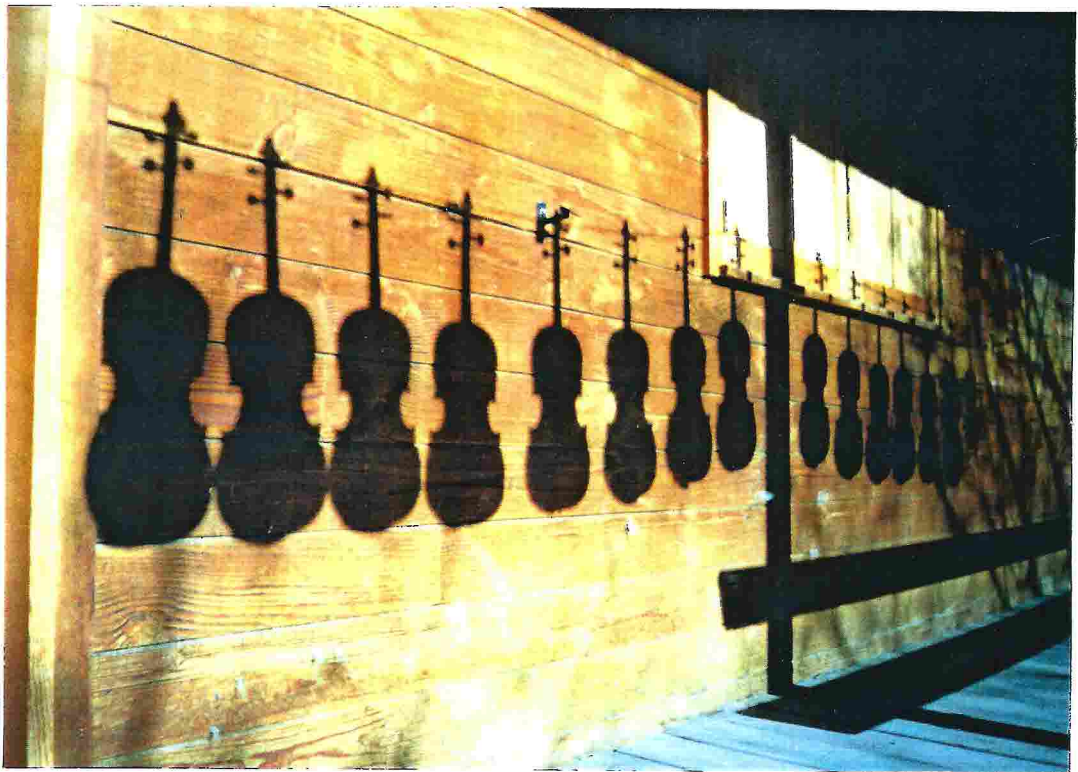

**La Compagnie
du
Rigodon**

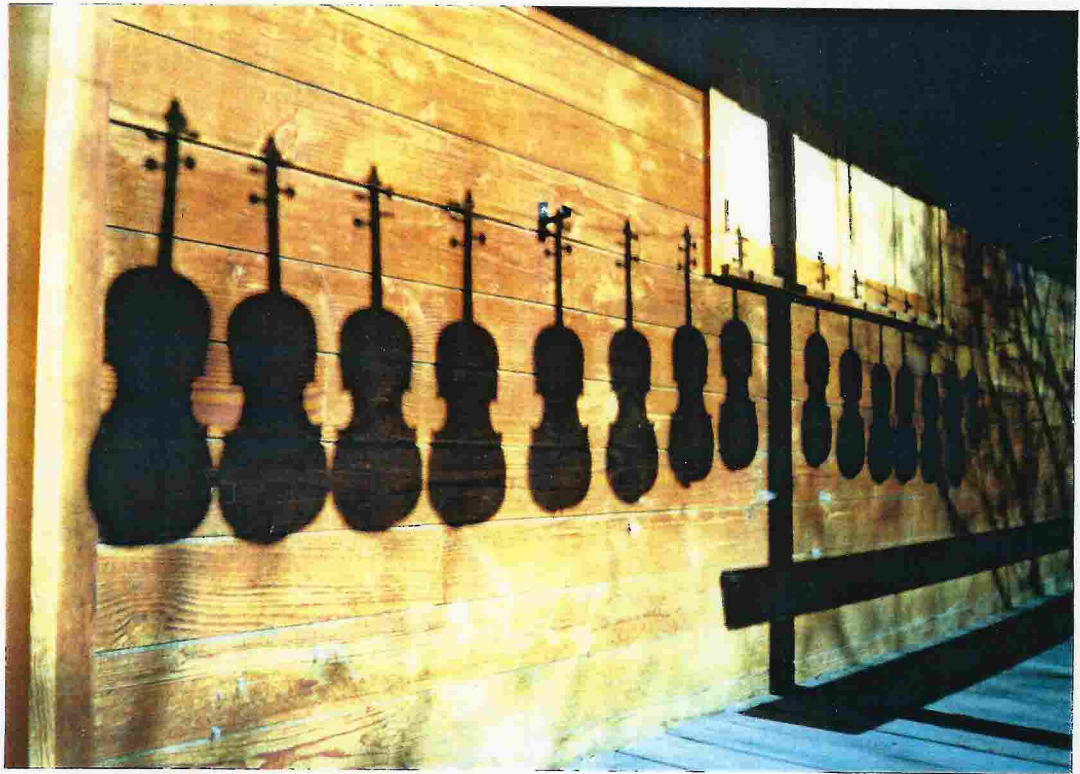
Cahier de répertoire
numéro 1

Michel FAURE

Olivier RICHAUME

Juillet 1995

S o m m a i r e

Avant-propos	5
Introduction	6
Table des ornements	9
Rigodons	
- Les quatre cordons	10
- Rigodon de Manse	11
- La Barco viro	12
- Ta maire a fait un bandit	13
- Rigodon du Trièves dit "de Prébois"	14
- Que soun fier lou bergier	15
- Le coucou	16
- Aï cinq sous	17
- Les filles des Meyers	18
- Les filles de vers Saint Martin	19
- Rigodon d'Auvergne	20
- Rigodon de Vandémie	21
Marches	
- Le curé de Tiregobille	22
- Marche de noce	23
Mazurkas	
- Mazurka d'Escalle	24
- Mazurka de Roussin	25
Polkas	
- Polka d'Escalle	26
- Polka d'Escalle	27
Valses	
- Valse de Molines	28
- Valse de Roussin	29
Scottishs	
- Scottish d'Escalle	30
- Scottish de la Gardette	31
Bibliographie-discographie	33

A v a n t - p r o p o s

A la suite du groupe "Rigodon Sauvage" puis de la Compagnie du Rigodon, un nombre croissant de musiciens s'exerce aux joies des musiques alpines...

Ce cahier de répertoire vient donc comme un complément naturel aux ateliers, stages ou rencontres de danses et musiques traditionnelles. Il reste cependant évident que ce recueil ne doit être considéré que comme un outil, un aide mémoire... Il ne peut prétendre remplacer l'écoute des documents originaux, la pratique elle-même.

Le texte écrit n'est pas force de loi, seul le jeu est roi...

Axer sur le répertoire et le style des violoneux, tous les arrangements, transpositions demeurent possibles...

donc, à vos instruments !

Nous tenons à remercier,

- tous les collecteurs et chasseurs de sons et notamment

MM. Carlotti, Dumas, Dupont, Erard, Faure, Mazellier

et l' UMR Telemme à Aix en Provence où sont déposés certains enregistrements

- les membres proches ou lointains de la Compagnie du Rigodon, danseurs et musiciens avec qui les thèmes ont été essayés, éprouvés, arrangés mais jamais usés ! En ne donnant que les initiales des prénoms de ces amis nous devrions pouvoir reconstituer l'alphabet. Merci donc à A., B., C., D., E., F. , ...

