

Euskal Herria
Pays Basque
Basque
Country

Oier Araolaza Arrieta

Euskal dantza

La danse basque ■ Basque Dance

etxe
pare
EUSKAL INSTITUTUA
INSTITUTO VASCO
BASQUE INSTITUTE

Oier Araolaza Arrieta

Euskal dantza

La danse basque ■ Basque Dance

EUSKAL HERRIA
PAYS BASQUE
BASQUE COUNTRY

Euskal Kultura Saila

Collection Culture Basque / Basque Culture Series

- 1 Euskararen historia laburra / Brève histoire de la langue basque / A Brief History of the Basque Language
- 2 XX. mendeko euskal literatura / La littérature basque du XXe siècle / Basque Literature in the Twentieth Century
- 3 Euskal musika klasikoa / La musique classique basque / Basque Classical Music
- 4 Euskal kantagintza: pop, rock, folk / La chanson basque: pop, rock, folk / Basque Songwriting: Pop, Rock, Folk
- 5 Estanpa bilduma / Collection d'estampes / A Collection of Prints
- 6 Euskal zinema / Le cinéma basque / Basque Cinema
- 7 Arkitektura eta diseinua / Architecture et design / Architecture and Design
- 8 Euskal dantza / La danse basque / Basque Dance**
- 9 Bertsolaritza / L'improvisation / *Bertsolaritza*
- 10 Tradizioak / Les traditions / Traditions
- 11 Euskal sukaldaritzaz / La cuisine basque / On Basque Cuisine
- 12 Euskal antzerkia / Le théâtre basque / Basque Theater

Euskal Kultura Sailaren editorea

Éditrice de la Collection Culture Basque

Basque Culture Series Editor:

Mari Jose Olaziregi

© Testua / Texte / Text:

Oier Araolaza Arrieta CC-BY-SA

© Translation into English:

Cameron Watson

© Traduction française:

Kattalin Totorika

© Diseinua / Conception / Design:

Tiktak multimedia

© Azala / Couverture / Front Cover

Asier Uriagereka

ISBN: 978-84-616-2538-3

Frantseseko bertsioa Euskal Kultur Erakundeak finantzatu du

La version française a été financée par l'Institut Culturel Basque

The French version has been funded by the Basque Cultural Institute

Etxepare Euskal Institutua

Institut Basque Etxepare / Etxepare Basque Institute

Prim 7, 1

E- 20006 Donostia / San Sebastián

etxepare@etxepare.net

www.etxepareinstitutua.net

Euskara, jalgi hadi mundura

Euskara, va de par le monde

Euskara, go forth into the world

1545. urtean, Bernart Etxeparek bere *Linguae Vasconum Primitiae*, euskarazko lehenengo liburua, argitaratu zuenean, desira bat adierazi zuen: “**Euskara, jalgi hadi mundura**”.

Etxepare Euskal Institutuak gure lehenengo idazlearen omenez hartu du izena, eta, haren desira gure izatearen ardatz bilakaturik, euskara eta euskal kultura mundura ateratzea eta zabaltzea du helburutzat.

Batetik, gure eginkizuna euskararen ezaguera sustatzea da eta haren ikasketa bultzatzea esparru akademikoan; eta bestetik, gure sortzailak eta haien adierazpen artistikoak nazioartean ezagutarazten ahalegintzen gara: gure artista plastikoak, musikariak, dantzariak, idazleak, zine-zuzendariak, antzezleak...

Gure hizkuntza eta kultura munduan barrena zabaltzeko ahalegin horretan, liburu-sorta bat sortzea izan da gure lehenengo lanetako bat, horren bidez informazioa emateko euskarari buruz eta gure kultura osatzen eta aberasten duten alor artistiko eta kultural guztiei buruz.

En 1545, lorsque fut publié le premier livre en euskara, *Linguae Vasconum Primitiae*, son auteur, Bernat Etxepare, exprima le vœu suivant: «**Euskara, jalgi hadi mundura**» (Euskara, va de par le monde).

