

Richard GALLIANO : un musicien au carrefour de plusieurs cultures

Axe de travail : Musique, diversité et relativité des cultures

🎵 Fichiers audio :

<http://musiqueauciv.unblog.fr/bac-2014-serie-l-richard-galliano/>

Introduction : Les extraits musicaux du baccalauréat sont représentatifs de la démarche artistique de Richard Galliano, c'est-à-dire d'amener un instrument populaire à un répertoire savant et éclectique. Il en découle chez ce musicien, un répertoire aux styles multiples.

-I- éléments biographiques : Richard Galliano, un artiste polyvalent

- héritage familial : un père musicien et professeur d'accordéon
- accordéoniste mais aussi pianiste, tromboniste (1er prix d'excellence en 1969)

Il suit des cours d'harmonie et de contrepoint.

- C'est un artiste accompli qui occupe à la fois le devant de la scène et le rôle d'arrière-scène au service d'autres musiciens en tant qu'arrangeur, compositeur, orchestrateur, accompagnateur.

- Parcours :

- > à l'adolescence, il découvre Clifford Brown, trompettiste de jazz et passe des heures à repiquer ses chorus
- > Il remporte de nombreux concours internationaux d'accordéon : trophée mondial à Valence en 1966- 1967 et 2013
- > joue aux côtés de grands jazzmen : Danien Goyene, Wayne Shorter, Chick Corea, Stevie Wonder...
- > joue les répertoires de Bach, Vivaldi, Mozart, Chopin, Tchaïkovsky, Debussy, Ravel
- > joue les répertoire de Miles Davis, Bill Evans, Charlie Parker, John Coltrane
- > en 73 : rencontre Claude Nougaro et rejoint son orchestre
- > Il enregistre, arrange, compose des musiques de films et de variétés pour Aznavour, Catherine Ringer, Barbara...
- > 1983 : Il est 1er bandonéon dans l'orchestre de Piazzolla qui va jouer un rôle important dans sa vie musicale, puisqu'il va l'inciter à renouveler le répertoire musette (voir le « new musette ») comme lui l'avait fait avec le tango en créant le « tango nuevo »
- > 1994 : reçoit un prix de l'académie de jazz, le « django d'or », pour l'album « new musette ». Il devient un leader sur les grandes scènes de jazz dan le monde.
- > 1997 : obtient plusieurs récompenses pour l'album avec Michel Portal (victoires de la musique , meilleur album international)

- > 2001 : album « face to face » avec Eddy Louis organist de jazz
- > 2008 : joue avec le big band Brussel jazz orchestra
- enregistre à Marciac avec Marsalys
- publie une méthode d'accordéon avec son père
- > 2010 : album hommage à J-S Bach
- > 2013 : album hommage à Vivaldi

Ce qui est à retenir :

Richard Galliano multiplie depuis le début de sa carrière les rencontres artistiques dans tous les univers musicaux, renouvelant sans cesse son langage musical et donnant des lettres de noblesses à un instrument au départ populaire.

-II- l'accordéon :

- **instrument assez récent** : il apparaît vers 1830 dans les pays germaniques et traverse les continents. Ses origines lointaines se trouvent en Chine vers 2700 ans avant JC dans un orgue à bouche à anches libres appelé « sheng ».

- plusieurs pays se l'approprient comme instrument national (Roumanie, Russie, Bulgarie, Brésil, France, Autriche...)

- **son rôle au départ** : instrument d'accompagnement (dances, chants)

- **évolution dans les années 80** : avec Richard Galliano, le jeu et le rôle de l'accordéon évoluent. Il crée le « new musette » en insérant des caractéristiques du jazz, en l'enrichissant harmoniquement et en y ajoutant de nouveaux instruments (contrebasse, batterie)

Particularité du timbre :

