

CANADA

INUIT GAMES AND SONGS
CHANTS ET JEUX DES INUIT

MUSIQUES & MUSICIENS du MONDE
MUSIC & MUSICIANS of the WORLD

CANADA

Inuit Games and Songs

- Index 4 : Hudson Bay
Index 5 & 6 : Baffin Land
- [1] Three KATAJJAIT from Baffin Land 2'00
- [2] ILLUKITAARUTI (Juggling song) from Baffin Land 1'23
- [3] KATAJJAQ from Hudson Bay 0'59
- [4] Two KATAJJAIT : Index 1 : Baffin Land 1'13
Index 2 : Ungava Bay
- [5] About animals : Index 1 : AQASIQ (Ungava Bay) 0'42
Index 2 : song accompanying a string game (Baffin Land)
- [6] KATAJJAIT on "hamma" and its variants : Index 1 : Baffin Land 1'29
Index 2 : Hudson Bay
Index 3 : Baffin Land
- [7] KATAJJAIT on "ulu-haa-hamma" : Index 1 : Ungava Bay 1'29
Index 2 & 3 : Baffin Land
- [8] AQASIQ from Baffin Land 0'45
- [9] Extracts from thirteen KATAJJAIT (Hudson Bay) 6'19
- [10] Two PISIIT from Ungava Bay 1'17
- [11] Index 1 : Imitation of the cries of geese (Baffin Land) 2'45
KATAJJAIT with geese cries :
Index 2 : Hudson Bay
Index 3 : Baffin Land
- [12] KATAJJAQ from Hudson Bay 1'59
- [13] ASSALALAA from Baffin Land 0'38
- [14] Melodic KATAJJAIT : Index 1 : Baffin Land 3'07
Index 2 : Hudson Bay
Index 3 : AQASIQ and KATAJJAQ of Annahatak (Ungava Bay)
Index 4 : AQASIQ and KATAJJAQ of Surpaluk (Ungava Bay)
- [15] Brief sung narratives from Baffin Land 1'42
- [16] Five KATAJJAIT on "hapapa" from Baffin Land 1'32
- [17] Shaman song (Ungava Bay) 2'17
- [18] KATAJJAIT sung by a solo voice : Index 1 & 2 : Hudson Bay 1'44
Index 3 : Baffin Land
- [19] Two AQASIIT from Ungava Bay 1'17
- [20] Three KATAJJAIT from Ungava Bay 2'30
- [21] Instrumental pieces from Ungava Bay : Index 1 : QANIRVALUUTIK (Jew's harp) 1'52
Index 2 : "Now go and clean the seal skin" for violin (TAUTIRUT)
- [22] Two melodic KATAJJAIT from Hudson Bay 2'47

This recording is devoted to various types of vocal games and songs of the Eskimos of North-East Canada, or rather, of the Inuit as they call themselves ("Inuit" means "men", while the term "Eskimo" is perceived by the Inuit as pejorative). The recordings were made in 1974, 1975 and 1976 in three regions: Cape Dorset (*Kinngait*) in Baffin Land, Payne Bay (*Kangirsuk*) in Ungava Bay, and Sanikiluaq in the Belcher Islands (*Qikirtait*) in Hudson Bay. The major part of the recording presents the very interesting "throat-games" as various anthropologists and musicologists call them (*katajjaq*, plural *katajjait*, on the Belcher Islands, *kata'atuk*) which are striking in their unique sonority and their special timbre, "unheard of" literally. The existence of *katajjaq* in New Quebec, in Baffin Land, and west of Hudson Bay, where they are somewhat different, has been ascertained by several scholars. The meaning of the word *katajjaq* has not been found.

The *katajjait* are a frequently competitive game, performed in most cases by two women placed face to face and very close to each other. It is said that their faces formerly touched one another. According to informations obtained at Cape Dorset, each of the women, when playing in groups, belonged to rival teams, and each team's aim was to exhaust the other. The one who stopped was replaced by another woman of her team. The losing team was the one of which all the members were

eliminated first. The piece stops when one of the women is out of breath or laughs. The game function, then, seems to dominate in this genre, but the partners are evaluated within the groups on the basis of their endurance and the quality of timbre they produce. The *katajjait* are constructed on a motive, the repetition of which forms a sequence: a single *katajjaq* may consist of several sequences (cf. especially track 12) which may or may not be identical in the two voices. One can get an idea of the part performed by a single voice by listening to the *katajjaq* performed by a woman alone (tracks 18 and 20). The second voice is articulated over the first at a slight interval of time. As most frequently occurs, when the second voice imitates the first, the total effect is achieved by the superimposition of the motives of each voice, rhythmically dephased.

