

BOHEE

Une Bande Son

par

Béatrice

Ardisson

MAES

LA BOHÈME, diamant brut aux mille facettes, est mise en lumière et exposée au Grand Palais cet automne 2012. Voyageurs aux origines floues dont l'histoire s'égare entre l'Inde, l'Espagne et la République Tchèque, les Bohémiens sont avant tout des nomades. Tziganes, Zingaris, Gypsies ou Gitans chantent une culture fière et riche. Leur errance perpétuelle, aux abords d'un paradis perdu, nourrit une musique folklorique doucement torturée : sons orientaux brodés de fils d'or sur canevas européen.

Si leurs successives terres d'accueil ont influencé leur musique, quelques sons aux résonances éternelles apparaissent aussi en filigrane : le sanglot d'un violon, les respirations haletantes d'un accordéon, puis les violentes vibrations d'un davul... À ces instruments s'ajoute une folle virtuosité instrumentale qui s'étire au long d'improvisations étourdissantes. Un souffle fou et fragile qui entraîne les manouches sur la route et ne connaît pas de frontières. Il s'est insinué dans les compositions classiques de Liszt et Brahms, a ébouriffé le swing gitan de Django Reinhardt et a rafraîchi les *Balkans Beat* survoltés d'aujourd'hui.

C'est cette liberté insolente qui donne dès le 19^e siècle le LA aux artistes et à leur vie de Bohême. Ils se dissocient alors d'une bourgeoisie assommante pour s'enivrer de liberté et se régaler d'une créativité débridée sur la Butte Montmartre. La Bohème, c'est être libre et amoureux. Une philosophie reflétée dans la musique joviale et rythmée des gitans. Mais c'est aussi l'exil éternel, une mélancolie languissante cristallisée dans leur hymne : « *Djelem, Djelem* ». Les bohémiens peignent à coup de clarinettes et de guitares le paradoxe qu'est leur existence : l'exaltation de la liberté mêlée à la mélancolie d'un isolement permanent. Une solitude amère, souvent adoucie par le chant de familles aux allures de clans.

Béatrice Ardisson, c'est elle qui conduit notre tribu, *Mamacita* aux immuables créoles, trimballant les siens dans sa charrette aux 200 chevaux depuis Paris jusqu'à Londres en passant par la Normandie. Fière de sa troupe, qui sème croquis, films ou compositions insolites en chemin. À cette vie décidément bohème s'ajoutent un soupçon d'origines argentines et polonaises, et une jolie dose de passion pour les envolées musicales gitanes. Elle aussi se moque des frontières, mélangeant furieusement jazz, opéra, et musique folklorique dans un même tourbillon de folie et d'élégance.

C'est en recréant ce prisme sonore, irradiant au cœur de sa sélection, qu'elle rend ici hommage à cette unique culture en clair-obscur.

Manon & Ninon Ardisson

01. DJELEM, DJELEM - **Les Gitans de Sarajevo** 6'06

*Si la musique des *Gitans de Sarajevo* est un mélange de musique world et balkanique, elle n'en reste pas moins profondément marquée par l'expérience du déracinement, de la guerre, de la séparation. C'est en 1971 que le congrès international gitan érige *Djelem Djelem* en hymne, ce poème de la souffrance et de la fierté gitane écrit en 1941 par le poète Romani, Zarko Jovanovic. Ce dernier ne souhaitait pas voir son peuple se résigner, appelant au contraire au rassemblement, à la fierté et à l'espoir malgré l'intensité de la tourmente. *Les Gitans de Sarajevo*, ayant parfaitement compris l'appel du chant d'origine, font des fêlures du passé, du souvenir partagé de cette boue sombre et tenace des camps d'extermination nazi, la matière d'une créativité, d'un hymne à la vie, à la solidarité, à la fierté et à la fête.