I n t r o d u c t i o n

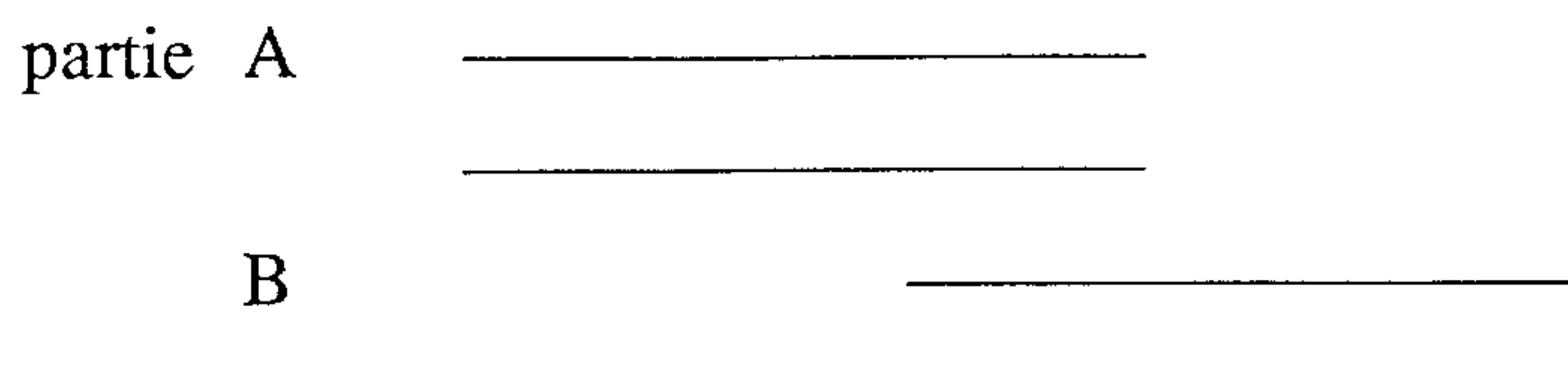
Nous ne pouvons nullement assimiler notre pratique contemporaine du violon à celle de nos "ancêtres" violoneux. Les formes d'apprentissage, les conditions de jeu et plus largement notre rapport à la musique, notre environnement sonore ne sont plus les mêmes. Si les ménétriers ont pu mener les bals, les mariages seuls, parfois à deux, nous nous retrouvons aujourd'hui que très rarement dans un tel contexte. Notre pratique est aujourd'hui essentiellement collective.

D'autre part, de l'écoute des styles fortement individualisés de chaque violoneux nous avons en quelque sorte fait une synthèse, mis en avant certains traits que nous jugions caractéristiques ou intéressants. Nous y avons apporté notre coup de patte, nos coups d'archet, d'autres couleurs, des saveurs qui sans doute ne doivent rien à "la tradition", même avec un grand air !

Ces quelques remarques donnent finalement le sens de lecture de ce recueil. Tout en restant près de la source (on pourra se reporter aux enregistrements originaux mentionnés dans la discographie) nous apportons des indications de tempo, d'ornementations, de coups d'archets qui ne sont que des propositions de jeu. Ainsi telle ornementation utilisée sur un morceau pourra-t-elle être expérimentée sur un autre... En définitive toutes ces propositions ne sont pas gratuites mais sont le reflet de notre perception des styles des Escalle, Istier ou Roussin...

Présentation des transcriptions

Ces transcriptions se présentent sous une forme un peu inhabituelle mais qui, à notre avis se justifie pleinement. Schématiquement :

Chaque phrase musicale se trouve sur une ligne, la reprise se situe juste en dessous. La partie B est légèrement décalée sur la droite. Ainsi la structure du morceau apparaît clairement, chaque variante mélodique ou rythmique, dans les reprises d'une même phrase est rapidement visualisée. Ce système simple est peut-être une aide efficace pour la compréhension et la mémorisation des thèmes.

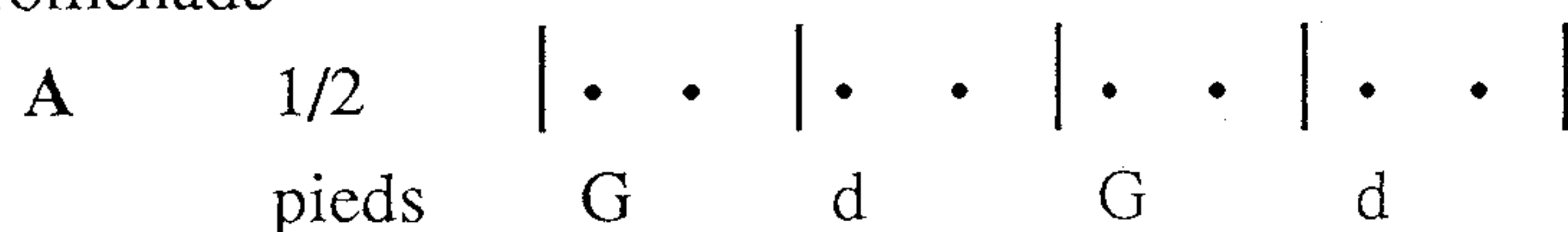
Le rythme et la danse

Le problème se pose principalement pour les rigodons car si le mouvement général de la danse est connu - une promenade puis le pas de rigodon proprement dit - nous n'avons encore qu'une connaissance limitée de la variabilité des formes chorégraphiques et des pas.

