

VANUATU

THE MUSIC TRADITION OF WEST FUTUNA
LA MUSIQUE TRADITIONNELLE DE FUTUNA OCCIDENTAL

VANUATU

The music tradition of West Futuna

La musique traditionnelle de Futuna occidentale

Contemporary music / Musique contemporaine

[1]	Time afternoon emi come: <i>The Kava Song</i> / Chant du kava	3'56
[2]	Prevention emi key: <i>The Health Song</i> / Chant de la santé	4'23
[3]	Yes home bilong me the Pacific	4'19
[4]	Nonofo avau ita kera nei	3'07

Church music / Musique religieuse

[5]	No 77: <i>Futuna Hymn Book</i> / N° 77: Recueil de cantiques de Futuna	3'47
[6]	No 62 / N° 62	3'46
[7]	No 17: <i>New Life Hymn Book III</i> / N° 17: Recueil des cantiques pour une vie nouvelle	4'53

Traditional dances / Danses traditionnelles

[8]	Pohpokigaga	2'11
[9]	Hgororagina	2'04
[10]	Bau	1'50
[11]	Kaimata	1'53
[12]	Toka Sorea	2'40
[13]	Kafa	1'48
[14]	Tukutuku	1'10

[15]	Children's games / Jeux d'enfants traditionnels et récits légendaires	4'58
	Tukutuku - Wai jijika - Nigi nigi tona - Parepare paresa - Rougasau - Sili tafe	
[16]	Matuku - Majijiki	0'38

Memorial Songs / Chansons de mémoire (Tagi)

[17]	Tagi for Vakesa / Tagi pour Vakesa - 'Vau nokomanu'	1'10
[18]	'Le rofakea': <i>The Fiji Song</i> / Chanson des Fidji	1'08
[19]	'Taafe tiata itoga': <i>The Queensland Song</i> / Chanson des Saola Queensland	4'03

All editing from field tapes was undertaken by Roy Carr in the School of Music, Victoria University of Wellington
Le montage des bandes enregistrées a été réalisé par Roy Carr à l'école de musique de l'Université Victoria de Wellington

Mastering realized at S.O.S. Studio, Liège (Belgium) / Mastérisation réalisée au studio S.O.S., Liège (Belgique)

VANUATU

The music tradition of West Futuna

Geographically Futuna is a spectacular island rising in places sheer out of the ocean.

A 'high table land' was how Captain James Cook described it, when he saw Futuna in 1772 on the second voyage. Today about 400 people live on the island, with Futunans also living on the nearby island of Tanna, and in Port Vila the capital of Vanuatu.

Their tradition presents a lively mixture of Melanesian and Polynesian musical traits - the ancestors of the Futunans came from West Polynesia many generations ago and theirs is the language and some of the dance and song types. But the Futunans have not been slow to adapt and mix the surrounding Melanesian traditions into their performing arts.

The distinctive music of the small island of Futuna in Southern Vanuatu has several features which are familiar from other Pacific Islands: exuberant hymn singing first established by the 19th century missionaries, love of guitar and *ukulele* and inventive ways of playing them, and an ancient tradition of danced songs which is cherished.

Performance of traditional dances was discouraged by missionaries and church authorities until the 1970s when, for a visit to the New Hebrides of Queen Elizabeth II, a group rehearsed and performed in the capital, Port Vila. The encouragement by government of traditional dancing and culture has continued since independence in 1980. The longer established churches have relaxed their attitudes to traditional culture, but the more recently established denominations continue with disruptive restrictions.

String band songs and hymns in the national pidgin English language link this small musical community with the wider Vanuatu and Melanesian area.

Contemporary

[1]	'Time afternoon emi come' (The Kava Song)
[2]	'Prevention emi key' (The Health Song)
[3]	'Yes home bilong me the Pacific'
[4]	'Nonofo avau ita kera nei'

The performances are by Fatu'ana the Futunan String Band.

String Band songs are a popular music celebrating local and contemporary issues. They are predominantly in Bislama, the pidgin English language used throughout Vanuatu, and through much of Melanesia. Only song 4, a song of affection, is in Futunan language.

The sound of voices and guitar accompaniment, without amplification, is distinctive throughout this area. Futuna's band has two percussion instruments: the 'bottle piano' (a scale of bottles tuned with varying water levels) and a bamboo band instrument (graded lengths of bamboo also giving a scale of notes). The Fatu'ana String Band is well known in Vanuatu having won several competitions, and performed at Festivals and on radio and in Tourist Hotels.

