

MUSIC OF THE INUIT / The Copper Eskimo Tradition

MUSIQUE DES INUIT / La tradition des Eskimos du cuivre

MUSIQUES & MUSICIENS *du* MONDE
MUSICS & MUSICIANS *of the* WORLD

CANADA

Music of the Inuit

The Copper Eskimo Tradition

Banks and Victoria Islands and the treeless continental shores of the Coppermine River in Canada's Northwest Territories are the home of an *Inuit* people that ethnologists refer to as the Copper Eskimo. At the beginning of the century, the ethnologist Stefansson first called them by this name due to their use of the native copper which is found in surface deposits throughout their territory. The great distance which separated the Copper Eskimos from the western spread of European civilization explains in part why contact came so late (initial encounters occurred during the second half of the eighteenth century) and why permanent contact from the South was only in the twentieth century.

In 1913-14, Diamond Jenness, a Canadian anthropologist, lived among these *Inuit* and travelled the length and breadth of their territory, meeting the various constituent sub-groups. The wealth of ethnographic information and artifacts he took back to the National Museum of Man in Ottawa illustrates the material and spiritual richness of their culture. He paid particular attention to their music and brought back the first examples of it, recorded on wax cylinders.

The inhabitants of this region divided the year into five seasons : *okiuk* (winter), *opinraksak* ("little winter" - autumn), *opinrak* (spring), *aujaq* (summer), and *okiussaq* (early winter). Their social life, just like that of all *Inuit* groups, followed two distinct seasonal patterns - one in winter, when the sun disappears below the horizon for several months leaving the land in frozen darkness, and the other in summer, when the sun returns, water flows again through the fjords and rivers and colorful flowers spring from the earth. In winter, the appropriate time for intense social and spiritual activity, the sub-groups assembled at breathing holes in the ice fields to hunt seals. In summer, the season in which they hunted caribou, their main source of food, the group split into nuclear families that scattered across the tundra, most often

along rivers or lakes where arctic char swim in abundance.

With the changing seasons, the sub-groups migrated in complex patterns (see map). The rebirth of social life took place at the beginning of "little winter" amid a joyous atmosphere of reunion and was marked by innumerable material and spiritual exchanges. From their distant neighbours to the West - the Mackenzie and Alaskan *Inuit* - the westernmost Copper Eskimo obtained iron objects in exchange for steatite, native copper, and objects fashioned out of copper. Those from the East traded with the *Akilliniq*, receiving arms and ammunition in exchange for caribou, musk ox, and fox pelts. It is not only the extreme complexity of the barter system which should be noted, but the wide diffusion throughout the territory of the Copper Eskimos of objects of material culture as well as spiritual elements.

THE GIFT OF SONG

It was inconceivable for the Copper Eskimo to trade material goods without exchanging songs (*aton*) and dance songs (*piheq*), or even trading material goods for a song. Every person was a born composer and performer, giving and receiving songs and dances.

Exchanges took place in a dance house (*qalge*). Songs were never exchanged outside under the open sky, as a spirit could steal the words and by seizing the breath of the singer, rob him of his life. Thus, the repertoire does not include any work songs or other songs that might have served to establish the rhythm and pace of the long treks and other daily activities that took place on the arctic tundra.

Children as well as adults had to know not only how to compose their own songs, but also to perform *piheq* and *aton*. The popularity of the most talented among them quickly spread to the farthest extremes of the territory, which explains why certain songs became known so rapidly.

On the occasion of gatherings in the *qalge*, the participants wore their finest attire - dark-colored

parkas embellished with strips of fox skin and pendants made of bone, ivory, or incised copper. The best dancers wore dyed caribou skin caps crowned with a bleached beak of the red-throated-loon, sometimes decorated with a blue bead traded from distant Siberia.

Under the glimmer of blubber-lamps held by the *Inuit* women, the gatherings opened with a *piheq*. Following this first dance, the drum was laid down and everyone present tried to grasp it. Amid the rhythm of the *piheq* and the *aton* began the exchanges of gifts of song that bound the *atorqartut*, or the "chosen song-mates". The gift of song obliged the receiver to respond in turn with a new *piheq* or *aton*. This also held true for the various companions with whom an individual wished to establish or deepen a relationship. In this way, the entire social fabric was gradually created and recreated through the sharing of songs and dances.

The traditional dance houses no longer exist and the two thousand *Inuit* who are descendants of the Copper Eskimo are more prone to enjoy contemporary "Western" style music. It was by learning their old songs and offering them in return that we were able to revive momentarily the process of giving and receiving gifts and to collect these last examples of the rich musical tradition of the *Inuit*.

