

CHANTS et MUSIQUES DE PROVENCE A TRAVERS LES SIECLES

SONGS AND MUSIC OF PROVENCE
THROUGH THE AGES

FLOUR DE ROSE

LA CANSOUN DOU DRAC,
BRANLE DES CHEVAUX,
SE CANTO...

Conserver ce disque à l'abri du soleil, de la chaleur ou de l'humidité. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon doux, éventuellement imbibé d'alcool éthylique. Ne pas employer les produits pour microsillons.

Please do not expose the disc to the direct sunlight, heat or humidity for a prolonged period of time. For cleaning, wipe the disc with soft cloth, using ethyl alcohol if necessary. Please do not use conventional record cleaner.

CHANTS ET MUSIQUES DE PROVENCE

à travers les siècles

par l'ensemble

FLOUR DE ROSE

Marielle Avon : Harpe, psaltérion à archet, flûtes à bec, chant.

Mireille Bastet : Flûtes à bec, carillon, chant.

Serge Bastet : Galoubet, tambourin, flûte renaissance, épinette, chant.

Eric Bastet : Percussion, chant.

Muriel Carre : Guitare, cistre, psaltérion à archet, psaltérion, cromorne, flûtes à bec, chant.

J.-J. Carre : Cromornes, cornamuse, frestèu, flûte traversière, hautbois du Poitou, carillon, psaltérion, chant.

Jocelyn Carre : Galoubet, tambourin, timbale renaissance, percussions.

Nathalie Chavot : Cistres, flûtes à bec, cromorne, chant.

Nathalie Lepert : Percussions, chant.

Manuel Lopez : Flûtes à bec, cromornes, percussions, chant, hautbois du Poitou.

Eric Mokritzky : Flûtes à bec, accordéon diatonique, percussions, chant.

Serge Mokritzky : Galoubet, tambour Sarrazin, percussions, chant.

Patricia Paul : Flûtes à bec, chant, cromorne.

RÉALISATION PIERRE VERANY

Couverture : Flour de Rose devant la Chapelle d'Eygalières-en-Provence - Cliché P. Verany

- 1) **La cansoun dou Drac** (Nicolas Saboly - 17e siècle - paroles Henri Clariot) 2'18
Le Drac, ce dragon qui hantait les eaux du Rhône et pouvait prendre visage humain, vivait sous le château de Mondragon, nous dit le poète Frédéric Mistral dans « Le Poème du Rhône ».
L'héroïne reconnaît d'ailleurs le dragon, sous les traits du prince, à ce qu'il tient à la main une Fleur de Rhône, « Fleur de Rose ». Chaque année, au mois de mai, Mondragon fête la légende du Drac. Un poète local, Henri Clariot, a écrit les paroles de cette chanson sur la musique d'un Noël de Nicolas Saboly (XVIIe siècle) : « La cambo me fai mau ».
- 2) **Adam e sa coumpagno** (Nicolas Saboly - 17e siècle) 2'07
Nicolas Saboly (1614-1675), le plus célèbre « noelliste » de Provence, est né et a vécu dans le Comtat Venaissin, le Vaucluse actuel.
Il a repris, pour la plupart de ses Noëls, la tradition des créateurs d'Avignon à la Renaissance qui écrivaient leurs textes sur des thèmes de musiques connues dans les rues : chansonnettes, danses ou parfois chansons à boire.
Ce Noël reprend le thème du péché originel.
- 3) **Lou fustié** (Anonyme - date inconnue) 2'19
Selon la théorie du tambourinaire musicologue Joseph Olivier, le rythme ternaire a été choisi ici de préférence au rythme binaire, plus répandu, car il se rapproche de celui de la langue provençale.
Ce Noël raconte l'histoire de cet artisan qui se joint aux bergers, grossissant la troupe des petits, des grands, des riches, des pauvres, qui tous portent de beaux présents à Bethléem.
- 4) **La fiho d'ou ladre** (Anonyme) 3'24
Difficile à dater, cette chanson a été recueillie au XIXe siècle par Damase Arbaud. On y retrouve le thème traditionnel des pastourelles du Moyen Age.
- 5) **Bon Joseph, écoute -moi** (Chedeville - 18e siècle) 2'48
Noël varié de Chedeville qui fut un folkloriste avant la lettre en pratiquant et enseignant plusieurs des instruments populaires de son temps. Il a également repris des thèmes de noëls populaires pour les agrémenter de variations (ou « doubles ») dans le plus pur style de l'époque. On reconnaîtra ici la mélodie de la chanson à boire « Quand la Mer Rouge apparaît ».