1 and 2 were recorded at the String Band competition in Tanna for the 10th Anniversary of Vanuatu Independence in 1990. The audience enthusiasm for 'Time Afternoon' reflects the popularity of kava drinking throughout Vanuatu. Two health issues in 'Prevention is the key' are malaria and AIDS. The song text has slogans from government posters on these issues. Guidelines for judging at this competition included the relevance of the songs and the enthusiastic reception by the audience.

3 'Home Bilong Me' is perhaps partly a parody of outsiders' attitudes to the Pacific (a paradise of sunshine, blue ocean, island beaches, friendly natives, etc.) though it also derives from the group's own enthusiasm for their Pacific identity which is particularly felt at the Pacific Arts Festival (when the song originated) when people from so many isolated communities meet. This song originated at the Festival held in Townsville Australia in 1989.

3 and 4 were performed for recording in the old school room in Herald Bay, Futuna.

Church music

5 No 77 (Futuna Hymn Book) Session (leaders meeting)

6 No 62 Congregation

7 No 17 (New Life Hymn Book III) Congregation

Hymns at Sunday and weekday church services are a truly glorious sound, sung from memory and usually unaccompanied, with stately tempos which belie the little church buildings and their unresonant acoustics. The tuning and ensemble of the voices on different occasions are thrilling or appealing; there is an ebb and flow to a long hymn allowing verses of relaxation and others increasingly dynamic.

The London Missionary Society became established in the island from 1866. Their translations established choral singing as an important musical activity within the community. The first published hymn book contained tunes and (translated) hymns gleaned from numerous collections: Alexander's Hymns, Jubilee Songs, Songs of the Gospel, Evans and Scottish Hymnal and others.

Missionary William Gunn records that work on hymn translation and teaching began in 1888. 'Hitherto unattempted owing to its difficulty translation was begun and 'There is no Name', 'I lay my sins on Jesus' and other hymns were translated. They became immensely popular, and were sung not only at worship, but on the paths and at work. (Gunn 1925: 72)

The first pages of the first Futunan hymn book (like others in the Pacific Islands) contained music rudiments which were required learning in the 19th century for aspiring Church members. New Life Hymn Book published recently contains hymns in the bislama language of Vanuatu.

Traditional dances

8	Pohpokiga	Dance group
9	Hgororagina	Dance group
10	Bau	Numania and Nijai
11	Kaimata	Kuautoga
12	Toka Sorea	Dance group
13	Kafa	Dance group

The dance songs **8, 9, 12 and 13** are performed by young men, members of the traditional dancing group. Dance songs **10 and 11** are recorded by individual singers.

The costume of the dance group is of finely woven mats, with tassels which accentuate the movement of the body, ankle bands of seed pods which rattle with every footfall, and fresh greenery, especially the shrub, maile. Hand clapping is common in the dance which is often in circular formation.

8 Pohpokiga is a distinctive circle dance which used to be performed around a catch of kingfish or tuna. The fish would be laid on the beach or on the ceremonial ground, the marae, and dancers would encircle them with a dance which we may assume was to welcome these fish, considered goods of the ocean but also to recount the triumph of the catch. Texts of some dance songs are said to have contained lewd references but this song concerns several flowers of the seashore which had a significance now lost.

9 Hgororagina, a dance song containing a distinctive call or shout.

10 Bau 'Tavake fou o maua'. This song tells of a canoe

being made and launched and sinking in an accident. The real meaning of the song, obscured by this metaphor, is thought to be a plot to ambush and kill someone.

11 Kaimata 'Hake mairuea', a fishing song which names the prominent features in a bay on the east coast of the island. The song probably envisages travellers coming ashore in the bay.

12 Toka Sorea 'Yanasea' a dance type shared with other parts of Southern Vanuatu and said to have been performed in acknowledging a truce or cementing a peace agreement.

13 Kafa. The performance of a song with beating. Each of the singers is seated around a bamboo lain on the ground and beats it with one stick. (see photo). The name kafa is given to the drum and to song with beaten accompaniment. The drumming is named from the process of making string (kafa); coconut husks are beaten on a log to separate them before they are rolled and plaited into string.

In the past the kafa was a feature of intense night performances. Missionary William Gunn describes this in the late 19th century:

At night men and women ranged themselves in the square [marae] on either side of a log [kafa] which they struck with a slow regular beat, and sang, and shouted, and yelled their native heathen songs until dawn. (William Gunn c 1925 page 210).

Children's traditional games and songs in legendary tales

14	Tukutuku	Dance group novelty item
15	Tukutuku Wai jijika	- a counting rhyme song to select 'it' - an 'oranges and lemons'-type of game
	Nigi nigi tona	- a tower of hands, each one pinching the one below
	Parepare paresa	- a player hops around the circle,

Rougasau

Sili tafe

16 Matuku Majijiki

picking up sticks
- a challenging song in a popular game of tag
- children link arms and make a coiling sea snake.
Saola
Naparau

These items are sung by children except for the songs in traditional tales told by adult storytellers **16** and the novelty item of the Dance Group **14** which was created for the Pacific Arts Festival and incorporates a 'Polynesian' style of dance using arm gestures. This kind of dancing (which is in contrast to dances in circle formations) occurs in Futuna with kafa and in the Christmas Festival celebrations.