- Le son musette : utilise 2 ou 3 flûtes + ou – désaccordées. Les accordéons de type musette sont volontairement accordés (ou désaccordés !) au LA 440 / 442 / 444 pour avoir ce son particulier musette.
- L'accordéon de Richard Galliano : ne possède pas le son musette. Il a une profonde aversion pour le son musette. Il joue sur un accordéon classique. Bayan appassionata. Son Bayan Appassionata est le Stradivarius des accordéons. Le son est plus rond et doux

-III- Analyse :

1°) « La valse à Margaux »

Date : 1991

Album : « New musette »

Musiciens :

Richard Galliano – accordéon

Philip Catherine – guitar

Pierre Michelot – contrebasse

Aldo Romano- batterie

Dédicace : Astor Piazzolla car c'est lui qui l'a amené à repenser le musette comme lui l'avait fait en créant le tango nuevo

Style : jazz valse. Ce titre marque la naissance du style new musette « *aujourd'hui je créé le "new musette" car j'estime qu'on ne doit plus jouer cette musique comme en 1930 et je joue cette musique en y mêlant mes plus fortes influences : Piazzolla, Coltrane, Debussy, Bill Evans... »*

Definition du new musette : Métissage jazz et musette et musique savante

Lien deezer : <http://www.deezer.com/search/valse%20C3%A0%20margaux%20galliano>
<http://www.deezer.com/search/valse%20C3%A0%20margaux%20galliano>

Structure : a voulu adopter une structure académique : ABA / trio / chorus guitare chorus contrebasse chorus accordéon / thème A coda
Tempo : très flexible (rubato) > à la manière de Chopin par les nombreuses annotations précises sur le trio : misterioso / piu mosso / meno mosso
Nuances : laissées à la liberté de l'interprète

Caractéristiques :

Thème A	16 mesures- Solm Progression harmonique ascendante proche de celle de la chanson « les embouteillages » de sanseverino : Gm – D7/A – Gm/Bb thème inspiré de la valse musette « la flambée montalbanaise » de Viseur Galliano expose le thème seul 1 ^{re} fois se termine sur le V / 2 ^{ème} fois sur une cadence parfaite
Thème B	Entrée de la section rythmique (jeu de la batterie avec les balais pour un accompagnement léger) 16 mesures Progression harmonique sur II-V-I
Thème A	Reexposition du thème par tous les musiciens à la reprise
Trio	Tempo lent mais libre « misterioso » Caractéristiques de la valse dansante Mélodie très ornementée
Improvisations	
Tème A + coda	

2°) « C'est peut-être » - Richard Galliano et Alain Lепrest- 1992- album « voce a mano »- dernier titre de l'album

Alain Lепrest : 1954 - 2011, est un poète-parolier et chanteur français
 Album qui a obtenu le grand prix Charles-Cros en 1993
 Style : chanson française

Lien deezer : <http://www.deezer.com/search/c'est%20peut-%C3%AAtre%20galliano>

Texte :

*C'est peut-être Mozart le gosse qui tambourine
 Des deux poings sur l'bazard des batteries de cuisine
 Jamais on le saura, l'autocar du collègue
 Passe pas par Opéra, râpé pour le solfège.*

*C'est peut-être Colette la gamine penchée
 Qui recompte en cachette le fruit de ses péchés
 Jamais on le saura, elle aura avant l'heure
 Un torchon dans les bras pour se torcher le coeur*

*C'est peut-être Grand Jacques le petit au rire bête
 Qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes
 Jamais on le saura, on le fera maçon
 Râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon*

*C'est peut-être Van Gogh le p'tit qui grave des ailes
 Sur la porte des gogues avec son opinel
 Jamais on le saura, râpé les tubes de bleu
 Il fera ses choux gras dans l'épicerie d'ses vieux*

*C'est peut-être Cerdan le môme devant l'école
 Qui recolte ses dents à coup de Limpidol
 Jamais on le saura, KO pour ses vingt piges
 Dans le ring de ses draps en serrant son vertige*

C'est peut-être Jésus le gosse de la tour neuf
 Qu'a volé au Prisu un gros œuf et un bœuf
 On le saura jamais pauvre flocon de neige
 Pour un bon Dieu qui naît, cent millions font cortège

L'accordéon ici n'a pas de rôle de soliste, mais d'accompagnateur : Richard Galliano occupe autant le devant de la scène que les rôles de second au service d'autres artistes (autres exemples : Barbara, Nougaro, serge Reggiani...)

