

Airs populaires irlandais

30 pièces traditionnelles pour accordéon

Éditées et arrangées par Gemma Telfer

Avec du matériel en ligne (audio et pdf)

ED 13660D
ISMN 979-0-2201-3921-5
ISBN 978-1-84761-560-2

 SCHOTT

Sommaire

Introduction	3
Notes sur les airs	5
À propos de l'auteur	8

ED 13660D
British Library Cataloguing-in-Publication Data.
A catalogue record for this book is available from the British Library

ISMN 979-0-2201-3921-5
ISBN 978-1-84761-560-2

© 2015/2023 Schott Music Ltd, London

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from Schott Music Ltd, 48 Great Marlborough Street, London W1F 7BB

French translation: Michaëla Rubi
Design and typesetting by Adam Hay (www.adamhaystudio.com)
Music setting and page layout by Bev Wilson
Printed in Germany S&Co.9058

Introduction

Ce recueil a été conçu pour donner un aperçu des musiques issues du répertoire traditionnel irlandais, écrites pour accordéon. Il présente une sélection de trente airs inspirés de mon propre parcours musical et imprégnés de l'influence des nombreux musiciens avec qui j'ai eu le plaisir de jouer. Vous y trouverez des *reels*, *jigs*, *hornpipes*, *slip jigs*, *slides* et *polkas*, dont un certain nombre ont été publiés pour la première fois dès 1903 dans le recueil *Music of Ireland* publié par O'Neill, un ouvrage souvent considéré comme la bible de la musique traditionnelle. De nombreux airs figurant dans ce recueil sont très connus et souvent interprétés lors des sessions, d'autres le sont moins, mais feront tout autant d'effet dans votre répertoire. Généralement, un air me semble plus facile à retenir et plus agréable à jouer lorsque j'en connais un peu le contexte, ainsi ai-je proposé quelques pistes sur chacune des pièces. La transmission de la musique traditionnelle se faisant principalement par voie orale, les histoires et faits associés aux différents airs changent souvent au fil du temps et leur véracité est difficile à établir. C'est pourquoi je vous présente mes excuses si certains éléments se sont perdus en cours de route ou s'avèrent inexacts.

Éléments d'écriture

J'ai noté chaque air une fois en entier en transcrivant la structure mélodique principale telle qu'on me l'a apprise. La musique traditionnelle irlandaise est parfois très ornementée, cependant, afin de ne pas surcharger la ligne mélodique et détourner l'attention de son aspect le plus important – c'est-à-dire l'air à proprement parler –, j'ai réduit l'ornementation à son minimum. Je pense que l'art de l'ornementation s'acquiert principalement grâce à l'écoute et à une immersion totale dans la musique au point d'en oublier qu'il s'agit d'enjolivures. De mon point de vue, écrire les ornements entre en conflit avec l'idée de quelque chose qui devrait être ressenti et venir naturellement. De plus, l'ornementation peut varier à chaque nouvelle interprétation d'un air ou lors des reprises des différentes parties au sein d'un même air. Il s'agit d'une expression musicale très personnelle, c'est pourquoi elle est quasiment impossible à noter. D'ailleurs, lorsque plusieurs musiciens jouent ensemble lors de sessions de musique traditionnelle, ils ont tendance à ne pas ajouter de variations et à jouer la mélodie non ornée afin de faire résonner l'air à l'unisson.

Je n'ai donné aucune indication métronomique, car je pense qu'il est particulièrement important de jouer avant tout à une vitesse qui doit vous convenir. Lorsque vous commencez à jouer les airs, un tempo relativement lent sera probablement plus adapté. De par mon expérience d'enseignement, je sais que certaines personnes pensent qu'il est parfois plus facile de jouer vite. Cependant, j'ai constaté que dans un premier temps, les airs gagnent

toujours à être joués à un rythme plus lent qui permet de consolider et de bien installer la ligne mélodique, créant ainsi les bases d'une progression ultérieure au moment d'augmenter le tempo. Les enregistrements indiquent la vitesse qui me semble appropriée et qui peut vous servir de point de repère.

