

LA VIELLE À ROUE

FICHE N°1 : ORGANOLOGIE	p.1
FICHE N°2 : HISTOIRE DE LA VIELLE À ROUE EN FRANCE.....	p.3
FICHE N°3 : LA VIELLE À ROUE DANS LES MUSIQUES DE TRADITIONS ORALES OCCITANES.....	p.4
En Auvergne et Limousin	
Dans les Landes	
Dans les Alpes Méridionales	
FICHE N°4 : VIELLE A ROUE ET MUSIQUES D'AUJOURD'HUI.....	p.8
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	p.9
ORIENTATIONS DISCOGRAPHIQUES	p.10
SÉLECTION D'ARCHIVES SONORES ET AUDIOVISUELLES	p.12
MÉTHODES ET RECUEILS DE PARTITIONS	p.13
SITES INTERNET.....	p.14

Photogr. couverture :
vielle Pajot
de l'exposition d'instruments de musique
du COMDT

FICHE N°1 : ORGANOLOGIE

La vielle à roue est un instrument à cordes frottées complet puisqu'il est à la fois mélodique, harmonique (bourdons) et rythmique.

caisse de résonance

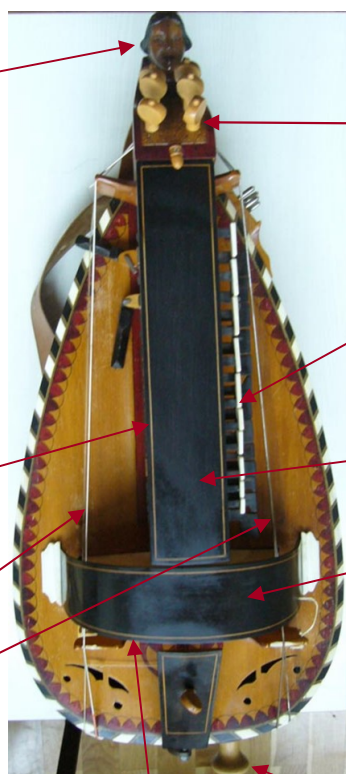
Photogr. 1

chien : pièce de bois mobile qui produit un grésillement saccadé permettant un accompagnement rythmique.

chevillier

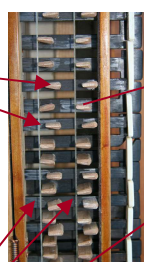
chevilles

clavier : 23 touches (tons et demi-tons) d'une étendue de deux octaves pour les vielles sopranos.
30 touches pour les vielles altos et 35 touches pour les ténors

couverture du clavier

cache-roue

sautereaux : pièces de bois qui par l'intermédiaire des touches du clavier vont appuyer sur les cordes pour modifier la hauteur du son.

cordes : deux cordes permettent de jouer la mélodie (chanterelles) et deux à quatre cordes de bourdons accompagnent la mélodie par des notes continues.

Photogr. 2

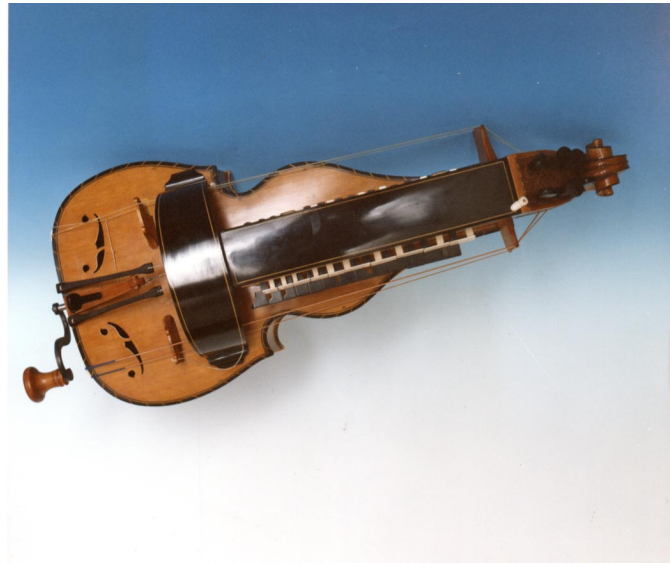
manivelle : permet de faire tourner la roue qui va frotter sur les cordes pour les faire vibrer (remplaçant ainsi l'archet du violon ou du violoncelle).

roue

On rencontre quatre types différents de vielle à roue :

- La vielle « luth » dont la caisse de résonance est en forme de luth (cf. fotogr. 1 et 2).
- La vielle « guitare » dont la caisse est à fond plat et en forme de guitare (cf. fotogr. 3).
- La vielle électroacoustique c'est-à-dire intégrant des micros qui sonorisent l'ensemble des cordes.
- La vielle organisée (dotée d'un petit orgue).

