

Airs canadiens pour violon

60 pièces traditionnelles pour violon

Éditées et arrangées par Iain Fraser

Avec disque compact

ED 13700

ISMN 979-0-2201-3580-4

ISBN 978-1-84761-359-2

Sommaire

(Page No.)

Introduction	3
La musique imprimée	3
Note sur les enregistrements du CD joint	3
À propos de l'auteur	4
Notes sur certains airs sélectionnés	5

ED 13700

British Library Cataloguing-in-Publication Data.

A catalogue record for this book is available from the British Library

ISMN 979-0-2201-3580-4

ISBN 978-1-84761-359-2

© 2015 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 Scott Barnard (www.musicpreparation.co.uk)

Printed in Germany S&Co.9050

Introduction

Affirmer que la musique de violon canadienne rend les gens heureux peut sembler légèrement hâtif, mais il ne fait aucun doute que ce style de musique traditionnelle possède toutes les qualités requises pour exercer une influence positive sur le moral des interprètes, des auditeurs et des danseurs. Il s'agit de musique à danser. En tant que violoniste écossais habitué à faire alterner la gaieté des musiques à danser avec des airs et des complaintes de caractère plus mélancolique, je me demande ce qui est arrivé aux mélodies lentes dont les Écossais étaient familiers lorsqu'ils arrivèrent au Canada. D'ailleurs, cette manière de favoriser leur répertoire à danser est commune à d'autres cultures issues de l'immigration. Mais je n'ai pas cherché ici à approfondir la question des migrations des cultures musicales. J'espère simplement que cet ouvrage pourra servir d'introduction à un grand nombre de styles locaux ou issus de l'immigration, aux répertoires régionaux ainsi qu'à certains des grands airs pancanadiens présents dans tout le pays aussi bien que sur la scène internationale.

Le violon est très populaire au Canada où l'on trouve partout des groupes, des sessions et des concours consacrés à cet instrument, de Terre-Neuve à l'Île de Vancouver. Les enregistrements de ce type de musique sont faciles à trouver en ligne ou dans le commerce tandis que concerts, festivals et sessions informelles sont autant d'occasions d'écouter des musiciens en *live*. Toutefois, l'objet de ce recueil n'est pas de refléter la scène du violon contemporain pour elle-même, mais plutôt de présenter les airs importés des îles britanniques et d'Europe au plus fort de l'immigration ainsi que ceux composés à la même époque au Canada par les nouveaux arrivants et par les générations suivantes. Les groupes d'immigrés ne vivant pas en état d'isolement, de nouveaux matériaux émergent aussi lorsque certaines cultures et musiques absorbent et adaptent celles d'autres régions.

Les 60 airs de ce recueil ont été placés dans un ordre correspondant à une sorte de mouvement naturel d'Est en Ouest à travers le pays, qui permet de les regrouper par tradition musicale ou style régional selon les thèmes suivants :

1. Newfoundland
2. Cape Breton
3. Prince Edward Island und New Brunswick
4. Old-Time, Down East
5. Québécois
6. Métis
7. Ukrainian
8. Western

Ces huit catégories sont celles généralement utilisées pour décrire les styles nationaux ayant émergé au Canada ainsi que ceux venus d'Écosse, de France, d'Irlande,

d'Angleterre, des États-Unis, d'Ukraine, de Pologne ou d'autres pays d'Europe occidentale. Certains de ces styles sont nommés d'après les provinces où ils se sont développés tandis que d'autres font référence aux personnes et cultures qui les ont créés.

De manière générale, les mélodies présentées dans ce recueil sont des airs de danse tels que valse, polkas, *jigs*, *strathspeys* et *reels*, dont les rythmes et les tempi coïncident avec des pas de danse. Ce lien étroit entre danse et musique de violon est présent dans tous les styles et vous pourrez probablement encore entendre la plupart de ces mélodies lors des soirées dansantes dans tout le pays. Toutefois, il est également vrai que dans de nombreux cas, on entend cette musique plus facilement en concert que dans les salles de bal.

La musique imprimée

Une grande partie du matériel dont je me suis servi pour ce recueil provient d'enregistrements d'archives réalisés entre 1910 et 1940 par des pionniers de l'enregistrement et transcrits par mes soins. D'autres airs apparaissent dans des recueils plus anciens et je me suis efforcé de les relier à des musiciens récents afin de tenter de saisir les marqueurs stylistiques et les pratiques d'interprétation spécifiques à un style donné. La transcription que je donne de ces enregistrements n'est pas totalement fidèle, car je souhaite qu'ils conservent une forme facile à jouer. En effet, il arrive souvent que les violonistes interprètent les airs en leur appliquant à chaque reprise une ornementation et des coups d'archet différents ainsi que de subtils changements de notes, ce qui rend la transcription détaillée d'un enregistrement particulièrement longue et peu accessible.