Accords

Pour chaque air, les accords sont indiqués à la fois sous forme de symboles et entièrement notés. Ils reflètent ma façon de jouer de l'accordéon qui puise elle-même pour une grande part ses racines dans la musique irlandaise. Les modalités d'utilisation des basses sont un sujet largement discuté parmi les instrumentistes, qu'il s'agisse de l'accordéon piano, de l'accordéon boutons ou du mélodéon. Chaque musicien a son propre point de vue sur la question. Pour ce qui me concerne, j'aime utiliser les basses dont nous disposons comme une sorte d'accompagnement léger permettant de rehausser la ligne mélodique. Si vous jouez de la musique traditionnelle irlandaise pour la première fois, vous trouverez peut-être la basse un peu étrange au premier abord, notamment parce qu'il arrive fréquemment que la deuxième note de la mesure (deuxième pulsation « um-cha ») soit omise ou simplement effleurée – un élément stylistique qui peut passer inaperçu lors des premières écoutes. Il ne s'agit pas tant d'une volonté délibérée d'omettre une note que d'enlever à l'accompagnement son côté strictement rythmique – un style davantage associé à la basse d'accordéon de tradition écossaise. L'écoute des enregistrements vous aidera à comprendre comment fonctionne la basse d'accompagnement. Bien entendu, il vous est toujours loisible d'y ajouter vos propres idées et d'employer d'autres techniques de basse.

Les pistes audio vous donneront une idée de l'effet à atteindre lorsque vous interprétez ces airs. Commencez peut-être par écouter avant de jouer – personnellement, je préfère toujours apprendre un air de cette manière lorsque je travaille à partir d'une partition et non par transmission orale. En effet, je pense qu'il est impossible à la musique écrite d'exprimer autant de nuances qu'une performance en *live* ou un enregistrement. Dans les **Notes sur les airs** (p.36), je conseille d'aller en ligne et d'utiliser des sites tels que Youtube pour écouter les enregistrements d'archives des musiciens irlandais du début du 20e siècle à aujourd'hui, car c'est la meilleure façon de vraiment approfondir sa connaissance de la tradition et d'acquérir une réelle compréhension de la musique. Comme on me l'a répété tant et tant de fois depuis que j'ai commencé à jouer, l'écoute est la clé de tout. Est ceci est d'autant plus vrai aujourd'hui pour la musique irlandaise, en particulier depuis qu'elle n'est plus véhiculée principalement par le biais de la transmission orale.

J'ai eu énormément de plaisir à rassembler les morceaux figurant dans ce recueil et j'espère que vous en aurez tout autant à les jouer. Peut-être nous rencontrerons-

nous dans un avenir proche lors d'une session ! Bonne chance et amusez-vous bien.

Remerciements

Écrire cet ouvrage au cours de ma dernière année de premier cycle a constitué un véritable défi, mais aussi une expérience particulièrement riche et intéressante. Le recueil n'aurait pas vu le jour sans l'aide et le soutien de tout le personnel et des tuteurs de l'Irish World Academy de l'Université de Limerick. J'aimerais remercier tous les musiciens qui m'ont inspirée au cours des ans ainsi que ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible. Enfin, j'adresse tous mes remerciements au génie de l'accordéon Karen Tweed ainsi qu'à Wendy Lampa et son équipe merveilleuse chez Schott Music pour m'avoir offert la possibilité de réaliser ce recueil.

Notes sur les airs

1. A Fig For a Kiss (Slip Jig)

Slip Jig très entraînante souvent jouée lors des sessions en Irlande, cette mélodie date du tournant du 19e et du 20e siècle. Elle figure dans l'ouvrage d'O'Neill, *Music of Ireland*, qui avec ses 1 850 airs constitue l'un des plus grands recueils de musique traditionnelle irlandaise de tous les temps. Il semble que Francis O'Neill ait été le premier à consigner cette mélodie.

2. Fred Finn's (Reel)

Né et formé à Sligo dont il était originaire, Fred Finn (1919-1986) était un violoniste très respecté de ses contemporains qui se produisait dans toute l'Irlande. On pense que son père Michael Finn est peut-être l'auteur de ce *reel* que l'on retrouve sous différents titres, mais le plus souvent sous celui de *Berkshire Heights*. Dans le comté de Sligo, une branche de la Comhaltas (organisme de promotion de la musique et de la culture irlandaises) créée en 1987, juste après sa mort, porte le nom de Fred Finn.

3. Bothy Jig (Jig)

Je tiens cette *jig* d'un ami qui me l'a apprise il y a des années en Irlande, mais n'ai réussi à trouver aucune information à son sujet, malgré mes recherches. Quoi qu'il en soit, c'est un air très agréable et vraiment bien adapté à l'accordéon piano. J'y ai ajouté quelques accords tenus à la basse, car je pense qu'ils lui apportent un intérêt supplémentaire. Je connais cet air sous le titre de *The Bothy Jig*, ou *Bothy Jig*, mais ne serais pas étonnée qu'il en porte quantité d'autres, comme la majeure partie des airs traditionnels irlandais.