Jean-François LE MOUËL
Musée de l'Homme, Paris

1 THREE CONNECTED SONGS

• First song "I shall follow them" (*piheq*)

Leader : Jean Oqhena

I shall follow them ? Far, far into the north, I'll follow them there / Those "carriers of lice" (1), I'll follow them / Far, far into the north, I'll follow them / I shall follow them / Way down below, I'll follow them there / From the very hillocks, I'll follow them / Down, down below, I'll follow them / I shall follow them / To the dance house, I'll follow them there / The singers, I shall follow them / To the dance house, I'll follow them / I shall follow them / To the dance house, I'll follow them there / The birds, I shall follow them /

To the dance house, I'll follow them / But I cannot soar after them / To the dance house, I'll follow them there / I was filled with joy / When I journeyed through this land / My neighbours thought I'd come back empty-handed / I killed an "animal with antlers" (2) / I am filled with joy / As I walk on the ice / My neighbours did not think I would bring back any game / I brought to the surface an "animal fat with blubber" (3) / I was filled with joy / But now I am wretched / My neighbours laugh at me / Now, I feel wretched.

• Second song "Wandering" (*piheq*)

Leader : Jean Oqhena

I wandered without catching any game, / Down on the ice field I can catch no game / Animals just disappear from my sight / Down on the ice field I can catch no game / I wandered without catching any game, / Down on the ice field I can catch no game / Animals just disappear from my sight / Down on the ice field I could catch no game / I am wandering but long for home / I want to be back at my wife's side / I cannot catch the big "white animal" (4) / I want to be back at my wife's side.

• Third song "I am water, I am current" (*piheq*)

Leader : Frank Kuptana

I am water, I am current / Because I am water, because I am current / I go up and up / The breaking waves surround me / I keep going up and up / Because I am water, because I am current / I go down, down / The breaking waves rise and fall / and I plunge, deep down under.

2 TWO CONNECTED SONGS

• First song "Empty-handed" (*piheq*)

Leader : Frank Kuptana

They are many, they are four / So many of them, but I am sad / My bow and my arrows I put them in my quiver / But not one animal have I brought down / This winter I feel sad / The big male rutting seals and the bearded seals / Wander from breathing hole to breathing hole / And I feel sad / I always carry my arrows and harpoon, / But never use them.

• Second song "No good hunters in sight!"

(pihq)
Leader : Frank Kuptana

He is looking all around this "animal with antlers" (2) / He is content just looking around / No skillful archer will release an arrow / And the "animal with antlers" (2) is just looking around / He is content just wandering / This "animal fat with blubber" (3) is content just wandering / No skillful hunter is there to catch him / So this "animal fat with blubber" (3) is happy wandering / She stands quite still / The female caribou with her calf / She is content just standing still / For there is no archer deaf enough to bend his bow. / The caribou and her calf are content just standing still.

[3] JOY (aton, without words)
Solo : Jimmy Memorana

[4] THE BOAT OF THE "BIG BROWS" (aton)
Solo : Jimmy Memorana

This song tells of the first encounter between the Inuit and white men, whom they called "Big Brows".

I have heard it said that the captain speaks of me / And maintains that I own nothing / I too lack nothing / Just like him I have my pipe. / What shall I fill it with? / I will fill it with something strong. / With tobacco.

[5] "MY SONG" (aton)
Solo : Jimmy Memorana

I feel so light inside / Because I have a song / I am going to sing it.

[6] SONG OF MINTO INLET (aton)
Solo : Jimmy Memorana

I was filled with terror when the north wind pushed us adrift / in this very spot, on this rotten ice floe, / On this very spot I trembled and was cold. / On this same spot I stand and laugh / On this old, rotten ice-floe

[7] TWO DANCES FROM THE MACKENZIE DELTA

by the Mackenzie Delta Drummers and Dancers
(without words)

[8] DANCE FROM THE MACKENZIE DELTA
by the Mackenzie Delta Drummers and Dancers
(without words)

[9] TWO CONNECTED SONGS (aton)
Duo by William Qagyun and Frank Kuptana

• First song "Towards what shore"

What shore shall I go to now? / I will go from headland to headland. / From headland to headland I went / But the ice field began to move. / But the ice field began to move / Now I want to return to those I left behind. / What shore shall I go to now? / I cannot remember the route towards land / I cannot remember the route towards land / The sea has covered it up. / What shore shall I go to now? / I cannot remember the route towards the sea / I cannot remember the route towards the sea / Bad weather made me lose my way.

• Second song "Going down to the sea"

Going down to the sea / I got lost in a storm. / I got lost in a storm / And had to return to my old snow house. / I just came upon an "animal with antlers" (2) / I have just come upon an "animal with antlers" (2) / With an arrow I would like to bring him down / In his flank, as I stand behind him. / Behind him, at his flank / With one swift arrow I got him / How, oh how are we going to sing? / How, oh how are we going to dance? / For I am not a dancer, / I just thought I would make a song.

[10] I AM HAPPY (aton)
Solo : Jimmy Memorana

From little hills and sheltered bays / From deep inside myself / My heart is glad! / And I saw them standing here before me / And my heart was filled with gladness.