Photogr. 3
Sylvie Filippi.
Collection Centre occitan des musiques et danses
traditionnelles Toulouse Occitanie

FICHE N°2 : HISTOIRE DE LA VIELLE À ROUE EN FRANCE

- **Aux 12e et 13e siècles**, l'ancêtre de la vielle à roue qui s'appelait l'*organistrum* accompagnait le chant liturgique. D'une longueur qui oscillait entre 0,80 m et 1,30 m de long, il était joué par deux musiciens, le premier tournant la manivelle et le second actionnant les tirettes.
- **Au 13e siècle**, la vielle à roue devient plus petite et intègre l'instrumentarium des ménestrels¹, elle porte alors le nom de *symphonia* ou *chifonie*.
- **Au 14e siècle**, l'Eglise l'abandonne et les musiciens itinérants, les aveugles et les mendiants s'en emparent. L'instrument intègre alors la musique populaire. Il va être méprisé par l'aristocratie et les musiques savantes pendant quatre siècles.
- **Ce n'est qu'au 18e siècle** que la vielle à roue suscite de nouveau l'intérêt de l'aristocratie et des compositeurs² à la faveur d'un engouement pour le pastoral et le champêtre. Les luthiers parisiens contribuent à la faire évoluer en la dotant notamment d'un clavier chromatique et en substituant à sa caisse plate la caisse bombée des luths ou des théorbes afin d'en améliorer la qualité sonore.
- **A la Révolution**, la vielle à roue s'associe définitivement aux musiques populaires en devenant l'apanage des paysans. C'est ainsi qu'elle sera adoptée dans plusieurs régions de France³ et deviendra, notamment, l'instrument emblématique du Berry⁴. C'est à cette époque, également, qu'un fils de notaire, Jean Pajot, crée le premier atelier de fabrication de vielles à roue à Jenzat (Allier), posant ainsi, dans cette commune, la première pierre d'une longue tradition de lutherie, toujours vivante.

¹ Musicien ambulant ou engagé par un seigneur qui récitait et chantait des vers en s'accompagnant d'un instrument.

² Par exemple : Michel Corette, Nicolas Chedeville.

³ Auvergne, Berry, Bourbonnais, Bresse, Limousin, Marche, Morvan, Périgord, Bretagne, Champagne, Normandie et Landes.

⁴ Ancienne province du centre de la France à cheval sur les départements du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher et du Loiret.

FICHE N°3 : LA VIELLE À ROUE DANS LES MUSIQUES DE TRADITIONS ORALES OCCITANES

Des traditions de vielle à roue se sont développées dans plusieurs régions occitanes : l'Auvergne, le Limousin, le Périgord, les Landes et les Alpes méridionales.

EN AUVERGNE ET LIMOUSIN

Suite à la création des ateliers de lutherie à Jenzat (Allier) et grâce au développement du chemin de fer et de la vente par correspondance, la vielle devient entre 1880 et 1914, dans les monts d'Auvergne et du Limousin, l'instrument à la mode.

Son image pittoresque permettra à de nombreux vielleux de profiter de la manne touristique des villes thermales (Royat, La Bourboule, Le Mont-Dore).

Les portraits, ci-dessous, de deux vielleux traditionnels permettent de se faire une idée de la façon dont se faisait l'apprentissage de la vielle à roue, des occasions de jeu qui existaient et du répertoire qui était joué.

➤ **Louis Gourdon**

Issu d'une famille de musicien, Louis Gourdon apprend à jouer de la vielle à l'âge de onze ans en observant les nombreux vielleux de la région. Il commencera par jouer au café familial à Royat (63) où son père organise un bal chaque dimanche, puis jouera ensuite pour de nombreuses occasions, seul ou avec d'autres musiciens. Pendant les années 1950-1960, ne trouvant d'autres occasions de jeu, il intègre un groupe folklorique. Mais jugeant cette expérience insatisfaisante, il le quitte pour jouer seul chez lui.