4. Denis Murphy's (Polka)

Le compositeur de la mélodie est inconnu, mais cette polka enlevée fut écrite pour Denis Murphy qui était un violoniste réputé du comté de Kerry. Murphy avait grandi dans une famille très musicienne qui le marqua d'une profonde influence. La polka est souvent associée au district irlandais connu sous le nom de Sliabh Luachra et qui couvre les comtés de Limerick, Kerry et Cork. Un grand nombre de musiciens connus et respectés ont enregistré cet air, mais le premier d'entre eux fut le légendaire Michael Coleman en 1924. Cet air continue à être largement joué dans les sessions aujourd'hui, avec beaucoup d'entrain comme il sied à la polka !

5. The Scholar (Reel)

Vraisemblablement écrit en l'honneur d'un grand érudit, ce *reel* est en *ré*, mais inclut un *do* naturel qui en modifie la perception. *The Scholar* figure dans les recueils d'O'Neill, *Music of Ireland* (1903) et *Dance Music of Ireland* (1907), où il est écrit plutôt comme un *hornpipe* que comme un *reel*. Je préfère lui donner le caractère d'un *reel*, mais encourage

les expérimentations personnelles qui vous permettront de déterminer votre propre préférence.

6. The Morning Star (Reel)

Ce *reel* est légèrement différents des autres en ce que les parties A et B ne sont jouées qu'une fois, ce qui en fait un *reel* simple. Certains pensent que le titre de cet air pourrait avoir été inspiré par la rivière Morningstar qui traverse le comté de Limerick avant de se jeter dans le célèbre fleuve Shannon. Le Shannon est l'un des fleuves les plus longs d'Europe et doit son nom à une déesse celte nommée Sionna.

7. The Humours of Westmeath (Slip Jig)

Cet air de *slip jig* remonte à la moitié du 18e siècle où, bien qu'il soit d'origine irlandaise, on le retrouve dans les recueils de danses publiés à Londres. Westmeath se situe dans les Midlands d'Irlande et fait partie de la province de Leinster. Il existe de nombreux airs commençant par « The humours of... », généralement suivi d'un nom de lieu. On attribue à Brendan Breathnach, collecteur de musique traditionnelle irlandaise, la définition selon laquelle le terme « Humours » suivi d'un nom de lieu suggère un bon caractère, une humeur positive et une certaine exubérance. Celui-ci est mon préféré, c'est l'un de ces airs que l'on pourrait jouer en boucle toute une nuit sans se lasser.

8. The Downfall of Paris (Hornpipe)

Le titre de cet air évoque la défaite de l'armée napoléonienne en 1815. Il est souvent interprété avec un ensemble d'autres airs tous liés à la bataille de Waterloo. Malgré son titre, ce *hornpipe* (que l'on trouve dans le recueil *Music of Ireland* d'O'Neill) est un air léger et enjoué. Lorsque je joue cet air, je me retrouve souvent à osciller entre une marche et un *hornpipe* lent avec l'impression que la basse « um-cha » fonctionne bien en renforçant la puissance des motifs rythmiques.

9. The Maid On The Green (Jig)

Air parmi les plus célèbres des sessions irlandaises, *The Maid on the Green* figure dans le recueil d'O'Neill ainsi que dans celui de Francis Roche, *Collection of Traditional Irish Music*, publié en 1983. Plus vous vous plongerez dans la musique traditionnelle irlandaise, plus vous identifierez rapidement des éléments de titres récurrents dont l'un des plus courants est la « Maid ». Par exemple, *Maid Behind the Bar*, *Maid in the Meadow* et *Wise Maid*. Il existe de nombreuses versions de cet air, mais la structure mélodique variant assez peu, vous le reconnaîtrez toujours d'après la version que je vous présente ici.

10. Cuckoo (Hornpipe)

Présent dans les premiers recueils de musique irlandaise, ce *hornpipe* est toujours agréable à jouer et se prête parfaitement à un jeu bien swingué. Personnellement,

je préfère jouer les *hornpipes* à un tempo soutenu afin de bien souligner les triolets et les notes pointées accentuées. Comme cela arrive fréquemment dans la musique traditionnelle, il existe de nombreuses variations de cet air. Je vous suggère d'écouter des enregistrements d'archives du genre de ceux de Michael Coleman afin d'acquérir une connaissance plus intime des éléments stylistiques de la musique traditionnelle irlandaise.