[11] BOUNDLESS JOY (aton)
Solo : Jimmy Memorana

Outside the house / I feel so light-hearted, with this song for my friends / I want them to sing it / And I shall dance / Moving my chin and my neck

[12] COFFEE, TEA AND JAM (aton)
Solo : Jimmy Memorana

In the past, the Inuit were unfamiliar with tea and coffee. However, they composed songs, similar to this which speak of tea and coffee / First I will drink some coffee / Then I will eat a bit of biscuit / With some jam.

[13] TWO CONNECTED SONGS (pihq)
Leader : Jean Oqhena

• First song : Loon hunting

Who will hear / The loon's boisterous frolicking / It was frolicking in the water when I approached: / I was close when he took flight. / I was close when he took flight, / I strung my bow. / I strung my bow / And I nocked an arrow. / I shot the arrow and / I killed the loon. / Who will hear / The song that rises loud and clear? / I cannot sing / Yet from my mouth the song rises up by itself. / From my throat the song rises by itself and / I jump from the opening to the passage way.

• Second song : Empty-handed

I have caught no game / Here on the ice field. I have caught no "animals fat with blubber" (3) / My seal harpoon has caught nothing / Here on the ice field I have hauled nothing up / I have caught no game on the ice field / I have caught no game / My arrow has shot down no game, / Here on the ice field, I have caught no game / I have hauled nothing up / Here on the lake, I have hauled nothing up / My fish hook has caught nothing / Here on the lake, I have brought nothing up.

[14] AGNES NANOGAK'S SONG

[15] BIRTH OF EARTHWORMS
Ballad by Nanogak

A long time ago, earthworms lived in shells that were found along the seashore men called them "Aloomit", then they spoke to them and sang this song : Aloomit! Aloomit! / Oh, you are so pitiful! /

Oh, you are so pitiful! / From the shore we are going to throw you back into the ocean. / Where are your ears, Aloomit? Can you not hear? / Then, suddenly, the Aloomit pricked their ears and they were cast back into the ocean, although they did not wish to return to the ocean, for they intended to make their home on land!

[16] THE SONG FLOATS UP WITHIN ME (pihq)

Leaders : Jean Oqhena and William Qagyun

The words I did not seek / The song floats up within me / Truly, I do not want to return at all. / The melodies you can grasp / Have no words: they float only within me / Really, I do not want to return at all. / To continue? Oh how tiring it has become / I am tired of being carried by the flowing water. / The universe is melting / I am tired of being carried by the flowing water... / I am tired of pursuit. / In my snow-house, I am tired / In my snow-house, there is no more oil. / The frost has completely covered it. / I took my harpoon / The frost is falling in my snow-house. / Right before them, I follow / Due north, right before them, I follow. / They came with their sleds / They are crossing the cracks in the ice field. / I was travelling along the ice field / I could see the land before me. / Here, I am very happy / To be able to lift my feet one after the other. / This animal on his own / Will not approach me, therefore I am tracking him. / I am so happy / Here in my hunting blind I wait patiently / The "animal with antlers" (2) is approaching / Here, in my hunting blind I am patiently waiting. / I am so very happy here / But in our small tent I feel so wretched. / Sadness clings to me / In our small tent I feel so wretched. / I am very happy / When I am hunting "animals fat with blubber" (3). / This "animal fat with blubber" on his own / Cannot come towards me, so I shall go and hunt him.

Notes :

(1) musk oxen

(2) caribou

(3) seals

(4) polar bear

MUSICOLOGICAL ASPECTS

The music of the Canadian Inuit represents a coherent unit within the larger North Amerindian musical family and presents the same basic characteristics. First, it makes widespread use of a pentatonic framework which, depending on geographical location, does not exclude the use of more complex systems and bi or tritone scales. Second, the repertoire is essentially vocal with little melodic development and musical lines are generally falling. If accompanied, singers are joined by one or several drums or rattles.

The traditional musical repertoire of the Inuit is composed primarily of syllabic, monodic songs of several different types, depending on whether the songs are connected with dancing, juggling, cat's cradle, public "put-down" contests, animal imitations, magical incantations, and so on. Musically, the songs consist of repeated melodic formulas that sometimes employ microtones, glissandi, and short melismatic figures. A significant number of these songs, particularly dance songs in verse form, are built around syllables that have no apparent meaning, such as "va i ye i ya..."

This recording is the first to present some musical expression of the traditional Copper Eskimo (tracks 1, 2, 9, 13 and 16); the music of this region in the present-day North West Territories of Canada underwent in-depth ethnomusicological study by Helen Roberts and Diamond Jenness as early as 1925. The region is all the more interesting as it embraces the music of the neighbouring Mackenzie group, represented here by The Mackenzie Delta Drummers and Dancers (tracks 7 and 8).