Néanmoins la notation usuel en 2/4 ne nous semble pas correspondre au mouvement de la danse. Si nous considérons que la pulsation est donnée par la marche des danseurs, celle-ci se cale sur le premier temps de chaque mesure à 2/4 (celle-ci indique deux pulsations par mesure). Nous avons donc préféré utiliser une mesure à 1/2 plus proche de la réalité du mouvement.

Enfin, entre les parties A et B de la danse apparaît une nuance d'accentuation.

La promenade

Accentuation plus forte sur la 1ère et 3ème mesure

Le pas de rigodon

B	1/2
pieds		G	D	G	D

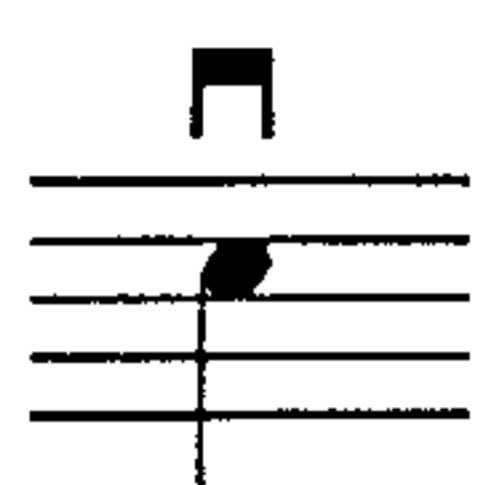
L'accentuation est ici plutôt sur le 1er temps de chaque mesure créant ainsi une forme d'accélération du tempo.

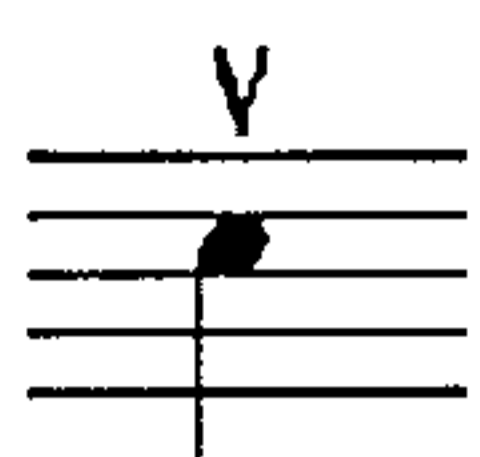
Les tonalités

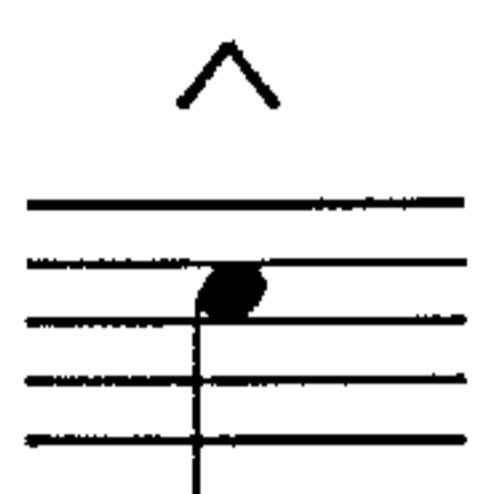

Les transcriptions réalisées à partir des enregistrements de collectage ne tiennent pas compte du son réel mais considèrent que, quelque soit le diapason d'origine, les cordes à vide du violon sont bien mi, la, ré, sol. Ce détail prend de l'importance lors de la relecture de thèmes notés par les folkloristes. Ainsi chez Tiersot (cf. bibliographie) un air en fa majeur ou mineur n'est peut-être que la transcription d'un violon accordé un ton plus bas ; il s'agit alors tout simplement des doigtés de sol, tonalité fréquemment utilisé par les violoneux.