Many of the traditional games are known from other Pacific Islands or indeed are game styles known world wide. Some features of old music practise and connection to Polynesian tradition may be found in the games: **Nigi nigi tona** may have semi-spoken mode of delivery and trailing endings which accord to earliest Polynesian musical characteristics. This game is also found in other Polynesian Outliers and in West Polynesia where it may be called 'ant pinching'.

The short songs which appear in folktales **16** are well known by adults and children. The songs (tagihkai) punctuate the legendary tales, and like the counterparts of these tales in West Polynesia, the songs highlight moments of crisis within the story. The first song is from the story of Matuku (heron) and Feke (octopus); the second song is from a story about Majijiki (the god or hero Maui) and two women.

Memorial Songs (Tagi)

17	Tagi for Vakesa - 'Vau nokomanu'	Numania
18	'Le rofakea' (The Fiji Song)	Kalanu and Vakesa
19	'Taafe tiata itoga' (The Queensland Song)	Saola

Tagi are songs which recall individuals who have died or

events of the past. At a funeral, or sometime after, the life of an individual would be celebrated in a song which relates some of the main incidents of their life. The song was a memorial rather than lament for the individual though the word *tagi*, the common Polynesian word for weeping, is used to name the song type. Such *tagi* hold a unique record of individuals within the community in the past.

Song 17 is a memorial for Vakesa who probably died late in the 19th century. His favourite pastimes, his companions and significant events in his life are recounted in the song.

It is remarked that in the 19th century, 'When one hired the services of a poet [to write a song] he brought a basket of flowers and leaves to him, that their names may be introduced into the song.' (Gunn Gospel in Futuna: 239) This poetry has not been studied in depth but appears to use frequent metaphorical and hidden meanings as does much Polynesian song poetry.

The two songs 18 and 19 are also *tagi*, they provide a record of events in the 19th century when labourers from Futuna were taken to Fiji and Queensland to work on the sugar plantations. They are an eyewitness account of the homesickness and despair and they record the harsh conditions of work, as well as lament the death of some of the young men in a foreign country.

The singers Kalanu and Vakesa (song 18) are an old couple who preferred to be recorded in their hut at dusk (a time proclaimed by noisy insects). The prodigious memories of these frail singers introduced three rarely sung *tagi*: 18 and 19 from the 19th century, and another which possibly recounts a visit from European explorers a century earlier.

The Queensland Song (19) is a long song known in several versions. Singer Saola includes the main episodes of this saga, describing the experiences of the laborers in Queensland, in his recording.

The recording survey from which these recordings were

taken was undertaken by Allan Thomas and Takaroga Kua-toga in 1990, sponsored by the Territorial Survey of Oceanic Music and the Vanuatu Cultural Centre. The Survey attempted to sample all types of music in Futuna and report on the tradition. The Report of this Survey is listed below.

Bibliography

Hgorofutuna Report of a Survey of the Music of West Futuna, Vanuatu by Allan Thomas and Takaroga Kua-toga. Occasional Papers in Pacific Ethnomusicology No 2, 1992 Archive of Maori and Pacific Music Department of Anthropology University of Auckland Private Bag 92019 Auckland 1 New Zealand.

Contains an account of the recording survey for the Territorial Survey of Oceanic Music in 1990 during which these recordings were made by Takaroga Kua-toga and Allan Thomas. Text, translation and notation for Track 17 is included.

'Songs As History A Preliminary Assessment of Two Songs of the Recruiting Era Recently Recorded in West Futuna, Vanuatu' by Allan Thomas **The Journal of Pacific History** 27:2 1992 pages 229-236.

An examination of the historical account of The Fiji Song 18 and the Queensland Song 1, includes text and translation and notation.

'Futuna' in **Garland Encyclopaedia of World Music** - Pacific Volume (in press)

Includes text, translation and notation for tracks 10, 8, 15

West Futuna-Aniwa: An Introduction to a Polynesian Outlier Language by Janet W.D. Dougherty. University of California Press 1983

Description of language and many musical terms.

The Gospel in Futuna with Chapters on the Islands of the New Hebrides, the People, their Customs, Religious beliefs, etc. by William Gunn. London c 1925

Glimpses of the old life, music and ceremonies are given.