6) Canso de la Comtesse de Die, a chantar

(Traditionnel - Anonyme - 12e siècle)

2'55

Suivant la tradition, l'objet de l'inspiration de la Comtesse de Die, amoureuse passionnée dont les vers révèlent une âme ardente qui a connu le désespoir de l'amour mal partagé, était le Prince Rambaud d'Orange.

7) Pastre di mountagno (Nicolas Saboly - 17e siècle)

2'19

L'accompagnement des Noëls était souvent improvisé par les instrumentistes et il n'en reste pas trace. Si le Recueil Seguin (Avignon, 1856) est très précieux pour les airs, liberté est donc laissée aux musiciens actuels pour imaginer l'orchestration de ces Noëls de Saboly.

« Bergers des montagnes — La Divinité — A pris pour compagne — Votre humanité... »

8) Se canto (Traditionnel)

4'10

Ce chant populaire, connu dans tout le pays d'Oc, des Pyrénées au cœur du Massif Central, de l'Atlantique aux vallées provençales d'Italie, devient peu à peu l'hymne de tous ceux qui, à travers l'Occitanie, luttent pour le renouveau de la culture régionale. Le texte dit sur « Se canto » est une création de Flour de Rose.

9) Non podrio anar plus mau (Anonyme - 16e siècle)

3'15

Chanson satirique du début du 16e siècle. Une des chansons du Carrateyron probablement écrites par les basochiens d'Aix. Chantées pendant la Fête-Dieu où une certaine liberté d'expression était tolérée, elles étaient exécutées par des chanteurs juchés sur une petite charrette (Carrateyron : petit charretier).

Cette chanson contestataire dénonce dans ses 22 couplets les abus du parlement, du clergé, des commerçants, etc... et même des jeunes « snobs » de l'époque.

10) Canon de l'été (Anonyme - 15e siècle)

2'15

Canon anglais célèbre, tiré d'un manuscrit du British Museum, composé au Monastère de Reading. « L'été arrive et chante le coucou ! la semence lève, la prairie se gonfle de sève, les branches nouvelles paraissent, et chante le coucou !... »

C'est l'occasion pour les musiciens provençaux de rendre hommage aux musiciens anglais qui, d'après le père Mersenne, vers 1636, dans « l'harmonie universelle », étaient des virtuoses de l'ensemble flûtet-tambourin, devenus instruments principaux en Provence actuellement.

11) Las Fielairas (Traditionnel - Anonyme)

2'23

12) Branle des chevaux (Anonyme - Orchésographie - 1588)

2'28

Le branle est une danse en chaîne aux diverses variantes, fort répandue en France au XVIe siècle, et bien des danses régionales en portent la trace.

Voici le Branle des Chevaux dans lequel les danseurs imitaient les ruades.

13) La cancon dei paisans (Traditionnel - Anonyme)

3'14

Cette chanson, qui décrit la misère des paysans de Haute-Provence, a été recueillie par Joan-Ive Roier auprès de sa grand-mère à Forcalquier.

14) Suite d'Orient et de Méditerranée (Airs traditionnels)

7'22

L'influence de l'Orient et de la Méditerranée sur la musique et les instruments provençaux est indéniable. Aussi les musiciens de Flour de Rose ont-ils choisi dans les divers folklores :

- l'air des bergers d'Iran, (*)
- la Rota (manuscrit italien du XIVe siècle),
- l'appel des Sorcières (folklore des Baléares), (*)
- et la danse du Turc (ou « li Toulié espagnolo », une des danses provençales les plus proches de l'origine païenne puisqu'il y aura sacrifice humain dans ce véritable sacre du printemps).