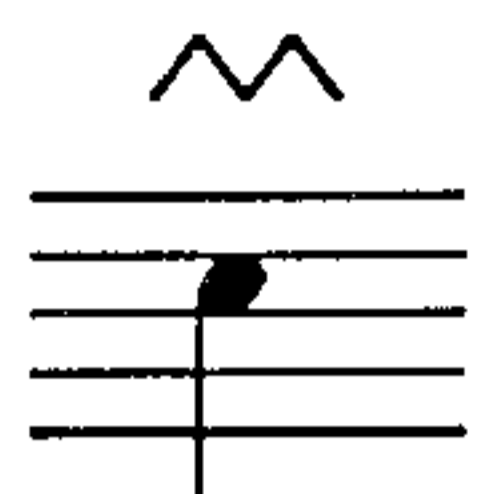

Cette tonalité (sol) et celle de ré sont les plus usitées. En effet ces toniques, 3ème doigt sur les cordes de ré et la, autorisent leur redoublement par la corde à vide inférieure renforçant ainsi la dynamique et le volume sonore des instruments. Il y a donc une adéquation forte entre le répertoire, l'accord du violon et le geste instrumental. Les formules mélodiques s'inscrivent dans cette logique du geste, qui est sans doute un fil conducteur reliant toutes ces pièces musicales.

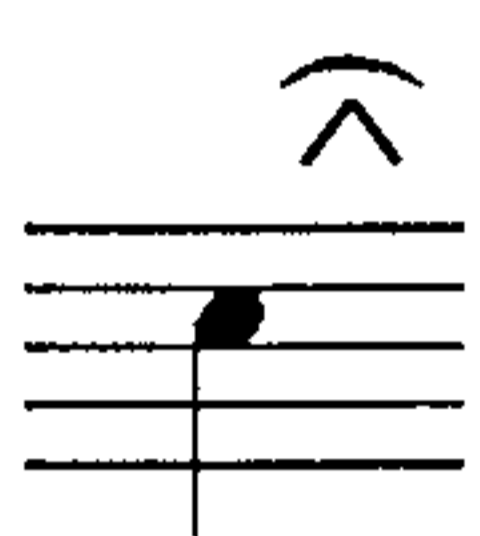

Table des ornementsations

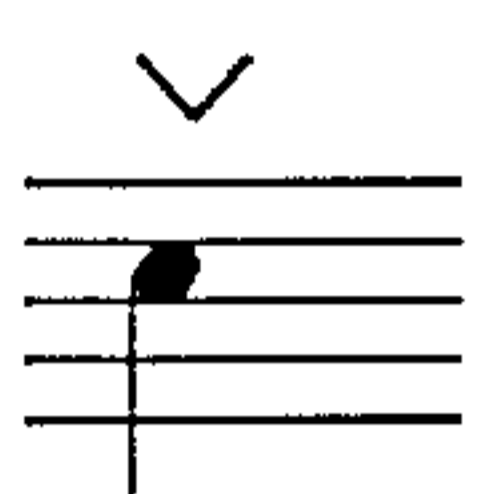

 = En tirant l'archet

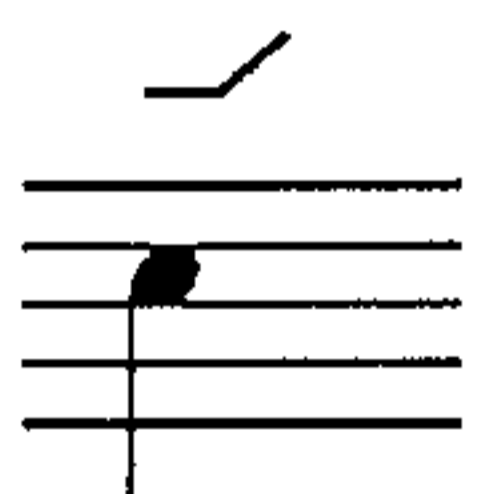

 = En poussant l'archet

 =

 =

 =

 =

 =

 =

La corde grave en bourdon

 =

Les deux croches dans le même coup d'archet

 = Entre et

 = Entre le do bécarré et le do dièse

Rigodon

Les quatre cordons

Violon : Emile ESCALLE
Enreg.: F. Dupont, 1978

$\text{♩} = 84$

A

B

Emile Escalle "attaque" pratiquement la totalité de ses rigodons en dessous du tempo qui se met en place sur les 2ème ou 3ème mesures. La partie B est jouée de façon plus soutenue, sans rubato.

Rigodon de Manse

Violon : JEANSELME et VALLET

Enreg.: R. Dévigne, août 1939

$\text{♩} = 88$

A

B

Sur A, nous avons noté diverses possibilités d'ornementation par le degré inférieur pour arriver au la aigu.