Il jouait sur une vielle Pajot (Jenzat) accordée en sol-do. Son répertoire est composé de valse, scottishs, mazurkas, marches nuptiales mais aussi des bourrées.

➤ **Eugène Thomas**

Il est originaire de la région des Combrailles (à cheval sur la Creuse, l'Allier et le Puy de Dôme) et exerce le métier de sabotier. Il apprend le violon, « de routine »⁵, à l'âge de quinze ans puis la vielle à roue deux ans plus tard. Il fut un musicien réputé, animant bals, noces, fête des conscrits, seul ou avec un petit orchestre (avec accordéon chromatique, violon et « jazz »⁶). Il jouait également régulièrement avec son fils, cornemuseux.

Il utilisait lui aussi une vielle Pajot accordée en do ou en do#. Son répertoire comprend des marches, des bourrées anciennes mais aussi des valse, polkas, scottishs, mazurkas, tangos et paso-dobles.

Types d'Auvergne, joueur de vielle.

Collection Centre occitan des musiques traditionnelles Toulouse Occitanie. Droits réservés.

⁵ C'est-à-dire d'oreille.

⁶ Ensemble de percussions composé, dans la plupart des cas, d'une grosse caisse à pédale et d'une paire de petites cymbales (charleston).

DANS LES LANDES

La vielle à roue appelée *sonsaina*, *viela* ou *viena* fut importée par les scieurs de long auvergnats. Sa présence dans les Landes est attestée depuis au moins le début du XIXème siècle, puisque le vicomte de Métivier la cite dans son ouvrage, *De l'agriculture et du défrichement des Landes*, paru en 1839. Elle connut un âge d'or pendant l'entre-deux guerres, sa pratique s'est éteinte en 1971 avec le décès du dernier joueur traditionnel, Pierre Garrabos. Les enquêtes font apparaître que la vielle était jouée dans les Petites-Landes, le Gabardan et jusqu'à la commune de Captieux. Les vielleux des Landes ont, dans leur grande majorité, joué sur des vielles type guitare, moins chères que les vielles luth.

➤ **Jean Nadau**

Il est né à Vielle-Soubiran (40) en 1909. Impressionné par le jeu de Pierre Saint-Loubert (de nombreux vielleux de cette époque font référence à lui) qu'il découvre lors d'un bal, il décide d'apprendre la vielle. Il achète la vielle de son oncle, une Pimpard (Jenzat) et commence à prendre des cours auprès de Pierre Saint-Loubert. Il va rapidement animer bals de quartiers et noces. Il se produira également avec le groupe folklorique de Brocas-les-Forges (40). Il abandonne la pratique de la vielle après la Seconde Guerre mondiale. Son répertoire se compose de danses gasconnes telles que le rondeau, la courante ou le congo mais il a également interprété des scottishs, valse et polkas.

➤ **Julien Déjean**

Il naît à Arouille (40) en 1904. Son père et son oncle jouant de la vielle, il s'initie quant à lui à l'âge de vingt ans en suivant les conseils de son père et en prenant des leçons auprès de Pierre Saint-Loubert. Il a exercé le métier de métayer mais ses activités musicales (bals, noces, fêtes) lui ont apporté un complément de revenu significatif. Il a joué de plusieurs vielles, toujours des Pimpard (Jenzat). Son répertoire traduit la nécessité pour le musicien de bal de s'adapter à l'évolution de la demande, et donc d'apprendre les danses nouvelles, s'il veut durer. C'est ainsi qu'il comporte aussi bien des rondeaux que des sambas.

DANS LES ALPES MÉRIDIONALES

La vielle à roue est ici appelée *sansouagna*. Elle est associée notamment à la figure du « savoyard⁷ » avec sa marmotte, musicien ambulant que l'itinérance professionnelle a mené dans toutes les régions de France. Ces musiciens recevaient ainsi les revenus que les mois d'hiver en montagne ne pouvaient leur fournir.