Note sur les enregistrements du CD joint

Je ne peux affirmer m'être entièrement immergé dans chaque style canadien de musique de violon. Ce que j'ai à offrir est un aperçu des pratiques d'interprétation des violonistes qui jouent ces airs après avoir passé des années à perfectionner leurs compétences par de longues heures d'entraînement et par l'écoute de ceux qui les ont précédés. L'environnement de ces derniers, entre personnes, musiques cultures et histoire ont inspiré ces airs et les danses correspondantes.

J'encourage ceux d'entre vous qui aimeraient écouter davantage d'enregistrements à faire des recherches parmi les archives et les enregistrements commerciaux disponibles et aussi d'aller écouter les grands violonistes canadiens qui se produisent actuellement dans le monde entier, en concert ou dans les festivals.

À propos de l'auteur

Iain Fraser est violoniste et enseignant. Il aime encadrer des groupes, aider les personnes jeunes et moins jeunes à poursuivre leurs rêves musicaux et à faire de la musique une expérience sociale enrichissante à la portée de tous. En tant qu'interprète, il est fasciné par le potentiel rythmique et émotionnel du violon et tire parti du large répertoire de musique traditionnelle allant des airs écossais du 18e siècle aux compositions les plus récentes, ainsi que des multiples styles régionaux des îles britanniques et ceux d'Amérique du nord ou d'Europe. Entre 1995 et 2005, ses fonctions d'enseignant au département de musique écossaise du conservatoire royal d'Écosse lui ont permis de travailler avec un grand nombre de jeunes musiciens traditionnels au talent exceptionnel. À la tête du département musique instrumentale de la Scottish Borders Education Authority jusqu'en 2011, il est maintenant directeur musical de la Merlin Academy of Traditional Music de Melrose en Écosse et travaille également à son compte. Il est aussi l'auteur d'un recueil intitulé *Airs de violon écossais, 60 pièces traditionnelles pour violon* (ED 12759) paru dans le cadre de la collection Schott World Music Series en 2006.

Notes sur certains airs sélectionnés

Newfoundland

Les airs de danse de style Terre-Neuve sont largement dérivés des musiques apportées par les colons anglais, irlandais et parfois écossais et français. Ce style inclut l'utilisation de bourdons sur les cordes à vide, quelques éléments d'ornementation et une pulsation rythmique plutôt régulière, sans balancement.

1. Sam's Jig

D'après la version de Rufus Guinchard.

2. The Captain and His Whiskers

Chanson et danse originaires du 19e siècle en Angleterre. Cette version correspond à l'enregistrement de Wilf Doyle et son orchestre.

3. Banks of Newfoundland

Il s'agit à l'origine d'un air militaire écrit en 1920 par Francis Forbes, premier gouverneur et juge en chef de la cour suprême de Terre-Neuve.

5. I Got a Bonnet Trimmed with Blue

Cette mélodie issue initialement d'un air de danse polonais appelé *Cracoviennne* fut aussi reprise sur les paroles d'une chanson enfantine : *I Got a Bonnet Trimmed with Blue*.

6. Emile's Reel

D'après l'enregistrement d'Émile Benoit. Il s'agit d'une version sous forme de *reel* du vieux *strathspey* écossais *Atholl Brose*, généralement attribuée à Abraham Mackintosh.

Cape Breton

Du fait du peuplement de l'île par des Écossais de langue gaélique au cours du 19e siècle, la musique de l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, entretient des liens importants avec la musique de violon écossaise. Cependant, ce style de musique est devenu spécifique au Cap-Breton avec une rythmique entraînante et une ornementation abondante à la main gauche ainsi que quelques vibratos modérés. De nombreux coups d'archet différents permettent de rehausser les pas de danse ainsi que la rythmique. Sauf indication contraire, tous les airs figurant dans cette partie sont originaires d'Écosse.

7. Dusky Meadow; Sandy Cameron; My Brother's Letter

Les deux premiers sont des airs tirés d'enregistrements de Bill Lameu et JoeMcLean, le troisième d'un enregistrement

d'Angus Chisholm. *Dusky Meadow* est parfois connu sous le titre de *Dusty Miller*.