Rigodon

La barco viro

Violon : JEANSELME et VALLET
Enreg.: R. Dévigne, août 1939

$\text{♩} = 76$

A

B

A la reprise de B, sont indiqués les "rappels de basse", comme effet rythmique; les violoneux les faisaient sonner plutôt pour relancer chaque partie.

Rigodon

Le bandit

Violon : Augustin ISTIER
Enreg.: P. Mazellier, juil.-sept. 1977

♩ = 84

A

B

*Ta Maïre a fait un bandit moun ami
Ta Maïre a fait un bandit
N'en faré bé d'aoutre
Perqué t'a fa ti moun ami
N'en faré bé d'aoutre
Perqué t'a fa ti*

Ta mère a fait un bandit mon ami
Ta mère a fait un bandit
Elle en fera bien d'autre
Parce qu'elle t'a fait mon ami
Elle en fera bien d'autre
Parce qu'elle t'a fait

Une des variantes que jouait Istier; les notes répétées, petit coup d'archet rapide sur les fins de phrase, sont très caractéristiques de son jeu.

Rigodon

Rigodon du Trièves

$\text{♩} = 88$

A

B

Les reprises d'archet, 2ème mesure de B, créent un effet rythmique plus dynamique que les deux noires seules et rappellent un peu le timbre du chien des vieilles. C'est une possibilité d'habillage d'une mélodie, à l'origine très simple.

Rigodon

Les bergers

réf. : TIERSOT, 1903, p. 520

$\text{♩} = 88$

A

B

*Que soun fier les bergers
Quand an de beau soulier
Tachas à double rén
Per fa lou suffisént
Cinq sous dins lour pouchou
Per fas lou fanfarou*

Qu'ils sont fiers les bergers
Quand ils ont de beaux souliers
Attachés à double rang
Pour faire les suffisants
Cinq sous dans les pochettes
Pour faire les fanfarons

Si l'on suit le texte chanté, les fins de A sont des noires; jouées au violon, on peut passer en croches...

Rigodon

Le coucou

Violon : *Emile ESCALLE*
Enreg.: *F. Dupont, 1978*

$\text{♩} = 84$

A

B

Le rigodon le plus connu, où il peut être intéressant d'exploiter différentes ornementations; sur A, 1ère et 2ème mes., accentuation des contretemps...

Rigodon

Aï cinq soùs

réf. : TIERSOT, 1903, p. 521

$\text{♩} = 84$

A

B

*Aï cinq soù, ma mio n'a que quatre
 Coumo farèn quand nous maridarem ?
 Achatarèn un culher, uno culhiero
 A un toupino, li majaren tous dous*

*J'ai cinq sous, ma mie n'en a que quatre
 Comment ferons nous quand nous nous marierons ?
 Nous achèterons un cuiller, une cuillère
 Et un pot, nous y mangerons tous deux*

La liaison de l'anacrouse et du 1er temps recrée l'impression d'accélération du tempo sur A (Cf. p. 10, "les quatre cordons").

Rigodon

Les filles des Meyers

Violon : Augustin ISTIER

Enreg.: P. Mazellier, juil.-sept. 1977

A

$\text{♩} = 84$

The musical score is written for violin in G major (one sharp) and 1/2 time. It consists of two main sections, A and B. Section A is marked with a tempo of quarter note = 84. It begins with a treble clef and a 1/2 time signature. The first staff of section A contains a series of eighth notes with accents (v) above them. The second staff continues this pattern, ending with a fermata and a '7' below the staff. The third and fourth staves of section A are identical to the second staff. Section B consists of two staves of eighth notes, each ending with a fermata and an accent (>) above the final note.

Un des rares rigodons à carrure impaire; A = 3 mes. + 3 mes. + 1 tps
Malgré cette curiosité (usuelle, introduite par Istier ?) il reste parfaitement dansable. On peut écouter le même phénomène dans le répertoire des vallées occitanes d'Italie...

Rigodon

Les filles de vers Saint Martin

réf. : PITTION, 1950, p. 51

$\text{♩} = 84$

A

B

*La filla de vê San-Marti
Se croyont bella mais y l'ou sont gi
La grêlo que les a passa
Et la virola la a dégença ...*

Les filles de vers Saint-Martin
Se croient belles, mais le sont guère
La grêle les a passées
La vérole les a défigurées ...

