

MATTA ROUGH
PIRENEUS

MATTA ROUCH PIRENEUS

Les Pyrénées abritent quatre territoires culturels : basque, occitan (avec ses dialectes gascon & languedocien), aragonais et catalan. Les frontières politiques et administratives les divisent en six départements de trois régions du côté français, quatre communautés autonomes (Province Basque, Navarre, Aragon, Catalogne) du côté espagnol et la Principauté d'Andorre.

Située au carrefour de diverses cultures, cette chaîne montagneuse relie l'Atlantique à la Méditerranée et s'étend comme une barrière entre le nord et le sud. Pourtant on peut parler d'identité pyrénéenne tant par le chant, la danse, la musique que par le pastoralisme... Jusqu'à présent plusieurs documents sonores ont témoigné des échanges nord-sud ; notre projet est orienté sur l'ensemble de la chaîne à travers un voyage Ouest-Est.

Il y a une dizaine d'années, nous avons décidé de travailler sur l'instrumentarium des Pyrénées. Spécialisés essentiellement dans les cornemuses, hautbois et flûtes, notre travail de luthiers a été dans un premier temps d'identifier et de relever tous les types d'instruments connus à ce jour.

Ces quatre dernières années ont été consacrées à la reconstruction physique de l'ensemble des instruments. Certains étaient en notre possession mais pour les autres, un travail de recherche scientifique, basé sur les relevés précis des pièces déposées dans des musées ou les collections privées a été nécessaire.

Pour les autres instruments non conservés mais identifiés (Bot d'Aran, Samponha, cornemuse de Puivert), ce travail a été mené grâce à des enquêtes sur le terrain, des témoignages, des fresques et des iconographies.

Une fois la reconstruction effectuée, il a fallu pour la plupart d'entre eux réinventer le jeu pour se les approprier.

Il était aussi essentiel de mettre les langues au cœur de cet ouvrage en invitant des amis chanteurs, locuteurs référents de ces diverses identités pyrénéennes (quatre langues et cinq dialectes occitans).

Dans un souci de cohérence, nous avons effectué les enregistrements des chansons sur les lieux même de l'ancre culturel de la pratique de ces instruments.

"Qu'aquell utís sia un bròc
que vos ajude na caminar
petits Pireneus."

Robert Matta & Pierre Rouch
Juin 2013

1. LEKEITIO / GERNIKA (Robert Matta)

Pierre : tsimbala, accordéon
Robert : mandoline, alboka,
clarin, basse
Jonas : pandeleta, brau

Alboka
instrument polyphonique d'Euskadi

Instrument constitué de deux tuyaux de roseau, l'un de cinq trous, l'autre de trois. Une extrémité a pour embouchure une petite corne, dans laquelle se trouve une pièce de bois qui reçoit les anches. L'autre extrémité a une corne plus grande qui sert de pavillon acoustique. On utilise la technique du Souffle Continu, qui remplace l'usage de la poche en tant que réserve d'air.

Un instrument similaire est représenté sur le manuscrit espagnol des Cantigas de Santa María (XIIIe siècle). L'origine étymologique est l'arabe ال بوق (al-būq), "corne". L'alboka accompagne en général un chanteur joueur de tambourin.

2. BAGARE

(Gontzal Mendibil) Euskadi

Arabean bagare Gipuzkun bagara

Xiberun bagire

Ta Bizkaian bagara

Baita era Lapurde ta Nafarran

Guetiok gara euskaldun

Guetiok anaiaik gara

Nahiz era hira eberdinez

bat bera dugu hizkera

Invités: Mixel Dacos & Caroline Philips (chant)
 Pierre: accordéon
 Robert: txanbel, basse, mandole
 Eric: xirula Jonas: pandereta, cymbales

herribat dugu osatzen
 eta gure zilbarkeriz
 ez haujan utzi hondatzem

Bagare, bagara, bagire bagara
 euskera astatzeko oraintxe dugu aukera
 Bagare, bagara, bagire bagara
 euskadi astatzeko oraintxe dugu aukera

«Malgré les différences entre les
 parlers de nos provinces, nous sommes
 un seul peuple et ne devrons pas
 nous laisser dominer. Il est temps
 de libérer Euskadi».

TXANBELA
HAUTBOIS DE LA SOULE

En vallée de Soule, le petit
 hautbois "txanbel" ressemble
 beaucoup au "clarin" de Bigorre
 et aussi à la "gralla de pastor"
 de Catalogne. Une perce assez
 étroite dans un cône de bois massif,
 une anche double, courte et large,
 faite de lamelles de Corne de vache, et
 des encoches évasées pour mieux placer
 les doigts sur les trous de jeu, sont ses
 caractères principaux.

Le dernier joueur de tradition,
 Xibükona-Cambet, de Ordiarp,
 interprétait des chants en alternant
 les complets vocaux avec la mélodie
 instrumentale.

XIRULA
FLÛTE DE LA SOULE

La xirula est une flûte à
 trois trous comme le XISTU.
 Elle est plus courte
 et a un son plus aigu.
 Le joueur de xirula
 s'accompagne souvent
 d'un TTUN-TTUN,
 instrument de percus-
 sion à cordes permet-
 tant d'assurer à la fois
 le rythme et un bourdon.

Ce type de flûte et d'ac-
 compagnement est particu-
 lièrement vivace dans la
 province basque de Soule
 (Xiberua)

3. CASCABILLO

(tradicionau d'Aragon)

Pierre: gaita de boto
Robert: Samponha, tambourin à cordes
Jonas: bombo

Cascabillo signifie "grêlot" en aragonais. Cette mélodie est une danse traditionnelle de Buerba, un village dans la Ball de Vió. On la danse le jour de la fête major du Saint Miguel, après la messe devant l'église.