02. DANDARO - **Rona Hartner, Valentin Rotary & Petre Badea** 2'22

Tony Gatlif, réalisateur de *Gadjo Dilo* aime à rappeler la façon dont il conçoit la musique Gitane : « *C'est la révolte pure, rien n'est fabriqué, tout est crié* », nous dit celui qui vit en Rona Hartner l'incarnation de cette rébellion musicale teintée d'érotisme. C'est donc tantôt un cri, tantôt un murmure, c'est une voix et une langue qu'on ne comprend pas. Puis, une musique faite de percussions, de sonorités étranges. Parfois, un rire ou une deuxième voix. C'est comme une incantation, une formule magique. C'est envoûtant en tout cas. À se demander si Esmeralda n'est pas revenue du gibet pour nous dire la bonne aventure... Et nous séduire.

03. ZIGEUNERWEISEN, OP. 20 (VERSION FOR VIOLIN AND ORCHESTRA) : II. LENTO - **Pablo de Sarasate** 5'22

Fondé aux Etats-Unis par des artistes tziganes et ashkénazes, cet orchestre fut dirigé par Bernstein, Stokowski ou Shilkret. Musique d'exilés, musique qui rappelle les villages abandonnés, les proches massacrés, au cœur d'un pays, les Etats-Unis, tourné vers l'avenir. Menée par le brillant chef d'orchestre William Steinberg, bohémien à sa manière, puisqu'en tant que juif allemand en 1933 sa vie fut aussi faite d'errance et d'exil, la RCA Symphony Orchestra refuse, en quelque sorte, d'oublier. C'est de là, qu'avec Steinberg aux commandes, ils tirent leur force, leur tristesse sauvage, nécessaires lorsqu'il s'agit de jouer le *Zigeunerweisen* : « *l'air des gitans* » de Pablo de Sarasate. Ce dernier fut le compositeur génial de cet adagio bohémien, de cette chanson grise strillée de douleur, de cette longue plainte interrompue ça et là par quelques moments de folie.

04. LE TZIGANE HEUREUX - **Tony Gatlif** 2'27

Tony Gatlif exprime dans les B.O de chacun de ses films toute sa fascination pour ce peuple Gitan rebelle et musicalement génial qui n'admet d'autres lois, d'autres guides que l'instinct, que la sensualité et le désir. Si le Tzigane s'attache ou s'attarde, ce n'est que l'espace d'un chant, ou d'une danse virevoltante et mystérieusement incantatoire. Au bout de dix secondes, on est atteint, on sent sa jambe qui bouge en rythme. Au bout de vingt, ce sont nos mains qui s'y mettent. En trente secondes on danse, on claque des mains, on chante sans trop savoir ce qu'on dit. Et on se sent heureux comme un tzigane. Heureux, comme si hier et demain n'existaient plus et que la seule chose qui comptait était cette musique déchaînée.

05. BOHÈMES ENTRACTE 1 - DANSE BOHÈME SUITE N°2 - **Georges Bizet** 0'31

Mr Untel**

**C'est au détour d'une même notion d'improvisations naturelles transcendées que se croisent l'homme qui se fait appeler Untel et la Bohème. Quoi de plus inspirant qu'un style musical mêlant les influences de la pop des années 70, des tempos latins et de la *French touch* pour faire écho à des mélodies qui swinguent, au sein desquelles cuivres, guitares manouches, cris et chants s'harmonisent avec succès. C'est de cette correspondance parfaite entre deux styles « mêlés » – et donc faits pour s'entendre – que proviennent les intermèdes inédits de Mr Untel, créés spécialement pour cet album.

06. LUNA - **Kal** 3'39

Entre tradition et urbanité, les frères Ristic s'efforcent de défendre les traditions tziganes des Balkans tout en produisant une musique fortement inspirée par la ville. Blues, Rock 'n' Roll, beats urbains se mélangent avec des rythmes et des mélodies anciennes. Une association réussie entre cultures sédentaire et nomade ? En tout cas, un bel exemple de métissage musical.

07. BOHÈMES ENTRACTE 2 - **Mr Untel**** 0'42

08. THE FIANCEE'S DREAM - **Jean-Marc Zelwer** 4'39

La musique tzigane est fondée sur le rituel qui l'accompagne : la danse, les histoires qui sont rapportées, etc. Cette musique « théâtrale » est au centre de l'œuvre de Jean-Marc Zelwer. Fasciné par les chansons et les cultures populaires d'Europe, son travail agrège des instruments et des inspirations venus d'Irlande, des juifs d'Europe de l'Est ou des tziganes. Ce compositeur crée une œuvre unique nourrie par ses racines et par les attaches culturelles qu'il se crée partout en Europe. Une réponse au déracinement que vécurent ses ancêtres ?

