

BILL WHELAN ET LES DANSES DE L'ÎLE EMERAUDE

Documentation réunie et créée par Yvan Lorillier
Professeur conseiller relais auprès de l'OSB

Contact :
Anne Boubila - Tél. 02 99 275 283 -
boubila@o-s-b.fr

PROGRAMME

Bill Whelan, *Inishlacken*

Bill Whelan, *Hymn to a broken Marriage* (sur un poème de Paul Durcan)

Athena Tergis, *Temporali*

Bill Whelan, *An Christin from Carna*

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

Direction : Derek Gleeson

Fiddle : Athena Tergis

Piano et composition : Bill Whelan

Mercredi 27 avril / 20h

Jeudi 28 avril / 20h

Rennes / TNB

L'OSB AU CARREFOUR DES CULTURES : LE PROJET TALIESIN

1- TALIESIN, QU'EST-CE C'EST ?

Avant d'être le beau projet dont ce concert fait partie, Taliesin est l'un des tous premiers bardes gallois du VIème siècle. Mythique à plus d'un titre, il compose vers et louanges aux différents rois auxquels il est attaché, il voyage en Bretagne continentale puis, à son retour aurait, selon la légende enseigné sa science à Merlin. Il est d'ailleurs intégré à la légende Arthuriennne par le poète Alfred Tennyson (1809-1892) comme l'un des bardes mythiques du roi Arthur.

A travers le projet Taliesin, l'Orchestre de Bretagne tient à revisiter le répertoire de l'Arc Atlantique, dans tout ce qui fait sa richesse : unicité et diversité de l'Andalousie au nord-est de la Grande Bretagne en passant par l'Irlande, chère à Bill Whelan. Ce projet fait donc la part belle aux sources populaires et traditionnelles mais s'établit aussi et surtout dans le cadre des métissages entre la formation classique par excellence : l'orchestre et toutes les formes tous les rythmes, les formations instrumentales traditionnelles de l'Arc Atlantique.

Entre 2013 et 2015, Didier Squiban, Carlos Nunez, Marthe Vassallo ont ainsi été à l'honneur, puis cette saison, Dan Ar Braz et enfin, Bill Whelan.

2- BILL WHELAN

Né en 1950, Bill Whelan commence le piano dès son plus jeune âge (5 ans) ; de 1957 à 1968 il étudie au collège Jésuite du Sacré Cœur de Limerick. Il continue à prendre des leçons privées de piano. Il commence à jouer dans des groupes (de la percussion) et à écrire des chansons et des pièces instrumentales. De 1968 à 1973, il part étudier le droit à l'Université de Dublin ; ses compositions instrumentales sont choisies pour illustrer le film de Richard Harris *Bloomfield* avec R. Harris et Romy Schneider. Il continue à écrire des chansons et est remarqué par

qué par Polygram Records qui lui donne de l'argent pour enregistrer des démos de ces chansons. En 1973, il obtient son diplôme de droit civil et se lance complètement... dans la musique.

Devenu un musicien très occupé entre arrangements, interprétation (il joue du clavier) et compositions, Bill Whelan écrit pour une large palette d'artistes irlandais, et travaille beaucoup sur de la musique de film et de documentaires. Puis, devenu incontournable de la musique traditionnelle irlandaise, il travaille avec Donal Lunny et Andy Irvine sur une série TV, *My Ireland*, produit des albums et des titres pour des artistes tels Stockton's Wing, the Dubliners, Danny Doyle, the Fureys, Makem and Clancy. Bill Whelan a écrit et produit pour des artistes tels que U2, Van Morrison, Kate Bush... mais, depuis les années 1980 la majorité de son activité artistique est tournée vers la musique et les musiciens traditionnels irlandais. En 1987, il écrit sa première œuvre majeure pour orchestre symphonique commémorant une musique pour le film du compositeur Sean O Riada (1931–1971), œuvre dirigée par Elmer Bernstein à la tête de l'Irish Symphony Orchestra.

La renommée mondiale vient avec *Riverdance*, composé en 1994 comme interlude à l'Eurovision de la chanson, organisé par l'Irlande, pays déjà vainqueur des deux éditions précédentes.

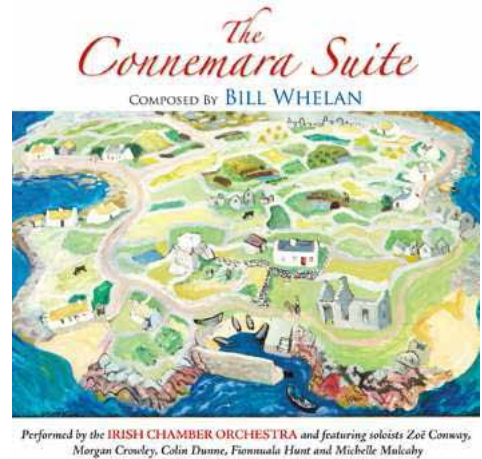
Avant d'être un spectacle de deux heures, joué à travers le monde par trois troupes différentes, *Riverdance* est donc cette « courte » pièce, danse virtuose de claquettes irlandaise vue par 300 millions d'européens et qui fit se lever toute une audience, par fierté d'une culture retrouvée.