4. ARRIBADA QU'EI LA SASON / MON PÈRE M'A PROMÉS UN DON (traditionnel de Béarn)

Arribada qu'ei la Sason
De tóner la lan deus motons.
Atau que la tonen, (bis)
La lan deus motons.

Arribada qu'ei la Sason
De lavar la lan deus motons.
Atau que la lavan, (bis)
La lan deus motons.

Arribada qu'ei la Sason
De cardar la lan deus motons.
Atau que la cardan, (bis)
La lan deus motons.

Arribada qu'ei la Sason
De hielar la lan deus motons.
Atau que la hielan, (bis)
La lan deus motons.

Arribada qu'ei la Sason
De teisher la lan deus motons.
Atau que la teishan, (bis)
La lan deus motons.

Arribada qu'ei la Sason
De's botar la lan deus motons.
Atau que la botan, (bis)
La lan deus motons.

Invités: Thomas & Mathieu Baudoin (chant, flûta, tambourin)
Pierre: accordéon, clarin
Robert: clarin
Jonas: pandero

FLÛTA DE BIARN, FLÛTE À TROIS TROUS DE BÉARN

Flûte à bec, dont le bec est partiellement constitué d'une lame de métal. La forme générale, tournée dans une seule pièce de bois, est rectiligne, légèrement fuselée vers le bas. Elle est percée sur le dessus de deux

trous de jeu alignés, pour l'index et le majeur, et à l'arrière d'un trou pour le pouce. Dans cette forme, la flûte à trois trous peut remonter au XVIe ou XVIIe siècle, mais l'origine des flûtes à une main est bien plus ancienne. Le couple indissociable flûte-tambourin est la formation la plus prestigieuse de la tradition gasconne. Il a ouvert les déplacements et cortèges des princes de Béarn et Navarre, des intendants de la généralité de Gascogne, tous les conseils des villes s'attachaient ces musiciens. Plus récemment, dans les passe-rues et les bals de villages, la présence du couple flûte-tambourin apporte la solennité et le caractère d'exception de la fête.

Le chiffo est la flûte à trois trous de la Communauté autonome d'Aragon, où l'usage a été préservé dans certaines vallées du Haut-Aragon. Il est joué avec une seule main pour jouer le Salterio ou Tambourin à Cordes avec l'autre main.

Mon père m'a promis un don (bis)
Qu'en volé dar matit baron. (bis)
Ara, m'a dada a un joen pastor.

Adara, que vie l'ombra.
Adara, cau dangar leugèr,
Quan lo sorelh se cocha.

Que me'n hasè guardar motons (bis)
A cada tropèth, cent e dus (bis)
Lo lop se m vié minjar los dus.

Pastoreta, t'om èretz, vos? (bis)
A la cabana deus pastors. (bis)
Pastoreta, qué i hasetz, vos? (bis)

Pastoreta, qué i hasetz, vos? (bis)
Ans jocs de cartas e ans doblons. (bis)
Mon père m'a promis un don.

5. ETH CÒTH DETHS PASSATGÈRS (Pierre Rouch)

Pierre: gaita de boto, tarota, aboës, accordéon
Robert: tarota, clarin, guitare, basse
Jonas: caja, bombo, platos

GAITA DE BOTÓ CORNEMUSE D'ARAGÒN

On la trouve dans la Communauté aragonaise, au nord du fleuve Ebre, dans les provinces de Huesca et de Saragosse. Depuis la vallée de la Noguera Ribagorçana, on lui connaît aussi une extension dans le Pallars Jussà de la principauté de Catalogne. Cette cornemuse est mentionnée dans des textes anciens dès le XIVe siècle.

Sa présence est importante, dans les cérémonies : danses de bâtons, processions & célébrations religieuses, de même pour le divertissement : les danses, les noceas, l'accompagnement des chants historiques...

Un tube mélodique conique (clarin), muni d'une anche double, est percé sur le dessus de six trous de jeu alignés, et d'un trou de sous-tonique, avec à l'arrière un trou d'octave supérieure, ainsi que de deux trous d'accord latéraux vers le bas. Un petit bourdon en deux pièces, muni d'une anche simple ou double, est fixé parallèlement au tube mélodique, à une même souche plate, liée au col de l'autre de peau de chèvre. Un grand bourdon, muni d'une anche simple, s'emboutit dans une souche tournée, liée à une patte avant de l'autre. Un tube d'insufflation en deux pièces est lié à l'autre patte avant.

Plusieurs exemplaires anciens ont leurs tubes sonores garnis de peau de Couleuvre. De même, la poche est souvent habillée d'un tissu imprimé à volants, ayant l'apparence d'une robe de fillette.

6. JOTA DE HECHO

(tradicional d'Aragon)

- La jota chesa se baila
ambico y con buen sol,
las mesachas de gorgueria,
los mesachos de calzón.

- L'atro dia un mentañés
que mal a que feba,
que se l'ha muerto una obella
d'as millores que teneba

- Si te'n bas tala majada
y en llebas plenas y chullas
con bellas tonas y chullas
ya puen aturar as boiras

- Si querer saber qui ronda
Cantando lo bos diré:
franceses y aragoneses
a tu puenta los beret

Invitée: Pilar Monterio (chant)

Pierre: gaita de bote

Robert: clarin, aboës, mandole, guitare, basse

Jonas: pandeireta, huera

Pilar
Monterio

La ronda a été et continue d'être
un des événements festifs les plus
importants des Pyrénées aragonaises.
Si auparavant les jeunes hommes
chantaien pour faire la cour aux
jeunes femmes célibataires, aujourd'hui,
ces chansons servent à ce que toutes
les générations se retrouvent autour
d'un bon repas, d'un bon vin
et de bonne humeur.

