

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

Egilea - Auteur : Xabier Itzaina
Iturria - Source : Extrait du livre «Kantuketan, l'univers du chant basque
(Denis Laborde dir.) - Article de Xabier Itzaina «Chant et politique»
Ed. Elkarlanean-Institut culturel basque - Donostia 2002
ISBN 2-913156-45-2
Urtea - Année : 2002

Les virtuoses de la dictée musicale

Le recueil d'Iztueta, ai-je suggéré plus haut, n'est pas la seule compilation du XIXe siècle. En plus des collections et des chansonniers déjà mentionnés, il faut citer les Souvenirs des Pyrénées, de Mme de Villehelio, une collection de douze chants qu'elle avait elle-même recueillis en 1869. Les Chants Populaires du Pays Basque, publiés une première fois en 1870, par J.D.J. Salaberry, avocat à Mauléon, constituent une des principales sources d'inspiration des compositeurs basques au long du XXe siècle. Chacune des cinquante mélodies est accompagnée de son texte, de sa traduction française et de commentaires. Certaines d'entre elles sont harmonisées pour chant et piano par Alphonse Dotterer, ancien élève du Conservatoire de Paris, qui compose également une polyphonie à 3 voix égales.

Entre 1877 et 1880 José Manterola publie son Cancionero Basco. Là, il recueille et analyse essentiellement les textes des chansons, mais il intègre tout de même à son inventaire une douzaine de mélodies. En 1883, Julien Vinson fait paraître, à Paris, dans la célèbre collection rouge Les Littératures populaires de toutes les nations, de l'éditeur Maisonneuve et Larose, son Folklore du Pays Basque. Il s'agit d'une étude essentiellement littéraire, qui porte sur les traditions, les légendes, les contes, les proverbes, les devinettes et les superstitions. Mais l'ouvrage comporte également un chapitre consacré aux chants politiques, aux chants d'amour, aux chansons satiriques et humoristiques, ainsi qu'aux berceuses, chapitre dans lequel l'auteur recense et transcrit 24 mélodies.

En 1897, Bartolomé de Ercilla publie sa Colección de cantos vizcainos. Cette collection de 35 chansons biscayennes est un témoignage édifiant de l'ambiance qui régnait à Durango. L'auteur avait été très inspiré par les idées des Fêtes Basques et de la Sociedad « El Folklore Vasco-Navarro » créée en 1886.

Ces folkloristes intrépides font œuvre de pionnier. En publiant leurs recueils, ils contribuent à la formation d'un domaine spécifique d'activité, que l'on nommera « chanson populaire » ou « chanson traditionnelle », domaine que trois personnalités d'envergure s'efforceront de couvrir de scientificité : Charles Bordes, Don Resurrección Maria de Azkue et le Père Donostia.

Charles Bordes (1863-1909) fut l'un des musiciens fondateurs de la Schola Cantorum de Paris. En 1885, il assiste à une conférence au cours de laquelle il entend la mélodie Chorinoak Kaiolan. C'est une révélation. Aussitôt, il se pique d'intérêt pour cette musique basque. Entre 1889 et 1909, il réalise de nombreuses missions de collecte systématique en Pays Basque.

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

C'est de ce patient travail de transcription musicale que sont issues les Archives de la Tradition Basque, œuvre qui fut à la base de publications postérieures qui firent sa renommée : Dix cantiques populaires basques en dialecte souletin, Douze Noël populaires basques en dialecte souletin, Dix danses, marches et cortèges populaires du Pays Basque Espagnol, Douze chansons amoureuses du Pays Basque Français et Kantika Espiritualak : 10 Cantiques Basques anciens (Dialecte souletin). Publiés, pour certains, avec l'appui de l'éditeur parisien Max Eschig, ces recueils sont pensés pour l'usage pratique que l'on pouvait en faire dans les salons, les concerts ou les églises. Pour cette raison, les chansons sont harmonisées au piano et arraisonnées, souvent sans bonheur, aux lois implacables de la syntaxe tonale. Son principal travail de recherche est sa conférence sur « La musique populaire des basques », qu'il fit lire (faute de pouvoir s'y rendre lui-même) lors du célèbre Congrès de la Tradition basque, qui était aussi le second congrès de la Société française d'Ethnographie, et qui eut lieu à Saint-Jean-de-Luz au mois d'août 1897.

Resurrección Maria de Azkue (1864-1951) avait déjà commencé à recueillir des chansons de village en 1884, pendant sa formation au séminaire. En 1901, il présente les premiers résultats de ses recherches lors de la conférence La Música Popular Baskongada, qui consiste en l'étude de 14 mélodies avec accompagnement pour piano. Quand, en 1912, les députations d'Alava, de Biscaye et de Guipuscoa lancent un concours de collecte de chants traditionnels basques, Azkue tenait donc déjà en réserve plus de deux mille mélodies. Il remportera ce concours et publiera les 9 tomes de son Cancionero Selecto (198 mélodies avec accompagnement pour piano) entre 1921 et 1924, puis les 11 tomes de son Cancionero Popular Vasco (sans accompagnement) entre 1922 et 1925. Ce Cancionero Popular Vasco, qui est son opus magnum, consigne 1001 mélodies avec transcription solfégique, commentaires d'exégèse et analyses comparées, ainsi que le texte intégral et ses variantes, et la traduction du tout en castillan. Enfin, entre 1935 et 1947, il publie les quatre tomes de Euskalerraren Yakintza, qui comprend 109 chants.