VANUATU

La musique traditionnelle de Futuna occidentale

Pour les géographes, le nom de Futuna évoque une île montagneuse dont la masse compacte semble jaillir de l'océan Pacifique comme "une table posée sur la mer", selon l'expression du capitaine Cook qui passa au large de Futuna en 1772 lors de son second voyage. Aujourd'hui quelque 400 personnes vivent dans l'île, mais on trouve aussi des gens originaires de Futuna sur l'île voisine de Tanna et à Port-Vila, capitale du Vanuatu.

Leur tradition musicale offre un vivant mélange d'influences mélanésiennes et polynésiennes - leurs ancêtres venus, voici bien longtemps, de Polynésie occidentale, leur ont légué leur langue et certains types de danses et de chants. Mais les habitants de Futuna ont su très vite assimiler et intégrer les traditions folkloriques mélanésiennes.

La musique typique de cette petite île de Futuna du sud de Vanuatu comporte certaines caractéristiques communes à beaucoup d'autres îles du Pacifique : l'interprétation fervente de la musique religieuse importée par les missionnaires au XIXème siècle, le goût de la guitare et de l'*ukulele* que les insulaires maintiennent en virtuoses et une tradition ancienne et toujours vivace de chansons à danser.

Les spectacles de danses traditionnelles ont été découragés par les missionnaires et les autorités religieuses jusque dans les années 70 ; ce n'est qu'à l'occasion d'un voyage de la reine Elizabeth II aux Nouvelles-Hébrides qu'un groupe fut autorisé à répéter et à se produire dans la capitale, Port-Vila. La politique gouvernementale d'encouragement des danses et manifestations traditionnelles s'est maintenue après l'indépendance en 1980. Les églises établies de longue date ont relâché leur censure vis-à-vis de la culture traditionnelle, alors que les confessions d'implantation plus récente demeurent beaucoup plus intransigeantes.

Les chants avec accompagnement d'orchestre à cordes et les cantiques transcrits dans la langue nationale (un créole à base d'anglais) relient cette petite communauté musicale à l'ensemble plus large de Vanuatu et de la Mélanésie.

Musique contemporaine

- 1 'Time afternoon emi come' (Chant du kava)
- 2 'Prevention emi key' (Chant de la santé)
- 3 'Yes home bilong me the Pacific'
- 4 'Nonofu avau ita kera nei'

Interprétations de l'orchestre à cordes Fatu'ana

Les chansons populaires accompagnées par un orchestre à cordes célèbrent en général des événements locaux ou contemporains. La plupart des textes sont rédigés en bislama, le dialecte à base d'anglais parlé au Vanuatu et dans de nombreuses îles de Mélanésie, à l'exception du morceau 4, chanson d'amour dans la langue de Futuna.

On peut dire que le chant avec accompagnement de guitare acoustique est le son caractéristique de cette région. L'orchestre à cordes de Futuna compte également deux instruments à percussion : le piano à bouteilles (une rangée de bouteilles plus ou moins remplies d'eau) et un xylophone en bambou (la longueur des tiges correspondant à l'échelle des notes). Lauréate de plusieurs concours, cette formation est très appréciée à Vanuatu où elle se produit régulièrement dans les festivals ainsi qu'à la radio et dans les hôtels pour touristes.

Les morceaux 1 et 2 ont été enregistrés lors du concours d'orchestres organisé à Tanna à l'occasion du 10ème anni-

versaire de l'indépendance du Vanuatu en 1990. L'ambiance animée du morceau "Time Afternoon" n'est pas sans rapport avec l'absorption de kava, boisson très appréciée dans tout l'archipel. Les deux maladies évoquées dans "Prevention is the key" sont la malaria et le sida. Le texte de la chanson reproduit des slogans empruntés aux campagnes de prévention des autorités. (Les concurrents étaient jugés entre autres sur la pertinence des chansons et l'accueil plus ou moins chaleureux du public).

3 "Home bilong me" parodie le cliché pour touristes du Pacifique considéré comme un paradis (mer toujours bleue, plages immenses inondées de soleil, indigènes au perpétuel sourire, etc.) tout en exprimant avec fierté la revendication identitaire des insulaires. Cette chanson a été créée au Festival des arts du Pacifique qui s'est tenu à Townsville (Australie) en 1989. Le texte est particulièrement adapté à cette manifestation qui réunit les représentants de nombreuses communautés isolées.

Les morceaux **3** et **4** ont été enregistrés dans l'ancienne salle d'école de Herald Bay à Futuna, transformée en studio pour la circonstance.