Jonas
Giménez

SAMPONHA CORNEMUSE DE BÉARN, BIGORRE

Cette cornemuse fut reconstituée à partir de l'analyse de l'ensemble des représentations iconographiques retrouvées en Béarn et dans les Pyrénées Centrales. Plusieurs écrits attestent de l'existence d'une cornemuse dans les Pyrénées, mais aucune trace concrète d'instruments ne fut retrouvée. La lithographie ci-dessous évoque une scène champêtre, où trois musiciens précèdent un cortège suivi d'un chariot. Les costumes semblent ossalois, la scène se passe en Béarn. Le joueur de cornemuse porte son instrument devant, afin de bien tenir les deux pieds mélodiques.

"Retour de la moisson
(Souvenir des Pyrénées)"
Lithographie de
Marie-Alexandre Alophe (1812-1883),
exposée au Salon de Paris en 1842.

F. TOUT SERVITEUR / COLORINA DE RÒSA (Traditionnal de Biarn)

Colorina de ròsa,
Sabor de romanin.

M'an dit las gents per vila
Que vos ve'n voletz ir.

Au mens que m'at digóssetz,
Canisas vos harí.

Las ve'n hari de tela,
Cosudas dab hiu fin.

An capdela costura,
L'amorque i pausari.

E quan las ve botessetz,
Que'vs Sovieretz de mi.

E quan las ve tirèssetz,
Hardetz un gran sospir.

Colorina de ròsa,
Sabor de romanin.

Invitées: Valérie Védère
& Laurence Bénac
(chant)

Pierre: aboës

Robert: samponha, flûte,
Tambourin à cordes,
basse

Jonas: pandereta

À l'origine, cette chanson est un branté béarnais mais nous avons retenu une version avec un rythme plus scandé sur sa première partie. Le trio traditionnel béarnais, composé de la Samponha, de la flûte/tambourin et de l'aboës, est alors reconstitué. Cette version nous a été communiquée par Rosina de Père.

Laurence Bénac
&
Valérie Védèle

8. DARRÈR ETH NOSTE HORN

(tradicional de Bigòrra/Vall d'Asun)

Darrèr eth noste horn,
Nau* cocuts que cantan.
Cantan tan hòrt e tan plan.
Nau cocuts egeran deman.

*uèit, set, sheis,
cinc, quatre,
tres, dus,
un

TRIO: Samponha;
flûte-tambourin
& hautbois.

Invités: Eric Mathieu
& Régis Latapie (chant)
Pierre: aboès, tuba
Robert: flûte, tambourin à cordes,
Samponha
Jonas: bombo

9. ETH QU'A TOSTEMPS TÀ'M REJOÏR ERA DANGA DEU BAIAR BALADE (tradicional de Bigorra)

"Eth qu'a tostempo, t'à'm rejoïr,
quaqua cançon navera
Que jòga tan plan deu clarin
E qu'a la votz tan bera!
Non, dab ethi, òm non pòt languir...
Jo, qu'at sèi la pruméra"

[Quant de suenhs perguts!
poème de Cyprien Despouyriens
(1698-1759) né à Accous]

Jean-Claude Vian

Tà hàt la plan vesiana,
Los boquets son cuelhuts
E los clarins que son vienguts,
Tà dà't l'ambada.
S'ide grat non son recebutis,
Quant de suenhs perguts !

José Latre

Invités: Ethis Bandolets,
José Latre / Jean-Claude Vian
(chant)

Pièce: clarin
Robert: guitare, basse, clarin (fin
du morceau), tamborin, flûte
Jonas: pandero, fiers, plato

La "danse du Baiar"
est une représentation
complexe de théâtre
déclamé, dansé et
itinérant, de cour de
maison en cour de
maison, dans le village
d'Esquièze près de Luz.
Elle s'inscrit dans le cycle
du carnaval, elle est célébrée tous les Sept ans.

Tous les acteurs-danseurs
sont des hommes costumés,
celui qui tient le rôle principal
est doté d'un simulacre de cheval.

Le "clarin", instrument de la même famille,
aurait été présent dans le piémont gascon.
Certains auteurs précisent qu'il aurait eu
une longueur de 30 à 45 cm. Sa sonorité est
plus douce car il est d'une tonalité plus basse.

Sa présence est attestée
dans la première moitié
du XXe siècle, dans le
bassin supérieur du gave

de Pau, du Béarn oriental à la haute Bigorre. Comme les "gralles de pastor" de Catalogne ou le "txanbel" souletin,
son origine est très probablement médiévale. Instrument localement emblématique du pastoralisme, chacun le personnalisait par
son décor. Il était joué aux estives, en plein air, par des bergers qui
créaient et pratiquaient aussi les "poèmes chantés".
Petit instrument, de 20 à 27 cm de long, tourné dans une seule pièce
de buis, il est percé sur le dessus de six trous de jeu alignés et
d'un latéral vers le bas et à l'arrière d'un trou d'octave supérieure.
Il est muni d'une anche double qui pouvait être faite
de corne ou de plâtre. Le pavillon est généralement très peu développé.

Plusieurs instruments
portent des décors communs à ceux des divers
objets personnels de la
haute Bigorre : inscriptions
gravées et colorées de
cires, lignes de "dents de
loup", figures géométriques...

ETH CLARIN
HAUTBOIS DE BIGORRE

10. ETH LOPS ERA FLAUTA (Conde deth Comenge)

Invité: Joan Pau Ferré (conde)
Pierre: Flauta deth Comenge

Qu'et van condar ua istaüera, tè!

Beth temps a, a Herranh, en quartier dera Tor, qui i avia un ôme qu'anava trebalhar tota era Setmana a Arbès, atòt gò d'un galotèr. Que haia galotàs: esclòps, qui. E, après, atòt dissabte, que se'n tornava a pò, peth camin viell. Que tornava en vilatge end vèder era famiglia.