L’Institut Basque Etxepare doit non seulement son nom à ce premier auteur basque, mais il fait également sien son vœu, en se donnant pour mission la promotion et la diffusion de la langue et de la culture basques à travers le monde.

Notre tâche consiste, d’une part, à promouvoir la connaissance de notre langue et à encourager son apprentissage dans la sphère académique. D’autre part, nous nous efforçons de faire découvrir, sur le plan international, les expressions artistiques de nos créateurs, qu’ils soient artistes plasticiens, musiciens, danseurs, écrivains, cinéastes, ou encore acteurs.

L’une de nos premières tâches, au cours de ce processus de diffusion à travers le monde de notre langue et de notre culture, a consisté à créer cette collection, dans le but de fournir des informations sur notre langue, l’euskara, ainsi que sur toutes les disciplines artistiques et culturelles qui constituent la richesse de notre culture.

In 1545 the first book in Euskara, *Linguae Vasconum Primitiae*, was published by Bernart Etxepare, who expressed one wish: **Euskara, jalgi hadi mundura** *Euskara, go forth into the world*.

The Etxepare Basque Institute takes its name from this first Basque author and, moreover, converts his wish in our motto. The Institute’s objective and mission is to promote and diffuse the Basque language and culture throughout the world.

On the one hand, our task is to promote knowledge about our language, and its study in the academic sphere. And on the other, we want to introduce the creative expressions of our artists: visual artists, musicians, dancers, writers, film directors, actors, and so on.

One of the first tasks in the internationalisation of our language and culture has been to create this collection with the aim of informing people about our language, Euskara, and about the artistic and cultural disciplines that make up the wealth of our culture.

Aizpea Goenaga

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria
Directrice de l’Institut Basque Etxepare
Director of the Etxepare Basque Institute

Aurkibidea

Sommaire ■ Index

Dantza, komunikazioa eta nortasuna Danse, communication et identité Dance, communication and identity	6
Pas de Basque	12
Negua joan, uda etorri, eta dantzan berriz L'hiver s'en va, l'été arrive, et la danse continue Winter Goes, Summer Comes, and Dance Goes On	28
Dantza tradizionalen loraldia Le renouveau des danses traditionnelles The Flourishing of Traditional Dance	40
Dantzaldi gidatuak eta dantzazaleak Danses guidées et amateurs de danse Guided Dances and Dance Aficionados	52
Euskal dantzarien diaspora La diaspora des danseurs basques The Basque Dance Diaspora	54
Dantza maitaleak Amoureux de la danse Dance lovers	62
Sortzaile globalak Créateurs «glocaux» Glocal Artists	66

Dantza egutegia / Calendrier de la danse / Dance Calendar 74

Bibliografia / Bibliographie / Bibliography 77

Argazkiak / Photographies / Photographs 78

Oier Araolaza Arrieta 80

Dantza, komunikazioa eta nortasuna

Danse, communication
et identité

Dance, communication
and identity

Tokian tokiko dantza tradizionalekin hasi eta abangoardiako antzerki-fisikoraino, euskal dantzak nortasun bereziko eskaintza zabal eta anitza du dantzaz gozatu nahi duenarentzat. Euskaldunek beren kulturarekiko erakutsi duten atxekimenduari esker, tradiziozko dantza erreperitorio aberats eta ikusgarriak iraun du Euskal Herrian, eta gizarte aldaketei egokitu ahal izateko bere burua berritzen asmatu du. Ohiko festa egutegian txertatuta, ikuskizun programazioan integratuta edo gizarte mediatikoaren protokolo beharrei erantzunez, dantza bizi-bizi dago euskal kulturaren egunerokoan.