The timbres of both types of flat, frame-mounted drums used among the Inuit are illustrated. One of these drums, from the western parts of Mackenzie Territory and from Alaska, most often covered with caribou hide, is held by a wooden handle and struck with a flexible stick. One tone is obtained when the drummer strikes the wooden frame only, and another when he strikes both the frame and the skin (tracks 7 and 8). The other drum, usually circular but sometimes oval, is built in the same way but is bigger, and can

sometimes be as large as one meter in diameter. This drum, used by the Copper Eskimo musicians, is called *qilaut* and is played solo by a dancer who beats the edge of the frame with a bass drum stick (*qatuk*) while tipping the drum alternately from one side to the other. The player is accompanied by a group assembled around him and singing in chorus. In the other type of song, called *aton*, the drum is not always used; when it is, however, it is played by one of the singers in the circle.

This recording also presents Inuit songs of the Alaskan tradition. Jimmy Memorana and Agnes Nanogak sing some solo melodies (tracks 3, 4, 5, 6, 10) in which the listener will note interval jumps, especially of a fifth (tracks 4 and 5). The Alaskan selections include a narrative song (track 5), a song for children (track 11), Jimmy Memorana's personal song (track 5) and Agnes Nanogak's ballad (track 15).

CANADA
Musique des Inuit
La tradition des Eskimos du Cuivre

Dans l'Arctique occidental canadien, sur les îles de Banks et de Victoria et sur la frange continentale dépourvue de forêt qui leur fait face, de part et d'autre de la rivière Coppermine, habite un groupe Inuit connu des ethnologues comme le groupe des Eskimos du Cuivre. Au tout début de ce siècle, l'un de ces ethnologues, Stefansson, les dénomma ainsi en raison de l'utilisation qu'ils faisaient du cuivre natif qui parsème leur territoire.

L'éloignement des grands centres de civilisation nord-américains explique en partie qu'en cette région la période de contact fut tardive, puisque les premières rencontres se situent au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et que les relations continues s'établirent seulement à partir du XXe siècle.

En 1913-1914, Diamond Jenness, un anthropologue canadien vécut au sein de cette population et rayonna sur la plus grande partie de son territoire. Il rencontra les différents sous-groupes qui la componaient et récolta pour le Musée National de l'Homme du Canada une moisson d'éléments ethnographiques qui illustrent la richesse de sa culture dans ses aspects matériels et spirituels. Il accorda une attention toute particulière à sa musique dont il nous rapporta les premiers témoignages enregistrés sur cylindres de cire.

Les habitants de cette région divisaient le cycle annuel en cinq saisons : *okiuk* (l'hiver), *opinraksak* (le petit printemps - l'automne), *opinrak* (le printemps), *aujaq* (l'été), *oukissaq* (le petit hiver). Leur vie sociale, comme celle de tous les groupes inuit revêtait deux formes selon qu'elle se déroulait en hiver (la saison au cours de laquelle le soleil disparaît en dessous de l'horizon pour de longs mois sombres et froids) ou en été, alors que revenait avec le soleil l'eau libre des fjords et des rivières, et les couleurs des fleurs sur la terre. En hiver, moment favorable à une vie sociale et spirituelle intense, les sous-groupes se rassemblaient sur la banquise pour

chasser le phoque à ses trous de respiration. En été, période de la chasse au caribou qui constituait sa principale nourriture, le groupe éclatait en familles nucléaires qui s'éparpillaient dans la Toundra, le plus souvent le long des rivières ou sur les rives des lacs où abondent les saumons.

Au rythme des saisons, les sous-groupes réalisaient des mouvements migratoires complexes (cf carte). C'est au début du "petit hiver" que renaisait la vie sociale qui, dans la joie des retrouvailles, s'exprimait par d'incessants échanges de biens matériels et spirituels. Ainsi, de leurs lointains voisins de l'ouest, les Inuit du Mackenzie et de l'Alaska, les groupes les plus occidentaux des Eskimos du Cuivre obtenaient-ils des objets en fer en échange de pierre à savon, de cuivre natif et d'objets en cuivre. Ceux de l'est troquaient avec les *Akillinik* et recevaient des armes et des munitions en échange de peaux de caribou, de boeuf musqué et de renard. On mesure donc non seulement l'extrême complexité des trocs mais encore la grande mobilité des objets et des idées, d'un bout à l'autre du territoire des Eskimos du Cuivre.

LE DON DU CHANT

Les échanges de biens matériels ne se concevaient pas sans ceux de chants (*aton*) et de chant dansés (*piheq*), voire de troc d'un bien matériel contre un chant. Chacun était un compositeur et interprète né qui donnait et recevait chants et danses. Ceux-ci étaient échangés dans le *qalge* (la maison de danse) car on ne devait jamais échanger les chants à ciel ouvert, encore moins à l'extérieur : un esprit aurait pu dérober les mots et, en s'emparant du souffle du chanteur, lui ravin la vie. Ainsi le répertoire ne recèle-t-il aucun chant de travail, ou de chant qui aurait rythmé les cadences des longues marches et des activités qui se déroulaient debors.