Katajjaq vocal qualities combine voiced, voiceless, inhaled and exhaled sounds, thus creating four types of basic sounds peculiar to this genre. Textual material for rhythmic motives consists of either words or vocables but not of lines of prose or poetry. A varied collection of vocables is presented in the *katajjaq* of this recording. Examples of pieces coming from the different regions visited are regrouped in each section according to the vocable being treated: this enables us to perceive the regional variants: "hamma" (track 6), "ulu-haa-hamma" (track 7), "hapapa" (track 16). Sequence 9 demonstrates the

great variety of vocables used at Sinikiluaq. In the past, some of these vocables were syllables that have now lost their meanings. Some other vocables taken by themselves or in combination may have translatable meanings, but as we presently encounter them — juxtaposed within a single *katajjaq* — it seems that they are simply not logically connected. One kind of *katajjaq* uses the cries of geese (tracks 11.2 to 11.6) and one will be able to compare those with the imitation of the animal (track 11.1) made by the hunters to attract it.

It seems that most of the *katajjait* are not set in a melody as understood in the European sense of the word, but those that appear to have been set in this fashion are thought to have been borrowed from known tunes. Thus the *katajjaq* (tracks 14.3 and 14.4) use the airs of the preceding children's song (*aqausiq*) on this recording. The last *katajjaq* of the recording makes use of an Anglican hymn.

The game function of *katajjaq* is also found in other types of songs presented here. First of all, we have the *illukitaaruti* (track 2), as witnessed in various Inuit cultural areas, which accompanies a juggling game. The *aqausiq* (tracks 8, 14, 19) is sung to children to show them affection as well as to amuse them. The Inuit accompany some of their string games by count-

ing-out verses (track 5.2). The *assalalaa*, recorded at Cape Dorset (track 13), is a game which the children are supposed to perform in a single breath all the while wiggling as if their joints had turned to rubber. The one who stops, for loss of breath, has lost the game.

This sampling of the Inuit musical world is completed by a Shaman song (track 17) and by two *pisiit* (sg. *pisiq*), or songs, from Payne Bay. In the first (track 10), the future son-in-law announces to his father-in-law that his fiancée expects a child; the second (track 10) evokes evil spirits. In the first *sung narrative* from Cape Dorset (track 15) a woman tells about being too old and not being able to bear children any longer; the second (track 15) presents a dialogue between two men who meet: they want to know which of them is a ghost.

The music of the Inuit is essentially vocal, but one can hear on this recording two examples of pieces performed only on instruments, the Jew's harp (*quanirvaluutik* track 21.1) and the Eskimo violin (*tautirut* track 21.2) which has practically disappeared. It was thought that *katajjaq* might also disappear. However, a renewed interest for Inuit traditional culture has stimulated the revival of this genre in the Eastern Arctic.

JEAN-JACQUES NATTIEZ

Travel expenses and other costs in making this recording were covered by grants from the Canada Council for the Arts, the Quebec Ministry of Education and the Committee for the Allocation of Internal Research Funds (CAFIR) of the University of Montreal.

This recording is published with the authorization of the Inuit Cultural Institute. We acknowledge with thanks the advice we have received from the members of the Inuksiutiit corporation (Laval Univer-

sity, Quebec City) and from Beverley Cavanagh and Simha Arom.

Recordings: Nicole Beaupré (Cape Dorset), Claude Charron (Sanikiluaq), Denise Harvey (Payne Bay). Technical assistance: Mike Roy.

A production of the Research Group in Musical Semiotics, Faculty of Music, University of Montreal (under the direction of Jean-Jacques Nattiez).