Voici un autre rigodon où la carrure mélodique marche par 3 mesures. La promenade de la danse étant une marche simple (retour du même pied toutes les deux mesures), les points d'appui se trouvent donc inversés par rapport à la mélodie lors de la reprise du thème.

Rigodon

Rigodon d'Auvergne

réf. : PITTION, 1950, p. 45

♩ = 80

A

B

*La dansaren doun plus
La bourrida d'Ouvergno
La dansaren doun plus
Lous viourous sount roumpus
Lous faren adouba
Oumbé de parasino
Lous faren adouba
Peis r'tournaren dansa*

Vous ne la danserez donc plus
La bourrée d'Auvergne
Vous ne la danserez donc plus
Les violons sont brisés
Les ferons réparer
Avec de la résine
Les ferons réparer
Puis retournerons danser

Le "quart de ton", sans être systématique apparaît dans le jeu des violoneux auvergnats ou dauphinois et apporte une couleur modale inhabituelle.

Rigodon

Rigodon de Vandémie

Violon : Augustin ISTIER
Enreg.: P. Mazellier, juil.-sept. 1977

♩ = 84

A

B

La mélodie est construite sur la transposition à la quinte d'un même motif mélodique.
Sur B, Istier varie beaucoup la forme des arpèges jouant sur le déplacement du deuxième doigt donnant indifféremment ré, fa bécarré, la ou do bécarré.

Marche

Le Curé de Tiregobille

Violon : Camille ROUSSIN
Enreg.: P. Erard, juil. 1981

A

♩ = 72

B

Le curé de Tiregobille
Fait danser les filles au trot
Les vieilles et les jeunes
Toutes courent au grand galop

Le passage des noires en croches, début de B, est un moyen souvent utilisé pour redonner de l'allant.

Marche

Marche de noce

Violon : Camille ROUSSIN
Enreg.: P. Erard, juil. 1981

$\text{♩} = 72$

A

B

Mazurka

Mazurka d'Escalle

Violon : *Emile ESCALLE*
Enreg.: *F. Dupont, 1978*

♩ = 120

A

B

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 120. Section A (labeled 'A') contains four staves of music, each starting with a quarter rest followed by a quarter note, then a series of eighth and sixteenth notes with various slurs and accents. Section B (labeled 'B') contains four staves. The first staff of B is a continuation of the pattern from A. The second staff of B is a continuation. The third staff of B is a continuation. The fourth staff of B contains two additional measures at the end, each marked with an accent (>) and a slur, which are noted as necessary for turning the mazurka.

Les deux dernières mesures de B sont un ajout nécessaire pour pouvoir tourner la mazurka.
Quant à Escalle, il racontait que "c'était une mazurka qu'on jouait en java" ...

Mazurka

Mazurka de Roussin

Violon : Camille ROUSSIN

Enreg.: P. Erard, juil. 1981

♩ = 112

A

B

Roussin ne jouait pas la quinte diminuée, fa bécarre -si (4ème mes. de A) mais un sol. Nous n'avons qu'amplifié le caractère modal de la mélodie. Ce deuxième doigt abaissé s'écoute par ailleurs fréquemment dans le jeu des violoneux.

Polka

Polka d'Escale

Violon : Emile ESCALLE

Enreg.: F. Dupont, 1978

♩ = 104

A

Musical notation for section A, measures 1-8. The notation is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. It features a series of eighth and sixteenth notes, with some measures containing slurs and ties. The first measure starts with a quarter rest followed by a quarter note. The eighth measure ends with a quarter rest and a fermata.

B

Musical notation for section B, measures 9-12. The notation is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. It features a series of eighth and sixteenth notes, with some measures containing slurs and ties. The first measure starts with a quarter rest followed by a quarter note. The second measure ends with a quarter rest and a fermata.

L'anacrouse de B est de notre fait pour garder une carrure égale.

Polka

Polka d'Escalle

Violon : Emile ESCALLE

Enreg.: F. Dupont, 1978

♩ = 104

A

Musical notation for section A, measures 1-12. The notation is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. It consists of six staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a 2/4 time signature. The music is a rhythmic melody with eighth and sixteenth notes. The second and third staves are indented and feature accents (^) over the first and third notes of the first measure. The fourth, fifth, and sixth staves continue the melody.