AU PROGRAMME

1- CONNEMARA SUITE

« La « Connemara suite » commença il y a quelques années, lorsqu'on me demanda pour la première fois d'écrire pour l'Irish Chamber Orchestra. Inishlacken vint d'abord, puis ce furent Carna, et enfin, Errisberg. La virtuosité, la finesse et l'enthousiasme de ces musiciens furent une expérience enrichissante pour moi en tant que compositeur. Je m'autorisais donc à écrire pour des musiciens traditionnels, intégrant l'Irish Chamber Orchestra, qui a toujours eu le sens de l'aventure dans l'approche de son répertoire »

Connemara suite propose donc une entité autour de trois œuvres composées entre 2005 et 2007.

Le programme ci-dessous reprend *Inishlacken* et *Carna An Christin*.

BILL WHELAN, INISHLACKEN

<https://www.youtube.com/watch?v=WLgHt1jDwDg>
<https://www.youtube.com/watch?v=AtyBaFci33E>
<https://www.youtube.com/watch?v=mwcxBonXYkE>

1. The Currach
2. The Island Terns
3. Evening Ceili

« Inishlacken est un concerto pour deux violons - un classique et l'autre traditionnel (fiddle). Il fut nommé d'après une île située au large de Galway (ville de l'ouest de l'Irlande). La vie à Connemara assortie de multiples visites à cette île aujourd'hui déserte servit de source d'inspiration à sa création. Dans le premier mouvement, on imagine une traversée en petite barque irlandaise (nommée "currach" - voir photo) pour rejoindre Inishlacken. L'action vigoureuse des rameurs est interrompue au milieu du mouvement alors que nous prenons un moment pour admirer les montagnes de "Twelve Pins" et le beau paysage de Connemara, avant de reprendre les rames.

Dans le deuxième mouvement, les deux solistes se fondent dans la faune et la flore sauvages d'Inishlacken. Avec l'arrivée de l'été, l'île accueille de nombreux sternes, oiseaux migrateurs revenus de leur voyage hivernal. Les deux violons reprennent alors le vol tournoyant de ces oiseaux marins qui ne semblent jamais prendre un moment de répit alors qu'ils tournent et tournent encore au-dessus et autour de l'île. Lors du dernier mouvement, le soir tombe sur Inishlacken et le calme du crépuscule laisse la place à la fête, la musique et les danses d'une communauté qui aujourd'hui a malheureusement disparu.»

Bill Whelan, merci à Béatrice Hovnanian pour la traduction

BILL WHELAN – *HYMN TO A BROKEN MARRIAGE (SUR UN POÈME DE PAUL DURCAN)*

https://www.youtube.com/watch?v=2_hF1u8lKlc

Cela commence comme de la musique pure : un solo de violoncelle auquel répondent les cordes dans une atmosphère extrêmement douce et mélancolique. Une fois cette atmosphère posée, le chanteur décline le poème de Paul Durcan, accompagné au piano (trad. B. Hovnanian)

*Dear Nessa – Now that our marriage is over
I would like you to know that, if I could put back the clock
Fifteen years to the cold March day of our wedding,
I would wed you again and, if that marriage also broke,
I would wed you yet again and, if it a third time broke,
Wed you again, and again, and again, and again, and again:
If you would have me which, of course, you would not.
For, even you – in spite of your patience and your innocence
(Strange characteristics in an age such as our own)
– Even you require to shake off the addiction of romantic love
And seek, instead, the herbal remedy of a sane affection
In which are mixed in profuse and fair proportion
Loverliness, brotherliness, fatherliness:
A sane man could not espouse a more faithful friend than you.*

Chère Nessa – Maintenant que notre mariage est passé
J'aimerais que tu saches que si je devais remonter le temps
Et repartir quinze ans en arrière à ce jour froid de mars, jour de notre mariage,
Je t'épouserais à nouveau, et que si notre mariage devait à nouveau se briser,
Je t'épouserais à nouveau, et que s'il devait se briser une troisième fois,
Je t'épouserais à nouveau, encore, et encore, et encore, et encore:
Si tu voulais encore de moi, ce qu'évidemment, tu ne voudrais pas.
Parce que, même toi - en dépit de ta patience et de ton innocence
(Attributs étranges à une époque telle que la notre)
– Même toi, tu as besoin de te débarrasser de cette dépendance à l'amour romantique
Et de chercher, à sa place, le remède naturel d'une affection saine
Dans laquelle sont mélangés dans des proportions abondantes et justes
L'amour de l'amant, du frère et du père:
Un homme sain d'esprit ne pourrait épouser une amie plus loyale que toi.

Puis, les cordes se joignent dans une envolée lyrique, toujours empreinte de nostalgie. Dans cette œuvre, la référence à l'Irlande se fait juste au travers de son compatriote, le poète P. Durcan (né en 1944) qui relate dans ce poème autobiographique la fin de son mariage avec Nessa.

2- CONNAISSEZ-VOUS LE FIDDLE ?