⁷Le terme « savoyard » se rapporte ici aux anciennes terres de la Maison de Savoie correspondant aujourd'hui aux Alpes méridionales françaises et italiennes.

FICHE N°4 : VIELLE À ROUE ET MUSIQUES D'AUJOURD'HUI

A l'instar d'autres instruments traditionnels, la vielle à roue connaît un renouveau dans les années 1970 avec le mouvement folk. Des jeunes issus du milieu urbain s'intéressent aux traditions orales de France, et s'investissent dans la collecte des savoirs traditionnels pour les sauvegarder et les diffuser. Des groupes folkloriques tels que les Thiaulins de Lignères et la Chavannée pour le Centre ou le groupe toulousain les Ballets Occitans pour la Gascogne ont permis de faire le lien entre la pratique routinière traditionnelle et la génération folk.

La création du festival des Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs⁸ à Saint-Chartier (36) en 1976 qui, à l'origine, avait pour instruments emblématiques la cornemuse et la vielle à roue, a joué un rôle important dans la diffusion de l'instrument.

La vielle à roue a montré au cours de son histoire qu'elle s'est toujours adaptée, tant dans sa facture que dans son répertoire, aux évolutions de son temps. C'est encore le cas aujourd'hui puisqu'elle s'associe à des démarches artistiques très diverses.

On peut citer Patrick Bouffard, qui tout en étant très imprégné du répertoire et du style bourbonnais, a donné à sa musique une couleur résolument rock, notamment dans l'album *Rabaterie*, réalisé avec son trio.

Pascal Lefeuvre, au sein de l'ensemble Tre Fontane, a interprété à la vielle, de la musique médiévale, et a aussi joué de cet instrument dans des morceaux d'influence jazz (Album *Alicante*). Il est également à l'origine de la création du premier orchestre de vielle, le Viellistic Orchestra dont il a assumé la direction et qui réunissait des vielles soprano, alto et ténor. Cet ensemble s'intéressait aussi bien à la musique médiévale et Renaissance que jazz et contemporaine par l'interprétation de compositions écrites pour lui.

Enfin, des musiciens tels que Dominique Regef, pour la musique improvisée, ou Valentin Clastrier, qui fut le premier à utiliser une vielle électroacoustique et dont le travail se rapproche des musiques expérimentales et contemporaines, ont cherché dans leur musique à exploiter toutes les possibilités sonores de la vielle à roue.

⁸ Aujourd'hui *Le son continu* au château d'Ars (36). <http://www.lesoncontinu.fr/>

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

- BOULESTEIX, Jean-Louis. *Mémoire de la vielle : des troubadours et des trouvères aux fêtes de Saint-Chartier*. Limoges : CRDP, 1982.
- CHARLES-DOMINIQUE, Luc. *Musique populaire en pays d'Oc*. Loubatières Editeur, 1987.
- CHASSAING, Jean-François. *La vielle et les luthiers de Jenzat*. Aux amoureux de science, 1987.
- CLASTRIER, Valentin. *La vielle et l'univers de l'infinie roue-archet*. Modal, 2006.
- DURIF, Olivier. *Musiques des Monts d'Auvergne et du Limousin*. Cité de la Musique ; Actes Sud, 1998.
- FUSTIER, Paul. *La vielle à roue dans la musique baroque française : instrument de musique, objet mythique, objet fantasmé ?* L'Harmattan, 2006.
- HOLLINGER, Roland. *Les musiques à bourdons : vielles à roue et cornemuses*. La flûte de Pan, 1982.
- IMBERT, Pierre, dir. *Vielle à roue, territoires illimités*. FAMDT, 1996.
Cet ouvrage comprend une bibliographie très complète.
- IMBERT, Pierre. *Eugène Thomas, vielleux*. Plein jeu. N°1, p. 38-42.
- MABRU, Lothaire. *Vielles et vielaies des Landes girondines*. Modal. Hiver 1982, n°3, p. 31-37.
- MUSÉE DE BROU. *La vielle en Bresse*.
- PIAUD, Marcel. *Routinier du Périgord*. Editions OI Conton.
- RAULT, Christian. *L'organistrum : les origines de la vielle à roue*. Aux amateurs de livres, 1985.
- RIBOUILLAUT, Claude. *En quête d'instruments : la vielle à roue*. Trad Magazine n°90, juillet-août 2003, p.21-52.
Ce dossier rassemble les portraits des principaux luthiers et vielleux contemporains.
- RIVIÈRE, Gaston. *Mémoires et souvenirs*. AMTA, 1990.
- *Sansouagna : la vielle à roue dans les Alpes méridionales*. Cahier des Alpes-Maritimes, 1991, n°9.

