

Jeu des Cinq Éléments, éléments d'analyse

Métal, Bois, Eau, Feu, Terre

Théorie des 5 éléments de la philosophie chinoise :

Les 5 Éléments, Métal, Eau, Bois, Feu, Terre, constituent pour les chinois la base de l'univers. Tout un système de classification met ces Cinq Éléments en correspondance avec tout ce qui constitue la vie humaine et l'univers : les éléments sont associés aux saisons, aux directions, aux 5 sens, aux couleurs etc.... et à des notes de musique pour le compositeur.

Métal/sol, Eau/ré, Bois/La, Feu/Do, Terre/Fa.

Ces 5 éléments ont des relations d'engendrement : le Feu produit la Terre, la Terre le Métal, le Métal l'Eau, l'Eau le Bois et le Bois le Feu

des relations de destruction ou de domination : le Feu détruit le Métal, le Métal le Bois, le Bois la Terre, la Terre l'Eau et l'Eau le Feu

C'est par ce système de classification des Cinq Éléments que s'effectuent pour les chinois la compréhension du monde, la perception de tous les phénomènes naturels et humains, de l'Homme et de l'Univers.

Tôn-Thât Tiêt a écrit une série de pièces sur ces Jeux des 5 Éléments. Chacune des pièces de cet ensemble est construite à partir d'Éléments principaux choisis, et donc de notes principales qui vont agir comme des notes structurelles et des polarisations.

La forme de chaque pièce est déterminée par les Éléments choisis, dépend de leurs rencontres, traduisant ainsi la conception d'un univers en perpétuel mouvement.

L'œuvre analysée sera *Jeu des Cinq Éléments I*, sachant que les autres pièces - *Jeu des Cinq Éléments II, III, IV, Terre-Feu, Métal-Terre-Eau, Bois-Terre* - sont élaborées selon les mêmes principes.

Jeu des Cinq Éléments I

Jeu des Cinq Éléments I, pour violon et violoncelle, est en fait la superposition de deux pièces : *Métal-Terre-Eau* pour violon et *Bois-Terre* pour violoncelle. « Les pièces peuvent être jouées séparément ou simultanément en respectant certaines règles du jeu, ce jeu des Cinq Éléments, avec ses correspondances et ses oppositions ». La partie de violon est reprise de manière identique, et c'est la partie de violoncelle qui est adaptée. Tôn-Thât Tiêt avait préalablement pensé ces deux pièces suivant le même plan.

Jeu des Cinq Éléments I se compose de sept parties : A, B, C, D, E, F et G. Il s'agit en quelque sorte d'une forme en arche. En effet, les parties A et G constituent une introduction et une conclusion se déroulant toutes les deux dans une atmosphère calme. Dans les autres parties vont s'alterner des phases de développement ou de destruction des Éléments. Le point culminant se situe à la partie centrale D, dans un passage très agité où intervient le principe aléatoire.

La forme de cette pièce - comme celle des autres sur ce thème des Éléments - est déterminée par les Éléments choisis, leurs rencontres et leurs oppositions, leur développement ou leur destruction. Puisque le déroulement est en partie imprévisible, l'analyse de l'œuvre nécessite une démarche linéaire.

La partie de violon (*Métal-Terre-Eau*) va être essentiellement basée sur les trois notes *sol-fa-ré* et la partie de violoncelle (*Bois-Terre*) sur les deux notes *la-fa*.

La première partie A [p. 1 à 4] détient le rôle d'exposition. Le violon présente successivement ses trois Éléments principaux : l'Eau (*ré*), le Métal (*sol*) et la Terre (*fa*). Le violoncelle ne présente pour l'instant que l'Élément Bois (*la*) qui est prédominant par rapport à l'Élément Terre car le Bois détruit la Terre. En revanche apparaît [p. 1] l'Élément secondaire Feu (*do*) car dans les correspondances, le Bois produit le Feu.

Handwritten musical score for Violin and Viola, divided into three sections (A, 2, 3). Section A includes dynamics like *ppp*, *mp*, *p* and markings such as "sul III", "sul IV vibr", and "12'' ca". Section 2 includes "aller à s. pont.", "on the bridge sur le chevalet", and "attaque de doigt sur la corde". Section 3 includes "arco", "gliss.", "3'' ca", and "s.p.". The score features various dynamic markings and performance instructions.

C'est ensuite la séquence rythmique - présente dans toute l'œuvre de Tô-n-Thât Tiêt - qui est exposée, par fragments, dans son mouvement contraire (rétrograde).

A rhythmic sequence diagram showing a series of notes with stems and flags, some grouped with brackets and circled numbers (3, 5) below them, representing a retrograde sequence.

Cette séquence est un repère rythmique sans rapport avec le jeu des Éléments. Cependant, au violon, elle est jouée sur les trois notes principales *sol*, *fa*, *ré* (Métal, Terre, Eau) [p. 2-3].