Le Père José Antonio de Donostia (1886-1956) est le troisième personnage fondamental dans l'élaboration des monuments de la chanson populaire basque. Plus jeune qu'Azkue, il se présente, lui aussi, au concours de 1912 et termine second. En 1921, il publie son Euskal Eres-Sorta, une collection de 393 mélodies. Tout au long de sa vie, il recueille des chansons. Compositeur, il puise dans un certain nombre d'entre elles le matériau mélodique de ses pièces pour piano ou pour chant et piano. C'est le cas des célèbres Preludios Vascos (1911-1916), de son Gure Herria : Recueil de chansons basques (1928) ou de son Euzkel Eresiak (2 vol.), que l'on trouve aujourd'hui dans l'édition des Obras Musicales Completas del P. Donostia (1960-1980). Après plusieurs années de travail, en effet, la société Eusko Ikaskuntza a publié, en 1994, le Cancionero Vasco du Père Donostia, où sont reprises 1627 mélodies, auxquelles viennent s'ajouter 270 variantes, ainsi que des renseignements sur les sources, des analyses musicologiques et les textes complets avec leur traduction en castillan.

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

Les trois noms cités couvrent la première moitié du XXe siècle. Ils n'ont cependant pas été les seuls à recueillir de façon systématique. Manuel Lekuona, spécialiste s'il en est de littérature orale, a publié, lui aussi, un recueil, *Cantares Populares*, qu'édita le Laboratoire d'Ethnologie d'Eusko Ikaskuntza dans l'Anuario de Eusko Folklore en 1930. L'université basque d'été, Udako Euskal Unibertsitatea, publia, en 1990, son étude *Doinu zaharren inguruan*. Ces chansonniers constituent de véritables sources d'information sur l'histoire sociale basque. L'Euskal Kantak, de Jose Inazio Ansorena (1993), n'échappe pas à cette règle.

Cependant, ces chansonniers ont été conçus et réalisés par des folkloristes qui ont soit recueilli les chansons sous la dictée de l'interprète, soit recopié des transcriptions réalisées par leurs collaborateurs. Or, le XXe siècle aura connu l'éclosion d'une technique sophistiquée permettant de graver à la fois la musique et la voix : le phonographe et l'enregistrement sonore. Cependant, ces enregistrements ne sont pas connus. Un travail de recension systématique et d'analyse reste à faire. Ils n'ont guère été édités, en tout cas pas d'une façon systématique. Relevons quelques exceptions pour conclure cet inventaire.

Au début des années 60 est éditée à Biarritz-Bayonne la collection *Mende berri* sorta. Là, les premiers enregistrements de la nouvelle chanson basque côtoient la musique populaire. *Herri gogo*, dirigée par Iñaki Beobide, publie, à partir de 1970, la collection *Herrikoi-Musika Sorta*, où l'on trouve aussi bien de la musique instrumentale que des chants pour voix solo ou pour chœur polyphonique. A partir des années 70, et presque exclusivement sous forme de cassette audio, la musique de la pastorale souletine est éditée par les responsables de cette même pastorale. En 1987, *Ikerfolk*, sous la direction de Juan Antonio Urbeltz, s'allie avec la maison d'édition *Elkar* pour publier de remarquables coffrets thématiques de musique traditionnelle, *Euskal-Herriko Folklorea*. Cette compilation se présente en trois volumes.

Récemment on a vu paraître des disques compacts sur les musiques communales, avec des enregistrements comme *Oiartzungo kantu zaharrak* (*Elkarlanean* KD-505, 1998), *Bermeotarrak gara gu...* (*Kabala*, Fol/01/004, 1998), *Hernaniren kantu, dantza, hotsak* (IZ-517-KD, 1999). Des documents sonores du plus grand intérêt sont aujourd'hui conservés dans les grands fonds européens d'archives phonographique : Phonogramm Archiv (Wien), Musée National des ATP (Paris), Bibliothèque Nationale de France, Musée Basque (Bayonne) ou *Azkue Liburutegia-Euskaltzaindia* (Bilbao).

A ce chapitre, il convient de mentionner l'énorme travail réalisé, à l'aube des années 1990 par l'association souletine *Sü-Hazia* (Mauléon-Tardets), qui, avec l'appui de la Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la Culture (Paris), a constitué un fonds d'archives absolument remarquable, dont on regrette que, faute d'une infrastructure appropriée, il ne fasse pas l'objet d'un dépôt officiel dans un centre de documentation qui l'ouvre à la consultation du public.

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA
INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

Ce qui n'est pas le cas du Centre de Documentation sur le Bertsolarisme, à Donostia, qui bénéficie des moyens humains et techniques qui lui permettent de répondre efficacement à son ambitieux programme de recension et de collecte de ces improvisations poétiques chantées que sont les bertsu.

Les procédés de numérisation et le passage par le filtre informatique permettent une nouvelle utilisation des ressources jusqu'ici publiées sur support papier. Ainsi, désormais, la société Eusko Ikaskuntza s'est-elle lancée dans un vaste programme baptisé Euskal Kantutegiak. Il s'agit de constituer une base de données pluridisciplinaire en saisissant systématiquement l'ensemble des recueils de chansons basques. Etc'est ainsi que, demain, dans un échange interactif avec la machine, un « Chansonnier des chansonniers » sera constitué, qui permettra à chacun d'accéder à l'ensemble des recueils de chansons basques publiés au long des deux cents dernières années que nous venons d'évoquer.