch. III

19 cun. cet - te bas → S(e)

cun con - ti - nue.

2
4 *f energico*

ritard. -----

Ch. II

25 ré son nez

ré son nez

Ch. I

25 tou-cher de l'au - tre le fait vi - brer [O] *pp sub.*

tou-cher de l'au - tre le fait vi - brer [O] et son nez *sf > div.*

tou-cher de l'au - tre le fait vi - brer ré - son ner son nez *sf >*

tou-cher de l'au - tre le fait vi - brer, ré - son - ner son nez *sf >*

Ch. III

25 ré son nez

ré son nez

3
4 **(6)**
(8)

T° III ♩ = 94

T° II ♩ = 126

Ch. II

43 *pp*
 puis
div. p puis ou - bli
 puis ou - bli - é

Ch. I

1 dis é - cla tant l'air *p*
 2 dis é - cla tant l'air *mp*
 3 dis é - cla tant l'air *mp* long - temps en- *p*
 4 dis é - cla tant

Ch. III

43 *pp*
 puis
p
 puis ou - bli - é

Ch. II

49

Ch. I

1 *mf*
 psal-mo-diant le pré-sent de sa plé-ni - tu - de

2 *mf*
 psal-mo-diant le pré-sent de sa plé-ni - tu - de

3 fou - i psal - mo - diant **4** [O]
4

4 *mp*
 puis sou - ve - nu le pré -

Librement (senza misura)

55

1 *poco* *p* < *mp* *mf*
1 sopr. solo
 où le lys é-clos re joint en fin l'é toi le [A]

2 *poco* *pp*
 où le lys é-clos re joint en - fin [M]

3
 où le lys re joint en - fin l'é - toi - le

4 *div.* *uniti* *poco*
 sent le lys re - joint en - fin

Ch. I

6
 12
 8
 16

60

Ch. II

T° III ♩ = 94 *accel.* -----

p
 L'è - tre n'est il pas

p *mp*
 L'è - tre n'est il pas cet - te mu -

3
 4
 6
 8

1 *pp* *sf* *mp*
 O A

2 (M) *sf* *mp*
 O A

3 *pp senza vibr.* *mp*
 [M] A

4 *sf*
 O

Ch. I

60

3
 4
 6
 8

p *mp*
 O O

mp
 O

Ch. III

cet - te mu -

(*accel.*) ----- T° II ♩ = 126

Ch. II

66

O que cet-te mu-si-que

si - que O que cet-te mu-si-que

Ch. I

1 L'ê tre ? cet-te mu - si - que qui

2 O n'est-il pas [A]

3 L'ê tre ? cet-te mu - si - que qui

4 O n'est-il pas [A]

Ch. III

66

mu - si - que [M]

si que O que

Ch. II

72 (*sempre* ♩ = ♩) *pp senza vibr.*

[M]

9 6 3 4

72 8 8 4 4

1 cher - che à se fai-re en - ten - dre l'ê - tre de - puis l'o - ri - gi - ne at-tend chaqu' ins -

2 [A] tend à è - tre à l'ins -

Ch. I

3 cher - che à fair(e) en - ten - dre l'ê - tre at - tend chaqu' ins -

4 [A] at - tend l'ê - tre at - tend

9 6 3 4

72 8 8 4 4

Ch. III

qui cher-che

77

Ch. II

cha- que jour

f $\overset{\curvearrowright}{\text{3}}$

pp senza vibr.

[M]

6 8 4 4 3 (6) 4 (8)

1

tant d(e) cet- te mu- si- que

sf

mp $\overset{\curvearrowright}{7:6}$ *unite mf*

2

tant d(e) cha- que jour de tou- te vie

sf

3

tant (ant) d(e) de tou- te

sf *mf*

4

chaqu(e) ins - - - tant et tout

sf *mf*

6 8 4 4 3 (6) 4 (8)

Ch. III

77

écho *pp div.*

cha- que jour

83

Ch. II

div. pp

[M]

pp

[M]

