

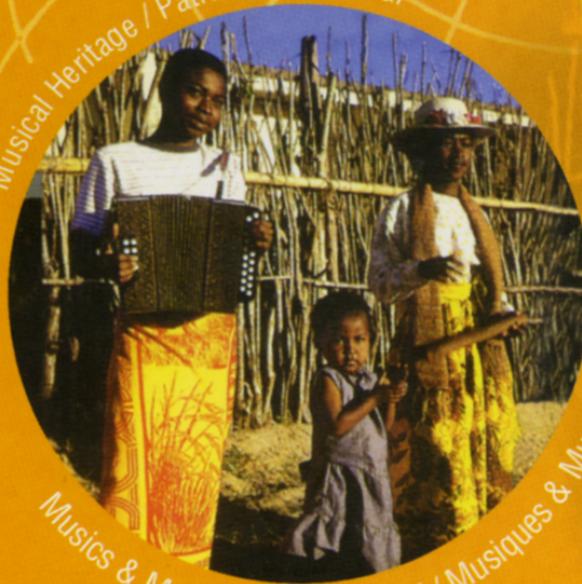

Madagascar

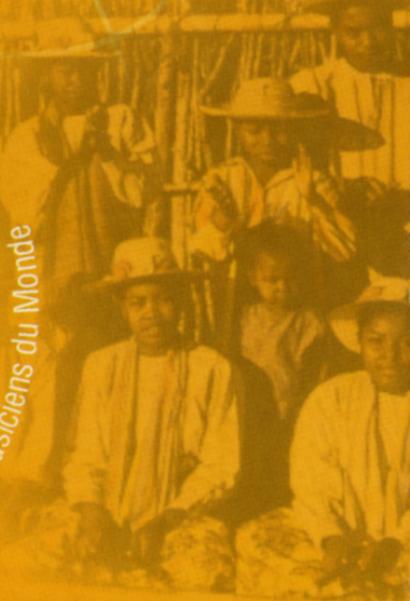
Land of The Betsimisaraka

Pays
Betsimisaraka

Musical Heritage / Patrimoine Musical

Musics & Musicians of the World / Musiques & Musiciens du Monde

www.unesco.org.culture/cdmusic

Recordings / Enregistrements : 1994
English commentary inside.
Commentaire en français à l'intérieur.

D8275 AD 057

naïve
DISTRIBUTION

3 298490 082751

LAND OF THE BETSIMISARAKA / PAYS BETSIMISARAKA

Recordings / Enregistrements : Alain Desjacques, with the collaboration of Victor Randrianary
Commentary / Commentaire : Alain Desjacques

1	ZAZA BITIKY MANAMBADY	4'26	9	SATSOKA MANGARAGNA	2'54
2	ATETE ATY RAGNOTRA	6'00	10	TSARA NY VARY	3'00
3	MAMA HELY AND / SUIVI DE Oa ZORY È	6'32	11	ZAMANY	3'33
4	PITIKILANGA SIRAMANY	1'16	12	MASOMBOLA	2'15
5	KIVA NARIAKO Ô ZALAH	0'48	13	RAVORANGA (ZANAKOROVAGNA)	2'53
6	ANTSATSA-KARIVO DIMANJATO	1'26	14	TIRIGNA RÔ 'LAY DRONGA	2'35
7	KAKA MISY AMPONDY	2'20	15	BAKOLY	3'15
8	Oa oa zaza	2'54	16	ZANAKA TROMBA	16'07

Cover / Photos : Alain Desjacques

63'40

NEW RELEASE ■ NOUVELLE ÉDITION

UNESCO Series launched 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). Éditée par UNESCO et AUVIDIS en collaboration scientifique avec le Conseil International de musique traditionnelle

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

UNESCO COLLECTION

MADAGASCAR

LAND OF THE BETSIMISARAKA
PAYS BETSIMISARAKA

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

MADAGASCAR

Land of the Betsimisaraka / Pays Betsimisaraka

- [1] Zaza bitiky manambady**
'So young, and married already!' / "Très jeune, et déjà mariée!"
 Song with flute ensemble, accompanied by drums and rattles
 Chant et ensemble de flûtes, accompagnés de tambours et hochets

- [2] Atete aty ragnota**
'Come nearer, sister [brother] in law!' / "Approche-toi, belle-sœur [beau-frère]!"
 Flute ensemble, accompanied by drums and rattles
 Ensemble de flûtes accompagnées de tambours et hochets

- [3] Mama hely and / suivi de Oa zory ê**
'Stepmother!' / "Ô, belle-mère !" - 'Woman!' / "Ô, Femme!"
 Song with flute ensemble, accompanied by drums and rattles
 Chant et ensemble de flûtes, accompagnés de tambours et hochets

- [4] Pitikilanga siramany**
'The delicious earth-bow' / "Le délicieux arc-en-terre"
 Earth-bow solo / Solo d'arc-en-terre

- [5] Kiva nariako ô zalah**
'The dog I left there' / "Le chien que j'ai abandonné là"
 Earth-bow solo / Solo d'arc-en-terre

- [6] Antsatsa-karivo dimanjato**
'Half a thousand is five hundred' / "La moitié de mille, c'est cinq cent"
 Earth-bow solo / Solo d'arc-en-terre

- [7] Kaka misy ampondy**
'A horned beast' / "Une bête à corne"
 Earth-bow solo / Solo d'arc-en-terre

- [8] Oa oa zaza**
'Baby!' / "ô bébé!"
 Lullaby accompanied by drums, rattles, and clapping
 Berceuse accompagnée de tambours, hochets et frappements de main

4'26

6'00

6'32

1'16

0'48

1'26

2'20

2'54

2'54

[9] Satsoka mangaragna

'The mangaragna hat' / "Le chapeau mangaragna"

Song accompanied by drums, rattles, and clapping
 Chant accompagné de tambours, hochets et frappements de mains

[10] Tsara ny vary

'The rice harvest is good' / "La récolte de riz est bonne"