Kultura orotan, gizarte guztietan, ahozko hizkuntzarekin batera, bada beste lengoia bat komunikatzeko, sentitzeko, adierazteko, konpartitzeko, bizitzeko azken batean, erabiltzen duguna: dantza. Gorputza patroiermitikoen arabera mugimenduan jarri eta, hitz egiteko beharrik gabe, komunikazioaren txinparta pizten da. Kultura guztietan dantzatzen dira emakume eta gizonak, eta euskaldunek ere badute dantzarako sena, gorputza musikarekin astintzeko premia. Dantzarako zaletasunak, eta ahozko hizkuntza bezala, gorputzaren lengoia biziberritzeko grinak nabamendu ditu euskaldunak. Ondare koreografiko aberatsa eta sorkuntzarako dantza lengoia garaikidea ditu eskura euskal dantzariak.

Dantzarako zaletasun horrek tokian tokiko festak, ospakizunak eta erritoak dantzaz betetzen ditu gaur egun ere. Kultura koreografiko indartsuak dantzari trebeak eman ditu, bai euskal dantza tradizionalean, eta bai dantza klasiko eta garaikidean arrakastaz ari direnak munduan barrena dantzari. Parisen, XVII. mendean sortu zen lehen dantza konpainia dantzari euskaldunetz bete bazen, gaur egun ere, nazioarteko ballet konpainia handietan ari dira euskal dantzariak.

Euskaldunon dantzarako zaletasuna erakusten duten zenbait aipu, erabiliaren erabiliaz, topiko bihurtu ditugu. Estrabonek, Kristo aurreko II. mendean, Iberiar penintsulako iparraldeko herritarrei buruz idatzi-

Soka-dantza, Mendarón (2010) / Soka-dantza à Mendarón (2010) / Soka-dantza in Mendarón.

Des danses traditionnelles locales au théâtre physique d'avant-garde, la danse basque offre à qui-conque aime cette discipline un spectre ample et varié, marqué par une identité forte. Grâce à l'attachement qu'ont montré les Basques à leur culture, le répertoire traditionnel, riche et spectaculaire, a non seulement pu perdurer au Pays Basque, mais il a également su se renouveler pour s'adapter aux évolutions de la société. Totalement intégrée au calendrier des festivités, présente au sein de la programmation de spectacles, et répondant aux besoins protocolaires de la société médiatique, la danse basque vit au cœur de la culture basque au quotidien.

Dans toutes les cultures, toutes les sociétés, parallèlement à la langue orale, il existe un autre langage que nous utilisons pour communiquer, sentir, exprimer, partager, vivre en somme: ce langage, c'est la danse. Nul besoin de prononcer la moindre parole, il

From traditional local dances to vanguard physical theatre, Basque dance offers a wide and varied spectrum reflecting a particular identity for anyone who enjoys dance. Thanks to the attachment Basques like to show towards their culture, a rich and spectacular repertoire of traditional dance has been preserved in the Basque Country. Moreover, it has also been able to modernise in the face of social change. An essential part of the traditional festival calendar, an integral part of performance programmes and responding to the necessary protocols of a media society, Basque dance is a key feature of daily cultural life.

Within culture in general in all societies, including those based on oral culture, there is another language we use to communicate, feel, express, share and, ultimately, to live: dance. The body starts moving according to rhythmic patterns and, without any

Fandangoa, Oiartzunen (1839) / Fandango à Oiartzun (1839) / Fandangoa in Oiartzun (1839).

takoetan, dantzan irudikatu zituen, eta harrezkero dantza maiz agertu da bidaiariek euskaldunoi buruz egindako deskribapenetan. Baina topikoek, oinari zuzena duten kasuetan ere, eremu bat argiztatu ahala beste bat itzaleratzen dute. Euskaldunon hizkuntza, euskara, inguruko hizkuntzekiko egitura eta jatorriz berezia dela jakinik, euskal dantzari ere nolabaiteko apartekotasuna egotzi izan zaio topiko horien bidez.

Europako dantza tradizionalen testuinguru aberatsean, ezaugarri komunak eta bereizleak ditu euskal dantzak. Festa-egutegia, neguko eske errondak,

mozorroen arketipoak, inauterien ospakizun egiturak edo genero koreografikoak aintzat hartuz, Europako mendebalde osoa hartzen duen dantza, musika, festa eta tradizioen familia handi baten lehengusu-lehengusinak garela ohar gaitezke. Kultura tradizional zabal eta aberats bat konpartitzen dugu, nahiz eta nork bere ezaugarri propioak ere baditugun. Bereizgarri horietako batzuk asko indartu ditu euskal dantzak XX. mendean eta ondorioz, erabat desberdinak garela sinestera iritsi gara.