83

1

at- tend que la main sa- che en- fin

f *sf*

2

at- tend que la main sa- che

f *sf*

3

vie [A]

f *sf*

4

vit

f *sf* *pp senza vibr.*

[M]

83

Ch. III

p

at - tend

Tempo giusto ♩ = 88

Ch. II

8

parlato *p*

sur l'eau

sifflé *p*

Ch. I

1

mf

p

Cet - te lu - ne

Cet - te lu - ne dans l'eau

2

mf

Cet - te lu - ne

Cet - te lu - ne dans l'eau

3

mf

Cet - te lu - ne

Cet - te lu - ne dans l'eau

4

mf

Cet - te lu - ne

Cet - te lu - ne dans l'eau

3 soli *ppp* *legatissimo*

Ch. III

8

[M] → A

3 soli *ppp* *legatissimo*

[M] → A

O

O

Ch. II

14

sifflé *p*

parlato *mp*

chanté *p*

Re - flet

[A]

est-ce toi ?

chanté *p*

toi

[A]

Ch. I

14

fpp >

fpp >

fpp >

fpp >

f 3

Ti[M]

Ti[M]

Ti[M]

Ti[M]

et é-

Ti[M]

Ti[M]

Ti[M]

Dé[M]

Ti[M]

et é-

To

Dé[M]

To

re - flet

et é-

To

Dé[M]

To

re - flet

et é-

Ch. III

14

tutti

dans l'eau

[A]

tutti

[O] dans l'eau

[A]

A Tempo (♩ = 88)

Ch. II

3 soli *pp* *mf* sifflé *mf*

3 4 3

4 4 4

1 - clat à toi mê-me i-né-dit en ton u-ni-que mé-moi

2 clat à toi mê-me i-né-dit en ton u-ni-que mé-moi

3 clat à toi mê-me i-né-dit en ton u-ni-que mé-moi

4 clat à toi mê-me i-né-dit en ton u-ni-que mé-moi

Ch. III

mp Re - flet et é clat O

mp Re flet et é clat O

Ch. II

chanté *mp* *sf* > toi

[M] (M)

1 re toi tu re - gar-des et tu t'é-

2 re toi tu re - gar-des

3 re toi tu re - gar-des et tu t'é-

4 re toi tu re - gar-des et tu t'é-

Ch. III

div. sf > est-ce toi

3 soli *pp* legato

3 soli *pp* legato

Ch. II

32 *poco f* *3* *div.* *f*

tu sou - ris

4

4

3

4

Ch. I

32 *f* *3* *4*

loi - gnes

32 *f* *3* *4*

loi - gnes

32 *f* *3* *4*

loi - gnes

poco ritard. -----

f Tu sou - ris

f Tu sou - ris

f Tu sou - ris et t'é - loi - gnes

f Tu sou - ris et t'é - loi - gnes

Ch. III

32 *tutti poco f* *3* *f*

tu sou - ris

tutti poco f *3* *f*

tu sou - ris

mf et tu t'é - loi - gnes

mf et tu t'é - loi - gnes

Tempo souple (jusqu'à la mes. 44)

Ch. II

38 *sifflé p* *chanté p*

sifflé mp *div.* *pp* [M] *écho p*

3 *pp* [M] *pro - che*

4 (6) (8)

Ch. I

fpp > *fpp* > *fpp* > *fpp* >

Ti[M] Ti[M] Ti[M] Ti[M]

fpp > *fpp* > *fpp* > *fpp* >

Ti[M] Ti[M] Ti[M] Ti[M] Dans l'au-de-

fpp > *fpp* > *fpp* > *fpp* >

To Dé[M] Dé[M] Dé[M] i-nac-cés-si-ble

fpp > *fpp* > *fpp* > *fpp* >

To Dé[M] Dé[M] À ja mais pro-che

Ch. III

38 *pp* (*pp*)

[M] [M] *pro - che*

pp [M] *pro - che*

43

Ch. II

de toi *pp* (1)

dans l'au-de là *pp* (1)

de toi *pp* (1)

43

1 *3 soli pp possible*

2 *3 soli pp possible*

3 *3 soli*

4 *3 soli*

Ch. I

là d'i-ci

d'i-ci

43

Ch. III

écho *pp*

i - ci

toi *pp* (1)

toi *pp* (1)

Durée = 1' 40"

(1) Son grave sans hauteur précise, formant cluster.