Song accompanied by drums, rattles, and clapping
 Chant accompagné de tambours, hochets et frappements de mains

[11] Zamany

'The uncle' / "L'oncle"

Song, accordion, rattle, scraper, and clapping
 Chant, accordéon, hochet, racle et frappements de mains

[12] Masombola

'Silver eyes' / "Les yeux de l'argent"

Accordion, shouts, rattle, scraper, and clapping
 Accordéon, cris, hochets, racle et frappements de mains

[13] Ravoranga [Zanakorovagna]

(name of the song-type) / [nom générique]

Song, bamboo drum, rattle, scraper, and clapping
 Chant et ensemble de flûtes, accompagnés de tambours et hochets

[14] Tirigna rô 'lay dronga

'The blackbird wants to fly away' / "Le merle veut s'envoler"

Song, bamboo drum, rattle, scraper, and clapping
 Chant, tambour de bambou, hochet, racle et frappements de mains

[15] Bakoly

(a name) / [nom]

Song, lute, rattle, and drum / Chant, luth, hochet et tambour

[16] Zanaka tromba

'Little possession-spirits' / "Petits Esprits de la possession"

Song, zither with soundbox, rattle / Chant, cithare sur caisse, hochet

3'00

3'33

2'15

2'53

2'35

3'15

16'07

Recording carried out by Alain Desjacques, with the collaboration of Victor Randrianary

Prise de son réalisée par Alain Desjacques, avec la collaboration de Victor Randrianary

Editing / Montage : Mastering realized at Medias-Waimes (Belgium) / Mastérisation réalisée à Médias-Waimes (Belgique)

MADAGASCAR

Land of the Betsimisaraka

The *Betsimisaraka* ("those who are many and united") are, after the *Merina* and the *Betsileo*, Madagascar's third largest ethnic group; a few thousand strong, they inhabit a narrow strip of land on the east side of the island some 700-800 km long and 50-60 km broad, bounded on the north by the river *Bemarivo* and on the south by the river *Mananjary*. Their principal occupations are the cultivation of rice in a rice processing factory and on burnt land, coffee, cloves, vanilla, bananas, and sugar cane from which they distill a popular beer called *betsa-betsa*.

The geographical position on the east coast which opens out onto the Indian Ocean, has exposed the *Betsimisaraka* Indo-asian, Arab and European cultures across the oceans. This multi-cultural influence with other regions of Madagascar and its nearby islands was probably encouraged by the development of Tamatave (*Taomasina*), Madagascar's largest port and the regional capital of *Betsimisaraka*.

As on the rest of the island, music here plays a predominant role in social and religious events. Repertoires of songs (*hosoka*) and instrumental music are associated with particular occasions such as the *tromba* possession rituals, funeral ceremonies (*fahoriana*), re-burial, and inauguration of family vaults, the *fora zaza* circumcision ceremonies, and other festivals.

Although the folk music of Madagascar may be said to have a common overall identity, it is easy to observe ethnic variations in musical practice, instrument manufacture, performance style, and the general development of the different musical genres. Through its tonalities, its repertoire, the construction and shape of certain instruments, and especially through its singers' use of regional dialects, the music of the *Betsimisaraka* serves as an expression of their particular identity.

THE INSTRUMENTS

The *antsôdina*, used in ensemble music, is a six-holed bamboo flute with a bevelled mouthpiece and a bell made of horn. [tracks 1-3]

The *pitikalanga* is an earth bow played by children and adolescents. A thin cord of twisted vegetable matter is stretched between a long pliable stake fixed into the earth and a thick strip of bamboo bark fixed over a resonating chamber dug in the earth. [tracks 4-7]

The *kabosy*, a three to six-stringed lute, according to the region, is often trapezium in shape, like a mandolin or small guitar. [track 15]

The *valiha*, which in these parts designates either a tubular zither or a zither with a soundbox. [track 16]

The *gorodo*, an imported accordion, with two rows of Hohner type buttons, the reeds of which are trimmed to adapt to the vocal range. It is known as a "castrated accordion". [track 12]

The *kaiamba*, a tubular rattle made from a length (30-60 cm) of bamboo filled with *ambaradeda* seeds: known as *tsikatray* among the Northern *Betsimisaraka*. [tracks 1-3, 8-16]

The *bingy*, a cylindrical drum with two laced skins struck with two sticks. [tracks 1-3, 8-10, 15]

The *zanadretra* or *ampongakely* is a smaller version of the *bingy*, and has a snare of two lengths of fine twine outside the lower skin which serve to brighten its tone. [tracks 1-3]

The *faray volo*, a long hollow bamboo tube used for carrying water which at times of grief or rejoicing serves as a drum, struck by two or three players with sticks. [tracks 13, 14]

The *tsirevo*, a scraper consisting of a metal spring stretched on a bamboo tube, across which a stick is drawn. [tracks 11-14]

THE RECORDINGS

The recordings were made in the course of an ethnomusicological expedition in August and September 1994: The selection offered here attempts to reflect the regional diversity of *Betsimisaraka* music-making.

An Ensemble Playing *Antsodina* Flutes and Percussion

This ensemble, based in the village of *Oribato* in the *Ampasimaningory* district, consists of five antonina flutes with accompaniment rattle, *bingy* and *zanadretra* drums. Well known throughout the river *Mananjary* region, the ensemble's services are sought for the *tsaboraha* feasts that accompany marriages, new year celebrations, or the inauguration of a new house or family vault

Their repertoire consists of ritual songs and dance music appropriate for the *joro* votive festivals, the re-burial of the dead (*famadihana*), and the restoration of family vaults.

For many generations, the members of this group have been drawn from a single family. They still cultivate their land, even though their reputation in the region is such that they could easily make a living from musical appearances alone. Their leader *Sinoa* is 80 years old, and learnt the flute from his grandfather. His solo work is enriched by improvisation of an outstanding quality. The other players are *Sinoa*'s daughter *Maria*, his son in law *Lefara*, his grandchildren *Tsarasya*, *Fulgence*, *Sova*, and *Tsarasona*, together with *Tsarasona*'s wife *Marguerite* and a more distant relative *Tsarazaka*.