B

Musical notation for section B, measures 13-16. It consists of four staves of music. The notation continues the rhythmic melody from section A, using eighth and sixteenth notes.

Valse

Valse de Molines

Violon : Emile ESCALLE
Enreg.: F. Dupont, 1978

$\text{♩} = 63$

A

B

The image shows a musical score for a waltz. It is divided into two sections, A and B. Section A is marked with a tempo of quarter note = 63. It consists of four staves of music. The first staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The subsequent three staves are in bass clef. Section B also consists of four staves of music, with the first staff in treble clef and the following three in bass clef. The notation includes various note values, rests, and phrasing slurs.

On peut jouer détaché, lié par mesure ou encore lié seulement les deux premier temps...

Valse

Valse de Roussin

Violon : Camille ROUSSIN
Enreg.: P. Erard, juil. 1981

A

$\text{♩} = 63$

B

Scottish

Scottish Escalle

Violon : Emile ESCALLE
Enreg.: F. Dupont, 1978

♩ = 132

A

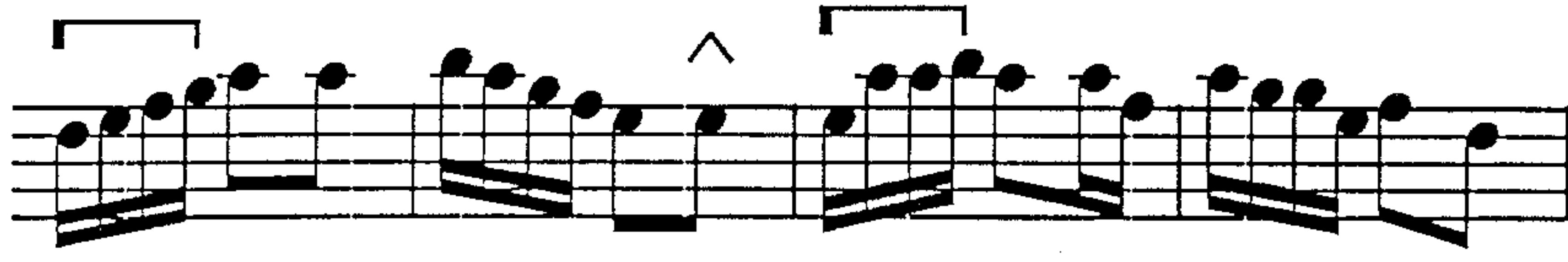

Musical notation for section A, first system. It consists of a single staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 2/4. The melody begins with a quarter note G4, followed by eighth notes A4, B4, C5, and D5. The piece features several slurs and accents (^) over notes.

Musical notation for section A, second system. It continues the melody from the first system, maintaining the same rhythmic and melodic patterns.

B

Musical notation for section B, first system. It consists of a single staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 2/4. The melody is more complex, featuring many slurs and accents (^) over notes.

Musical notation for section B, second system. It continues the melody from the first system, maintaining the same rhythmic and melodic patterns.

Scottish

Scottish de la Gardette

Violon : Michel FAVRE

Enreg.: O. Richaume, févr. 1995

$\text{♩} = 132$

A

B

C

D

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B i b l i o g r a p h i e

d i s c o g r a p h i e

Guilcher Jean-Michel, *Le domaine du rigodon, une province originale de la danse*, in :
Le Monde Alpin et Rhodanien, , n° 1-2, 1984

Pittion Paul, *En pays dauphinois*, Grenoble, Roissard, 1950

Tiersot Julien, *Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises*, Marseille,
Laffitte reprints, 1979 (réimpression de l'édition Grenoble-Moutiers,
1903)

Violoneux et chanteurs du Dauphiné, anthologie de la musique traditionnelle Française
vol. 4, 33 t. Chant du Monde, enregistrement-réalisation Autin, Doyard,
Mazellier, Simonnet, production Dutertre

*Le violon traditionnel en France, Dauphiné : les pays du rigodon, enregistrements
historiques 1939-1977*, C.D. Silex mémoire, coproduction Centre des
Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes et Centre Développement
Musique et Danse 05, enquêtes, analyses et textes de Patrick Mazellier

Rigodon Sauvage, cassette auto-produite, 1992

Rigodon Sauvage, Alpes du Sud - Dauphiné, C. D. OCORA Radio-France
(coproduction du Centre Développement Musique et Danse des Hautes-
Alpes), 1995