E, un cop — qu'era en ivèrn — qu'avia un pòc nherat, en tot passar peth bosc, que i avia eths lops que'u seguián. Alavetz, eth, en ame aqueth gròs coteràs qu'avia ena hèr eras galotàs, que los haia arrecular mèo eths lops ja tornavan tostamps. Alavetz qu'avec ua idèa...

Qu'es prengues era flauta qu'avia ena pòcha e qu'es botèc a jogar ua musica, ua musica um pòc trista que conequiu despuish beth temps a. Eths lops, qu'an entenoren eraas prumèras notes de musica, qu'averen pòur, que s'escartèren. Alavetz, ja's pensèc: "Ja va. Ja van poder contunhar mon camin."

Que tornèc a partir, tostamps en tot jogar era flauta e, quan arribèc ara Bòrda Nava e, après, ara Tor. Uè, aqueris lops devien cap aimar era musica.

ERA FLAUTA DETH COMENGE
FLÛTE À SIX TROUS DU COMMINGES

Jusqu'au début du XXe siècle, on la trouve dans les vallées de Luchon, L'Arboust, en Aran et en Nébouzan.

L'exemplaire ancien reconstitué provient de Sengouagnet près d'Aspet.

Dans le haut Comminges, tous les bergers étaient réputés "avoir une flûte dans leur musette". Pour les fêtes de village, ils pouvaient faire les passe-rues et jouer pour les danses, comme documenté en bas Aran.

La facture de cette flûte, tournée dans une seule pièce de bois avec le fuselage en balustre, est de style baroque, des XVIIe et XVIIIe siècles. La répartition des six trous, de diamètre égal, équidistants et commençant à moins d'un tiers du bas, est un archaïsme par rapport aux pipeaux au tempérément égal du XXe siècle.

Invités: Fanfara Transpireneca

Trompa: Éric Mathieu, Jésus Díez, Eduardo Buerba, Javier Civiac, Pedro Moner ; clarin: Geoffrey Darmani ; accordéon: Gérard Garrigues ; tuba: Ramon Gargallo ; euphonium: Christian Dinsse ; flûte, clarinette: Lysa Mignot ; clarinette, sax soprano: Yves Blanc.
Pierre: clarin, trompa / Robert: clarin, mandole
Jonas: caja, platos, bombo.

LA TROMPA - HAUTBOIS DE LA RIBAGORCE

Son origine vient probablement des anciennes chirimías soprano du royaume d'Aragon-Catalogne. La rivière Noguera Ribagorçana prend sa source près du val d'Aran et, coulant vers le Sud, sert de limite entre les régions autonomes d'Aragon et de Catalogne. À l'ouest se trouvent les "pays" de Ribagorça et de Llitera, et à l'est les "pays" de Alta Ribagorça et de Pallars Jussà, où l'instrument se nomme plutôt "tarota".

Jusqu'en 1910, dans la localité ribagorçane de Caseres del Castell, l'instrument a évolué en ensemble avec la gaita de boto. Cet orchestre (cobla) de musiciens populaires était demandé pour jouer lors des fêtes dans les villages. Grand hautbois d'une longueur de 46 cm, tourné dans une seule pièce de bois ou de frêne, il est percé de huit trous de jeu et de six trous d'accord. Des anneaux tournés dans la masse viennent orner et renforcer le bord et la naissance du pavillon, ainsi que la base de l'embouchure dont le renflement est incrusté d'étain.

11. BALL DE BENAS

(traditionnel d'Aragon - arrgt. Yves Blanc)

Danse qui est interprétée à Benasque (Aragon) le 30 juin, jour des fêtes de la Saint-Martial, patron de la ville. Elle s'appelle aussi "Ball dels Omes" parce que ce jour, Seuls les hommes la dansent, soit pendant la procession, soit pendant le bal qui leur sert à être "los Mayordomos", c'est-à-dire les organisateurs de la fête de l'année suivante. On la danse aussi le 1er juillet mais cette fois les femmes y participent, c'est le "Ball de les Donas". On retrouve la même mélodie en Sahún (Saúnc), Eriste (Grist) et San Juan de Plan (San Cuau de Plan).

Dans la vallée de Benasque, on a la conviction que le général Riego a copié la mélodie populaire du Ball ("l'hymne de Riego"). D'autres l'attribuent à différents auteurs. Il fut l'hymne de "los liberales españoles" durant le XIXe siècle et aussi l'hymne de la Seconde République espagnole.

Fanfara
Transpireneca

ETH BOT D'ARAN
CORNEMUSE DU VAL D'ARAN

Eth bot, "l'autre". Au Féminin, era bota, plus petite donc, signifie "la gourde". Dans les Pyrénées centrales, ces autres servaient majoritairement au transport du vin et de l'huile. Très rarement elles devaient des poches de cornemuse. Au début du XXe siècle, on trouve le bot dans la partie supérieure de la vallée d'Aran, soit de Casau à Tredòs. Le bot était connu, par phénomène de proximité et par déplacement des musiciens aranais, dans tout l'Aran et dans les vallées voisines de Biòs, Vath Bartèo et Luishon.

Très probablement médiéval, le bot d'Aran présente toutes les caractéristiques de cornemuses à un seul tube représentées dans l'art du XIe au XVe siècle, dans une zone qui englobe les Pyrénées et même au-delà. On assiste donc là au conservisme sur un lieu, avec sans doute fixation de quelques particularités (tube seulement cylindrique (pas optionnellement prismatique, par exemple), d'un type original plus largement répandu. Elle se caractérise par un tube mélodique cylindrique d'un pied de long (≈ 32 cm) et de fort diamètre, percé sur le dessus de six trous de jeu et muni d'une anche simple. La poche est une autre dont la patte avant-droit et l'arrière-train sont ligatures; le tube mélodique est fixé au col par une pièce tournée intermédiaire. De même, se trouve à la patte avant-gauche un tube d'insufflation. On l'utilise pour garder les vaches et accompagner le chant, jouer en marchant le long des chemins, très rarement pour faire danser.