1 Zaza bitiky manambady 'So young, and married already!'

This song voices social disapproval of adolescent girls' having sexual experience through early marriage.

*So young, and married already!
You'll get yourself a bad reputation.*

*Looking at such temptation
We prefer to keep away!*

2 Ate aty ragnota 'Come nearer, sister [brother] in law!'

The group has a large repertoire of pieces to accompany the *laviroko* and *toto dia* dances. This ironic piece deals with the close relationship enjoyed by brothers and sisters in law. According to Madagaskan tradition, when an elder brother dies, his wife marries the younger brother in order to keep the family riches. A proverb remarks "elder brother's wife, younger brother's playing".

3 Mama hely 'Stepmother!' and Oa zory e 'Woman!'

The singer-musicians often link together songs on different topics. The first song here evokes the relationship—often difficult—between a child and his stepmother.

*Stepmother!
Why is the child not with his mother?
Why is the child not with his father?
Why are you behaving like this, stepmother?
Stepmother! Stepmother!
Stepmother is full of spiteful words!
Stepmother is full of kind words!
Stepmother is full of spiteful words!*

The second song, which follows immediately, deals with the important role played by the gift of oxen in courtship, whether as a proof of affection to the beloved or as a mark of respect towards her parents.

*Woman, I love you!
Out of love I give you this money,
With which you will buy an ox!
Woman, I love you!
I give you an ox, and an ox for your father!*

Earth-bow Solos

Few pitikilanga earth bows are seen nowadays: it is considered not so much a musical instrument but more of as a plaything for children and adolescents, who learn at the same time how to make it and how to play it. The thin cord is held taut by a constant movement of the index finger, whilst the other hand alters the pitch by pushing the pliable rod up or down. The instrument has a deep fundamental note, and its range can exceed two octaves: Since it is built and played in the open air, it mixes with the murmur of the wind or squawks from the village fowls. The pieces are generally composed of repeated melodic patterns or ostinato whose subtleties of rhythm and pitch give them an undeniable musical quality.

The first three pieces are played by Beranger, aged fourteen, and the last by Jassay aged twenty; both from the village of Orimbatu.

4 Pitikilanga siramany 'The delicious earth-bow'

Children are very fond of playing the earth-bow, and liken the pleasure it gives them to that of eating sugar canet—Hence the bow is called "delicious".

5 Kiva nariako o zalah 'The dog I left there'

Dogs are often portrayed as unpleasant, but betrayal in love is sometimes likened to a pampered dog who eventually bites his master.

6 Ansatsa-karivo dimanjato 'Half a thousand is five hundred'

This popular saying is often used to point some self-evident statement. "Thousand" is also a symbol of wealth or abundance: 'Five hundred' has either not yet made it, or else is already over the hill.

7 Kaka misy ampondy 'A horned beast'

The 'horned beast', seemingly derived from the ox of

daily life, plays a frequent part in *Betsimisaraka* tales, whether as a bogey to terrify the children or as a character in their imaginary landscape - and so has a piece devoted to him.

The Art of the Mpihosoka

The *Mpihosoka* are talented singers who usually work in family groups whose songs have been passed down from generation to generation. *Honorine Tekle*, for example, is 46 years old, and a fourth-generation *Mpihosoka*. She founded her present group at Tamatave in 1969, and called it "*Mamindrazana*" (The Beloved of the Ancestors): it consists of her younger sister *Florine Tibavy* (34), her youngest sister *Angela Kibo* (30) who plays the *bingy* drum, her daughter *Berthe Alice* (19), and her daughter in law *Christine* (27). *Honorine* also plays the *kalamba* rattle, and the other singers accompany the melody with hand-clapping, often in simultaneous duplet and triple time. [tracks 8-10]

Sometimes a melody instrument (usually a cordophone) is added to the group. On track 15 we hear the *kabosy* lute played by *Constance Telolahy*, (29), adding support to the vocal line.

Tombo Daniel (47) leads another family group from Tamatave; he sings and plays the *valiha* lyre with a soundbox. His wife *Vaviroa Marcelline* (37), sings, and plays the *kaiamba* rattle: they are accompanied by their children *Clement Charlot* (19), *Charline* (17), *Yasmine* (16), *Charles* (15), *Charlotte* (13), and one of their friends, *Olga* (16), who plays the *tsirevo* rattle. The other children play the *fary vo*, a long hollow bamboo tube, and clap their hands in time with the song. [tracks 11, 13, 14]

Clement has also been taught by his father to play the *gorodo* accordion, which he uses at ritual festivals. [tracks 11, 12]

Some *mpihosoka* make a name for themselves by improvising texts, using metaphorical language, combi-

ning critical sense and humour, drawing upon their knowledge of popular beliefs, proverbs, sayings along with the value-system handed down from their ancestors. This combination which integrates improvisation into the songs is called *tokatoka* or *jijy*, and former master soloists in this art are known as the *mpijijy*.

8 Oa oa zaza 'Oh Baby!' Lullaby

Don't cry, my child!
I rock him, but still he cries,
I give him the breast, but he refuses it!
Don't cry, my child!
[repeat]

Everyone likes to pick up a chubby child,
Only his mother plays with a skinny one!
I have travelled for a long time,
More than anyone else!
I have circled the globe to follow the sun!

9 Satsoka mangaragna 'The mangaragna hat'

This is the name of the wide-rimmed hat with a floral decoration, usually worn by *Betsimisaraka* women wearing long floral patterned cotton dresses. This hat is regarded as a symbol of their ethnic identity as well as an expression of personal beauty, elegance, and pride. The shape of the hat which is also found in neighbouring islands, probably derives from 19th century creole costumes from Reunion Island. Here is the refrain:

Oh yes, oh yes, there's the mangaragna hat!