Les adultes comme les enfants devaient savoir non seulement composer leur propre chant, mais encore interpréter *pīheq* et *aton*. La popularité des plus doués d'entre eux atteignait vite les extrémités les plus reculées du territoire, ce qui explique la rapide propagation de certains morceaux.

A l'occasion des rassemblements dans le *qalge*, les participants revêtaient leurs plus beaux atours : les sombres parkas s'ornaient de lanières de peaux de renard, de pendents en os, en ivoire, en cuivre martelé. Les meilleurs danseurs étaient coiffés d'un bonnet en cuir teint de caribou surmonté d'un bec blanchi de plongeon catmarin, ce bec parfois garni d'une perle bleue venue de la lointaine Sibérie par la voie du négoce.

À la lueur des lampes à graisse entretenues par les femmes, la séance s'ouvrait par un *piheq*.

Après cette première danse, le tambour étaitposé à terre, et chacun cherchait à le saisir. Au rythme des *piheq* et des *aton* commençaient les dons de chant qui liaient les *atorqartut* (les compagnons privilégiés de chant). Obligé par le don d'un chant, on se devait d'offrir un nouveau *piheq* ou *aton* en contre-don. Il en allait de même pour les différents compagnons avec lesquels on désirait établir ou vivifier les liens de l'alliance. Ainsi, de proche en proche, tout le tissu social se créait-il et se recréait-il dans le partage du chant et de la danse.

Aujourd'hui les maisons de danses traditionnelles n'existent plus. Les quelques deux mille Inuit, descendants des Eskimos du Cuivre, s'adonnent plus volontiers aux modes musicales contemporaines de l'Occident.

C'est en apprenant leurs chants et en les leur offrant que nous avons pu momentanément faire rejouer les mécanismes du don et du contre-don et recueillir ces derniers témoignages de la riche tradition musicale des Inuit.

Jean-François LE MOUËL
Musée de l'Homme, Paris

1 TROIS CHANTS LIÉS

• Premier chant "Je vais les suivre" (*piheq*)
Leader : Jean Oghena

Je vais les suivre / Très loin vers le nord, je vais les suivre / Ces "porteurs de poux" (1), je vais les suivre / Très loin vers le nord, je vais les suivre / Je vais les suivre / En contre-bas, je vais les suivre / De la crête des collines, je vais les suivre / Jusqu'en contre-bas,

je vais les suivre / Je vais les suivre / Vers la maison de danse, je vais les suivre les chanteurs / Vers la maison de danse, je vais les suivre / Ces oiseaux, je vais les suivre / Vers la maison de danse je vais les suivre / Et moi je ne peux pas monter / Vers la maison de danse je vais les suivre / J'étais dans la joie / Quand sur cette terre je me suis promené / Mes voisins ne pensaient pas que je rapporterais quelque gibier / J'ai abattu un "animal pourvu de bois" (2) / Je suis dans la joie / Lorsque je marche sur la glace / Mes voisins ne pensaient pas que je rapporterais quelque gibier / Un "animal gras" (3) j'ai remonté à la surface / J'étais dans la joie / (Or) maintenant je me sens pitoyable / Mes voisins se moquent de moi / Maintenant je me sens pitoyable.

• Deuxième chant "Errance" (*piheq*)

Leader : Jean Oghena

J'errais sans pouvoir attraper aucun gibier / Sur la banquise, je ne peux attraper aucun gibier / Les animaux ne font que disparaître de ma vue / Sur la banquise je ne peux attraper aucun gibier / J'errais sans pouvoir attraper aucun gibier / En bas sur la banquise je ne peux attraper aucun gibier / Les animaux ne faisaient que disparaître de ma vue / En bas sur la banquise je ne pouvais prendre aucun gibier / J'erre mais je veux rentrer / Je veux revenir près de ma femme / Je ne peux pas attraper le gros animal blanc (4) / Je veux revenir près de ma femme.

• Troisième chant "Je suis eau, je suis courant" (*piheq*)

Leader : Frank Kuptana

Je suis eau, je suis courant / Parce que je suis eau, parce que je suis courant / Je monte et je monte / Les vagues déferlantes m'entourent / Je remonte et je remonte / parce que je suis eau, parce que je suis courant / Je descends, je descends / Les vagues déferlantes montent et descendent / Et moi je m'enfonce, je m'enfonce.