CANADA

Chants et jeux des Inuit

[1] Trois KATAJJAIT de la Terre de Baffin 2'00 [2] ILLUKITAARUTI (Chant de jonglage) de la Terre de Baffin 1'23 [3] KATAJJAQ de la Baie d'Hudson 0'59 [4] Deux KATAJJAIT:
Index 1 : Terre de Baffin
Index 2 : Baie d'Ungava 1'13 [5] Sur les animaux:
Index 1 : AQASIQ (Baie d'Ungava)
Index 2 : Chant accompagnant un jeu de ficelle (Terre de Baffin) 0'42 [6] KATAJJAIT sur «hamma»
et ses variantes:
Index 1 : Terre de Baffin
Index 2 : Baie d'Hudson
Index 3 : Terre de Baffin 1'29 [7] KATAJJAIT sur «ulu-haa-hamma»:
Index 1 : Baie d'Ungava
Index 2 & 3 : Terre de Baffin 1'29 [8] AQASIQ de la Terre de Baffin 0'45 [9] Extraits de treize KATAJJAIT (Baie d'Hudson) 6'19 [10] Deux PISIIT de la Baie d'Ungava 1'17 [11] Index 1 : Imitation de cris d'oie (Terre de Baffin)
KATAJJAIT sur les cris d'oie:
Index 2 : Baie d'Hudson 2'45
Index 3 : Terre de Baffin [12] KATAJJAQ de la Baie d'Hudson 1'59 [13] ASSALALAA de la Terre de Baffin 0'38 [14] KATAJJAIT mélodiques:
Index 1 : Terre de Baffin
Index 2 : Baie d'Hudson
Index 3 : AQASIQ et KATAJJAQ de Annahatak (Baie d'Ungava)
Index 4 : AQASIQ et KATAJJAQ de Surpaluk (Baie d'Ungava) 3'07 [15] Brefs récits chantés de la Terre de Baffin 1'42 [16] Cinq KATAJJAIT sur "hapapa" de la Terre de Baffin 1'32 [17] Chant de chamane (Baie d'Ungava) 2'17 [18] KATAJJAIT chantés par une seule voix:
Index 1 & 2 : Baie d'Hudson
Index 3 : Terre de Baffin 1'44 [19] Deux AQASIQ de la Baie d'Ungava 1'17 [20] Trois KATAJJAIT de la Baie d'Ungava 2'30 [21] Pièces instrumentales de la Baie d'Ungava:
Index 1 : QANIRVALUUTIK (guimbarde)
Index 2 : «Va-t-en nettoyer la peau du phoque» pour violon (TAUTIRUT) 1'52 [22] Deux KATAJJAIT mélodiques de la Baie d'Hudson 2'47 |
|---|

Cet enregistrement est consacré à divers types de jeux vocaux et de chants des Esquimaux du Nord-Est canadien, ou plutôt des Inuit, comme ils se dénomment eux-mêmes («Inuit» signifie «homme», le terme «eskmoo» est perçu comme péjoratif par les Inuit). Les enregistrements ont été effectués en 1974, 1975 et 1976 dans trois régions : à Cape Dorset (*Kinnait*) dans la terre de Baffin ; à Payne Bay (*Kangirsuk*) dans la baie d'Ungava et à Sanikiluaq aux îles Belcher (*Oikirtait*) dans la baie d'Hudson. La plus grande partie de cet enregistrement est consacrée aux très curieux «jeux de gorge» comme les appellent différents anthropologues et musicologues (*katajjaq*, pluriel *katajjait* ; aux îles Belcher : *kata'atuk*), qui frappent par leur originalité sonore et leur timbre particulier, inouï au sens propre du terme. L'existence des *katajjait* est attestée, selon divers témoignages, au Nouveau-Québec, sur la terre de Baffin et à l'ouest de la Baie d'Hudson où ils ont une forme un peu différente. La signification du mot *katajjaq* n'a jamais été vraiment élucidée.

Les *katajjait* sont des jeux, parfois compétitifs, exécutés dans la grande majorité des cas par deux femmes placées face à face et très près l'une de l'autre. On dit qu'autrefois leurs visages se touchaient. Selon les informations recueillies à Cape Dorset, les femmes, lorsqu'elles jouaient en groupe, appartenaient à deux équipes rivales ayant pour objectif d'épuiser l'adversaire. Celle qui s'arrêtait était rempla-

cée par une autre femme de son équipe. L'équipe perdante était celle dont toutes les femmes avaient été éliminées. La musique s'arrête quand une des femmes est à bout de souffle ou rit. La fonction ludique semble donc dominante mais les partenaires sont évaluées dans le groupe selon leur endurance et la qualité du timbre produit. Les *katajjait* sont construits sur un motif dont la répétition constitue une séquence : un même *katajjaq* peut contenir plusieurs séquences (cf. particulièrement la plage 12) qui sont identiques ou non dans les deux voix. On se fait une idée de la partie chantée par chaque voix en écoutant les *katajjait* exécutés par une seule femme (plages 18 et 20). La seconde voix s'articule sur la première avec un décalage. Dans le cas, qui est le plus fréquent, où la seconde voix imite la première, l'effet global résulte de la superposition des motifs de chaque voix rythmiquement déphasés.