10 Tsara ny vary 'The rice harvest is good'

This song evokes feelings of former agricultural methods, now forbidden, of cultivating rice on burnt land, called *tavy*: burning a section of forest was thought to enrich the soil and promote good harvests. As so often in *mpijijy* songs, it contains a humorous passage.

Working on a hill, far from the water,
Will give good crops!

Sleeping with an old man may make you cough,
But you'll be glad to handle his money!
Working on a hill, far from the water,
Will give good crops!
Oh how nice it is! Yes, nice!

11 Zamany 'The uncle'

This is song of praise for a relative, dedicated to an uncle, the admiration of whose personal qualities does not preclude, however a few criticisms.

O little Raleva,
O little Zeva,
He's like a soft cushion!
He's not a husband but a relative,
He's like the leaf of a great mango tree,
Higher than the top!
He's a bit sharp,

A bit sharp, but many people value him!
O brother in law,
That's of no importance, none at all!
Ndrenaverigna is here,
That's of no importance!

Someone sets down the bamboo full of water,
But it isn't abandoned!
We remember the pimento growing at the side of the house,
And so does he!
Oh, come this way Uncle!
O uncle!

12 Masombola 'Silver eyes'

An instrumental piece on the theme of ready money, clinking as it pours out, a pleasure to the beholder. It comes from the musical repertoire of the *Itsabo raha* ritual feasts, which is performed at marriages or other joyous *hafaliana* festivals, during circumcision ceremon-

nies or those for the re-burial of the dead (*famadihana*). Founded upon a melodic-rhythmic ostinato, this type of dance music demands complete mastery of accordion technique which lends the piece a vigour that compels dancers to take the floor.

13 Ravoranga (name of the song-type)

A representative song from the repertoire of the *mpijy*, who string sayings and proverbs together in an improvisatory style.

Hey, ma!

The gold ear rings dance and tinkle merrily
The earrings of a madwoman dance and never stop!
The coin is flat,
The stones in a river don't move all at once,
The way to Vatomandry is to the south,
I can't find the way to suicide!

Hey, ma!

The *kaiamba* rattle doesn't sound without ambaradeda seeds,
You don't throw a big bamboo pole into the river without good reason,
When children are quiet, a great assembly will be quiet too,
When a new-born baby cries, we give it the breast,
I remember the singing at Tamatave,
Tamatave, the town where the boats lie alongside,
With a finger we point out the right way,
But the way is not always straight,
Wishing has never made things happen!

Hey, ma!

This is what I know about today's problems:
Incest breeds anomaly,
A witch's child can sense the smell of death,
The children who pound the rice to make flour eat some of it too,
You must pick out the dross from my words!

14 Tirigna ro lay rdronga 'The blackbird wants to fly away'

Sometimes musicians are sent for to alleviate some unexpected and persistent depression, and the singer may use blue humour to lift the audience's depression.

*Oh, the blackbird wants to fly away,
He wants to fly, but he has no wings,
He wants to fly away, while I remember what is past.*

*Oxen have many colours,
Yes, the Fenerive road is to the north,
Yes, the Vatomandry road is to the south,
The Androna road is to the west,
And I can't find the road to suicide,
The blackbird wants to fly away!*

*When you play with a woman,
You touch her breasts;
When you play with an ox,
You touch its hump.
I fondle the budding breasts of a young girl,
But I sleep with one whose tits are fullgrown.*

*These wandering bitches with droopy dugs,
Someone should take a stick to them!
In everything that I have said
You can leave out what is bad!*

15 Bakoly (a name)

A song, a declaration of love, a play on words on the word *bakoly* (woman).

A man wishes to marry in order to cut down on his domestic chores.

O Bakoly, O Bakoly!

*I have to do housework and the farm at the same time!
I can't manage it any more on my own!
I must get a woman for a wife!*

The Tromba

Islanders in distress as a result of illness, accident, a bad harvest, cattle disease, etc. will turn to possession rituals, which have a musical accompaniment. Found throughout the island, these ceremonies are enacted regularly to placate the *tromba* spirit of the ancestors. The "revenant" ancestors are usually made up of royal, or historic or important figures, coming from any region, who in the course of the ceremony enter the body of the possessed person. It often comes about that the one possessed begins to speak in the revenant's language. A distinct musical repertoire is linked to the recall of each type of revenant, and consists in a sequential series of instrumentally accompanied songs.

Paul Bert (54) is a *tromba* music specialist. The third generation to follow this vocation, he currently lives in the village of Ambodiampoly, not far from Brickaville. His reputation is not confined to the immediate locality, but extends further afield being asked to play up to several hundred kilometres away. He accompanies himself on the *vaiha* zither with resonator. This is a sacred instrument and a *fomba*, a kind of monetary compensation, which must be proffered before it is played in public. He is accompanied on the *kaiamba* rattle by his eight-year-old son.

16 Zanaka tromba 'Little possession-spirits'

This song is an evocation of the *zanaka tromba*, or kindred spirits of the possession rituals: there are six of them, and each has its own particular summons, which is repeated over and over again.

	name of the spirit	summons
1	Kotomaitso	Vohay varavagna é!
		['Open the door so that we can come in!']
2	Kotomena	Savay lala fa hiditra!
		['Let there be no obstacle on the way!']
3	Somony	Zagnahary tavandrainay!
		['We rely on God!']
4	Mbony	O Mamiloma!
		['Make him live!']
5	Kotoandriana	Antsan'ny dadilahy
		['Song of the grandfather']
6	Ivony	Antsan'i Ramaro
		['Song of Ramaro']

Alain DESJACQUES, November 1995

Photo au recto droite :
Cover photo right

Daniel Tombo's family from Tamatave made up of eight musicians. In front of them, a long hollowed out bamboo tube «fayay volo». [tracks 11, 13 and 14]

Famille de Daniel Tombo à Tamatave formée de huit musiciens. Devant eux, le long tube de bambou évidé «fayay volo». [pages 11, 13, 14]