2 DEUX CHANTS LIÉS

• Premier chant "Bredouille" (*piheq*)
Leader : Frank Kuptana

Ils sont nombreux et ils sont quatre / Ils sont si nombreux mais je suis triste / Mon arc et mes flèches, je les ai mis dans mon carquois / Mais je n'ai abattu aucun animal / Cet hiver je me sens triste / Les gros phoques mâles en rut et les phoques barbus / Errent de trou de respiration en trou de respiration / Et moi je me sens triste / Ma flèche et mon harpon / Toujours je les transporte mais jamais ne les lance.

• Deuxième chant "Pas de bon chasseur à l'horizon !" (*piheq*)

Leader : Frank Kuptana

Il regarde à l'entour cet animal pourvu de bois (2) / Il se contente de regarder autour de lui / Comme il n'y a personne d'adroit pour lui décocher une flèche / Cet animal pourvu de bois se contente de regarder autour de lui / Il se contente d'errer / Cet animal gras (3) se contente d'errer / Parce qu'il n'y a personne d'assez adroit pour l'attraper / Cet animal gras (3) se contente d'errer / Elle ne fait que se tenir immobile / Cette femelle caribou avec son faon. Il lui suffit de se tenir immobile. / Car il n'y a personne d'assez habile pour tirer à l'arc / Cette femelle caribou et son faon se contentent de se tenir immobiles.

3 JOIE (aton, sans parole)

Solo de Jimmy Memorana

Ce chant relate la première rencontre des Inuit et des hommes blancs appelés "Grands Sourcils".
J'ai ouï dire que la capitaine parle de moi / Et soutient que je ne possède rien / Moi aussi, tout comme lui je ne manque de rien. Ainsi ai-je une pipe / Comment vais-je la bourrer ? La bourrer avec quelques chose de fort. / Avec du tabac.

5 "MON CHANT" (aton)

Solo de Jimmy Memorana

Je me sens si léger au fond de moi / Car il y a un chant / Je vais le chanter

6 CHANT DE MINTO INLET (aton)

Solo de Jimmy Memorana

Je fus saisi d'épouvante lorsque le vent du nord nous poussa à la dérive, en cet endroit précis, sur ce morceau de banquise pourrie, en cet endroit précis, je tremblais et j'avais froid. / Ici même je ris sur le vieux morceau de banquise pourrie.

7 DEUX DANSES DU DELTA DU MACKENZIE

The Mackenzie Delta Drummers and Dancers (sans paroles)

8 DANSE DU DELTA DU MACKENZIE

The Mackenzie Delta Drummers and Dancers (sans paroles)

9 DEUX CHANTS LIÉS (aton)

Duo par William Qaqyuna et Frank Kuptana

• Premier chant "Vers quels lieux ?"

Vers quels lieux vais-je me diriger ? / J'irai de terre en terre / De terre en terre, je suis allé / Mais la glace commence à bouger / Mais la glace commence à bouger / Maintenant je retourne vers ceux que j'avais laissés / Vers quels lieux vais-je me diriger ? / L'itinéraire vers la terre je ne peux m'en souvenir / L'itinéraire vers la terre je ne peux m'en souvenir, / L'eau de mer a tout recouvert / Vers quels lieux vais-je me diriger ? / Le chemin qui mène à la mer je ne peux m'en souvenir / Le chemin qui mène à la mer, je ne peux m'en souvenir / Le mauvais temps m'a fait perdre mon chemin.

• Deuxième chant "En descendant vers la mer"

En descendant vers la mer, / Je me perdis dans la tempête / Je me perdis dans la tempête / Et dus regagner la vieille maison de neige / Voici que je passais à côté, / Que je passais à côté d'un animal portant des bois (2) / D'une flèche je voulus l'abattre, / Sur son flanc, derrière lui je me trouvais. / Derrière lui, sur son flanc / D'une flèche qui vole je l'ai atteint. / Comment, mais comment donc allons-nous chanter ? / Comment, mais comment donc allons-nous danser ? / Car moi, je ne suis pas un danseur, / Je pensais seulement composer un chant.

10 "JE SUIS TOUT HEUREUX" (aton)

Solo de Jimmy Memorana

De petites collines et des baies bien abritées / Au fond de moi. Je suis si heureux ! / Et je les ai vus debout, ici même / Aussi j'en suis très heureux.

11 "JOIE INFINIE" (aton)

Solo de Jimmy Memorana

À l'extérieur de la maison / Je me sens si léger au fond de moi, avec ce chant pour mes amis / Je veux qu'ils le chantent / Et moi-même je danse / En faisant mouvoir mon menton et mon cou.

12 "CAFÉ, THÉ, CONFITURE" (aton)

Solo de Jimmy Memorana

Autrefois les Inuit ne connaissaient ni le thé, ni le café. Aussi composèrent-ils un chant semblable à celui-ci et qui évoque le thé et le café.

D'abord je vais boire du café / Puis je prendrai une miette de biscuit / Avec de la confiture.