(*) Arrangements de Patrice Conte.

FLOUR DE ROSE

Cet Ensemble de Musique Populaire est né en 1976 au sein du groupe folklorique provençal FLOUR DE ROSE de Mondragon (Vaucluse).

Les musiciens désiraient dépasser l'expression quelque peu figée de la musique folklorique et participer à leur manière au renouveau de la chanson occitane. Ils ont superbement atteint leur but, nous faisant passer de la langueur des ballades médiévales à la révolte des exploités, de l'allégresse des fêtes populaires à la chaude rêverie des chants, avec une même ferveur pleine de fraîcheur et de jeunesse.

Et pour interpréter ces airs - certains familiers, d'autres dénichés sous des siècles de poussière - ils utilisent, à côté des traditionnels galoubets-tambourins, de très nombreux instruments anciens ou traditionnels, reconstitués par d'habiles luthiers.

LES INSTRUMENTS

Le galoubet ou flûtet provençal

Flûte à trois trous qui s'accompagne du tambourin ;
il existe en plusieurs tonalités : ré - sol - la - si bémol - do

Les flûtes à bec

Soprano - Soprano - Alto - Tenor.

Les cromornes

Instruments à anche dont la forme recourbée justifie le surnom de «tourne-bout». L'anche est recouverte d'une capsule. Deux modèles sont utilisés : soprano - alto.

La cornamuse

Ressemble au cromorne par sa constitution, mais n'est pas recourbée à l'extrémité.

Le frestèu

Flûte de pan des Bergers de Provence, composée de tuyaux en roseau.

La flûte traversière

Le hautbois du Poitou

Il a la forme du hautbois mais est muni d'une capsule comme le cromorne.

La terraieto

Poterie provençale que l'on remplit d'eau, dans laquelle on souffle pour imiter le chant d'un oiseau.

La harpe

Modèle de petite taille comme on le trouvait au XVe siècle.

Le psaltérion

Caisse en forme de T sur laquelle sont tendues les cordes (2 cordes par note) que l'on pince, gratté ou percute.

Le psaltérion à archet

Il reprend le principe du psaltérion, mais il est construit de telle façon qu'on puisse frotter les cordes avec un archet donnant de curieuses sonorités car les cordes continuent à vibrer.

Le métallophone

Remplaçant le carillon (assemblage de cloches frappées à la main) et donnant un son plus sec.

L'épinette

Proche parente de l'épinette des Vosges, mais de taille légèrement plus grande.

La guitare

Le cistre

Instrument à 4 paires de cordes, parent du luth et de la mandore.

L'accordéon diatonique

Ancêtre populaire de l'accordéon moderne.

LES PERCUSSIONS

Tambourin Provençal

Compagnon indispensable du galoubet, il possède sur la peau (fine) supérieure une chanterelle rappelant le chant des cigales.

Timbale Provençale

Tambourin de petite taille, monté avec deux peaux épaisses et sans chanterelle, donnant un son sourd et bref.

Darbouka

Tambour de poterie.

Grelots

Tambour de Basque

Triangle

Clochettes

Bois (wood-block)

Tambourin à cordes ou tambour Sarrazin ou toun toun

Caisse de résonnance sur laquelle sont tendues des cordes que l'on frappe avec une baguette. L'accord est obtenu en déplaçant un chevalet.

Photos : Henry Voland

CHANTS ET MUSIQUES DE PROVENCE

à travers les siècles

par l'ensemble

FLOUR DE ROSE

Marielle Avon : *Harp, bow psaltery, recorders, song.*

Mireille Bastet : *Recorders, clochettes, song.*

Serge Bastet : *Galoubet, tambourin, renaissance flute, virginal, song.*

Eric Bastet : *Percussion, song.*

Muriel Carre : *Guitar, cittern, bow psaltery, psaltery, krumm horn, recorder, song.*

J.-J. Carre : *Krumm horn, bagpipe, frestèu, german flute, Poitou oboe, clochettes, psaltery, song.*