ORIENTATIONS DISCOGRAPHIQUES

- ARBEAU, Thoinot ; CHEDEVILLE, Nicolas ; CORETTE, Michel ; MOZART, Wolfgang Amadeus, comp. ; FROMENTEAU, Michèle ; interpr. *L'art de la vielle à roue : volume 1*. Arion, 1997.
- LA BARACANDE. *[sans titre]*. Le Puy-en-Velay : La Nòvia, 2017.
- BAUDOIN, Romain. *Arrehar*. Pau : Pagans, 2022.
- BOUFFARD, Patrick. *Musique pour vielle à roue en Auvergne et Bourbonnais*. Radio France (Ocora), 1990.
- BOUFFARD, Patrick. *Rabaterie*. Parthenay : Modal, 1997.
- CHABENAT, Gilles. *Bleu-nuit : musiques pour vielle à roue*. Radio France (Ocora), 1989.
- LOS CINQ JAUS. *Baissatz-vos montanhas*. Paris : AEPPEM, 2020.
- CLASTRIER, Valentin. *Grands maîtres de la vielle à roue : Valentin Clastrier*. Auvidis, 1987.
- *Chanteurs et musiciens en Limousin : enregistrements 1974-1991*. Silex, 1995.
- DESQ, Guilhem. *Visions*. Toulouse, 2017.
- ENSEMBLE TRE FONTANE. *Florilège*. Alba Musica, 1999.
- FOY, Anne-Lise. *Vielle à roue*. Paris : AEPPEM, 2023.
- FROUVELLE, Daniel. *Tamborn de pluèja*. Toulouse : AIMI, 2022.
- JOLIVET, Grégory. *Alt'o solo*. Paris : AEPPEM, 2008.
- LEFEUVRE, Pascal. *Alicante*. Scalen, 1990.
- LA MACHINE, *Retrouvailles*. Henrichemont : Le grand barbichon, 2022.
- NIOULOU, Michel. *Vielle à roue : musique traditionnelle du Charolais et du Brionnais*. Paris : AEPPEM, [2018]
- PILLOT, Lucien. *Vielle à roue*. Paris : AEPPEM, 2021.
- REGEF, Dominique. *Tourneries*. Vand'œuvre.
- RIVIÈRE, Gaston. *France : la vielle à roue de Gaston Rivière*. Buda Musique, 1999.
- TEND'M. *Une musique trad-urbaine en Centre-France*. Parthenay : Modal, 2005.

-TRES. *Avanç'un pauc lo pas*. Paris : AEPPEM, 2020.

-TRIO DCA. *Musique de Haute-Auvergne*. Parthenay : Modal, [sans date].

- *Vièlaires de las Lanàs*. Centre Lapios. (33t).

- VIELLISTIC ORCHESTRA. *Cris de cordes*. Alba Musica, 1995.

- DUO PUECH GOURDON. Le Puy en Velay : La Nòvia, 2017

Le livre *Vielle à roue, territoires illimités* propose une abondante discographie d'enregistrements publiés en disque vinyle (33t).

SELECTION D'ARCHIVES SONORES ET AUDIOVISUELLES (COMDT)

Témoignage sur la pratique de la vielle à roue en Creuse (document n°1557)

Document audiovisuel extrait du fonds Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Occitanie.

L'enquête est réalisée auprès d'un musicien routinier du Limousin, Eugène Thomas. Celui-ci raconte ses débuts dans la musique et donne un grand nombre de détails relatifs à sa pratique musicale : acquisition des instruments, animation des bals, collègues musiciens et réparation des instruments. Il interprète ensuite des scottishs, valse et bourrées.

Répertoire de danses du Gabardan joué à la vielle à roue (document n°1617)

Document audiovisuel extrait du fonds Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Occitanie.

L'enquête est réalisée auprès d'un joueur de vielle, Jean Nadau qui raconte sa pratique de la musique dans les années 1920-1930. Il évoque les joueurs de vielle du Gabardan et joue plusieurs airs à danser : rondeau, congo, scottish, valse et polka.