Les qualités vocales des *katajjait* résultent de la combinaison de sons voisés, non-voisés, inspirés ou expirés, créant ainsi quatre types fondamentaux de sons propres à ce genre. Le matériel linguistique des motifs rythmiques est fait de mots et de syllabes, mais pas de phrases comparables à celles de la prose ou de la poésie. Une grande variété de syllabes est présentée dans cet enregistrement. Des exemples de pièces venant des différentes régions visitées sont regroupés dans chaque plage selon la syllabe traitée, ce

qui permet de percevoir des variantes régionales : «*jamma*» (plage 6), «*ulu-haa-hamma*» (plage 7), «*hapapa*» (plage 16). La séquence 9 illustre la grande variété des syllabes utilisées à Sanikiluaq. Certaines de ces syllabes ont perdu leur signification au cours des âges. Si d'autres, seules ou regroupées, sont traduisibles, leur juxtaposition dans un même *katajjaq* ne semble pas obéir à une logique particulière. Un type de *katajjait* incorpore des cris d'oies (plage 11.2 à 11.6) et on peut les comparer aux imitations (plage 11.1) que les chasseurs font pour attirer l'animal.

Il semble que la plupart des *katajjait* n'aient pas de mélodie propre, au sens européen du terme, mais ceux que, dans cette acceptation, nous avons appelés «*katajjait* mélodiques», paraissent les emprunter à des chants connus. Ainsi, les *katajjait* (plages 14.3 et 14.4), utilisent l'air des chants pour enfants (*aqausiq*) qu'on entend juste avant. Le dernier *katajjaq* de l'enregistrement s'appuie sur un hymne anglican.

L'aspect ludique des *katajjait* est également présent dans les autres types de chants réunis ici. Tout d'abord l'*illukitaa-ruti* (plage 2), retrouvé dans les aires culturelles Inuit les plus diverses, qui accompagne les jeux de jonglage. On chante l'*aqausiq* (plages 8, 14, 19) aux enfants pour leur témoigner de l'affection comme pour les amuser. Les Inuit accompagnent

de comptines leurs jeux de ficelle (plage 5.2). Le *assalalaa* recueilli à Cape Dorset (plage 13) est un jeu que les enfants doivent exécuter d'un seul souffle, en se dandinant comme si leurs articulations étaient devenues molles : celui qui s'arrête faute de souffle a perdu.

Ce panorama du monde musical Inuit est complété par un chant de chamane (plage 17) et par deux *pisiit* (sing. *pisiq*), c'est-à-dire deux chants, de Payne Bay : dans le premier (plage 10), le futur gendre annonce à son beau-père que sa promise attend un enfant ; le second (plage 10) évoque les mauvais esprits. Dans le premier *récit chanté* de Cape Dorset (plage 15) une femme parle de son grand âge et de l'impossibilité d'avoir des enfants ; le second (plage 15) évoque un dialogue entre deux hommes qui se rencontrent : ils veulent savoir lequel des deux est un fantôme.

La musique des Inuit est essentiellement vocale mais on entendra ici deux exemples de pièces exécutées par des instruments seuls : la guimbarde (*quanirvaluutik*, plage 21.1) et le violon esquimau (*tautirut*, plage 21.2) qui a pratiquement disparu. Le *katajjaq* a bien failli connaître le même sort, mais grâce à l'intérêt renouvelé pour la culture traditionnelle des Inuit, on assiste à un remarquable renouveau de ce genre dans l'Arctique de l'Est.

JEAN-JACQUES NATTIEZ

Les voyages et la réalisation de cet enregistrement ont été possibles grâce à des subventions du Conseil des Arts du Canada, du Ministère de l'Education du Québec et du Comité d'attribution des fonds Internes de Recherches de l'Université de Montréal.

Cet enregistrement est publié avec l'autorisation de l'Inuit Cultural Institute. Nous remercions Beverley Cavanagh, Simha Arom ainsi que les membres de la

corporation Inuksiutit de l'Université Laval (Québec) pour leurs conseils.

Enregistrements : Nicole Beaudry (Cape Dorset), Claude Charron (Sanikiluaq), Denise Harvey (Payne Bay). Collaboration technique : Mike Roy.

Production du Groupe de Recherches en Sémiologie musicale, Faculté de musique, Université de Montréal, responsable : Jean-Jacques Nattiez.