La partie B [p. 4 à 7] se présente comme une phase de développement. La séquence rythmique est omniprésente ; elle est traitée de manière très libre, et apparaît en fragments désordonnés entrecoupés de groupes de notes rapides. Le violon et le violoncelle oscillent sans cesse autour de leurs notes principales respectives. À deux reprises, le violoncelle joue des fragments de la séquence rythmique sur des notes oscillant autour du *la* (le Bois). Il joue également ces rythmes sur *fa* et *sol* (Terre et Métal) ; la Terre est un des Éléments principaux ; la présence du Métal à ses côtés s'explique par le système des correspondances, où la Terre produit le Métal. Au violon les fragments rythmiques sont toujours joués, comme dans la partie A, sur les trois Éléments principaux Métal, Terre et Eau. En dehors de ces fragments rythmiques, dans les accords, c'est surtout l'Élément Eau qui domine.

La partie C s'oppose à la précédente ; elle est plutôt une phase de destruction. Le modèle rythmique disparaît complètement. Les Éléments principaux sont encore présents au début (l'Eau, le Métal et la Terre au violon ; le Bois au violoncelle) mais ils sont ensuite noyés dans un déferlement de rythmes et de notes [p. 9]. Ce passage est d'ailleurs non mesuré et les deux instruments évoluent indépendamment.

La partie centrale D [p. 10 à 14] peut s'analyser comme un duel entre les deux instruments, provoqué par des oppositions d'Éléments. On souligne tout d'abord la prédominance de l'Élément Eau (*ré*) au violon ; la partie de violoncelle est en quelque sorte un accompagnement en guirlandes de doubles croches. L'Eau produit le Bois, ainsi l'Élément Bois va-t-il apparaître progressivement au violoncelle. C'est alors que les rôles s'inversent : c'est le violoncelle qui domine avec l'Élément Bois (*la*) et le violon l'accompagne en guirlandes de doubles croches oscillant autour de *ré* (Eau) (chiffre 1).

Le violon adopte alors le principe aléatoire (libre permutation de différentes cellules) [p. 13]. Tôn-Thât Tiêt fait souvent intervenir ce procédé d'écriture dans ses œuvres pour l'effet de masse sonore qu'il produit, soulignant ainsi des périodes de chaos. Dans les différentes figures qu'il fait alterner, c'est l'Élément Métal qui s'impose. Or, dans le système des oppositions, le Métal détruit le Bois. En effet la ligne du violoncelle où la note *la* (Bois) domine va être pénétrée par la note *sol* (Métal) et peu à peu détruite jusqu'à ce que le violoncelle adopte à son tour le

principe aléatoire (chiffre 2). Dans *Bois-Terre*, l'Élément Métal n'a pas une grande importance, mais il en prend ici, dans *Jeu des Cinq Éléments I*, car il est confronté à *Métal-Terre-Eau*. On a pu noter également dans ce passage la présence assez vague du modèle rythmique.

The image displays two systems of handwritten musical notation for a percussion instrument, likely a metal instrument.

System 1:

- Tempo: $\text{♩} = 69-72$
- Measure 1: *mp* (mezzo-piano) dynamic, followed by a crescendo to *pp* (pianissimo).
- Measure 2: *mf* (mezzo-forte) dynamic, followed by a crescendo to *pp*.
- Measure 3: *mp* dynamic, followed by a crescendo to *pp*.
- Tempo change: *(rall.)* (rallentando) with a dashed line, then $\text{♩} = 60$.
- Measure 4: *mf* dynamic.
- Tempo change: *accel.* (accelerando) with an arrow pointing right.

System 2:

- Tempo: $\text{♩} = 108$
- Section 1: **① Col legno tratto (détaché)** (*8e ad lib.*)
- Section 2: *pp mormorando* (pianissimo, murmuring)
- Tempo: $\text{♩} = 40$ *accel.* $\text{♩} = 69$ *5* $\text{♩} = 60$ *5*
- Section 3: *p* (piano) dynamic, followed by a crescendo to *mp* (mezzo-piano), then a decrescendo to *p*.
- Section 4: *gliss.* (glissando) marking, followed by *mf* (mezzo-forte) dynamic.
- Section 5: $\text{♩} = 40$ *accel.* $\text{♩} = 69$ *5*
- Section 6: *p* dynamic, followed by a crescendo to *mp*.

couper de temps en temps cette ligne pour placer les figures I, II, III en variant l'ordre des interventions
 interrupt the line from time to time with figures I, II, III. Vary the order of the motives as much as possible

répéter

pp

I
 ♩ = 69
 arco N. 5
 mp/mf → pp

II
 ♩ = 69
 arco N. 3
 mp/mf → pp

III
 ♩ = 84 Pizz arco
 mf → mf+ → pp

♩ = 69 → ♩ = 60 → ♩ = 50 → ♩ = 69

mp → p → mf → p → mp → p → mf

pp < mp/mf > irrégulièrement (I II III)
 come prima - varier autant que possible l'intervention des groupes -
 - always varying the order of the motives -

(♩ = 69)

♩ = 98
 mf f > mp f f mp mf < f

f sub.

pp < mp/mf > (I II III)
 ♩ = 60 ♩ = 92

mp mf mp 3 mf

②

pp (sans $\langle \rangle$) (I II III)
(come prima)

A1 A2 A3 A4

$\text{♩} = 108$ $\text{♩} = 108$ $\text{♩} = 108$ $\text{♩} = 108$

pp pp pp pp

Vcl

A5 B

$\text{♩} = 108$ $\text{♩} = 69$

pp p mf

② violoncello • libre permutation des groupes A1, A2, A3, A4, A5 en variant les coups d'archet :
Free permutation of groups A1, A2, A3, A4, A5 using a great variety of the bowing.