09. AŠUM DAJE - **Les Gitans de Sarajevo*** 4'30

10. BOHÈMES - ENTRACTE 3 - **Mr Untel**** 0'23

11. GNOSSIENNE N° 1 - Interprété par **Thomas Dutronc** 3'11

Il y a quelque chose du gitan fantasmé chez Thomas Dutronc. Peut-être, une certaine nonchalance ? Ou son indéniable élégance. Surtout, un jeu qui rappelle les plus grands et qui lui permet d'être un manouche avec sa guitare. Avec elle, on l'imagine sans problème dans les pires bouges des Batignolles et de la porte Bagnole, jouant de sa gratte avec trois doigts. Cette familiarité avec la culture gitane, il la met au service de sa musique, dans une reprise réjouissante de Satie. Il s'emploie aussi à mieux faire connaître les autres artistes tziganes. La classe manouche quoi.

12. MON POT' LE GITAN - **Mouloudji** 2'57

De l'Algérie à St Germain des Prés, Mouloudji est l'une des dernières voix des quartiers populaires. À ce titre, il a dû en croiser des gitans. Musiciens, travailleurs ou bandits. Dans ce morceau, il nous parle de l'étranger, du regard qu'on porte sur lui. Mais après tout, peut-être que ce métis nous parle aussi de lui. De tous ceux, en tout cas, qui sur les deux bords de la Méditerranée ont refusé la vie sédentaire et ennuyeuse qui était érigée en modèle. Mouloudji aussi s'est souvent « taillé », mais sa musique est restée, elle, un classique.

13. MANOUCHE DREAM (*BOHÈMES VERSION*) - **Mr Untel**** 2'45

14. LES PETITS PAPIERS - **Norig** 3'42

Bouleversée par Le Temps des Gitans, Norig a adopté la culture tzigane. Française d'origine catalane, elle s'est faite bohémienne. Son répertoire reflète cette triple identité. Cette reprise du fameux titre écrit par Gainsbourg pour le tempérament gouailleur de Régine est ici comme une incantation joyeuse, un cri d'amour à la vie et au métissage. Les morceaux de Norig se construisent toujours autour de sa voix, elle aussi entre deux mondes : l'enfance et l'âge adulte. Innocente et bouleversante, elle inspire aussi cette errance, si particulière à tous les bohémiens.

15. MINOR SWING - **Django Reinhardt** 2'53

La musique de Django est tout à la fois très parisienne et très marquée par les sursauts d'énergie infiniment « swing » des airs purement tziganes. *Minor Swing* est devenue la cultissime et géniale commémoration de ce métissage, de cette articulation festive d'instruments et de solos autour d'une pièce maîtresse, d'une dynamique incarnée par le maître Django. Cet immense swing mineur est un mouvement perpétuel, pimpant et giratoire à l'écoute duquel il est impossible de ne pas claquer du doigt, taper du pied, ou encore imaginer une « *gitane swing* » dansant furieusement sous nos yeux. LE Swing Majeur.

16. BOHÈMES ENTRACTE 4 - HABANERA - **Georges Bizet** 0'36

Monsieur Untel**

17. LE TROUVÈRE (CHOEUR DES TZIGANES) - **Orchestre national du Bolchoï** 2'59

Le chœur des Gitans de l'opéra romantique de Verdi, *Le Trouvère*, nous rappelle le caractère onirique, cosmique et bachique des chants, et des danses tziganes. Ces derniers nous ordonnant dans ce passage de l'opéra, de remplir nos gobelets, nous affirmant, avec la certitude déconcertante d'une prophétie, que le courage et la force ne se renouvellent qu'au cœur d'un vin abondant, « *rieur comme une flamme* » disait Apollinaire, qui s'écoulerait de nos gosiers à nos âmes pour leur plus grande santé. Qu'attendons nous donc pour appliquer les sages préceptes de ces tziganes chantant en chœur : *Oublions un peu « la crise », soyons païens, soyons pécheurs, soyons ivres, goguenards et faisons la fête !*

18. DUBHORA - **Pad brapad** 4'22

Pad Brapad est un peu l'enfant génial du hip hop et de la musique tzigane. Le groupe produit depuis quelques années un son « *Urban Tzigane* » pointu, fusionnant scratch, mixage et instruments traditionnels gitans. Un son qui nous fait voyager et parcourir en quelques morceaux les rues délabrées du Bronx des années 80, les chemins de Bohème et les grands *dancefloors* d'Europe. En y repensant MC Hammer avec son fameux pantalon doré et ses pas de danses endiablés avait à l'époque un côté bohémien plutôt prononcé... « *You can't touch this Tzigani Groove* ».