Erromantizismoaren eta nazionalismoaren eraginez, kultura tradizionalarekiko interesa piztu eta folklorea

suffit de mettre le corps en mouvement au son des patrons rythmiques pour que surgisse l'étincelle de la communication. Dans toutes les cultures, femmes et hommes dansent. Les Basques également ont l'instinct de la danse, le besoin de faire bouger leur corps avec la musique. Les Basques se sont distingués par leur attachement à la danse et la passion qu'ils ont mise à revitaliser tant la langue orale que le langage corporel. Le danseur basque dispose tout à la fois d'un patrimoine chorégraphique riche, et d'un langage créatif contemporain.

Une telle passion pour la danse fait qu'aujourd'hui encore, fêtes locales, célébrations et cérémonies rituelles sont jalonnées de danses. Cette puissante culture chorégraphique a généré des danseurs virtuoses, qui se produisent avec succès sur les scènes du monde entier, que ce soit dans le registre de la danse basque traditionnelle, celui de la danse classique, ou encore celui de la danse contemporaine. La première compagnie de danse, créée à Paris au XVIIe siècle, comptait de très nombreux danseurs basques, et aujourd'hui encore, les danseurs basques sont très présents dans les grandes compagnies internationales de ballet.

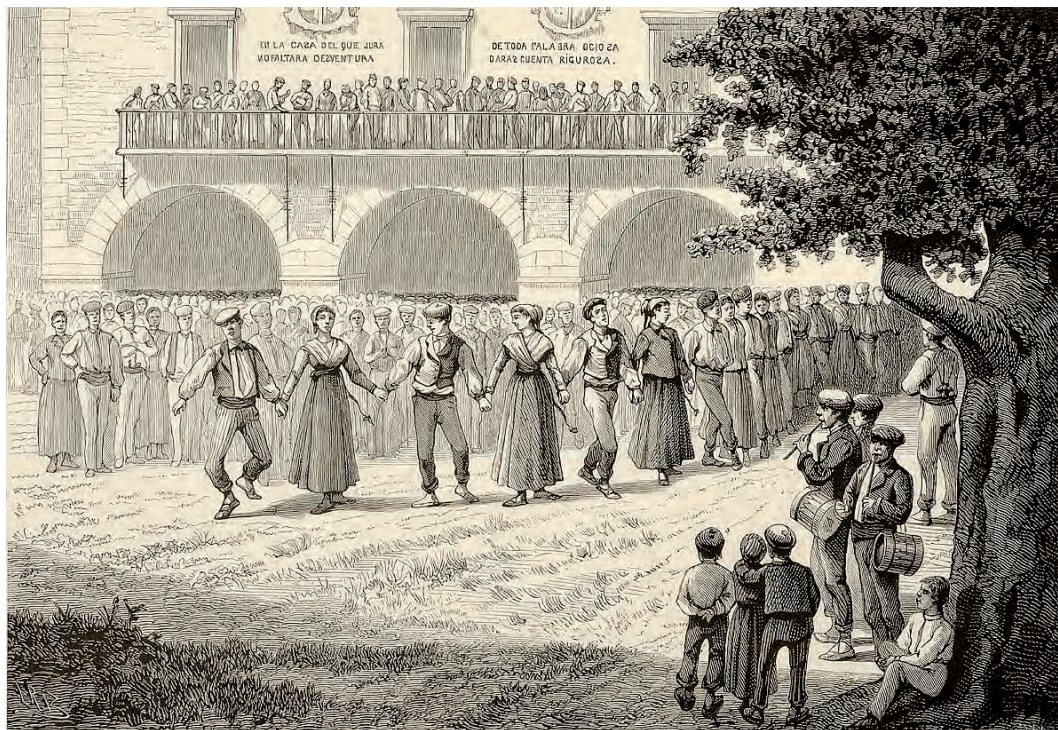
Certaines citations évoquant la passion des Basques pour la danse ont tellement été utilisées qu'elles sont devenues, au fil du temps, de véritables clichés. Déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, Strabon, dans ses écrits, décrivait les habitants du nord de la péninsule en train de danser; et dans les descriptions que des voyageurs firent des Basques, par la suite, la référence à la danse était fréquente. Toutefois, les clichés, même lorsqu'ils sont fondés sur une réalité, peuvent éclairer un aspect des choses, tandis qu'ils en occultent un autre. Ainsi, considérant que la langue basque, l'euskara, est très différente des langues environnantes, tant du fait de sa structure que de ses origines, le cliché a été extrapolé à la danse basque à laquelle on a également attribué un caractère singulier.