13 DEUX CHANTS LIÉS (piheq)

Leader : Jean Oghena

• Premier chant "Chasse au plongeon"

Qui entendra / Du plongeon les bruyants ébats / Il s'ébattait dans l'eau, je l'approchai / Tout près de moi il prit son vol. / Tout près de moi il prit son vol, / Je bandai mon arc. / Je bandai mon arc / Et je l'armai d'une flèche. / Et j'ai tiré la flèche / Et j'ai abattu le plongeon. / Qui écouterai / Le chant qui s'élève avec force ? / Je ne sais pas chanter / À ma bouche, de lui-même monte le chant. / À ma bouche, de lui-même monte le chant / Je saute de la porte au couloir d'entrée.

• Deuxième chant "Bredouille"

Je n'ai pris aucun gibier / Sur la banquise ici, je n'ai pris aucun animal gras (3) / Ma lance à phoque n'a rien attrapé / Sur la banquise ici je n'ai rien remonté / Je n'ai pris aucun gibier sur la banquise / Je n'ai pris aucun gibier / Ma flèche n'a jeté bas aucun gibier. / Sur la banquise ici je n'ai attrapé aucun gibier / Je n'ai

rien remonté / Ici sur le lac, je n'ai rien remonté / Mon hameçon n'a rien remonté / Ici sur le lac, je n'ai rien remonté.

14 LE CHANT DE AGNES NANOGAK

15 NAISSANCE DES VERS DE TERRE

Chantefable par Nanogak

Il y a longtemps de cela, des vers habitent les coquillages que l'on trouve sur les rivages. Les hommes les nommèrent "alomit" ; puis ils leur parlèrent et leur chantèrent ce chant.

Alomit ! Alomit ! / Que vous êtes misérables ! Que vous êtes misérables ! / Du rivage nous allons vous rejeter dans l'océan. / Où sont vos oreilles ? Alomit ? N'entendez-vous pas ? / Alors d'un seul coup les Alomit dressèrent leurs oreilles et on les rejeta dans l'océan. / Or, eux ne voulaient pas retourner dans l'océan, car ils désiraient établir leur demeure sur la terre ferme !

16 LE CHANT FLOTTE EN MOI (piheq)

Leaders : Jean Oghena et William Qagyun

Les mots, je ne les ai pas recherchés / Le chant flotte en moi / Vraiment je ne souhaite pas m'en retourner du tout / Les mélodies que vous pouvez saisir / Ne portent aucun mot ; elles flottent seulement en moi / Vraiment je ne souhaite pas m'en retourner du tout / Continuer ? Voilà qui devient lassant / Par l'eau qui court je suis las d'être emporté / L'univers fond / Par l'eau qui court je suis las d'être emporté... / Je suis las de poursuivre / Dans ma maison de neige, je suis las / Dans ma maison de neige il n'y a plus d'huile / Le givre la recouvre entièrement / J'ai emporté mon harpon / Le givre tombe dans ma maison de neige / Droit devant je les suis / Plein nord droit devant je les suis / Ils sont venus avec leurs traîneaux / Ils traversent les crevasses de la banquise / Je voyageais sur la banquise / Je pouvais voir la terre devant moi / Ici je suis tout heureux / De pouvoir lever mes pieds l'un après l'autre / De lui-même ce gibier / Ne s'approche pas de moi, alors je le poursuis / Je suis tout heureux / Là, dans mon poste de guet j'attends patiemment / l'animal pourvu de

bois (2) approche / Là dans mon poste de guet j'attends patiemment / Ici je suis tout heureux / Mais dans notre petite tente je me sens si pitoyable / Je suis tout heureux / Lorsque je chasse les animaux pourvus de graisse (3) / De lui-même cet animal pourvu de graisse / Ne peut venir à moi ; aussi je vais aller le chasser.

- (1) Le boeuf musqué
- (2) Le caribou
- (3) Le phoque
- (4) L'ours polaire

ASPECTS MUSICOLOGIQUES

La musique des Inuit du Canada forme un ensemble cohérent dans la grande famille musicale des Nord-Amérindiens. Elle en épouse les principales caractéristiques à savoir, l'emploi répandu du pentatonisme qui admet, selon les endroits, l'existence de systèmes plus complexes et d'échelles bi ou tritoniques ; un répertoire essentiellement vocal, peu développé mélodiquement, où les dessins musicaux adoptent généralement la pente descendante. Les chants, s'ils sont accompagnés, le sont toujours par un ou plusieurs tambours ou des hochets.

Le répertoire musical traditionnel des Inuit est composé principalement de chants monodiques syllabiques répartis en plusieurs genres, selon que les chants sont associés à la danse, aux jeux de jonglage, de ficelle, au duel judiciaire, aux imitations d'animaux, aux incantations magiques... Les chants sont constitués musicalement par des répétitions de formules mélodiques qui comprennent parfois l'adjonction de micro-tons et aussi l'emploi de glissandi et de petit tours mélismatiques. Une partie non négligeable de ceux-ci, surtout des chants de danse de forme strophique s'élabora sur des syllabes sans significations apparentes "ya i ye i ya..."