Photo au recto gauche :
Cover photo left

Clement Tombo playing the «gorodo» accordion, with Charline playing the «kaiamba». [tracks 11, 12]

Photo au verso :
Back cover photo

Clément Tombo à l'accordéon gorodo, avec Charline au *kaiamba*. [pages 11, 12]

Paul Bert, from Brickaville, «tromba» repertoire specialist, playing the Sitar «vaiha», accompanied by his son on the «Kaiamba». [track 16]

Paul Bert, à Brickaville, spécialiste du répertoire *tromba* jouant de la cithare *vaiha*, accompagné de son fils au *kaiamba*. [page 16]

MADAGASCAR

Pays Betsimisaraka

Les *Betsimisaraka* ("Ceux qui sont nombreux et unis"), forment la troisième ethnie la plus importante de l'île, après les *Merina* et les *Betsileo*. Leur population s'élève à quelques millions d'habitants qui vivent sur une étroite bande de terre de la côte-est, longue de plus de 800 km sur 60 à 80 km de largeur, délimitée par la rivière du *Bemarivo* au nord et par celle du *Mananjary* au sud. Leur genre de vie est surtout marqué par la culture du riz en rizières et sur brûlis, du café, de la girofle, de la vanille, de la banane et de la canne à sucre dont ils tirent par fermentation, une bière très appréciée, la *betsa-betsa*.

La situation géographique particulière de la côte-est, ouverte sur l'Océan Indien, a très tôt mis les *Betsimisaraka* en contact avec les influences indo-asiatiques, arabes et européennes, venues par la mer. Les "métissages culturels" avec les autres régions de Madagascar et les îles voisines ont très probablement été favorisés par le développement de Tamatave (*Taomasina*), le plus grand port de Madagascar et capitale régionale des *Betsimisaraka*.

Comme dans toute l'île de Madagascar, la musique tient ici une place prépondérante dans toutes les manifestations de la vie sociale et religieuse. Des répertoires de chants (*hosoka*) et de musique sont liés à des circonstances précises, tels les rites de possession *tromba*, les funérailles *fahoriana*, le retourlement des morts et l'inauguration de caveaux familiaux, les cérémonies de circoncision *fora zaza*, et autres festivités...

Si l'on reconnaît une certaine unité dans le style musical malgache en général, on remarque cependant des différences évidentes dans l'évolution des genres, les modalités d'exécution, les factures instrumentales et les pratiques musicales, variant selon les divers groupes

ethniques. À ce titre, la musique des *Betsimisaraka* véhicule sa propre identité, par les échelles employées, les répertoires spécifiques, la facture et la forme de certains instruments, et bien sûr par ses interprètes qui s'expriment en langue dialectale.

LES INSTRUMENTS

- la *antsôdina*, jouée en ensemble, est une flûte en bambou à 6 trous, à embouchure chanfreinée et pavillon terminal en corne. [plages 1 à 3]
- le *pitikilanga*, arc-en-terre joué par les enfants et les adolescents. Une cordelette végétale torsadée est tendue entre une longue baguette flexible fichée dans le sol et une plaque d'écorce de bambou maintenue au-dessus d'un trou de résonance creusé dans la terre. [plages 4 à 7]
- le *kabosy*, luth à trois cordes, jusqu'à six cordes selon les régions, dont la forme de la caisse souvent trapézoïdale peut imiter parfois celle d'une mandoline ou d'une petite guitare. [plage 15]
- la *vallha*, désigne ici indifféremment la cithare tubulaire ou la cithare sur caisse. [plage 16]
- le *gorodo*, accordéon d'importation, à deux rangées de boutons, du type "Hohner", dont on lime les lames pour mieux l'adapter aux échelles vocales. On parle alors d'accordéon "castré". [plage 12]
- le *kaiamba*, hochet tubulaire, fait dans un bambou d'une longueur variable (30 à 60 cm), rempli de grains de *amarabadeda*. Cet instrument s'appelle *tsikatray* chez les *Betsimisaraka* du nord. [plages 1 à 3, 8 à 16]
- le *bingy*, tambour cylindrique à deux peaux fixées par laçage, frappé avec deux baguettes. [plages 1 à 3, 8 à 10, 15]
- le *zanadretra*, appelé aussi *ampongakely*, est un tambour du même type que le *bingy*, mais plus petit et muni

d'un timbre de deux longueurs de cordelette sur la face opposée qui lui donne un son brillant. [plages 1 à 3]

- le *faray volo*, long tube de bambou évidé qui sert habituellement de seau à eau. Mais dans les circonstances de fêtes et de deuil, il est employé comme tambour frappé avec des baguettes par deux ou trois personnes. [plages 13, 14]
- le *tsirevo*, racle constitué ici d'un ressort métallique tendu sur un tube de bambou, et frotté avec une baguette. [plages 11 à 14]

LES ENREGISTREMENTS

Réalisés au cours d'une mission ethnomusicologique en août-septembre 1994, les enregistrements présentés ont été sélectionnés en tenant compte de la diversité régionale des groupes *Betsimisaraka* :

Un ensemble de flûtes *antsôdina* et percussions

Dans la région de *Ampasimaningory*, au village de *Orimbato*, l'ensemble de cinq flûtes *antsôdina* accompagnées du hochet *tsikatray*, des tambours *bingy* et *zandretra* est connu dans toute la contrée qui domine la rivière *Maningory*. Il est appelé en toutes circonstances de fête *tsaboraha*, que ce soit lors d'un mariage ou la fête du nouvel an, l'inauguration d'une maison ou celle d'un caveau familial. Son répertoire est constitué de chants et musique de danse à caractère rituel pour les fêtes votives *joro*, le retourlement des morts (*famadihana*), la rénovation du caveau familial.