need to speak, produces sparks of communication. Women and men dance in all cultures, and Basques also have the dance instinct, the need to move their bodies to music. The devotion to dance and the passion to revive body language in the same way as oral language are clear amongst Basques. Basque dancers share both a rich choreographic heritage and a creative language.

Such devotion to dance means that, even today, local festivals, celebrations and ceremonies are full of dances. A strong choreographic culture has bequeathed solid dance skills in traditional Basque dance as well as classical and contemporary dance. One only has to look at the success of so many Basque dancers all over the world. The first ever dance company, created in Paris in the seventeenth century, was full of Basques and still today one finds Basques among the most important international ballet companies.

Numerous repeated references to Basques' proclivity for dance have made them a cliché. Strabo, in his description of the peoples inhabiting the northern part of the Iberian Peninsula in the second century BCE, imagined them dancing; and since then, dance has often appeared in travellers' descriptions of Basques. Yet clichés, even when grounded in some truth, may clarify one area at the expense of confusing another. Realising that the Basques' language, Euskara, differs significantly from the structure of the languages that surround it, this cliché has also imbued Basque dance with a kind of separate or distinct quality.

In the rich context of traditional European dance, Basque dance has both common and distinctive features. As regards the festival calendar, winter request circuits, archetypal masquerades, carnival celebratory programmes or choreographic genres, one might say we are the cousins of a large family of dance, music, festivals and traditions throughout Western Europe. We share a broad and rich traditional culture,

Aurreku, Elorrio (1880) / Aurreku à Elorrio (1880) / Aurreku in Elorrio (1880).

babesteko saiakerak egin dira azken ehun urteotan. Euskal dantzak berpiztuak, lurperatuak, eraldatuak, berreginak, berreskuratuak eta berrasmatuak izan dira behin eta berriz. Gizarte mediatiko eta globalizatuan, moda eta periferia konplexuen eraginez, berdintzeko, homogeneizatzeko indarrak nagusi dira. Horien aurrean, desberdintasunak, bereizle markak, nortasunari eusteko defentsak bilakatzen dira. Tradiziozko dantzek herrien nortasun bereziak irudikatzen dituzte funtzioa bereganatu dute. Berritzearen zoroak

liluratzen gaitu, baina sustraietara itzultzen gara behin eta berriz, uniformitatearen itsasoan bereiztuko gaituen ezaugarrien bila.

Dans le riche contexte des danses traditionnelles européennes, les danses basques présentent à la fois certaines caractéristiques communes, et d'autres spécifiques. Si l'on considère le calendrier des fêtes, les tournées de quête hivernales, les archétypes des déguisements, les structures des carnivals ou les genres chorégraphiques, on s'aperçoit que nous sommes les cousins d'une grande famille de danses, de musique, de fêtes et de traditions, qui s'étend sur toute l'Europe occidentale. Nous partageons une culture traditionnelle vaste et riche, même si nous avons nos propres spécificités. Certaines d'entre elles ont pris une importance croissante dans la danse basque au XXe siècle, au point que nous nous sommes mis à croire que nous étions totalement différents.