Structure : introduction de 2 mesures- 6 couplets

Caractéristiques :

introduction	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Installation de l'ostinato sur rythme de habanera dans l'aigu par l'accordéon	Couplet sur Mozart Démarrage en anacrouse Technique vocale chanté-parlé Tonalité : fa#m Accompagnement allégé dans l'aigu Accords posés sur les 2èmes temps : instabilité, doute « jamais on le saura »	Les accords de l'accompagnement descendent petit à petit vers le grave et sont posés sur le 1er temps en rondes avec du vibrato Octavation vers le grave de l'ostinato Jeu de nuances de l'accordéon en lien avec le texte	Accords toujours posés sur le temps en ronde : étirement du temps	Couplet sur Van Gogh Retour de sonorités aigus avec des frottements de 2de majeure sur des notes longues pendant que l'ostinato continu à descendre vers le grave	Couplet sur Marcel cerdan Accompagnement sur rythme saccadé Crescendo de plus en plus important	Modulation de fa# mineure vers FA# Couplet sur Jésus Basse descendante Tierce picarde sur l'accord de SI

3°) «Taraf »

Album « blow up » - 1997 (enregistré en public). 100000 exemplaires vendus et nombreuses récompenses : prix Boris Vian (académie du jazz), meilleur album international, victoires de la musique

Musiciens : R. Galliano / Michel Portal (clarinette Sib)

Hommage à la musique des Carpates

Lien deezer : <http://www.deezer.com/search/taraf%20galliano>

Mesure : 7/8 (3+2+2 faisant référence à la danse dans les fêtes roumaines)

Tempo : rapide

Caractère : vif, nerveux, dansant et en même temps mélancolique

Echelles musicales : tonal et la mélodie s'inscrit dans le système modal (mode lydien)

mélodie très ornementée

harmonie : accords parfaits posés sur les degrés I –V et I-IV. Les 2 instruments jouent à l'unisson ou à l'8ve

éléments thématiques : 2 thèmes principaux récurrents

particularités rythmiques : un motif rythmique récurrent construit sur une seule note (Lab) sur une articulation staccatissimo dans le thème A / utilisation d'une pédale qui enchaîne I-V et I-IV

structure : elle s'organise autour de l'alternance entre thème A et B et des moments de chorus.

AA/BB/AB/interlude/A transposé à la tierce/chorus clarinette dans l'aigu en contraste avec le timbre dans les thèmes + ostinato accordéon/A/ interlude/ A

Caractéristiques particulières : Michel Portal et Richard Galliano jouent sur la dynamique des accents et du rythme, ainsi que sur la notion de contrastes (silence qui vient couper l'élan de la phrase B après l'exposition des 2 thèmes, contrastes de registres, de nuances, de timbres).

Elements musicaux orientaux provenant des traditions musicales d'Europe de l'est descendants des juifs itinérants depuis le XV° siècle : la mélodie est modale, utilisation de la 2de augmentée, mélodie larmoyante au début et fouguese par la suite

Ecoutes comparatives : musique klezmer <http://www.youtube.com/watch?v=eonPVJO5mVg>

David Krakauer & Klezmer Madness - Jazz in Marciac Live (2009) : [HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=O6voZQRJHEU](http://www.youtube.com/watch?v=O6voZQRJHEU)

Origine du titre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Taraf_de_Ha%C3%AFdouks

4°) « Billie »

Lien fichier audio :

http://www.deezer.com/fr/plugins/player?autoplay=false&playlist=true&width=700&height=240&cover=true&type=tracks&id=17615854&title=&app_id=undefined&popup=true¤t_song_index=0¤t_song_time=0&autoplay=false&playing=false

Album : Richard Galliano Solo- 2007
Hommage à Bill Evans (1929-1980) et Billie Holiday (1915-1959)

Démarche de R.Galliano : A travaillé le voicing de ce morceau dans l'idée de Bill Evans qui a beaucoup compté dans sa culture musicale. Imprégné de son monde harmonique. De Billie Holiday il a conservé le côté ballade, blues. A travaillé au piano et a adapté le jeu du piano à l'accordéon.