12. ERA BERGÈRA E ETH SHIVALIÈR
(tradicionau dera Val d'Aran,
cant de Canejan)

Una bergera avant au camp (bis)
Guilar sa motoada,
tralalà lalala
Guilar sa motoada.

Pr'aquinu passèc un shivalièr (bis)
En ditz "S'è maridada?"
tralalà lalala
En ditz "S'è maridada?"

Quin regardez mon ben Mossar? (bis)
Non sò pas vòsta aimada
tralalà lalala
Non sò pas vòsta aimada.

Estienetz donc vòsta mantèu (bis)
Sus era fresca rosada,
tralalà lalala
Sus era fresca rosada.

Invitée: Maria Pilar
Busquet-Medan (chant)
Pierre: Bot

Cette chanson a été collectée par Maria Pilar dans les années cinquante à Canejan. Elle nous fait partager l'anecdote de son collectage. Michel Rouch avait collecté une chanson presque identique, "Era perdits", à Estiellu en Couserans, auprès de François Anglade.

Estacatz donc vòsta shivalièr (bis)
Sus era branca mès haute,
tralalà lalala
Sus era branca mès haute.

Dishatzme amar peishor es motons (bis)
Be'n serè l'en tornada,
tralalà lalala
Be'n serè l'en tornada.

Avath! Avath! Mèns motonet (bis)
Per vosants, que sò Sauvada,
tralalà lalala

Per vosants,
que sò
Sauvada.

Era perditz, quant tu l'auis (bis)
Se l'auesses plumada,
tralalà lalala
Se l'auesses plumada!

Eara, non la plumaràs cap (bis)
N'a près era volada
tralalà lalala
N'a près era volada.

13. MARCHE DE PIGALHA / ERA HÈSTA QUÉ ACABADA (traditionnel du Couserans)

Pierre: aboës

Robert: aboës, tambourin, basse
Jonas: tamboril, bombo, platos

Deux airs de la vallée de Bethmale collectés en 1979 par

Robert Matta au détour d'une visite chez le Comte Jacques Begouën dans son château de Castillon en Couserans. Enregistrés en 1961, on peut y entendre "le Clitchou" jouer ces airs à la clarinette. La seconde mélodie ne comportait qu'une seule partie qui fut agrémentée d'une Suite pour la rendre plus dansable. Cet air était joué pour conclure la fête.

ETH ABOËS
LE HAUTBOIS DU COUSERANS

Jusque dans la première moitié du XIXe siècle, l'aboës était très populaire dans le Couserans et plus particulièrement dans les vallées du Castillonnais. Le mouvement folklorique de cette époque en a fait un emblème de la culture locale. Les caractéristiques formelles de l'aboës sont manifestement celles des hautbois de la fin du XVIIe siècle, tels que figurés dans une abondante iconographie, ou conservés dans des collections. Comment et pourquoi cette partie du Couserans a conservé ces instruments de musiciens attirés pour ses fêtes et bals ? Une étude collective et pluridisciplinaire a été entreprise pour tenter d'y répondre.

L'aboës, constitué d'un long tube mélodique conique monté avec une anche double, est percé sur le dessus de six trous de jeu et d'un trou d'accord alignés, auxquels viennent s'ajouter deux trous d'accord sur le pavillon. Il est composé de trois parties de bois, ornées de bagues de cuivre et d'os pour renforcer les deux emboutements. Le balustre près de l'embouchure, le profil des ornements et la forme générale de l'instrument sont un bon exemple du style baroque de la facture d'instruments. Les musiciens, souvent solistes, faisaient danser pour toutes les célébrations, et aussi pour tout le déroulement du Carnaval.

14. MA MAIRE (tradicionau de Coserans)

Pierre: chant, aboës
Robert: chant, aboës, clarin
Jonas: pandero

Chanson de mariage chantée en Couserans
& pays de Foix. Recueillie par Joseph Canteloube (Anthologie des chants populaires français, tome 1)

Ma Maire, maridatz, organ. 3. Ma filha, n'avem pas de vin! 6. Ma filha, n'avem pas de lèit!
Me maridar que vòli. Jesús, de vin! mon Dieu de vin! Jesús, de lèit! mon Dieu de lèit!
Me maridar que vòli, organ. Le traginièrn'espel camin. Metrem de palha en un cornet!
Non pòdi pas demorar tant.
4. Ma filha n'arempas de carn! 7. Ma filha n'arempas langòls!
1. Ma filha, demora un autre an. Jesús, de carn! mon Dieu de carn! Jesús, langòls! Mon Dieu langòls!
Jesús unan, mon Dieu un an! Ne tuarem le buòu mascard. Ne durmirem al long del sòl!
Ma maire, maridatz, organ.
Me maridar que vòli. 5. Ma filha, n'arempas metau!
Me maridar que vòli, organ. Jesús, metau! mon Dieu metau!
Non pòdi pas demorar tant. Nos servirem de l'aurinau.
2. Ma filha, n'arempas de pan!
Jesús, de pan! mon Dieu de pan!
Le bolangier non prestara.

15. LES DOS FILHETS DEL REI

(tradicional dera Nauta
vath dera Arrieja)

A la guerra, qui va,
qui va non torna gaire.
O, les dos fillots del rei
a la guerra son anadis.

Joanet jauni n'es tornat
Je Joan Francis pas encara.
Sa maire lo vic venir
per un prat que verdejava.