Sous l'influence du romantisme et du nationalisme, des tentatives ont été conduites au cours des cent dernières années, afin de raviver l'intérêt pour la culture traditionnelle et sauvegarder le folklore. Les danses basques ont été ressuscitées, enterrées, transformées, revisitées, récupérées, et plus d'une fois réinventées. Dans une société médiatique et globalisée, influencée par les modes et les périphéries complexes, les tentatives d'homogénéisation ont prévalu. Face à ce phénomène, les différences, les marques distinctives sont devenues des défenses permettant de maintenir l'identité. Les danses traditionnelles ont assumé la fonction de représentation des identités spécifiques des peuples. Le choc de la nouveauté nous fascine, mais nous retournons sans cesse à nos racines, en quête de marqueurs qui nous distinguent dans l'océan de l'uniformité.

even though there are specific features as well. Some of these particularities acquired a growing importance in Basque dance during the twentieth century and, consequently, we began to believe that we were quite different.

Influenced by Romanticism and nationalism, and following a new interest in traditional culture, many essays have been published in defence of folklore during the last hundred years. Basque dances have been resurrected, buried, transformed, reconstructed, recovered and reconfigured time and time again. In a globalised media society influenced by complex trends and peripheries, levelling and homogenizing forces now dominate. In the face of such forces, difference and distinctiveness have become pillars of defending identity. Traditional dances have taken on the function of representing peoples' different identities. The shock of the new fascinates us, yet we return to our roots over and over again in search of features that will separate us from the sea of uniformity.

Pas de Basque

Ezpata-dantzak, trokeo-dantzak eta soka-dantzak dantza-molde zabalduak izan dira XVI. mendetik aurrera Euskal Herrian. Erritual, protokolo, ospakizun berezi, Corpus Christi, San Joan eta tokian tokiko santutegiaren arabera jai egun handietan espata-dantzak izan dira izar distiratsuenak. Erritualaren ondoko festan zein iganderoko olgetan, soka-dantzak dantzatzeko zaletasuna izan dute euskaldunek.

Protokolorako zein festarako, ondo prestatutako dantzariak izango ziren 1660ko maiatzean, Luis XIVak Lapurdin ikusi zituenak. Luis eta Maria Terearen artekoa *estatu ezkontza* izan zen, eta ezteiak neurrikoak ospatu zituzten Donibane Lohizunen. Bertan ikusitako dantzarien oroitzapena Parisera eramane omen zuen *Eguzki Erregeak* eta urtebete beranduago, 1661an dantzaren akademia sortu zuenean, hogeitabost euskal dantzari deitu omen zituen bertara. Horren ondorio ote dira dantza klasikoaren izendegian ageri zaizkigun *euskal urratsak*? *Pas de basque* edo *saut de basque* ballet eskola guztietan dantzatzen dira. Dantza klasikoaren izendegian jatorrizko izendapena duten urrats bakarrak dira.

Ez dakigu Parisko lehen dantza akademia horretan aritu ziren euskal dantzariek zer nolako arrastoa utzi zuten. Dantza klasikoan jasotako izen deigarri horiez gain ezer gutxi dakigu balletaren bilakaeran euskaldunek izan zezaketen eraginaz. Gipuzkoako eta Zuberoako dantzek dantza akademikoarekin dituzten antzekotasunak azpimarratzen dira maiz euskal dantza *ballet klasikoaren ama* izan daitekeela argudiatzeko. Baina aitortu behar dugu, luzeagoa dela mitoaren itzala, gaiari buruzko ikerketen soka baino, eta ezer gutxi dakigula horri buruz, aipatutako datu urrietaz haratago.

Antzekotasun koreografikoak daudenik ez da zalan-tzan jartzen, eta ez bakarrik euskal dantza eta dantza klasikoaren artean. Ingalaterrako morris dantzak, Espainiako Eskola Boleroa, Provenzako karaktere

Les *ezpata-dantzak* (dances des épées), *trokeo-dantzak* (dances avec des bâtons et des petits boucliers), et les *soka-dantzak* (dances en chaîne) ont été très répandues au Pays Basque, dès le XVIe siècle et jusqu'à nos jours. Les dances des épées ont été les étoiles incontestables qui ont illuminé les cérémonies rituelles et protocolaires, les célébrations particulières, la Fête-Dieu, la Saint Jean et les fêtes locales dédiées à tel ou tel saint patron. Lors des festivités qui suivaient les cérémonies ou du congé dominical, les Basques avaient coutume de danser les *soka-dantzak*.