Eléments d'analyse :

Genre : valse-ballade dans le style de « your story » de Bill Evans avec un traitement mélodique semblable utilisant des répétitions d'un enchaînement de notes sur un intervalle de secondes et sur un même schéma rythmique.

Progression harmonique : enchaînements d'accords de 7ème majeure et mineur 7 diminués sur une ligne de basse descendante et chromatique.

Caractéristiques : blockchords (ou bloc d'accords joués de manière homorythmique), phrasé en gammes et arpèges, ornements (mordants, trilles) trémolos sur 2 notes, patterns (= motif rythmique de base), accents rythmiques marqués par le soufflet de l'accordéon

Structure : AABA

introduction	A	B	coda
Longue introduction de 31 mesures Ad libitum Ligne de basse : chromatique, descendante en blanche pointée Changement de timbre Rythme trochaïque recurrent Caractéristiques : trilles	16 mesures Trame harmonique dense avec de nombreuses cadences parfaits Thème construit sur un même motif transposé tout au long de la partition L'accompagnement du thème : répétition d'une même cellule mélodico-rythmique	8 mesures Caractérisé par les quarts doublés à l'unisson Enchaînement harmonique : II-V-I	Fin dans le style blues avec les blue note et un dernier accord en 7 ^{ème} majeure (C7)

5°) Aria- Bach-Galliano

Lien deezer : <http://www.deezer.com/search/bach%20galliano>

Style : jazz et musique classique

Année : 2010- album Bach- dernière pièce

Formation : accordéon + quintette à cordes

Contexte : « je me suis endormi en écoutant la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. A mon réveil, je me suis mis au piano et il en est sorti ce thème. J'étais imbibé du son de Bach »

Constat : proximité entre le timbre de l'accordéon et le timbre de l'orgue. Ils font tous les 2 parties de la famille des aérophones et utilisent une soufflerie et des anches vibrantes pour comme mode de fonctionnement.

1er thème assez lent qui monte : caractérisé par des demi-tons, une articulation legato et un rythme pointé iambique. Interprété par le saxophone soprano et l'accordéon et ponctué par la trompette à la manière d'une fanfare.

Rôle de l'accordéon : mélodique. Il harmonise le thème joué par le saxophone soprano à la tierce > fusion des timbres

Thème 2 : 16 mesures. plus folklorique, caractère de musique de rue.

Toujours avec le saxo soprano. Caractérisé par son rythme anapeste, ses demi-tons et son articulation staccato. Ponctuation par la trompette.

Rôle de l'accordéon : accompagnement en accords avec une basse en pompe sur V-I

Thème 3 : caractère de marche (écouter la caisse claire). Atmosphère de cirque

Tous les instruments entrent en scène (batterie avec roulements sur caisse claire, contrebasse, trompette) Très accentué à la manière d'un tango

Différentes couleurs, nuances, accélérations

Rôle de l'accordéon : joue le thème

Harmoniquement : De nombreuses modulations Fam/ LabM/RebM/ Fam/ fa#m/ La M/ fa#m/ Do#/SiM/ RébM/ Sibm

Influence jazz dans les improvisations instrumentales à partir de 3'25 "

Travail du timbre par les changements d'instruments et dans les différents registres de l'accordéon

Structure en 12 parties proposant les mêmes thèmes dans des configurations harmoniques, rythmiques et timbriques différentes et attribuant différents rôles à l'accordéon .

Conclusion :

6 extraits musicaux reflétant la richesse d'expériences musicales de Richard Galliano qui a su faire voyager un instrument d'origine populaire dans différents genres musicaux savants, populaires et folkloriques des quatre coins du monde, tout en arrivant à les faire fusionner.