— «Què portas, niue filhòt,
que portas de las batallas?
Què ne portas niue filhet,
de totas las batallas?»

— «Entre jo e mon caval,
ne portam vint-e-nou plagues;
mon caval, porta las nou
jo, pauret, totas las autres...»

Ma maire, fetz-me lo leit:
no'i demorarai pas gaire;
Serai mèrt a meja nuèit,
mon caval a punta d'alba.

Invitée: Rosina de Peira (chant)

Pierre: Cornemuse médiévale type "Puivert"

Robert: Mandoloncelle, Tambourin à Cordes, Cornemuse médiévale, voix

Jonas: tempan

M'enterraretz al Sagrat,
mon caval a la passada;
m'enramelaretz de flors,
non Caval de totas armas.

Passaran los passigants,
dirán: "Quina bella tomba!
La tomba del fill del rei
que n'es mèrt a las batallas."

Las campanas de Madrid
sonaràn a punta d'alba,
sonaràn per mon baron
qu'à ganhat força batallas,
sonaràn per mon baron
que n'es mèrt a las batallas.

Sur cette chanson,
Robert Matta est
heureux d'accompagner
à nouveau Rosina
de Peira, près de
quarante ans après leur
première rencontre
musical.

Deux cornemuses de
Gasogne, la "Boha"
landaise et le "Bot" aranais,
conservent de nombreux éléments
propres aux cornemuses médiévales
à tube mélodique cylindrique, sans long
bourdon sur l'épaule. Notre pratique de ces
instruments traditionnels, combinée à l'obser-
vation des sculptures visibles sur divers monu-
ments des Pyrénées, nous permet de concevoir
des hypothèses de reconstitution, de faire des
expériences basées sur notre patrimoine. Cette
cornemuse est une interprétation de la sculp-
ture du château de Puivert qui abrite
dans son donjon la salle dite "des
musiciens". On y trouve huit
sculptures de musiciens avec
leurs instruments, dont cette
cornemuse.

↑
Donjon du
château de
Puivert

CORNEMUSE
MÉDIÉVALE
TYPE
"PUIVERT"

16. LA BALLARUSCA

(tradicional de Pallars Sobirà -
arrgt. Cati Plana)

Estrofa 1

Sota una alzina n'hi varen trobar, una beata, una beata,
Sota una alzina n'hi varen trobar, una beata i un capellà.

[TORNADA A la Ballarusca no es pot cantar perquè és privada,
a la Ballarusca no es pot cantar perquè és privada d'un capellà.]

Estrofa 2: Aquí al poble una n'hi ha que cada dia, que cada dia,
aquí al poble una n'hi ha que cada dia va a Confessar.

Estrofa 3: Ella fa creure que ho fa per Déu,
però fa per veure, però fa per veure,
Ella fa creure que ho fa per Déu,
però fa per veure mossèn Mateu.

Estrofa 4: Mossèn Mateu és el seu Consel,
l'hi tira polvos, l'hi tira polvos,
Mossèn Mateu és el seu Consel,
l'hi tira polvos Sota el llengó

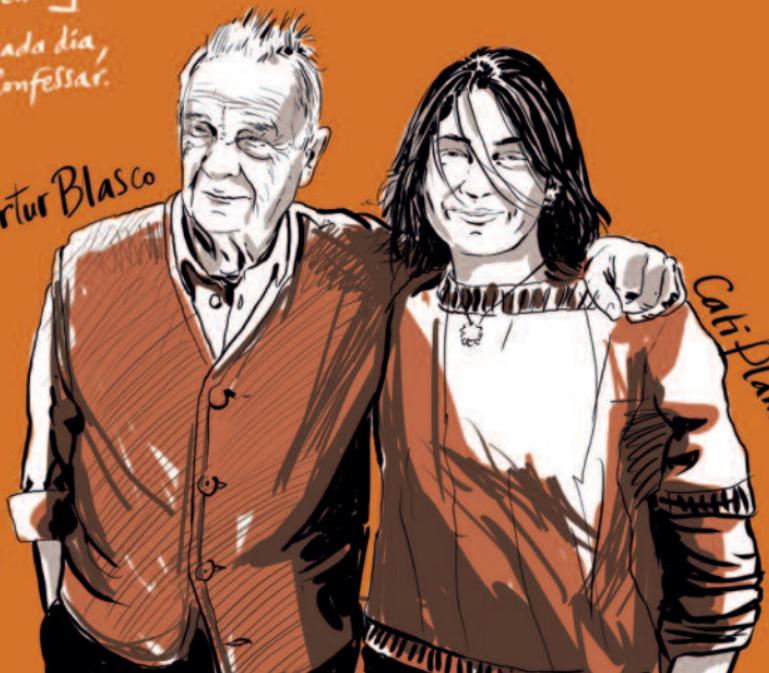
Estrofa 5: Dintre del llit n'hi havia un àngel de Déu,
que s'hi assemblaie, que s'hi assemblaie,
dintre del llit n'hi havia un àngel de Déu,
que s'hi assemblaie a mossèn Mateu.

Invités: Cati Plana (acordéon)
Artur Blasco (chant, canya)
Pierre: bot de gemecs
Robert: grall de pastor, basse, chant

Recollida per Artur Blasco:

A peu pels camins del Cangoner, Vol. VI
Cantaires del Pallars Sobirà
Edicions Fundació Privada
Artur Blasco per a la recerca i difusió
de la cultura popular i tradicional del Pirineu
Arseguel (Alt Urgell), 2008.

Informatant: Joan Ricard

EL BOT DE GEMECS

CORNEMUSE DE PALLARS / ALT URGELL

Cet instrument est typique des Pyrénées catalanes. Le modèle reconstruit est composé d'un jeu de bourdons et d'un porte-vent conservés au Musée Ethnologique de Barcelone, recueillis par Ramon Violant i Simorra à Vilella (Sarroca de Bellera, en Pallars Jussà) et d'un hautbois provenant de La Seu d'Urgell, retrouvé par Artur Blasco.