Le fiddle a ses inconditionnels... et sa revue en ligne :
<http://www.fiddle.com/>

Le Fiddle est un violon fréquemment utilisé dans la musique traditionnelle irlandaise. Très difficile à pratiquer, le fiddle entonne le plus souvent des morceaux enjoués qui donnent envie de danser ! Mais attention, un fiddle n'a que très peu en commun avec un violon classique : ne faites pas cette gaffe, ou vous pourriez contrarier en un rien de temps un joueur averti de fiddle !

Différences entre fiddle et violon :

Le fiddle est un violon, installé et joué différemment qu'un violon traditionnel. Breandan Breathnach, un grand fiddler irlandais avait pour habitude de dire « *un violoniste n'est pas un joueur de fiddle, ainsi qu'un joueur de fiddle n'est pas un violoniste* » . (1971) Le pont de cet instrument est légèrement plus aplati ce qui permet de passer d'une corde à l'autre plus rapidement. L'archer est pris plus haut que chez un violoniste classique ce qui permet une meilleure maîtrise lors des airs rapides. Les effets les plus employés sont le cintrage, les roulements, les triplets, les crans, les bourdons et les cordes de slur. Plus rare est l'utilisation du vibrato.

Techniques de jeu

Parmi les grandes figures du fiddle qui ont marqué leur temps on citera John Doherty, Neillidh Boyle, Cassidy Franc et Francie Byrne ... et Athena Tergis !

Née à San Francisco, Athéna Tergis part à Dublin pour vivre pleinement sa passion pour le fiddle. Elle joue dans *Riverdance* à Broadway, avant de partir en tournée avec l'orchestre philharmonique de Dublin. Installée en Toscane avec son mari, elle commence à composer, au contact d'artistes, tels Bill Whelan, et crée son propre studio d'enregistrement.

TECHNIQUES ET LANGAGES DE LA TRADITION IRLANDAISE

1- LES INSTRUMENTS

Les Chieftains : du bodhran («tambourin» typiquement) au fiddle en passant par la flûte irlandaise et le uilleann pipe (cornemuse irlandaise). Nous n'oublierons pas la harpe celtique et l'accordéon diatonique également de plus en plus utilisé en musique traditionnelle irlandaise.

2- LES RYTHMES ET FORMES DE DANSE

Dans la musique instrumentale irlandaise, la danse prend une place particulièrement importante ; les trois principales danses sont : la jig (gigue), le reel et le hornpipe. La gigue est une danse en ternaire (trois unités par temps) qui existe sous trois formes : tout d'abord la double gigue (6/8, unité rythmique fondée sur deux groupes de trois croches) dont l'autre caractéristique est que la dernière mesure fait entendre 3 croches et une noire, les deux dernières croches et la noire étant sur la même note.

A Merry Christmas

La single jig en 6/8 ou en 12/8 présente une unité rythmique de deux groupes de noire-croche. La slip jig ou hop jig adopte une mesure à 9/8. Elle adopte une structure de deux fois quatre mesures. Une variante de la jig : le slide, à 12/8 qui se caractérise par ses pas glissés, d'où son nom. Le reel quant à lui est à 2/2 ; très rapide, son unité rythmique est constituée de deux groupes de quatre croches

Congress Reel

Enfin, le hornpipe est à 4 temps et se joue sur un tempo modéré. On adopte en général le principe des croches inégales comme dans le baroque ou le jazz.

3- LES ÉCHELLES : MODES

Comme beaucoup de musiques populaires occidentales, les modes utilisés sont ceux issus du Moyen-Âge et du plain chant grégorien :

- Mode ionien (gamme de do, mode majeur) : la *Christmas jig* ci-dessus est en mode ionien transposé sur sol (ci dessous : G Ionian)
- Mode mixolydien (gamme de sol)
- Mode dorien (mode de ré) : le *Congress reel* ci-dessus est en dorien transposé sur la (A Dorian)
- Mode éolien (mode de la, mode mineur naturel)

D'autres échelles également à six sons (hexatoniques) et à cinq sons (pentatoniques) sont aussi fréquemment employées dans la musique traditionnelle irlandaise. Variantes des modes précédents, auxquels on enlève une puis deux notes, ils introduisent une ambiguïté tonale et modale supplémentaire.

Plus d'informations, d'exemples, partitions :

<http://www.partitions.bzh/origine/Irlande/>
Un corpus intéressant à travailler ou faire écouter

<http://www2.ac-toulouse.fr/lotec/EcoleCinema/lechevalvenudelamerdossier2007/Musique%2otraditionnelle%2oirlandaise.pdf>
Vous retrouverez un historique de la musique irlandaise, les grands noms, les groupes, les instruments, une bibliographie...

http://www.cmtra.org/IMG/pdf/Les_modes_en_musique_irlandaise-2.pdf
Plus de précisions sur les modes utilisés

<http://www.billwhelan.com/biog/>
Plein d'autres choses sur Bill Whelan

<http://www.guide-irlande.com/culture/fiddle/>
Présentation web de l'article sur le fiddle repris ici (après corrections)