Musique religieuse

- 5 No 77** (Recueil de cantiques de Futuna)
Réunion du chapitre
- 6 No 62** Ensemble de la congrégation
- 7 No 17** (Recueil des cantiques pour une vie nouvelle)
Ensemble de la congrégation

Ecouter les cantiques qui accompagnent les services religieux, le dimanche et en semaine, est une expérience musicale vraiment exaltante. Les textes sont chantés de mémoire et généralement sans accompagnement, avec une ampleur majestueuse qui fait oublier la modeste architecture des églises et leur pauvre acoustique. La mise en place et l'accord des voix en ces différentes occasions est toujours une expérience excitante ou séduisante. Le flux et

le reflux des voix sur les textes les plus longs crée une dynamique sonore née du contraste entre le relâchement et la tension rythmique de certains passages.

La London Missionary Society s'est implantée dans l'île en 1866. Grâce aux traductions des cantiques par les missionnaires, le chant choral est devenu une activité musicale très appréciée de la communauté. Le premier livre de cantiques publié contenait des airs et des cantiques (en traduction) empruntés à divers recueils : Alexander Hymns, Jubilee Songs, Songs of the Gospel, Evans and Scottish Hymnal, etc.

Selon William Gunn, le travail de traduction et d'apprentissage des cantiques par les missionnaires aurait débuté en 1888. "C'est cette année-là qu'on a entrepris la difficile traduction de "There is no name", "I lay my sins on Jesus" et autres cantiques. Ils sont très vite devenus extrêmement populaires et on les chantait partout, non seulement à l'église mais sur les routes et au travail." (Gunn 1925 : 72)

L'introduction du premier recueil de cantiques de Futuna (comme celui d'autres régions du Pacifique) comportait les rudiments de solfège que tout futur membre d'une congrégation du XIXème siècle devait impérativement maîtriser. Un recueil plus récent, le New Life Hymn Book, contient des textes de cantiques en langue bislama du Vanuatu.

Danses traditionnelles

- 8 Pohpokiga** Dance group
- 9 Hgororagina** Dance group
- 10 Bau** Numania and Nijai
- 11 Kaimata** Kuautoga
- 12 Toka Sorea** Dance group
- 13 Kafa** Dance group

Les danses **8**, **9**, **12** et **13** sont interprétées par de jeunes chanteurs appartenant à des groupes folkloriques. Les morceaux **10** et **11** sont interprétés en solo ou en duo.

Les danseurs sont vêtus de pagnes finement tressés, avec des pompons qui soulignent les mouvements du corps ; ils portent également des bracelets de cheville faits de graines qui s'entrechoquent à chaque pas, et des bracelets et guirlandes de feuilles vertes. Le plus souvent, ils forment un cercle et dansent en frappant dans leurs mains.

8 Pohpokiga est une danse en cercle très pittoresque que l'on exécutait généralement au retour de la pêche à l'espadon ou au thon. Les poissons étaient disposés sur le sable ou sur le terre cérémonial (marae) et les danseurs tournaient autour, peut-être en hommage à ces poissons, divinités de l'océan mais sans doute aussi pour célébrer les captures. Certaines de ces chansons à danser auraient eu des connotations érotiques ; celle qui est interprétée ici évoque plusieurs fleurs du rivage ayant une signification maintenant perdue.

9 Hgororagina, chanson à danser ponctuée par un appel ou cri très caractéristique.

10 Bau "Tavake fou o maua" relate la fabrication d'un canot qui a coulé accidentellement peu après son lancement. Mais ce thème convenu pourrait être une métaphore pour parler à mots couverts d'un projet d'embuscade meurtrière.

11 Kaimata "Hake mairuea" est un chant de pêcheur qui décrit les amers d'une baie située à l'ouest de l'île. Ce serait une espèce de portulan à l'intention des voyageurs qui s'aventureraient dans la baie.

12 Toka Sorea "Yanasea", ce type de danse qu'on retrouve dans d'autres îles méridionales du Vanuatu marquerait la célébration d'une trêve ou la conclusion d'un accord de paix.

13 Kafa. Chant rythmé. Les interprètes sont alignés de part et d'autre d'un bambou posé sur le sol qu'ils frappent d'un bâton (voir photographie). Le nom kafa désigne à la fois un

tambour et une chanson avec accompagnement de percussions. Cet instrument à percussion emprunte son nom à la technique de fabrication des câbles (kafa) ; on sépare les fibres de cocotier en les broyant sur une poutre pour pouvoir ensuite les enrouler et les tresser.