Ces musiciens populaires sont issus de la même famille depuis des générations. Connus dans toute la région, ils peuvent vivre de leur musique, mais ne renoncent pas pour autant à cultiver la terre. Le Chef du groupe, *Sinoa*, âgé de 80 ans, a lui-même appris la flûte de son grand-père. Il tient aussi le rôle de soliste, mis en valeur par de remarquables improvisations. Sa fille *Maria*, son gendre *Lefara* et ses petits-enfants *Tsarasy*, *Fulgence*, *Sôva*, *Tsarasaôla* et sa femme *Marguerite*, avec un parent éloigné, *Tsarazaka*, constituent cet ensemble musical.

[1] Zaza bitiky manambady "Très jeune, et déjà mariée !"

Ce chant prend le thème de la désapprobation morale du groupe par rapport aux jeunes filles qui, à l'âge nubile, connaissent très tôt une vie sexuelle, par le mariage.

*Encore très jeune et déjà mariée !
On lui fait cette réputation,
En voyant ces attractions,
On préfère se sauver !*

[2] Atete aty ragnota "Approche-toi, belle-sœur [beau-frère] !"

Pour accompagner les danses *larivoko* et *toto dia*, l'ensemble possède de nombreuses pièces. Sur fond d'humour sarcastique, celle-ci traite de la relation de proximité des beaux-frères et des belles-sœurs au sein même de la famille. En effet, selon la tradition malgache de l'endogamie, à la mort du frère ainé, la femme du défunt épouse le cadet afin que les richesses familiales ne se dispersent pas. Un proverbe dit par ailleurs que "La femme du frère est un jouet pour le cadet", soulignant ainsi la complicité de ces liens de parenté privilégiés.

[3] Mama hely "Ô, belle-mère !", suivie de Oa zory è Ô, Femme !"

Les musiciens-chanteurs enchaînent souvent les chants les uns après les autres, sur des thèmes différents. Dans le premier, le chanteur évoque les relations souvent difficiles entre un enfant et sa belle-mère, c'est-à-dire la nouvelle femme de son père remarié :

*Ô, Belle-mère !
Pourquoi l'enfant n'est-il pas avec sa mère ?
Pourquoi l'enfant n'est-il pas avec son père ?
Pourquoi agis-tu ainsi Belle-mère ?
Ô, Belle-mère ! Ô, Belle-mère !
Belle-mère prolifique des paroles méchantes !*

Belle-mère prolifère des paroles gentilles !
Belle-mère prolifère des paroles méchantes !

Le second chant, lié au précédent, prend le thème de l'amour lié au don de zébu. En effet, montrer son amour à sa bien-aimée, témoigner du respect à ses beaux parents, passent souvent par le cadeau d'un zébu.

Ô, Femme, je t'aime !
Je te donne de l'argent par amour,
Avec cet argent tu vas acheter un zébu !
Ô, Femme, je t'aime !
Je te donne un zébu, un zébu pour ton père !

Solos d'arc-en-terre

Devenu rare, le *pitikilanga* n'est pas considéré réellement comme un instrument de musique mais comme un jeu d'enfant et d'adolescent qui apprennent mutuellement à le fabriquer et à en jouer. L'instrument est ici joué en solo avec la technique suivante : la cordelette est pincée par un va-et-vient constant de l'index, tandis que l'autre main fait varier la hauteur de l'instrument en agissant par tension et détente sur la baguette flexible. L'ambitus de l'instrument, dont le son fondamental se situe dans un registre grave, peut dépasser deux octaves. Au son de l'instrument, toujours construit et joué en plein air, se mêle parfois le sifflement du vent ou le piaillerement des poussins du village. Les pièces musicales, constituées généralement de formules mélodiques jouées en ostinato, ne sont pas sans recherche rythmique et timbrique qui leur confère une qualité musicale indéniable.

Les trois premiers morceaux sont joués par Béranger, 14 ans, le dernier par Jassay, 20 ans, tous deux originaires du village de *Orimbatu*.

4 Pitikilanga siramany "Le délicieux arc-en-terre"

Les enfants aiment beaucoup jouer de l'arc-en-terre. Ils comparent le plaisir à en jouer à celui de manger du sucre de canne. D'où le nom de "délicieux" arc-en-terre.

5 Kiva nariako ô zalah "Le chien que j'ai abandonné là"

Le chien est en général représenté comme un animal déplaisant dans la tradition malgache. Mais pour illustrer une trahison d'amour, ce chant le compare à un chien choyé qui arrive à mordre son maître.

6 Antsatsa-karivo dimanjato "La moitié de mille, c'est cinq cent"

Ce dicton est très populaire pour souligner une vérité évidente. "Mille" est aussi le symbole de richesse, de l'abondance ; "cinq cent" ne l'est pas encore ou ne l'est plus.

7 Kaka misy ampondy "Une bête à corne"

Souvent présente dans les contes *betsimisaraka*, la "bête à cornes" qui semble dérivée du zébu de la vie quotidienne, peut revêtir les caractéristiques d'un monstre qui effraie les enfants ou marque leur monde imaginaire. De quoi lui consacrer une pièce.

L'art des *Mpihosoka*

Chanteurs talentueux, les *mpihosoka* sont généralement constitués en groupes familiaux dont la transmission se fait depuis plusieurs générations. Ainsi *Honorine Tekle*, 46 ans, est la représentante de la quatrième génération de *mpihosoka*. Elle a constitué son groupe actuel en 1969 à *Tamatave* et lui a donné le nom de "Mamindrazana", c'est-à-dire "Les Bien-aimées des Ancêtres". Le groupe est formé par sa sœur cadette *Florine Tibavy*, 34 ans, sa benjamine *Angela Kibo*, 30 ans, qui joue du tambour *bingy*, sa fille *Berthe Alice*, 19 ans, et sa belle-fille *Christine*, 27 ans. *Honorine* joue en même temps du hochet *kaiamba*. Les autres chanteuses soutiennent la mélodie par des frappements de mains qui allient souvent rythme binaire et ternaire. [plages 8 à 10]