11. Sweeney's Polka (Polka)

Cet air très populaire est souvent joué lors des sessions, généralement pour être dansé. Cette polka peut être associée à *The Ballydesmond* (p.26) figurant également dans le présent recueil. J'ai toujours pensé que les polkas vont bien à l'accordéon piano avec lequel elles forment un couple presque idéal ! Si vous aimez jouer cet air, pourquoi ne pas le transposer en *la* majeur, peut-être comme variation ?

12. Shandon Bells (Jig)

Située dans le district de Cork, la ville de Shandon se trouve dans le sud de l'Irlande et abrite l'église Ste Anne où résonnent les célèbres cloches de Shandon. Offrant des vues magnifiques sur la ville de Cork, le clocher date du 18e siècle. Les cloches sont gravées de l'inscription suivante « Faites nous sonner, nous chanterons doucement ».

13. Mrs Crotty's (Hornpipe)

Née en 1885 dans le comté de Clare, Elisabeth Crotty grandit dans une famille très musicienne, sa mère ayant appris le violon auprès d'un musicien itinérant aveugle. Madame Crotty elle-même jouait du concertina et était une musicienne très respectée. Bien que ne sachant ni lire ni écrire la musique, elle jouait régulièrement pour des danseurs, pratique à laquelle on attribuait son sens du rythme légendaire. Ce *hornpipe* est l'un de mes préférés à cause de la partie B inhabituelle.

14. Paddy The Dandy (Jig)

Le titre de cette *jig* très caractéristique de la tradition irlandaise présente un aspect plutôt courant puisqu'il fait référence à « Paddy » (diminutif de Patrick, NdT) ! Dans ce contexte, Dandy peut se référer à la fierté que l'on peut tirer de sa propre apparence. Pourquoi ne pas tenter de réunir quelque *jigs* issues de ce recueil pour en faire un set ?

15. Kitty's Wedding (Hornpipe)

Recueilli pour la première fois par O'Neill, ce *hornpipe* est connu en Irlande, car il est joué régulièrement lors des sets de danse. À l'instar des traditions des îles écossaises des Hébrides Extérieures et des îles Shetland, la musique jouait autrefois un rôle important dans les cérémonies de mariage. J'aime entendre cet air à un tempo modéré et avec beaucoup de swing pour souligner les mouvements

de la ligne de basse. Dans la partie B, je me plais à imaginer que la main gauche imite une contrebasse.

16. Off She Goes (Jig)

Cette *jig* est l'un des premiers airs que je me rappelle avoir appris lorsque j'ai commencé à jouer de la musique irlandaise. Elle se prête au *set dancing*, qui est une forme de danse où quatre couples réalisent ensemble toute une variété de figures différentes.

17. Glass of Beer

Ce *reel* simple en *si* mineur au titre intéressant est un air joué régulièrement lors des sessions en Irlande. On pense qu'il a été composé par John McFadden (1847-1913) qui était originaire du comté de Mayo. J'imagine que ce titre trouve ses racines dans les quelques bonnes pintes de bières qui accompagnent traditionnellement de nombreux événements musicaux en Irlande !

18. Off to California

Ce *hornpipe* est le premier que j'ai appris lorsque j'ai commencé à jouer du violon et il est devenu rapidement mon « entrée en matière » lorsqu'on me demandait de jouer en concert ou pour les membres de ma famille. Certains le connaissent aussi sous le titre de *The Humours of California*. Comme pour d'autres *hornpipes* de ce recueil, je recommande de jouer cet air avec beaucoup d'entrain. Pour varier la ligne de basse, j'ai ajouté des accords tenus qui se démarquent de l'accompagnement standard et entraînent l'air dans une autre direction. Toutefois, rien ne vous empêche d'utiliser un rythme « um-cha » standard sur les mêmes accords si vous le souhaitez.

19. Going to the Well for Water (Slide)

On sait malheureusement peu de choses à propos de ce *slide* génial. Certains disent que les *slides* sont censés être joués avec peu ou pas de swing et à un tempo plus rapide qu'une *jig*, pour souligner la longueur de leurs phrases souvent plus importante. Les enregistrements de musiciens de différentes générations illustrent la variété d'approches possibles dans l'interprétation des *slides* – encore une fois, je ne peux souligner assez l'importance que j'accorde aux enregistrements d'archives de musiciens du milieu du 20e siècle pour y puiser des éléments de style.