Jocelyn Carre : *Galoubet, tambourin, kettledrum, percussion.*

Nathalie Chavot : *Cittern, recorders, krumm horn, song.*

Nathalie Lepert : *Percussion, song.*

Manuel Lopez : *Recorders, krumm horns, percussion, song, Poitou oboe.*

Eric Mokritzky : *Recorders, diatonic accordion, percussion, song.*

Serge Mokritzky : *Galoubet, Sarrazin drum, percussion, song.*

Patricia Paul : *Recorders, song, krumm horn.*

1) La cansoun dou Drac (Nicolas Saboly - 17th century)

2'18

In his "poème du Rhône", the Provençal poet Frederic Mistral relates that the Drac - a dragon which haunted the Rhône waters and was capable of assuming human likeness - lived beneath Mondragon castle.

The heroine recognizes the dragon disguised as a prince by the Rhône Flower - "Fleur de Rose" - he holds in his hand.

Every year, in the month of May, the inhabitants of Mondragon celebrate the Drac legend. Henri Clariot, a local poet, wrote the words of this song to the music of a Christmas Carol composed by Nicolas Saboly (17th century): "La cambo me fai mau".

2) Adam e sa coumpagno (Nicolas Saboly - 17th century)

2'07

Nicolas Saboly (1614-1675), the most famous Provençal Christmas Carol composer, was born and lived in the Comtat Venaissin (the present-day department of Vaucluse). Most of his Carols are inspired by the traditional Renaissance musicians of Avignon who wrote their texts to well-known street tunes : comic songs, dances or drinking songs. This Carol revives the traditional theme of original sin.

3) Lou fustié (anonymous)

2'19

According to Joseph Oliver, the musicologist and tambourin player, the ternary rhythm was chosen here rather than the more generally used binary rhythm because it is closer to the Provençal language.

The Carol relates how an artisan joins the shepherds, swelling the band of the great and small, rich and poor who are taking their presents to Bethlehem.

4) La fiho dou ladre (anonymous)

3'24

It is difficult to give a date to this song which was found in the 19th century by Damase Arbaud. Its theme belongs to the traditional mediaeval pastorals.

5) Bon Joseph, écoute-moi (Chedeville - 18th century)

2'48

A varied Carol by Chedeville who was folklorist before his time in that he played and taught several of the popular instruments of his day. He also revived the themes of popular Carols, embellishing them with variations (or doubles) in the purest style of the period. One can recognize here the drinking song melody "Quand la Mer Rouge apparaît".

6) Canso de la Comtesse de Die, a chantar (folk - anonymous - 12 th century) **2'55**

According to tradition, the Countess of Die's verses were inspired by her passionate love for Prince Rambaud of Orange. Her song reveals the pangs of unrequited love.

7) Pastre di mountagno (Nicolas Saboly - 17 th century) **2'19**

There was no written trace of the accompaniment for Carols, as the musicians often improvised. Therefore, although the Seguin Collection (Avignon, 1856) is valuable for its melodies, it is left to the musicians to invent the orchestration for these Carols by Saboly. "Bergers des montagnes - La Divinité - A pris pour compagne - Votre humanité..." .

8) Se canto (folk) **4'10**

This popular song known throughout the entire region of France situated south of the Loire, from the Pyrenees to the heart of the Massif Central, from the Atlantic coast to the Provençal valleys of Italy, has gradually become the hymn of all those who are struggling to revive their "langue-d'oc". The text has been written by the Flour de Rose Ensemble.

9) Non podrio anar plus mau (anonymous - 16 th century) **3'15**

This is a satirical song dating back to the early 16th century. It is one of the Carrateyron songs, probably written by clerks attached to the Aix law courts.

Sung during Corpus Christi, when a certain freedom of expression was tolerated, they were performed by singers perched on a little cart (Carrateyron : little carter).

It is a song of contestation denouncing throughout 22 verses the abusive practices of parliament, the clergy, tradesmen, etc... and even of the young snobs of the day.

10) Canon de l'été (anonymous - 15 th century) **2'15**

This famous English round ("Summer Is Icumen In") taken from a manuscript in the British Museum was composed in Reading Abbey by John of Fornsete.