Parfois, viennent se joindre au groupe un instrument d'accompagnement, cordophone principalement, repré-

senté ici par le luth à manche court *kabosy*. Dans ce cas l'instrumentiste, *Constance Telolahy*, 29 ans, assure la partie chantée. [plage 15]

Un autre groupe de *Tamatave*, celui de *Tombo Daniel*, 47 ans, chanteur et joueur de cithare-sur-caisse *valiha*, est formé par sa propre famille. Sa femme *Vaviroa Marcelline*, 37 ans, joue du hochet *kaiamba* et chante, accompagnée de ses enfants *Clément Charlot* 19 ans, *Charline* 17 ans, *Yasmine* 16 ans, *Charles* 15 ans, *Charlotte* 13 ans et une de leurs amies, *Olga* 16 ans, qui joue du racle *tsirevo*. Les autres enfants jouent sur le *faray volo*, long tube de bambou évidé, et frappent des mains en accompagnant le chant. [plages 11, 13, 14]

Clément sait aussi jouer de l'accordéon *gorodo*, qu'il a appris de son père, pour animer les fêtes rituelles. [plages 11, 12]

Certains *mpihosoka* sont réputés pour leur art d'improvisation des paroles, leur langage métaphorique, leur sens critique et leur humour, fondé sur une bonne connaissance des dictions, des proverbes, des croyances populaires, du système de valeurs transmises par les ancêtres. Cette combinatoire qui associe ces improvisations dans le chant, s'appelle le *tokatoka* ou le *jijy*, et les solistes passés maîtres en cet art, les *mpijijy*.

8 Oa oa zaza "Ô bébé !" Berceuse

Oh cesse de pleurer mon enfant !
Je le berce, mais il n'arrête pas de pleurer,
Je lui donne la tête, mais il n'en veut pas !
Oh cesse de pleurer mon enfant !
[bis]

Un bébé grassouillet, tout le monde le prend dans ses bras,
Un bébé maigrichon, il n'y a que sa mère qui joue avec !

Cela fait longtemps que j'ai voyagé,
Personne n'a fait pareil !
J'ai fait le tour de la terre pour suivre le soleil !

9 Satsoka mangaragna "Le chapeau mangaragna"

C'est le nom du chapeau à large bord décoré d'une fleur, porté par les femmes *Betsimisaraka* habillées de longues robes en coton fleuries. Signe à la fois de beauté, d'élegance et de fierté, il est aussi symbole de l'identité ethnique des *Betsimisaraka*. La forme de ce chapeau, que l'on retrouve dans les îles voisines, dérive probablement des tenues bourgeoises créoles du XIXe siècle de l'île de la Réunion. Le chant qui lui est ici consacré se déroule sur le même vers répété :

Oh oui, oh oui, il est là le chapeau mangaragna !

10 Tsara ny vary "La récolte de riz est bonne"

Ce chant évoque une pratique agricole traditionnelle, aujourd'hui interdite, de la culture du riz sur brûlis, appelée *tavy*. Ainsi, on considère que brûler une partie de forêt en enrichit le sol et donne de bonnes récoltes. Le chant inclut un passage humoristique, comme le pratiquent souvent les *mpijijy*.

Travailler sur une colline, loin de l'eau,
Va donner une bonne culture !

Coucher avec un vieux fait tousser,
Mais son argent est doux au toucher !

Travailler sur une colline, loin de l'eau,
Va donner une bonne culture !

Oh que c'est doux ! oui, doux !

11 Zamany "L'oncle"

Chant de louange parental, dédié à l'oncle dont on vénère les qualités, sans exclure pour autant quelques critiques sur sa personnalité.

Ô, petit *Raleva*,
Ô, petit *Zeva*,

C'est comme un doux matelas !
Ce n'est pas un mari, mais un parent,
C'est comme une feuille de grand manguier,

*Plus haut que le sommet !
Il est aussi un peu aigre,
Un peu aigre, mais beaucoup de gens l'apprécient !
Ô, beau-frère,
Cela ne fait rien, cela ne fait rien du tout !
Ndrenaverigna est arrivé,
Cela ne fait rien du tout !
Le bambou rempli d'eau, on le pose,
Mais il n'est pas abandonné !
Du piment qui pousse à côté de la maison, on s'en rappelle
Et c'est réciproque !
Oh, ici, Monsieur l'oncle !
Ô, Monsieur l'oncle !*

[12] Masombola "Les yeux de l'argent"

Pièce instrumentale sur le thème de l'argent "liquide", sonnant et trébuchant, qui fait plaisir à voir. C'est un morceau du répertoire des musiques de fêtes rituelles *tsabo raha*, jouées à l'occasion des mariages ou autres fêtes joyeuses *hafalana*, lors des cérémonies de circoncision ou de retournement des morts *famadihana*. Cette musique de danse, fondée sur un procédé d'ostinato mélodico-rhythmic, nécessite à l'accordéon une maîtrise parfaite de la technique du jeu de soufflet, qui permet de donner à l'ensemble un caractère dynamique fonctionnel invitant à danser.

[13] Ravoranga [nom générique]

Chant typique du répertoire des *mpijijy* qui associent, dans un style improvisé, une suite de dictos et proverbes.