20. Saint Patrick's Day (Jig)

Cette *jig* est très populaire dans les sessions irlandaises et le titre suggère qu'elle a été composée pour le saint patron de l'Irlande. La St- Patrick (ou Paddy's day) se déroule le 17 mars de chaque année et célèbre l'arrivée du christianisme en Irlande ainsi que la culture et la musique irlandaises. Cet air présente une partie B relativement longue avec des mesures supplémentaires ce qui peut parfois provoquer une certaine confusion. En général, je répète la partie B, cependant, si vous trouvez

que c'est trop long, une forme AAB conviendra aussi très bien.

21. The Ballydesmond (No.2) (Polka)

Ballydesmond est un village rural du comté de Cork situé dans la région Sliabh Luachra en Irlande. Sliabh Luachra signifie « montagne de joncs », en référence aux vallées ondoyantes qui encadrent la région. La zone est connue pour la richesse de son héritage musical et en particulier pour ses polkas. Pour l'apprentissage de cet air, je recommande d'écouter les interprétations de musiciens originaires de là-bas afin de vous inspirer pour votre propre pratique. Je suggère de commencer cet air avec entrain en accentuant les deux premières notes pour un effet maximal.

22. Hardiman the Fiddler (Slip Jig)

Cette *slip jig* inhabituelle possède des sonorités relativement contemporaines, car elle repose sur l'usage de la gamme de *ré* mixolydien. Toutefois, l'air est tout aussi ancien que les autres airs de ce recueil. Il apparaît dans le recueil d'O'Neill et est également très apprécié des Uilleann Pipers. Dans cette *slip jig*, tout en accentuant les *do* de la basse lorsqu'ils apparaissent à la main gauche, vous pouvez aussi garder une pédale de *ré* du début à la fin pour un effet certain. Pour ma part, je la joue couplée à une autre *jig*, *Give Us a Drink of Water* (p.31). Il est possible que son titre soit un hommage au bibliothécaire au Queens College de Galway, James Hardiman. Ce dernier était célèbre pour avoir été le premier à publier l'un des recueils irlandais de poésie et de chants les plus anciens intitulé « Irish Minstrelsy ».

23. Chief O'Neill's Favourite (Hornpipe)

Célèbre non seulement pour ses compétences professionnelles, mais aussi pour son excellent niveau musical, Chief O'Neill dirigeait les forces de police de Chicago. Il s'agit du même O'Neill que celui du recueil *Music of Ireland*. Pour avoir visité Chicago lorsque je jouais au Milwaukee Irish Festival, je connais l'importance de la culture irlandaise dans cette ville ainsi que le rôle prépondérant de Chief Francis O'Neill dans ce domaine. Certains remettent en cause le choix du *hornpipe* à cause de l'usage du *do* naturel par opposition au *do* dièse.

24. Martin Wynne's (Reel)

Cet air est ce que de nombreux musiciens traditionnels appelleraient un « driving reel », parfait pour s'entraîner à réaliser les triolets un peu difficiles. On sait peu de choses sur ses origines, cependant, il a été enregistré par de nombreux musiciens irlandais connus et on pense qu'il vient de la région de Sliabh Luachra.

25. My Darling Asleep (Jig)

Celui-ci est une autre de mes *jigs* irlandaises favorites, je ne peux imaginer meilleur exemple d'un air

caractéristique des sessions irlandaises. Je l'ai accompagné d'un style de basse plus contemporain aussi éloigné de l'approche traditionnelle que d'ajouter des variations à la *jig* simple.

26. Give Us a Drink of Water (Slip Jig)

Avec sa mélodie ondulante très agréable à l'oreille, cette *slip jig* est un véritable plaisir à jouer. Je suis bien certaine que si vous participez un jour à une session de musique irlandaise, cet air en fera partie. *Give Us a Drink* figure dans les recueils d'O'Neill et se marie bien avec *Hardiman the Fiddler* (p.27).

27. Maggie in the Woods (Polka)

Cette polka est très connue et constitue souvent l'un des premiers airs appris dans les classes de débutants de musique irlandaise. C'est en tout cas un air à ne pas omettre. Une polka très chaleureuse et enjouée !