Répertoire d'airs à danser du Gabardan joué à la vielle à roue (document n°1245)

Document sonore extrait du fonds Marcel Gastellu.

L'enregistrement est réalisé auprès de Julien Déjean. Il contient quatorze airs à danser joués à la vielle à roue parmi lesquels douze sont des mélodies de rondeau.

La description détaillée de ces enregistrements est consultable sur le catalogue en ligne du centre de documentation du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Occitanie à l'adresse suivante :

<http://cataloguedoc.comdt.org>

Ces documents sont consultables sur place.

MÉTHODES ET RECUEILS DE PARTITIONS

- ALLA, Lucette ; LANCESSEUR, Jacqueline ; SIORAT, Denis ; VIGROUX, Thierry. *Musiques de danses Gévaudan-Cevennes transcrites pour vielle à roue accordée en do : 1er recueil, 40 bourrées*. Editions Fuzeau, 1987.

- BONNARD, Claire. *Airs progressifs et travail du "coup de poignet"*. [Toulouse] : [sans nom], 2017.

- CHABENAT, Gilles. *Musique pour vielle à roue*. AMTA, 1998.

- FROMENTEAU, Michèle, dir. ; CASTEUBLE, Guy, dir. *Musiques en duo pour vielles à roue : 1er recueil, 25 pièce de compositeurs français du XVIIIe siècle pour 2 vielles accordées en do*. Editions Fuzeau, 1980.

- HEINTZEN, Jean-François « Maxou ». *Cahier de répertoire : pratique du jeu de vielle Centre-France, conseils et exercices pour vielle en ré*. AMTA.

- MUSKETT, Doreen ; BURTON, Geoff, trad.. *Méthode de vielle*. Corydon Music.

- PIAUD, Marcel. *Danses et mélodies populaires du ménétrier Marcel Piaud pour accordéon diatonique, vielle, cabrette et tous instruments traditionnels*. Editions musicales Jean Moureu ; Junquèr d'Oc.

- TAILHADES, Claude. *Cours de vielle : précis technique*. Inter Groupe Folklores Région Ile de France.

SITES INTERNET

GENERALITES

<http://pagesperso-orange.fr/xaime/vielle.html>

Site créé par Xavier Aimé, informaticien et joueur de vielle, qui aborde toutes les thématiques liées à la vielle à roue en France : de l'histoire de l'instrument à son organologie et sa fabrication, en passant par son apprentissage (cours en ligne et carnet d'adresses de formateurs) et les différentes traditions régionales. Il comprend également une bibliographie abondante classée par thèmes et un glossaire.

VIELLE EN AQUITAINE, AUVERGNE ET LIMOUSIN

<http://www.sondaqui.com/>

Site du patrimoine oral et festif en Aquitaine qui comporte deux pages sur la vielle à roue dans les Landes et en Dordogne.

<http://www.amta.com.fr/>

Site de l'Association des Musiques Traditionnelles en Auvergne qui recense notamment les musiciens, luthiers et disques de vielle à roue en Auvergne et Limousin. Le site effectue également de la vente en ligne.

LUTHERIE

<http://maison-luthier-jenzat.fr/>

Site du musée « La maison du luthier » sur la tradition de lutherie de Jenzat.

<http://dfrouvelle.club.fr/index.htm>

Site du luthier, musicien et formateur tarnais, Daniel Frouvelle. Il propose notamment le téléchargement d'un logiciel de sa conception permettant de dessiner son propre modèle de vielle.

<http://luthier-vielles-siorat.com/>

Site du luthier Denis Siorat

<http://www.bernard-kerboeuf.fr/>

Site du luthier Bernard Kerboeuf

<http://philippemousnier.com/>

Site du luthier Philippe Mousnier

MUSICIENNES ET MUSICIENS

<http://www.valentinclastrier.com/>

Site officiel de Valentin Clastrier.

<http://isabellepignol.mustradem.com/>

Site officiel d'Isabelle Pignol.

<http://www.gilleschabenat.com/>

Site officiel de Gilles Chabenat.

<http://www.gregoryjolivet.com/>

Site officiel de Grégory Jolivet