*Eh, maman !
Les boucles d'oreille en or dansent et ont un joli tintement
Les boucles d'oreille d'une folle dansent sans cesse !
La pièce de monnaie est plate,
Les galets d'une rivière ne bougent pas ensemble,
La route de Vatomandry est au sud,
Je ne trouve pas la voie du suicide !*

*Eh, maman !
Le hochet *kalamba* ne sonne qu'avec des grains
d'ambaradeda,
On ne jette pas sans raison un grand bambou dans une rivière,
Quand les enfants sont silencieux, une grande assemblée l'est aussi,
Au nouveau-né qui pleure, on lui donne la tête,
Je me souviens du chant de Tamatave,
Tamatave, la ville où les bateaux accostent,
De l'index, on montre le droit chemin,
Mais le chemin n'est pas toujours droit,
La fortune n'arrive pas à suivre les souhaits du cœur !*

*Eh, maman !
Ce que je connais des choses d'aujourd'hui :
L'inceste provoque une anomalie,
L'enfant d'une sorcière sent l'odeur de la mort,
Les enfants qui pilent le riz pour en faire de la farine, en mangent aussi,
Dans tout ce que j'ai dit il faut trier ce qui n'est pas bien !*

[14] Tirigna rô 'lay rdronga "Le merle veut s'envoler"
On vient parfois trouver les musiciens pour leur demander de soulager une mélancolie soudaine et persistante. Alors l'humour, teinté souvent de gaillardise, vient à la rescoufse de l'état mélancolique du chanteur et de son auditoire.

*Oh, le merle veut s'envoler,
Il veut s'envoler, mais il n'a pas d'ailes,
Il veut s'envoler, et moi je me souviens du passé.*

*Les zébus sont multicolores,
Oui, la route de Fénérive est au nord,
La route de Vatomandy est au sud,
La route vers Androna est à l'ouest,
Et moi je ne trouve pas le chemin du suicide,
Il veut s'envoler, le merle !

Quand on joue avec une femme,*

*On touche ses seins ;
Quand on joue avec un zébu,
On touche sa bosse.
Je joue avec les seins naissant d'une jeune fille,
Mais je couche avec celle qui les a déjà plus développés.
Les chiennes errantes aux mamelles très longues,
Ce sont des coups de bâton qu'il leur faut !
Dans tout ce que j'ai dit
Il faut laisser ce qui n'est pas bien !*

[15] Bakoly [nom]

Chant de déclaration d'amour, autour du mot *bakoly* [= "femme"]. Un homme veut se marier pour s'alléger d'une partie des travaux domestiques quotidiens.

*Ô Bakoly, ô Bakoly !
Je travaille et je cultive en même temps !
Tout seul, je n'en peux plus !
Je vais prendre une femme pour compagne !*

La Tromba

En réponse aux désordres engendrés par les maladies, les accidents, les mauvaises récoltes, les épizooties, etc..., on a recours aux ritues de possession accompagnés musicalement. En effet, on attribue à la musique un pouvoir magico-thérapeutique par lequel on sollicite la venue des Esprits. Répandues dans toute l'île, des cérémonies ont lieu régulièrement pour satisfaire l'esprit des ancêtres *tromba*. Les ancêtres- "esprits" peuvent être d'origine royale ou bien des personnes historiques ou importants, qui se réincarnent, lors de ces séances, dans le corps de la personne possédée, quelle que soit la région. Alors, il arrive souvent que l'homme ou la femme possédée se mette à parler dans la langue de l'esprit du défunt en question. À chaque type de "esprits" invoqués est lié un répertoire musical précis, constitué d'une succession ordonnée de chants accompagnés instrumentalement.

*Paul Bert, 54 ans, représente l'un de ces musiciens spécialistes de la musique *tromba*. Musicien de la troisième génération dans ce genre musical, il vit actuellement dans le village de Ambodiampaly, non loin de Brickaville. Sa réputation a dépassé le simple cadre régional, et il est appelé à jouer à plusieurs centaines de kilomètres. Il s'accompagne de la cithare-sur-caisse *valiha*, instrument sacré qui nécessite un *fomba*, sorte de dédommagement sous forme d'argent, en préambule indispensable au jeu en public. Son jeune fils âgé de huit ans l'accompagne au hochet *kalamba*.*

[16] Zanaka tromba "Petits Esprits de la possession"

Il s'agit ici d'une invocation des esprits secondaires de la possession *zanaka tromba*. Ces esprits sont au nombre de six et à chacun d'entre eux est associé un appel spécifique, répété à plusieurs reprises :

nom de l'esprit	chant correspondant
1 Kotomaitsô	Vohay varavagna ê! ["Ouvre la porte pour qu'on puisse entrer"]
2 Kotomena	Savay lala fa hiditra! ["Qu'il n'y ait aucun obstacle sur le chemin !"]
3 Somony	Zagnahary tavandrainay! ["Nous comptons sur Dieu"]
4 Mbony	O Mamiloma! ["Faites vivre !"]
5 Kotoandriana	Antsan'ny dadilahy ["Chant du grand-père"]
6 Ivony	Antsan'i Ramaro ["Chant de Ramaro"]

Alain DESJACQUES, septembre 1996

D 8275

3 298490 082751

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

D 8275

AD 090

63'40

MUSIC AND MUSICIANS OF THE WORLD

MADAGASCAR

Recordings: Alain Desjacques,
with the collaboration of Victor Randrianary
Commentary: Alain Desjacques

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE

MADAGASCAR

Enregistrements : Alain Desjacques,
avec la collaboration de Victor Randrianary
Commentaire : Alain Desjacques

Cover / photos : Alain Desjacques

☐ 1	Zaza bitiky manambady	4'26	☐ 9	Satsoka mangaragna	2'54
☐ 2	Atete aty ragnotra	6'00	☐ 10	Tsara ny vary	3'00
☐ 3	Mama hely and / suivi de Oa zory ê	6'32	☐ 11	Zamany	3'33
☐ 4	Pitikilanga siramany	1'16	☐ 12	Masombola	2'15
☐ 5	Kiva nariako ô zalah	0'48	☐ 13	Ravoranga [Zanakorovagna]	2'53
☐ 6	Antsatsa-karivo dimanjato	1'26	☐ 14	Tirigna rô 'lay dronga	2'35
☐ 7	Kaka misy ampondy	2'20	☐ 15	Bakoly	3'15
☐ 8	Oa oa zaza	2'54	☐ 16	Zanaka tromba	16'07

UNESCO Series

launched by Alain Daniéloff 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 Daniéloff 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 COMMENTARY INSIDE - COMMENTAIRE EN FRANÇAIS À L'INTÉRIEUR