19. YA YA RINGE RINGE RAJA - **Goran Bregovic** 2'13

Iggy Pop et ses folies, le rock... Autant d'inspirations pour Goran Bregovic qui a construit, au fil des années, un pont musical entre les brumes de l'Angleterre et les Balkans. Normal qu'il reprenne ici un standard du twist de Lee Dorsey pour en faire ce drôle d'objet musical. Excessivement rythmé. Complètement à la marge. Beaucoup trop intelligent. Absolument pas modéré. Aucune sagesse dans sa musique. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'acolyte musical de Kusturica depuis les années 1970.

20. BULGARIAN CHICKS (FEAT. VLADA TOMOVA AND CRISTIN ESPELAND) - **Balkan Beatbox** 5'26

Balkan Beatbox est un groupe méditerranéen : deux artistes israéliens qui créent une musique s'inspirant des folklores balkaniques et juifs. Un groupe orchestre – c'est le cas de le dire – et une rencontre entre deux cultures marquées par l'expérience de l'exil, de la mort et du déchirement, mais aussi par celle de la fête et de l'ironie face à la cruauté de la vie. Une musique du mouvement, dansante, ivre parfois. Une musique de l'instant. Peut-être une des définitions de la bohème ?

21. AM SA-MI PIERD CAPUL - **Delia romanès** 2'34

N'en pouvant plus de la Roumanie austère de Caucescu, où les tziganes subissaient violence et mépris, Délia, gitane de la tribu Lovaris, traverse la Suisse, la Belgique puis finit au camp tzigane de Nanterre où elle rencontre Alexandre qu'elle décide d'épouser. C'est dans ce camp de la périphérie de Paris que naît ensuite *le Cirque Romanès* du couple. Ce lieu est depuis devenu le sanctuaire de leur joie de vivre indéfectible et de leur culture musicale, la scène où l'on chante allègrement que les souffrances d'ici bas ne sont finalement que bien peu de chose puisqu'au « *paradis toutes les femmes sont gitanes* ». Croyez en Délia.

22. GROSS (feat. BOOM PAM) - **Balkan Beatbox** 4'29

23. GET UP... CARMEN - **Klaus Waldeck** 3'52

Viennois, issu de cette Empire austro-hongrois qui était le trait d'union entre toutes les Europes, Klaus Waldeck construit un univers classique et électrique. Une musique sexy et enthousiasmante. « *Get up Carmen* », véritable hommage à la bohème et à son esprit avant-gardiste, est aussi un clin d'œil pour cet ancien juriste devenu musicien qui n'aurait pas juré dans le Pigalle de 1900.

24. GITANS DE VARSOVIE, VENEZ ! (*GYERTEK IDE BUDAPESTI CIGÁNYOK*)

Sánta Ferenc Jr & His Gypsy Band 0'52

Un violon devenu fou de douleur. D'autres instruments qui lui répondent. Sans peine, on voit se dresser Varsovie derrière ce bref morceau. Ville martyre. Ville de passage. Ville ravagée sur laquelle l'Histoire est passée sans se retourner. Et comme l'orchestre du Titanic, fidèle à son poste, ce *Gypsy Band* qui joue au milieu des décombres des airs anciens. Presqu'oubliés.