• intercaler de temps en temps le groupe B entre les A :
insert from time to time group B between groups A. { - arco s.p. (détaché)
- col legno tratto
- arco normal, tie. } (② durée: 30'ca)

• bref arrêt entre les groupes ($\gamma = \gamma$)
slight pause between the groups ($\gamma = \gamma$)

$\text{♩} = 69-92$

pp mf mp

La partie E [p. 15 à 17] réhabilite les différents Éléments principaux ainsi que la séquence rythmique qui est réexposée de manière plus précise. La partie F [p. 17 à 19] s'articule autour des Éléments Eau (au violon) et Bois (au violoncelle). Le violon commence une oscillation en quarts de ton autour de ré (Eau) ; sur ce fond sonore le violoncelle semble improviser à partir des Éléments Bois, Terre, Métal, Eau. Puis comme cela s'est déjà produit dans la partie D, l'Élément Eau va engendrer l'Élément Bois. Ainsi le violoncelle commence-t-il une ligne rythmique sur la note la, avec quelques irrptions de la note fa (Terre). La séquence rythmique s'est progressivement désagrégée pour disparaître complètement dans la dernière partie.

La partie G [p. 20 à 22] est la conclusion de l'œuvre. On se retrouve comme au début dans une atmosphère calme qui contraste avec l'agitation des parties centrales. L'Élément secondaire Feu (*do*) est présent au violon, superposé à l'Élément Bois au violoncelle ; en effet, le Bois produit le Feu. Durant toute cette fin de la pièce, c'est l'Élément Bois au violoncelle qui demeure le plus important. En revanche l'Élément Eau qui détenait un rôle dominant depuis le début s'efface et le violon s'éloigne dans un trille sur les notes *sol* et *fa*. On peut remarquer que les deux instruments terminent l'œuvre sur leurs Éléments dominants : au violoncelle c'est le Bois qui subsiste et la Terre qui disparaît, car le Bois détruit la Terre ; au violon l'Élément Eau est détruit par la Terre qui demeure seule avec le Métal, ces deux Éléments étant en correspondance.

D'autres œuvres ne faisant pas partie de cette suite des *Jeux des Cinq Éléments* en utilisent cependant le langage : ainsi Tô-n-Thât Tiêt fait-il référence au symbolisme des couleurs dans le ballet qu'il compose pour *le Chemin de Bouddha* (1991). Les danseurs représentant la Terre sont costumés en jaune ; ils sont les premiers à entrer sur la scène, qu'ils ne quitteront pas. Puis apparaissent successivement les quatre groupes de danseurs symbolisant les quatre saisons : l'hiver (danseurs noirs), le printemps (vert), l'été (rouge) et l'automne (blanc). On retrouve le système de correspondances entre les Cinq Éléments : l'hiver (noir-Eau) laisse place au printemps (vert-Bois), car dans le système des correspondances l'Eau produit le Bois ; au printemps succède l'été (rouge-Feu), car le Bois produit le Feu, etc. On remarque que l'automne, saison au caractère mélancolique et calme propice à la méditation, est représenté par le blanc, le Métal, la note *sol* ; le *sol* est une note très importante et omniprésente dans l'œuvre de Tô-n-Thât Tiêt ; elle est associée à l'idée de méditation.

Ce système de correspondance amène à la notion d'unité de l'homme et du cosmos. L'ordre moral et l'ordre cosmique sont ainsi en communication et relèvent du même principe. « *Malgré leur immensité, le ciel et la terre subissent la même loi d'évolution ; en dépit de leur multiplicité, tous les êtres relèvent d'un ordre unique. [...] Il n'y a dans l'univers entier qu'un seul et unique souffle* ». (Tchouang-tseu)

Classification des 5 Éléments

5 éléments	BOIS	FEU	TERRE	MÉTAL	EAU
Notes	LA	DO	FA	SOL	RÉ
Directions	Est	Sud	Centre	Ouest	Nord
Saisons	Printemps	Été	Fin de l'été	Automne	Hiver
Heures	Aube (jeunesse)	Midi	Après-midi	Soir (vieillesse)	Minuit
Climat	Vent	Chaleur	Humidité	Sécheresse	Froid
Sens	Vue	Goût	Toucher	Odeur	Ouïe
Saveurs	Acide	Amer	Doux	Piquant	Salé
Organes	Foie	Cœur	Rate	Poumons	Reins
Couleurs	Vert/Bleu	Rouge	Jaune	Blanc	Noir
activités	Vue	Parole	Geste	Pensée	L'écoute