4 - Unique visage

Vivo, T° III ♩. = 94

Chœur I
div. en 4

1 *f* U - ni - que

2 *f* U - ni - que

3 *f* U - ni - que

4 *f* U - ni - que

Librement (senza misura)

5" 8"

pp [M]

1 alto solo mf

parlato p

u - ni - que un vi - sa - ge un vi - sa - ge

Vivo (♩. = 94) *senza misura*

Ch. I

1 Un vi - sa - ge

2 Un vi - sa - ge

3 Un vi - sa - ge

4 *(p)* tra - ver - sé par ha - sard Ah, par ha - sard Un vi - sa - ge

5" 8"

f *pp* [M]

9 8 *f* *1 mezzo solo mp*

Un vi - sa - ge dé - sor - mais re - con - nu

Ch. I

Vivo (♩ = 94)

1
2
3
4

8"

mf *f*
dé - sor - mais u - ni que

mf *f*
dé - sor - mais u - ni que

parlato p
Un vi - sa - ge re - con - nu en - tre tous

mf *f*
dé - sor - mais u - ni que

mf *f*
dé - sor - mais u - ni que

15
8

senza misura

Ch. I

Vivo (♩ = 94)

1
2
3
4

8"

1 sopr. 2 solo mf *parlato p*
L'u - ni - vers ré - pon - dant à un nom, un nom prend vi - sa - ge et sens

mp *f*
ré - pon - dant à un nom u - ni que

mp *f*
ré - pon - dant à un nom u - ni que

mp *f*
ré - pon - dant à un nom u - ni que

mp *f*
ré - pon - dant à un nom u - ni que

9
8

Durée = 0' 53" ca.

Enchaînez aussitôt

5 - Cette voix

La voix chante toujours à en râl-mourir
 Ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été.
 Apollinaire, Alcools

Librement (senza misura) **T°IV : Vivo (♩ = 70)**
(♩ = ♩ du T° III)

Chœur II 5" *pp* murmuré (sans rythme précis)
 Es pa ce bruis sant de vols entre deux feuil la ges

1 solo *mf*
 Où tu es

1 **7**
16
stacc. mp
 Un seul re-gard re-prend

Chœur I 2 *stacc. mp*
 Un seul re-gard re-prend

3 *mp*
 Un re - gard

4 *mp*
 Un re - gard

(sempre ♩ = ♩) *senza misura*

1 solo **3**
4 *fp*
 ou tu n'es pas

1 tous les re-gards

Ch. I 2 tous les re-gards re-gards

3 *f*
 tous les re-gards re-gards

4 [A] re-gard

Ch. III *pp* murmuré
 Entre deux feuillages, espace bruisant de vols,

8 *pp* chanté (B.F.)

Ch. II

[M]

p Cet - - - - te voix

p Cet - - - - te voix à dis - tan - - - ce

Vivo
8
16

1 solo

8 *stacc. mf.* Un seul mot tous les é - chos

8 *stacc. mf.* Un seul mot li - bè - re tous les é - chos

Ch. I 2

3 *stacc. mf.* Un seul mot tous é - chos

4 *stacc. mf.* Un seul mot tous é - chos

3 *stacc. mf.* Un seul mot tous é - chos

4 *stacc. mf.* Un seul mot

Ch. III

8 es - pa - ce en - tre deux nu - a - ges

13 *pp* murmuré

Ch. II

Cette voix à distance qui s'adresse à toi bruisant entre deux feuillages

13 *écho pp*

1 é - chos

3 *écho pp*

4 é - chos

Ch. I

2 *p* Cet - te voix qui s'a -

3 *p* Cet - te voix

Ch. III

13 *pp* murmuré

Seule cette voix à distance qui s'a-dresse à toi bruisant' entre deux espaces

3 T° III ♩ = 94
4