8. West Mabou Reel

Deux airs irlandais, *Mayo Lasses* et *Old Maids of Galway*, partagent une mélodie similaire qui fut enregistrée (vers 1960) sous le titre utilisé ici dans l'album « Scottish reels, Jigs and Strathspey » *des Five Macdonald Fiddlers*. Ces derniers sont originaires du comté d'Inverness de l'île de Cap-Breton.

9. Old-Time Wedding Reels: John of Badenyon; Hamish the Carpenter; Put me in the Big Chest

Ce groupe d'airs provient d'enregistrements de Dan J. Campbell et Angus A. Gillis. Ils sont connus collectivement sous le nom de « Old Time Wedding Reels » et considérés comme spécifiques au Cap-Breton.

10. The Munster Lass; Light and Airy; The Old Dutch Churn

D'après Buddy Macmaster.

Prince Edward Island and New Brunswick

Les airs de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont largement influencés par les migrants venus d'Écosse, d'Irlande et de France. Ces deux provinces subissent des influences celtiques du côté oriental, acadiennes et françaises du côté occidental, et partagent une partie de leur répertoire avec les provinces voisines du Québec et de Nouvelle-Écosse.

11. Jerome's Farewell to Gibraltar; Homeward Bound

Cet air également connu sous le titre de *Jerome's farewell to Georges Banks* est peut-être aussi une variante de l'air irlandais *The Boys of the Lough*. Souvent jouée sur l'IPE et à Cap-Breton, cette version de *Homeward Bound*, fut publiée en 1940 dans le recueil de Gordon MacQuarrie, « Cape Breton collection », où elle est attribuée à Rory MacDonald.

12. The Moccasin Shuffle; The Brae Reel

Brae se situe dans le comté de Prince, dans la partie occidentale de l'Île-du-Prince-Édouard.

13. The Miramichi Fire

Air fréquemment joué sur l'Île-du-Prince-Édouard, mais portant le nom d'un grand incendie qui eut lieu à Miramichi, dans le Nouveau-Brunswick, en 1825.

14. La Marmotteuse

Version française de *The Growling Old Man and Grumbling Old Woman*.

15. The Mouth of the River Tobique

Cet air pourrait avoir été conçu par le violoniste autochtone Francis Sowish. Il est possible qu'il porte par erreur le nom d'une rivière du Nouveau-Brunswick à cause d'une confusion éventuelle entre deux compositions de Sowish au moment de leur publication par le célèbre homme de radio et violoniste Don Messer dans l'un de ses recueils. En effet, ce dernier aurait publié un air intitulé « French Mary » sous le nom de « Mouth of the Tobique ». Toujours est-il que ce dernier titre est celui que tout le monde connaît aujourd'hui.

14. La Marmotteuse

A French version of *The Growling Old Man and Grumbling Old Woman*.

15. The Mouth of the River Tobique

This is possibly by First Nation Fiddler Francis Sowish. It is perhaps also, wrongly, named after the New Brunswick river due to a mix up between two of Sowish's compositions when, allegedly, the famous Broadcaster and fiddler Don Messer published Sowish's tune *French Mary* under the name *Mouth of the Tobique* in one of his tunebooks. In any event it is now widely recognised by the above title.

Old-Time, Down East

Les airs de style Old Time ou Down East puisent leurs racines dans les traditions celtiques, anglaises, allemandes et américaines. Ce style a vu sa popularité augmenter et gagner tout le pays grâce à la diffusion télévisuelle et aux concours de violon très appréciés du public. Les musiciens adoptent souvent un style clair, légèrement ornementé avec un certain swing.

16. The Westphalia Waltz; John A. Cameron's Jig; Churning Butter

Lorsqu'il s'agit de style Old time, les pièces de concours comprennent souvent un pot-pourri de valse, *jigs* et *breakdowns* ou *reels*. Celui-ci rend hommage au style de Don Messer.

19. The Varsouvianna

D'après Bob Arbuckle.

20. Blackberry Quadrille/Reel

D'après Ned Landry.

22. Clarinet Polka

D'après Graham Townsend.

23. Circassian Circle

Tout comme *The Flowers of Edinburgh*, cet air est d'origine écossaise. Cependant, ces versions Old Time correspondent à celles de Ward Allen.