Au XVIIe siècle, la cornemuse jouait avec le "flabiol" & tambourin, pour les processions, les fêtes et les bals. C'est à la fin du XVIIIe siècle que cette cobla a vu son rôle limité. Urgell, les derniers souvenirs du "bot de gemecs" sont associés à la musique des danses de bals. Cette cornemuse est constituée d'un six trous alignés et deux latéraux au bas et un à l'arrière en haut pour le pouce. Près du pavillon, il y a aussi deux trous d'accord. L'intérieur du tube est conique et sonne avec une anche double. De la souche tronconique sortent trois bourdons de tailles différentes, le plus petit n'est pas percé. L'intérieur des tubes des deux plus longs est cylindrique et sonne avec des anches simples. L'autre est faite d'une peau entière; aux deux pattes avant sont liées soit la souche du porte-vent, soit la souche du hautbois, la souche des bourdons étant liée au cou.

Dans l'Alt Urgell, les derniers souvenirs du "bot de gemecs" sont associés à la musique des danses de bals.

Cette cornemuse est constituée d'un six trous alignés et deux latéraux au bas et un à l'arrière en haut pour le pouce. Près du pavillon, il y a aussi deux trous d'accord. L'intérieur du tube est conique et sonne avec une anche double. De la souche tronconique sortent trois bourdons de tailles différentes, le plus petit n'est pas percé. L'intérieur des tubes des deux plus longs est cylindrique et sonne avec des anches simples. L'autre est faite d'une peau entière; aux deux pattes avant sont liées soit la souche du porte-vent, soit la souche du hautbois, la souche des bourdons étant liée au cou.

17. LES NINETES DE LA VALL D'ORDINO (tradicional d'Andorra) /ABRIAL (Robert Matta)

Cette chanson populaire andorrane est une composition poétique transmise oralement de génération en génération.

Les paroles et la musique sont simples, car elles devaient être mémorisées facilement pour pouvoir être transmises.

Pierre: bot, aboës, tarota
Robert: Chant, claron,

tambourin à cordes,
mandole, tarota,
basse

Si n'hi havia tres ninetes
de la vila som, de la vall d'Ordino
assegudes en un banc
de la vila som, de la vila gran.
Totes tres brodaren Seda
nostres marits quan vindran.
Ja en respon la més grandeta
el meu trigarà molts anys.
Ja en respon la mitjaneta
el meu trigarà un any.
Ja en respon la més petita
el meu no trigarà tant.
Ja en respon la petiteta
doncs, el tinc aquí al davant.

18. RAMELETS DE SANT JOAN (tradicional del País de Foix)

Pierre: aboès
Robert: aboès, guitarre
Jonas: tamborí, plato

"Al ramelet sant jordi" est le cri qui marquait la fin de la danse quand le ramelet se dansait encore en pays de Foix.

Il semble y avoir complètement disparu, comme à Toulouse et en Lauragais au milieu du XXe siècle.

Selon Jean Poueigh (Chansons populaires des Pyrénées françaises), cette danse remonte au XIIe siècle et fut créée pour célébrer les noces de Raymond VI, Comte de Toulouse.

La troisième mélodie, si nettement dissemblable des deux premières, a été importée en haute Ariège de l'Andorre toute proche. Le chromatisme qui lui communique une si remarquable indecision tonale la rattache plutôt au folklore catalan.

19. SARDANA DE LA CADERNA

(Pierre Rouch)

Pierre: borrasa, accordéon
Robert: tarota
Jonas: redoblante
Maties: flabiol, tambori

«la cobla» (roussillonnaise) nomme un ensemble instrumental en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales. Depuis le milieu du Moyen Âge et jusqu'au milieu du XIXe siècle (vers 1840), ses répertoires sont consacrés aux danses et musiques liés à la religion (cultes, fêtes votives, patronales) mais aussi aux manifestations officielles, d'une part, et d'autre part aux fêtes populaires (bals, fêtes familiales). Les cobles ont évolué au cours de cette longue période et se sont adaptées aux nécessités et attentes sociales et sociétales.

Si, au Moyen Âge, le mot cobla de "joglars i ministrils" (gongleurs & ménestrels) ne définit pas en soi la Constitution du groupe d'instrumentistes (à partir de deux musiciens), à la fin du XVIIIe siècle on trouve fréquemment une cobla de "tres quartans" composée d'un flabiol, tambori, d'une xeremia (souvent une tarota) et d'un sac de gemecs.

Source: CIMP

LA BORRASSA DEL ROSELLO'

CORNEMUSE DU ROUSSILLON
BORRASSA, SAC DE GEMECS
(Sac de gémissements),
COIXINERA (coussin)

C'est la plus ancienne de toutes les cornemuses catalanes conservées. Sa morphologie et sa facture en témoignent, elle serait du XVIIe ou XVIIIe siècle. La cornemuse jouait avec la flute et le tambourin, pour les processions, les fêtes et les danses. Ces formations orchestrales (cobles), souvent accompagnées de hautbois, trompes et tambours, ouvraient les cortèges des consuls et autres édiles. C'est vers la fin du XVIIIe siècle que les orchestres à cornemuses ont vu leur champ d'action restreint, bien que toujours très populaires à toutes les fêtes du monde paysan et des corporations au cours de l'année.

Elle est composée d'un tube mélodique conique, avec six trous alignés et deux latéraux vers le bas sur le dessus, plus un trou d'octave supérieure à l'arrière. Il est muni d'une anche double.