Jadis, le kafa était prétexte à des soirées extrêmement animées, comme en témoigne le missionnaire William Gunn à la fin du XIXème siècle : "A la nuit tombée, hommes et femmes prennent place dans le square (marae) de chaque côté d'une poutre [kafa] qu'ils frappent à coups réguliers en chantant, criant et hurlant des chants indigènes jusqu'à l'aube." (William Gunn c 1925, p. 210)

Jeux d'enfants traditionnels et récits légendaires

- 14 Tukutuku** Danse collective (création du Dance Group)
- 15 Tukutuku Wai jijika** - Comptine
- Jeu sur le thème "oranges et citrons"
- Nigi nigi tona** - Échafaudage de mains en pinçant la main au-dessous
- Parepare paresa** - Un joueur sautille autour des autres en ramassant des bâtons
- Rougasau Sili tafe** - Chanson de défi ou jeu du chat
- Les enfants se tiennent par les bras pour former un serpent de mer
- 16 Matuku Majijiki** Saola
Naparau

Tous ces chants sont interprétés par des enfants à l'exception des épisodes légendaires racontés par des conteurs adultes **16** et la chorégraphie du Dance Group **14**. Cette danse créée à l'occasion du Festival des arts du Pacifique s'approprie le style de danses "polynésien" faisant appel à des gestes des bras. Ce type de danse (par contraste aux danses en cercle) est associé à Futuna au rite du kafa et aux fêtes de Noël.

Bon nombre des jeux traditionnels sont empruntés à d'autres îles du Pacifique quand ils n'évoquent pas des pratiques universelles. On retrouve dans ces jeux certaines pratiques musicales archaïques qui les relient à la tradition polynésienne : **Nigi nigi tona** se récite sur un mode semi récitatif avec des finales trainées qui évoquent la musique archaïque polynésienne. Ce jeu se retrouve aussi dans d'autres îlots de Polynésie et en Polynésie occidentale sous le nom de chasse aux fourmis.

Les brèves chansons tirées des contes folkloriques **16** sont connues de tous, aussi bien des adultes que des enfants. Ces intermèdes chantés (*tagihkai*) s'intercalent dans les récits légendaires où ils coïncident, tout comme dans la tradition de la Polynésie occidentale, avec un moment particulièrement dramatique. La première chanson est tirée de l'histoire de *Matuku* (le héron) et *Féké* (la pieuvre). La deuxième relate la rencontre de *Majijiki* (le dieu ou héros maoï) et de deux mortelles.

Chansons de mémoire (*Tagi*)

- [17] **Tagi for Vakesa - 'Vau nokomanu'** Numania
- [18] **'Le rofakea'** (chanson des Fidji) Kalanu and Vakesa
- [19] **'Taafa tiata itoga'** (chanson des Queensland) Saola

Les *tagis* sont des chants à la mémoire d'individus disparus ou d'événements du passé. Pendant ou peu après les funérailles, on avait coutume de célébrer l'existence du défunt dans une chanson rappelant les principaux événements de sa vie. Ce type de chant était un mémorial plutôt qu'une déploration, même si le terme *tagi* est un mot polynésien usuel qui signifie pleurer. Certains *tagis* constituent des archives sonores irremplaçables sur les conditions d'existence au sein des communautés insulaires.

Vakesa, dont le chant **17** célèbre la mémoire, est probablement mort vers la fin du XIXème siècle. La chanson évoque ses distractions favorites, ses amis et les événements marquants de son existence.

La chronique nous dit qu'au XIXème siècle, "Quand on faisait appel à un poète pour écrire une chanson, on lui apportait un panier de fleurs et de feuilles pour que votre nom figure dans la chanson (Gunn Gospen in Futuna : 239). L'étude approfondie de cette forme poétique reste à faire, mais on peut d'ores et déjà affirmer qu'elle fait souvent appel aux métaphores et aux doubles sens, comme beaucoup de poésies chantées des Polynésiens.

Les événements qu'évoquent les deux *tagis* **18** et **19** remontent au XIXème siècle lorsque de la main-d'œuvre de Futuna fut expédiée dans les plantations de canne à sucre des Fidji et du Queensland. Un témoin raconte la nostalgie et le désespoir des exilés, leurs dures conditions de travail, et pleure ceux qui ont trouvé la mort en terre étrangère.

Les chanteurs Kalanu et Vakesa (chant **18**) sont un couple âgé ; ils ont exigé d'être enregistrés dans leur case au crépuscule (d'où le bruyant concert d'insectes en arrière fond). La prodigieuse mémoire de ces fragiles vieillards nous a permis de découvrir trois *tagis* rarement interprétés ; les plages n° **18** et **19** datant du XIXème siècle et un troisième qui pourrait être contemporain de l'arrivée des explorateurs européens.

Le chant du Queensland (**19**) comporte de nombreuses strophes et l'on en connaît plusieurs versions. Le chanteur Saola a retenu pour cet enregistrement les principaux épisodes décrivant les conditions de vie des travailleurs du Queensland.