Cet enregistrement est le premier à présenter quelques expressions musicales des Eskimos du Cuivre (plages 1, 2, 9, 13 et 16) qui fut l'objet de sérieux travaux ethnomusicologiques dès 1925 par Helen Roberts et Diamond Jenness. Cette contrée

est d'autant plus intéressante qu'elle offre également des pièces musicales de l'aire voisine du groupe de Mackenzie représentée ici par la prestation des Mackenzie Delta Drummers and Dancers (plages 7 et 8).

Ainsi est illustré le timbre des deux types de tambours sur cadre plat utilisés chez les Inuit. L'un provenant de l'Ouest du Mackenzie et de l'Alaska, d'un diamètre d'une quarantaine de centimètres en moyenne, le plus souvent recouvert d'une peau de caribou est tenu par une poignée de bois et frappé à l'aide d'une baguette flexible. Deux sons peuvent être obtenus selon que l'on bat seulement le cadre de bois ou le cadre et la peau (plages 7 et 8).

L'autre tambour, aussi de forme circulaire ou parfois ovalisée, est de même facture mais d'une dimension plus grande et allant jusqu'à un mètre de diamètre. C'est le tambour des musiciens du Cuivre. Ce tambour appellé *qilaut* est joué en solo par un danseur qui frappe le bord du cadre avec une mailloche *qatuk*, en faisant tourner alternativement le tambour d'un côté et de l'autre. Autour du joueur, un cercle de chanteurs assis accompagnent en choeur. Dans l'autre type de chant appelé *aton*, le tambour peut ne pas être utilisé, mais lorsqu'il est joué, il est frappé par l'un des chanteurs du cercle.

Cet enregistrement présente également des chants Inuit de la tradition alaskienne. Jimmy Memorana et Agnes Nanogak interprètent ici quelques mélodies en solo (plages 3, 4, 5, 6, 10), dans lesquels on remarque des sauts d'intervalle surtout de quinte (plages 4 et 12). D'Alaska nous viennent aussi un chant narratif (plage 5), un chant pour enfant (plage 11), le chant personnel de Jimmy Memorana (plage 5) et la chantefable (plage 15) d'Agnès Nanogak.

D 8053

Musée canadien des civilisations
Canadian museum of civilization

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

COMMENTAIRE EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR
ENGLISH COMMENTARY INSIDE

D 8053

AD 090

3 298490 080535

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD

MUSIC OF THE INUIT
The Copper Eskimo Tradition

Recordings & commentary : JEAN-FRANCOIS LE MOUËL
Musicological aspects : ALAIN DESJACQUES

1	Three connected songs / Trois chants liés	8'13
2	Two connected songs / Deux chants liés	6'07
3	Joy / Joie	0'57
4	The boat of the "Big Brows" / Le bateau des "Grands Sourcils"	1'05
5	"My song" / "Mon chant"	0'36
6	Song of Minto inlet / Chant de Minto Inlet	0'44
7	Two dances from the Mackenzie Delta / Deux danses du Delta du Mackenzie	1'01
8	Dance from the Mackenzie Delta / Danse du Delta du Mackenzie	0'57

REISSUE AUVIDIS - 47 av. Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY
OF THE ALBUM CANADA MUSIC OF THE INUIT
THE COPPER ESKIMO TRADITION

(collection "Musical Atlas", founded by Alain Daniélou) realized by
THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMPARATIVE MUSIC
STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
for the

INTERNATIONAL MUSIC

ONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
OUNCIL

© 1994 AUVIDIS / IICMSD /UNESCO

 AUVIDIS
DISTRIBUTION

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

MUSIQUE DES INUIT
La tradition des Eskimos du Cuivre

Enregistrements & commentaire : JEAN-FRANCOIS LE MOUËL
Aspects musicologiques : ALAIN DESJACQUES

9	Two connected songs / Deux chants liés	5'22
10	I am happy / Je suis tout heureux	0'46
11	Boundless joy / Joie infinie	0'38
12	Coffee, tea and jam / Café, thé, confiture	0'49
13	Two connected songs / Deux chants liés	4'04
14	Agnes Nanogak's song / Le chant d'Agnès Nanogak	0'33
15	Birth of earthworms / Naissance de vers de terre	0'50
16	The song floats up within me / Le chant flotte en moi	3'28

REÉDITION AUVIDIS - 47 av. Paul Vaillant-Couturier F-94250 GENTILLY
DE L'ALBUM CANADA MUSIQUE DES INUIT
LA TRADITION DES ESKIMOS DU CUIVRE

(collection "Atlas Musical", fondée par Alain Daniélou) réalisé par
l'INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES COMPARATIVES DE LA
MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN

pour le