La forme de la sonche des Bourdons, asymétrique, garde, comme "fossilisée", la morphologie antérieure que pouvait avoir l'instrument. Trois Bourdons de longueurs différentes, dont l'intérieur des tubes est cylindrique, sont munis d'anches simples. Le tube d'insufflation est fixé sur le sternum.

Sur des événements et cérémonies de prestige, elle était habillée et ornée de tissus luxueux.

20. A LA TORRE XICA

(Tradicional de Rosselló)

Invité: Maties Mazarico (chant, flabiol, tambori)
 Pierre: borrassa, accordéon
 Robert: tarota, gralla, basse, guitare
 Jonas: Pandereta, bombo

A la torre xica, a la torre gran (bis)

Si n'hi ha una Bepa
que l'estimen tant.
Bonica és la rosa, més bonic el ram.

Si n'hi ha una Bepa
que l'estimen tant (bis)

Detant que l'estimen
no la casaran.

Bonica és la rosa, més bonic el ram.

L'agafa i le'n puja
a dalt del cavall (bis)
La sella n'és verda
el cavall n'és blanc
Pels carrers de Lleida
passa tot plorant.

A on és la Bepa
que ne trigu tant (bis)
Es a la ribera, renta'l davantal,
Per anar bonica la nit de Nadal.

Perquè en plores, Bepa,
perquè en plores tant? (bis)
Plorí pels meus parets
que no ho saberan!
Com son gent sentida
d'això moriran!

Mentre que el rentaba
passa el seu galant (bis)
—Que en fas aquí Bepa,
que en fas aquí tant?
—Renti la bugada,
també el davantal!

Adéu, pare i mare, adéu meus germans
... Si es moren, que es morin,
ja els enterraran!
Les tombes son noves,
les estrenaran!

Cada cap de tomba,
un ram posaran (bis)
Capellans i frares per ells resaran.
Passen la muntanya,
Bepa es va girant.

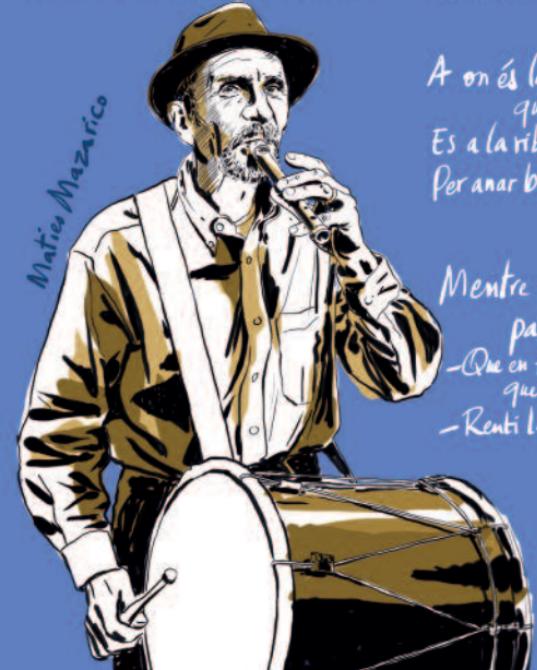
Les campanes toquen
amb tristesa i plany (bis)
«Morta n'és ma mare,
mort són meus germans!»
Morta Cau enterra
mort el seu galant.

Aquí els enterraren,
tu quevas passant (bis)
Diges un Pare Nostre
per la Bepa i en Joan!
Bonica és la rosa,
més bonic el ram.

Le flabiol est une petite flûte au son puissant et riche, utilisée dans les cobles en Catalogne. Il se joue de la main gauche, la droite donnant la rythmique sur un petit tambour ou tambori. Sur l'enregistrement, Maties utilise un flabiol de pastör sans clef, fabriqué en roseau. Il existe aussi le flabiol de cobla, modernisé avec l'apport de clefs pour les demis-tons.

Maties Mazarico

21. ERA ESTIVA COM QUE SÒNA

Era crambèra, eras còrnas,
eth carcou, eras esqueras
deras vacas gasconas dera
família Olivan, deth
Cap dera Baderca.

REMÈRCIEMENTS

MUSICIENS: Mixel Ducos, Caroline Philips, Thomas Baudoin, Matthieu Baudoin, Pilar Montorio, Valérie Védère, Laurence Bénac, Éric Mathieu, Régis Latapie, José Latre, Jean-Claude Vian, Joan Pau Ferré, Rotina de Peira, Cati Plana, Artur Blasco, Maties Mazarico, Jesus Diez, Eduardo Buerba, Javier Civiac, Pedro Moner, Geoffrey Darmani, Gérard Garrigues, Yves Blanc, Ramon Gargallo, Christian Dinsse, Lysa Mignot.

Nous remercions particulièrement Jonas Giménez qui a joué des percussions pyrénéennes.

POUR NOTRE TRAVAIL DE RECHERCHE, NOUS REMERCIONS:
Paul Macé, Christine Macé & Laura Thomas du CIMP, Bernat Ménétrier-Marcadal, José Latre, Marco Gastello, Ignasi Ros, Yakech Roth, Jacques Baudoin.

NOUS REMERCIONS AUSSI :

Maria Soto, Dominique Barès, Maria Gallego, Joan Pau Ferré, Pierre Camès, Christel Llop, Gérard Martin, Pierre-Marie Blaja... et tous nos amis.

- ARRANGEMENTS
Robert Matta & Pierre Rouch
- HARMONISATIONS
Robert Matta
- ENREGISTREMENTS & MIXAGE
Robert Matta à Puycalval
- MASTERING
Manu Clémencet
- DESIGN
Alem Alquier

CET ALBUM EST DÉDIÉ À
NOTRE AMI ALAIN FLOUTARD

Robert Matta:
www.cornemusesoccitanes.com
Pierre Rouch:
www.bouilleurdsons.fr