Ces enregistrements ont été effectués lors d'une mission ethnographique entreprise par Allan Thomas et Takaroga Kuatoga en 1990 dans le cadre de l'Enquête territoriale sur la musique d'Océanie, avec le concours du Centre culturel du Vanuatu. Il s'agissait de collecter des échantillons de tous les types de musique pratiqués à Futuna et de documenter cette tradition. On trouvera ci-après les rapports relatifs à cette enquête.

Bibliographie

Hgorofutuna Report of a Survey of the Music of West Futuna, Vanuatu par Allan Thomas et Takaroga Kuatoga. Occasional Papers in Pacific Ethnomusicology N° 2, 1992 Archive of Maori and Pacific Music, Department of Anthropology, University of Auckland, Private Bag 92019 Auckland 1 New Zealand.

Récit de la mission ethnographique effectuée dans le cadre de l'enquête territoriale sur la musique d'Océanie en 1990 qui a permis à Takaroga Kuatoga et Allan Thomas d'effectuer leurs enregistrements. Avec le texte original et la traduction annotée de la chanson 17.

"Songs as History. A Preliminary Assessment of Two Songs of the Recruiting Era Recently Recorded in West Futuna, Vanuatu" par Allan Thomas, **The Journal of Pacific History** 27:2 1992 p. 229-236.

Etude historique du Chant des Fidji 18 et du chant du Queensland 19 avec texte original et traduction annotée.

"Futuna" in **Garland Encyclopaedia of World Music - Pacific Volume** (sous presse) avec texte original et traduction annotée des chants **10, 8 et 15.**

West Futuna-Aniwa: An Introduction to a Polynesian Outlier Language par Janet W.D. Dougherty. University of California Press 1983.

Présentation de la langue de Futuna, avec de nombreux termes musicaux.

The Gospel in Futuna with Chapters on the Islands of the New Hebrides, the People, their Customs, Religious beliefs, etc., par William Gunn. Londres, c 1925.
Evocation de la vie à Futuna avec des passages consacrés à la musique et aux cérémonies traditionnelles.

Children's games. School children demonstrate a pinching game, 'Nigi nigi tona'. (track 15)
Jeux d'enfants. Les écoliers illustrent le jeu de pincement "Nigi nigi tona". (page 15)

Dance group performance on the marae, Herald Bay (track 8-14)
Danse collective sur l'espace rituel (marae), de Herald Bay (pages 8 à 14)

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8274

AD 090

54'44

TRADITIONAL MUSIC OF TODAY

VANUATU

The music tradition of West Futuna

Recordings: Allan Thomas and Takaroga Kuatoga
 Commentary: Allan Thomas

Contemporary music / Musique contemporaine

[1]	Time afternoon emi come	3'56
[2]	Prevention emi key	4'23
[3]	Yes home bilong me the Pacific	4'19
[4]	Nonofa avau ita kera nei	3'07

Church music (Hymn Book) / Musique religieuse (cantiques)

[5]	No 77 / N° 77	3'47
[6]	No 62 / N° 62	3'46
[7]	No 17 / N° 17	4'53

Traditional dances / Danses traditionnelles

[8]	Pohpokiga	2'11
[9]	Hgororagina	2'04
[10]	Bau	1'50

MUSIQUES TRADITIONNELLES D'AUJOURD'HUI

VANUATU

La musique traditionnelle de Futuna occidentale

Enregistrements: Allan Thomas et Takaroga Kuatoga
 Commentaire: Allan Thomas

[11]	Kaimata	1'53
[12]	Toka Sorea	2'40
[13]	Kafa	1'48
[14]	Tukutuku	1'10
[15]	Children's games / Jeux d'enfants traditionnels et récits légendaires	4'58
	Tukutuku - Wai jijiki - Nigi nigi tona - Parepare paresa - Rougasau - Sili tafe	
[16]	Matuku - Majijiki	0'38

Memorial Songs / Chansons de mémoire (Tagi)

[17]	Tagi for Vakesa / Tagi pour Vakesa - 'Vau nokomanu'	1'10
[18]	'Le rofakea'	1'08
[19]	'Taafe tiata itoga'	4'03

Au recto / cover: Kafa. The beaten bamboo log is the only idiophone or drum used in traditional performance. (track 13)
 Kafa. Le tronc de bambou est le seul idiophone ou résonateur employé dans la musique traditionnelle de Futuna. (page 13)

Small settlements of traditional house construction ring the island of Futuna, each in sight of the high central plateau which is used for gardening and gained by a precipitous track.
 Les habitants de Futuna habitent le littoral. Les groupes de cases sont construites au pied du haut plateau central où sont les champs cultivés auxquels on accède par des sentiers escarpés.