25. BOHÈMES - ENTRACTE 5 - HABANERA - **Georges Bizet** 0'36

Mr Untel**

26. LA BOHÈME : EHI ! RODOLFO !.. O SOAVE FANCIULLA

Antonino Votto & Orchestra del Teatro alla Scala di Milano (Maria Callas) 4'49

En 1923, Sophie Cecilia Kalos naît à New York, avec la chance, en Grec, de s'appeler « beauté ». Un nom de bon augure, que la cantatrice a souhaité plus sublime encore, en le transformant en « Callas », pseudonyme plus aérien et qui convient si bien à sa voix divine. En chantant *La Bohème* dans le fameux opéra de Puccini, c'est donc encore, comme l'exige la chanson mythique, la poésie de celle-ci qu'elle exprime, la beauté mélancolique d'un mouvement perpétuel, le charme de ce génie bohémien de la liberté qui s'articule dans tous les morceaux de ce disque.

27. BONUS : VISITE SONORE DE L'EXPOSITION BOHÈMES - **Béatrice Ardisson** 1'19'10

La bande-son intégrale : les 26 titres mixés par Béatrice Ardisson, conçue pour visiter l'exposition BOHÈMES.

- 01.** DJELEM, DJELEM (Zarco Jovanovic / Les Gitans de Sarajevo)
Publ : copyright control © 2009 Boris Bartula © 2009 Les Gitans de Sarajevo
- 02.** DANDARO Rona Hartner/ Valentin Rotary / Petre Badea (Rona Hartner)
Publ : Princes Film © 1998 Princess Films © 2005 Princess Films / Naïve Avec l'aimable autorisation de Naive
- 03.** ZIGEUNERWEISEN, OP. 20 (*VERSION FOR VIOLIN AND ORCHESTRA*) : II. LENTO (Pablo Sarasate)
Publ : copyright control © & © 1951 Domaine public
- 04.** LE TZIGANE HEUREUX (Tony Gatlif)
Publ : Princes Film © & © 2006 Princes Films Avec l'aimable autorisation de Naive
- 05.** BOHÈMES - ENTRACTE 1- MR UNTEL (Georges Bizet- Arrangements Gerard Langella)
Publ : Domaine Public / Ardisong © & © 2012 Elliot Music
- 06.** LUNA - KAL (Dragan Ristic)
Publ : copyright control © & © 2009 Asphalt Tango Records GmbH
- 07.** BOHÈMES - ENTRACTE 2 (Gerard Langella)
Publ : Ardisong © & © Elliot Music 2012
- 08.** THE FIANCEE'S DREAM (Zelwer)
Publ : Cramed Disc © & © 1990 Cramed Discs
- 09.** ASUM DAJE - LES GITANS DE SARAJEVO (Les Gitans de Sarajevo)
Publ : copyright control © 2009 Boris Bartula © 2009 Les Gitans de Sarajevo
- 10.** BOHÈMES - ENTRACTE 3 (Gerard Langella)
Publ : Ardisong © & © Elliot Music 2012
- 11.** GNOSSIENNE N°. 1 - INTERPRÉTÉ PAR THOMAS DUTRONC (Eric Satie)
Publ : copyright control © & © 2007 Mercury Avec l'aimable autorisation de Universal Music France
- 12.** MON POT' LE GITAN (J.Verrieres / M.Heyral)
Publ : SEMI Société © & © © 2010 DP- Groupe Frémeaux Colombini SAS
- 13.** MANOUCHE DREAM (*BOHÈMES VERSION*) -MR UNTEL (Gérard Langella)
Publ : Elliot Music © & © 2012 Elliot Music
- 14.** LES PETITS PAPIERS - NORIG (Serge Gainsbourg)