French-Canadian

Les airs québécois (canadiens français) sont indissociables des Canadiens francophones et des danses de société apportées de France ou créées au Québec. Toutefois, des airs écossais et irlandais font également partie de ce répertoire. Ce style possède une rythmique caractéristique parfois sous-tendue par une technique de percussions réalisées au pied par le violoniste jouant assis.

25. Valse des Bebes; Valse des Nations

Deux valse composées par Alfred Montmarquette.

26. Reel de Ste-Anne

Air populaire largement présent dans différentes traditions. Cet air, ainsi que *Money Musk* et le *Reel du Pendu*, proviennent de la version de Joseph Allard.

27. Money Musk

Strathspey écossais sous forme de *reel*.

28. Reel du Pendu

Également connus sous le titre de *The Hangman's Reel*, cet air est souvent joué avec des variations faisant appel à des variantes d'accordage.

29. Le Brandy

Cet air doit son nom à la danse associée d'origine française. À l'instar de *La Grande Gigue Simple & La Bastringue*, il figure ici dans la version d'Isidore Soucy.

30. La Grande Gigue Simple

Cet air, également connu sous le titre de *Red River Jig* partage les mêmes racines que les airs de style Métis traditionnel mentionnés dans la section suivante. Il est souvent utilisé pour accompagner des step-danses en solo.

32. Reel de Rimouski

Cet air ainsi que *Les Joyeuse Québécoise* figurent dans la version de Fortunat Malouin.

34. Reel Beatrice

D'après Joe Bouchard.

35. La Belle Catherine

D'après Louis Boudreault.

Cet air est souvent décrit comme se fondant sur le vieux *strathspey* écossais intitulé *The Braes of Mar*.

36. Reel de Pointe-au-Pic

D'après la version de Jean Carrignan. Cet air est une variante de la scottish américaine pour banjo *Four Little Blackberries* composée en 1907 par Lawrence B. O'Connor.

Métis

Le style de violon dit métis s'inspire du répertoire écossais et français adapté aux danses des peuples des premières nations du nord et de l'ouest du pays. Comme pour les styles de Terre-Neuve et du Québec, les airs peuvent être de longueur variable et comportent souvent des bourdons sur des cordes à vide.

37. Red River Jig 1

D'après la version d'Andy DeJarlis. Cet air est considéré comme l'hymne métis officiel et apparaît sous de nombreuses formes différentes. La danse associée semble combiner des pas et des mouvements des membres inférieurs issues des populations des premières nations à ceux caractéristiques des danses des îles britanniques et de France.

38. Red River Jig 2

Fred Genthon dit qu'il tient cet air de son père qui l'avait lui-même appris auprès d'un violoniste canadien français en 1842. La version présentée ici est celle de Genthon, publiée en 1929.

42. Crooked Stove Pipe

D'après Andy DeJarlis. Bien que parfois attribué à Colin Boyd, cet air (initialement originaire de Nouvelle-Écosse) est largement joué dans tout le Canada. En voici une version métis.

Ukrainian

Le style ukrainien comprend des airs et des danses originaires de Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est. Son répertoire est directement lié aux danses apportées par les colons qui s'installèrent dans les prairies. Ce style comprend souvent de longs passages de doubles croches exécutés sur un tempo rapide, avec de petits coups d'archet, des glissés et quelques éléments d'ornementation.

43. Dowbush Kozak

Source ou variante de l'air américain plus célèbre intitulé *The Flop Eared Mule*.

44. Kolomayka n° 2

D'après Jim Gregrash. La forme canadienne de la *Kolomayka* s'est imposée dans les mariages et encourage les danseurs à faire la démonstration de leurs talents, notamment acrobatiques !

45. Mazurka

D'après Jim Gregrash.

46. Bandura Waltz

La bandoura est l'instrument national ukrainien et compte 68 cordes.

Western

Le style de violon des régions occidentales, dit style western, a vu le jour principalement dans les provinces occidentales sous l'influence de la popularité de la musique western et country américaines. Il fait largement appel à des *reels* et *breakdowns* de tempo rapide clairement articulés ainsi qu'à des valse avec des glissandos occasionnels.

47. Cabri Waltz

D'après Joe Pancerczewski. Nommé d'après la petite ville du Saskatchewan.

48. Kitty O'Neil

D'après King Ganam. L'air fut publié pour la première fois au 19e siècle à Boston par Elias Howe.

49. Qu'Appelle Valley Breakdown

Air nommé d'après une région du sud-est du Saskatchewan.