UNESCO Series

launched by Alain Daniélou for the International Music Council (IMC)

Published by UNESCO and AUVIDIS

39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
 in collaboration with the
 INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC

Collection UNESCO

fondée par Alain Daniélou pour le Conseil International de la Musique (CIM)

Édité par UNESCO et AUVIDIS

39, avenue Paul Vaillant-Couturier - F-94250 GENTILLY
 en collaboration scientifique avec le
 CONSEIL INTERNATIONAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

ENGLISH COMMENTARIES INSIDE - COMMENTAIRES EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR

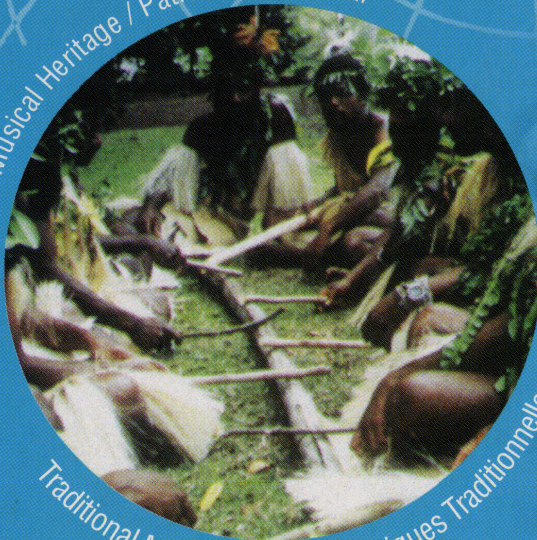
Vanuatu

The Music Tradition of West Futuna

*La Musique
Traditionnelle
de Futuna
Occidentale*

Musical Heritage / Patrimoine Musical

Traditional Music of Today / Musiques Traditionnelles d'Aujourd'hui

Recording / Enregistrement : 1990
English commentary inside.
Commentaire en français à l'intérieur.

D8274 AD 057

naïve
DISTRIBUTION

www.unesco.org/culture/cdmusic

THE MUSIC TRADITION OF WEST FUTUNA / LA MUSIQUE TRADITIONNELLE DE FUTUNA OCCIDENTAL

Recordings / Enregistrements : Allan Thomas & Takaroga Kuatoga • Commentary / Commentaires : Allan Thomas

CONTEMPORARY MUSIC MUSIQUE CONTEMPORAINE

1	Time afternoon emi come	3'56
2	Prevention emi key	4'23
3	Yes home bilong me the Pacific	4'19
4	Nonofa avau ita kera nei	3'07

CHURCH MUSIC (Hymn Book) MUSIQUE RELIGIEUSE (Cantiques)

5	No 77 / N° 77	3'47
6	No 62 / N° 62	3'46
7	No 17 / N° 17	4'53

TRADITIONAL DANCES DANSES TRADITIONNELLES

8	Pohpokiga	2'11
9	Hgororagina	2'04

10	Bau	1'50
11	Kaimata	1'53
12	Toka Sorea	2'40
13	Kafa	1'48
14	Tukutuku	1'10
15	Children's games	4'58
Jeux d'enfants traditionnels et récits légendaires		
Tukutuku - Wai jijika - Nigi nigi tona -		
parepare paresa - Rougasau - Sili tafe		
16	Matuku - Majijiki	0'38

MEMORIAL SONGS CHANSONS DE MÉMOIRE (Tagi)

17	Taji for Vakesa / Tagi pour Vakesa	1'10
'Vau nokomanu'		
18	'Le rofakaea'	1'08
19	'Taafe tiata itoga'	4'03

Cover : Kafa. The beaten bamboo log is the only idiophone or drum used in traditional performance (track 13).

Au recto : Kafa. Le tronc de bambou est le seul idiophone ou résonnateur employé dans la musique traditionnelle de Futuna (page 13).

Small settlements of traditional house construction ring the island of Futuna, each in sight of the high central plateau which is used for gardening and gained by a precipitous track. Les habitants de Futuna habitent le littoral. Les groupes de cases sont construites au pied du haut plateau central où sont les champs cultivés auxquels on accède par des sentiers escarpés.

FIRST RELEASE • PREMIÈRE ÉDITION

UNESCO Collection founded by Alain Daniélou for the International Music Council (IMC) Published by UNESCO and AUVIDIS in collaboration with International council for traditional music

Collection UNESCO fondée par Alain Daniélou pour le Conseil International de la Musique (CIM). Édité par UNESCO et AUVIDIS en collaboration scientifique avec le Conseil international de musique traditionnelle

MADE IN EEC © 1998 AUVIDIS / UNESCO © 1999 AUVIDIS / UNESCO