Publ : Edition Sidonie © & © 2007 Tzig'Art

- 15.** MINOR SWING - DJANGO REINHARDT (Django Reinhardt - Stephane Grapelli)
Publ : by Francis Day © & © 1994 DP-Groupe Frémeaux Colombini SAS
- 16.** BOHÈMES - ENTRACTE 4 (Georges Bizet) Arrangement Gerard Langella -
Publ : Domaine Public / Ardisong © & © Elliot Music 2012
- 17.** LE TROUVÈRE : CHOEUR DES TZIGANES (Giuseppe Verdi)
Publ : Avec l'aimable autorisation de FGL PRODUCTIONS S.A / www.fglmusic.com © & © 2000 FGL PRODUCTIONS S.A
- 18.** DUBHORA - PAD BRAPAD (Mathieu Boccaren / Fred Fruchart)
Publ : Only Music © & © 2009 Pad Brapad & Cie
- 19.** YA YA RINGE RINGE RAJA INTERPRÉTÉ PAR GORAN BREGOVIC & KOLIC ZLATKO (C.Lewis / L.Dorsey / M.Lewis / Marjanovic)
Publ : SEMI Music / EMI © & © 1995 Redavia Trading Co Ltd Avec l'aimable autorisation de Universal Music France
- 20.** BULGARIAN CHICKS (feat. VLADA TOMOVA AND CRISTIN ESPELAND) BALKAN BEAT BOX (Ori Kaplan / Tamir Muskat / Vlada Tomova)
Publ : Edition Essay © & ©) 2005 Essay Recordings
- 21.** AM SA-MI PIERD CAPUL- DELIA ROMANES (Delia Romanes)
Publ : copyright control © & © 2001 Delia Romanes
- 22.** GROSS (feat. BOOM PAM)- BALKAN BEAT BOX (Ori Kaplan / Tamir Muskat / Boom Pam) *Publ* : Edition Essay © & © 2005 Essay Recordings
- 23.** GET UP... CARMEN - WALDECK (Waldeck)
Publ : SMV / Electric Eyes © & © 2007 Dope Noir Records
- 24.** GITANS DE VARSONIE, VENEZ ! *GYERTEK IDE BUDAPESTI CIGÁNYOK* (Sandor Gomory) *Publ* : Hungarian Radio recordings- Ferenc Santa Jr and His Gypsy Band © & © 2007 Hungaroton Records LTD
- 25.** BOHÈMES - ENTRACTE 5 (Georges Bizet) Arrangement Gerard Langella -
Publ : Domaine Public / Ardisong © & © Elliot Music 2012
- 26.** LA BOHÈME : *EHI ! RODOLFO !.. O SOAVE FANCIULLA* - ANTONINO VOTTO & ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO *Extrait de l'album La Bohème with Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Anna Moffo, Antonino Votto (Puccini)* *Publ* : Domaine public © 1958 Domaine public / EMI Music Italy SpA © Domaine public

BOHÈMES

La bande de la Bande Son

Inspirée par l'exposition BOHÈMES au Grand Palais (2012)

Commissaire : SYLVAIN AMIC - Scénographe : ROBERT CARSEN

Direction Artistique et Track-Listing : BÉATRICE ARDISSON

Obtention des autorisations : GUILLAUME HEINZMANN - ALTER K

Coordination : ALICE CARON, LAURE DE BLAYE

Mastering : CÉDRIC MONNET, FABRICE CHEZ DPMS

Graphisme : SAMUEL PAVANS DE CECCATTY, LAURIE THINOT

Textes : MANON ARDISSON, NINON ARDISSON, BAPTISTE ROGER-LACAN, ALEXANDRE JANNEAU

Merci à tous les artistes et labels qui ont accepté de faire partie de cette bande-son

Merci à RMN - GRAND PALAIS

À JEAN-PAUL CLUZEL, VALÉRIE VESQUE-JEANCARD, JÉRÔME NEUTRES, ROEI AMIT, NATHALIE GILLART, ANNICK ROGER et à tous les autres collaborateurs

À GÉRARD LANGELLA alias MR UNTEL pour la musique des *Entractes Bohèmes*

À PASCAL BITTARD chez IDOL pour la distribution numérique

À PRUNE SCHIMMEL-BAUER, JEAN-MARIE GUILLOUX pour leur conseils

Merci à l'équipe ARDISONG

À FRANCOIS WIBAUX , AUGUSTIN (Django !!!) REYNARD, JEFF SOLIGNAT

Et surtout

À GASTON ARDISSON, FRANCINE, JEAN-CLAUDE, JEAN-PHILIPPE LOUSTALAN, MARIE-CÉCILE, MARIE-HÉLÈNE, PIERRE, VICTOIRE DE TAILLAC, GABRIELLE DEROO, CONSTANCE CHAILLET, YANN COLIN, HUBERT, GASPARD, FLORENCE DEYGAS, OLIVIER KUNTZEL, ANAHITA VESSIER
...et SÉBASTIEN SHELTER



ardi song

À mon oncle, ALAIN DE TAILLAC