28. Toss the Feathers (Reel)

Le titre de ce *reel* doit faire partie des titres les plus inhabituels que je connaisse. Il pourrait avoir un rapport avec une personne qui se laisserait emporter en plumant un oiseau, mais il se peut que je me trompe ! C'est un air très populaire qui a été largement enregistré.

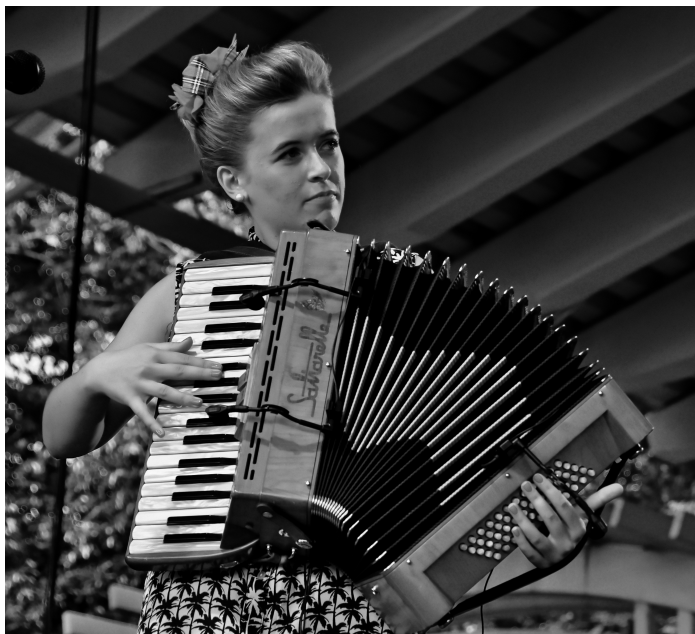
29. The Liverpool Hornpipe (Hornpipe)

The Liverpool hornpipe peut être joué à différents tempos, mais ma préférence est de le jouer plus lentement qu'un *hornpipe* normal, en marquant les accents. Dans cet air, j'essaie de faire ressortir nettement la ligne de basse afin de créer une plus grande sensation rythmique. Au fil du temps, Liverpool et son port ont accueilli des milliers d'immigrants arrivés par la mer et la ville compte aujourd'hui une communauté irlandaise florissante. Les noms irlandais peuvent être retracés à Liverpool aussi loin que l'an 1370.

30. The Road to Lisdoonvarna (Slide)

Ce *slide* aux motifs répétitifs est facile à mémoriser et à apprendre. Comme un grand nombre des airs de ce recueil, il est associé à la danse. En réalité, Lisdoonvarna est une ville située dans le comté de Clare qui jouit d'une riche tradition musicale. La ville est célèbre pour sa musique et les festivals qu'elle abrite toute l'année, le plus célèbre étant le festival de rencontres, l'un des plus importants d'Europe dans son genre. En suivant *The Road to Lisdoonvarna*, peut-être trouverez-vous l'âme sœur dans le comté de Clare !

À propos de l'auteur

Née en 1994 en Angleterre, dans le Northumberland, Gemma Telfer a commencé à jouer de l'accordéon piano à l'âge de neuf ans. Au-delà des cours, elle est entrée très rapidement dans un ensemble de musique traditionnelle du Northumberland avec lequel elle a participé à une tournée à New-York et Boston à l'âge de 13 ans. Sa participation aux festivals All-Britain Fleadh et All-Ireland Fleadh lors desquels elle représentait le Tyneside Irish Centre l'a largement influencée dans son choix d'aller étudier en Irlande. Grâce à la bourse d'excellence Christopher Meade octroyée par le Tyneside Irish Centre, elle a eu la possibilité d'assister à la très renommée Meitheal traditional music summer school animée par des professeurs de renommée internationale. Ses études incluent également un BA Scottish Music degree du Royal Conservatoire of Scotland à Glasgow où elle a fondé le groupe de folk Gria avec lequel elle a remporté le prestigieux Danny Kyle Open Stage Award lors du festival Celtic Connections en 2013. Elle s'est produite lors de festivals tels que The Edinburgh Fringe, Hebridean Celtic Festival, Orkney Folk Festival, Insider Festival ainsi que le festival Celtic Connections en quelques occasions. Gemma s'est également produite hors du Royaume-Uni, notamment en France au festival Interceltic de Lorient et aux États-Unis, dans le cadre du Milwaukee Irish Festival. Elle a aussi enregistré pour la radio et la télévision et poursuit actuellement ses études à l'Irish World Academy of Music de l'Université de Limerick en Irlande.