The Provençal musicians have taken this opportunity to pay homage to the English musicians who, according to Father Mersenne, in about 1636, "in universal harmony", were virtuosi of the galoubet and tambourin which have become the principal instruments played in Provence today.

11) Las Fielairas (folk - anonymous) **2'23****12) Branle des chevaux** (anonymous - Orchesography - 1588)

2'28

The Branle - a chain dance with diverse variants - was widely known in France in the 16th century and has influenced many regional dances.
This is a Horse Branle in which the dancers imitate the horse kicking.

13) La cançon dei paisans (folk - anonymous) **3'14**

This song which describes the poverty-stricken peasants living in Haute-Provence, was given to Joan-Ive Roier by his grandmother at Forcalquier.

14) Suite d'Orient et de Méditerranée (folk) **7'22**

The Oriental and Mediterranean influence on Provençal music and instruments is undeniable. So, the Flour de Rose Ensemble has chosen, from various folklores :

- the Iranian shepherds' song,
- the Rota (Italian 14th century manuscript),
- the witches'cry (Balearic folklore),
- the Turkish dance (or "li foulié espagnolo"), one of the Provençal dances closest to pagan origins, since there will be human sacrifice in this veritable rite of spring.

FLOUR DE ROSE

This Folk-Music Ensemble was founded in 1976 in Mondragon (Vaucluse, France) by the FLOUR DE ROSE folk-group.

The musicians' aim was to go beyond the somewhat rigid folk-music and to contribute, in their own way, to the revival of ancient Provençal music. They have succeeded magnificently, leading the listener from languorous Mediaeval ballads to the revolt of the exploited, from joyful popular festivities to warm, dreamy lays, with the same fresh, youthful fervour.

To interpret these melodies - some of which are familiar, others unearthed from centuries of dust - the musicians use traditional Provençal "galoubets" (three-holed fipple flutes of Provence) and "tambourins" (long, narrow drums) as well as numerous ancient or traditional instruments reproduced by skillful luthiers.

INSTRUMENTS

Galoubet or Provençal flute

This three-holed flute is accompanied by the tambourin ; it exists in various keys : D - G - A - B flat - C.

Recorders

Soprano - Soprano - Alto - Tenor.

Krumm Horns

Reed instruments, the recurved shape of which justifies its nick-name, "tourne-bout". The end of the reed is covered with a capsule. Two types are used : soprano, alto.

Bagpipe

Resembles the krumm horn except for its extremity which is not recurved.

Frestèu

Traditional pan-pipes of the Provençal shepherds, composed of reed pipes.

German flute

Poitou oboe

The same form as a normal oboe but for its capsule, like the krumm horn.

Terraieto

A Provençal pot filled with water, blown to imitate a bird whistling.

Harp

A small model like the 15th century harp.

Psaltery

A mediaeval T-shaped stringed instrument with two strings for each note, strummed, struck or plucked like a lyre but with a sound-board at the back of the strings.

Bow psaltery

The same type of instrument as the ordinary psaltery but made in such a way that a bow can be used to rub the strings producing strange sonorities because the strings continue to vibrate.

Metallophone

Replaces the carillon (a set of hand-struck bells) but with a more brittle sonority.

Virginal

Resembles the Vosges spinet but is slightly bigger.

Guitar

Cittern

Plucked, wire-strung instrument with strings set in pairs, tuned to the same note (like the lute and mandora) but built with a flat back (like the guitar).

Diatonic accordion

Ancestor of the modern accordion.

PERCUSSION

Provençal tambourin

Indispensable companion of the galoubet, its chanterelle on the fine membrane which is stretched over the top recalls the chirping of the cicadas.

Provençal kettle-drum

Small tambourin with two thick skins and a brief, muffled tone.

Darbouka

Pot drum.

Grelots

Small, globular bells.

Basque drum

Triangle

Clochettes

Small hand-bells.

Wood-block

Stringed tambourin or saracen drum or toun-toun

Sound-board with strings which are struck by means of a stick. The chord is obtained by moving the bridge.