PERFORMERS / EXECUTANTS :

Cape Dorset :

Pitseolak ASHOONA (n° 15) • Alla BRAUN (n° 7.3) • Elijah Pudloo MAGEETA (n° 1 / 4.1 / 6.1 / 6.3 / 11.3 / 16) • Qaunak Martha MEEKEEGA (n° 1 / 7.2 / 11.5 / 11.6 / 13 / 14.1 / 16) • Temegeak PITAULOSSIE (n° 4 / 6.1 / 7.3 / 11.5 / 13 / 16 / 18.3) • Aggeok PITSEOLAK (n° 2 / 5.2) Napache Samaejuk POOTOOGOOK (n° 1 / 6.3 / 11.3) • Mary QARJJURARJUK (n° 11.1) • Napache Etidloie TOONOO (n° 1 / 7.2 / 11.6 / 14.1 / 16)

Payne Bay :

Amilie AIRO (n° 14.4) • Sarah AIRO (n° 21.1 / 21.2) • Annie ANNAHATAK (n° 14.4) • Jessie GREY (n° 19) • Maggie GREY (n° 4.2 / 7.1 / 14.3 / 14.4 / 20) • Tumassie KUDLUK (n° 5.1 / 10) Zacharias TARKIAPIK (n° 17) • Jessie TOMASSIE (n° 4.2 / 7.1 / 14.3 / 14.4 / 20)

Sanikiluaq :

Laati AJAGUTAINAQ (n° 3) • Marie APAQAQ (n° 6.2 / 11.4) • Nelli APAQAQ (n° 11.2 / 18.1 / 18.2) • Soria EYITUK (n° 3 / 6.2 / 11.4 / 12 / 14.2 / 22) • Lusi KUNI (n° 12 / 14) • Mari KUKI (n° 22) • Luli NUVALINGA (n° 22) • Aemili TAKATAK (n° 11.2)

Track / plage n° 9 : the same artists plus / les mêmes artistes et : Sillatik MIIKU, Aalusi MIKIYUK, Aani TUKALUK, Shuapik UJAITU.

D 8032

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS
A L'INTÉRIEUR

D 8032 AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

CANADA INUIT GAMES AND SONGS

Recordings / Enregistrements : NICOLE BEAUDRY, CLAUDE CHARRON, DENISE HARVEY

Technical assistance / Collaboration technique : MIKE ROY

Coordination : JEAN-JACQUES NATTIEZ

[1]	3 KATAJJAIT	2'00
[2]	ILLUKITAARUTI (Juggling song) / Chant de jonglage)	1'23
[3]	KATAJJAQ	0'59
[4]	2 KATAJJAIT :	1'13
[5]	About animals / Sur les animaux	0'42
[6]	KATAJJAIT on / sur "hamma"	1'29
[7]	KATAJJAIT on / sur "ulu-haa-hamma"	1'29
[8]	AQAUSIQ	0'45
[9]	Extracts from / Extraits de 13 KATAJJAIT	6'19
[10]	2 PISIIT	1'17
[11]	Imitation of the cries of geese / Imitation de cris d'oie KATAJJAIT with geese cries / sur les cris d'oie	2'45

[12]	KATAJJAQ	1'59
[13]	ASSALALAA	0'38
[14]	Melodic KATAJJAIT / KATAJJAIT mélodiques	3'07
[15]	Brief sung narratives / Brefs récits chantés	1'42
[16]	5 KATAJJAIT on / sur "hapapa"	1'32
[17]	Shaman song / Chant de chamane	2'17
[18]	KATAJJAIT sung by a solo voice / KATAJJAIT chantés par une voix seule	1'44
[19]	2 AQAUSIT	1'17
[20]	3 KATAJJAIT	2'30
[21]	Instrumental pieces / Pièces instrumentales	1'52
[22]	2 melodic KATAJJAIT / 2 KATAJJAIT mélodiques	2'47

REISSUE AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE
OF THE ALBUM CANADA Inuit Games and Songs (Collection
«Musical Sources» founded by Alain Daniéloff), realized by THE INTER-
NATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND
DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN for the

RÉDITION AUVIDIS - 12, av. M. Thorez F-94200-IVRY-SUR-SEINE
DE L'ALBUM CANADA Chants et jeux des Inuit (Collection
«Sources Musicales», fondée par Alain Daniéloff) réalisé par l'INSTITUT
INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE
DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN pour le

MADE IN FRANCE

44'59

INTERNATIONAL MUSIC

ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
OUNCIL

® AUVIDIS-UNESCO 1976 / 1991

© AUVIDIS/UNESCO / IICMSD / 1991

 AUVIDIS
DISTRIBUTION