Les danseurs que Louis XIV vit probablement en Labourd en mai 1660, à l'occasion de cérémonies protocolaires ou de festivités, devaient être particulièrement virtuoses. Le mariage entre Louis et Marie-Thérèse fut un mariage d'État, et les noces célébrées à Saint-Jean-de-Luz, furent à la hauteur de l'événement. Il semble que ces danseurs firent forte impression sur le Roi Soleil car, un an plus tard, en 1661, lorsqu'il créa l'Académie de Danse, il demanda à vingt-cinq danseurs basques d'intégrer cette institution. Serait-ce pour cette raison que le terme *pas de Basque* figure dans la nomenclature de la danse classique? Le *pas de Basque* ou *saut de Basque* est dansé dans toutes les écoles de ballet. Dans la nomenclature de la danse classique, ce sont les seuls pas bénéficiant d'une appellation d'origine.

Nous ignorons quelle empreinte laissèrent les danseurs basques ayant intégré cette première Académie de Danse à Paris. En dehors de ces noms évocateurs qui sont gravés dans l'histoire de la danse classique, nous ignorons tout de l'influence qu'ont pu exercer les Basques dans l'évolution du ballet. On souligne fréquemment les similitudes que présentent les dances des provinces du Guipuzcoa et de Soule, avec la danse académique, ceci dans le but de démontrer que la danse basque pourrait être la «mère du ballet classique». Mais nous devons reconnaître que l'ombre du mythe est plus tenace que le fil

The *ezpata-dantzak* (sword-dances), *trokeo-dantzak* (dances with sticks and small shields) and *soka-dantzak* (rope-dances) have been widespread forms of dance in the Basque Country since the sixteenth century. The *ezpata-dantzak* have been the shining stars of major festivals associated with ceremonies, protocols, special celebrations, Corpus Christi, San Joan (Saint John's Eve) and local saint's day commemorations. Basques have had a penchant, too, for dancing the *soka-dantzak* in post-festival rituals as well as during leisure time on Sundays.

Whether because of protocol or a festival, the dancers that Louis XIV witnessed in May 1660 in Lapurdi (Labourd) would have been well prepared. It was the *state wedding* of Louis and Maria Theresa, and they held the wedding celebrations in Donibane Lohizune (Saint-Jean-de-Luz). These dancers are reputed to have made strong impression on the *Sun King* back in Paris and a year later, in 1661, when he created a dance academy he apparently called on twenty-five Basque dancers to join. Perhaps this is why the term *pas de Basque* (Basque step) appears in the classical dance repertoire. The *pas de Basque* or *saut de Basque* are danced in all ballet schools. They are the only steps that maintain their original name in the classical dance repertoire.

We do not know what traces the Basque dancers who appeared in that first dance academy in Paris left. Apart from that striking name taken from classical dance we have no idea whether Basques influenced the evolution of ballet. Similarities between the dances of Gipuzkoa and Zuberoa and academic dance are often emphasised, with the contention that Basque dance may be the *mother of classical ballet*. But one should note that the shadow of myth stretches a long way, further than any line of research into a topic, and we know next to nothing about this apart from these scarce pieces of data.

Yet there are clearly choreographic similarities, and not just between Basque dance and classical dance.

Arku-dantzariak, XX. mende hasieran / Danseurs aux arceaux au début du XXe siècle / Early twentieth-century arku-dantzariak.

dantzak, edo Errumaniako Calusari dantzak urratsez urrats aztertuta harrigarriak dira aurki daitezkeen antzekotasunak. Juan Antonio Urbeltzek azaldu duenez, XVI. mendetik aurrera Europako gorteetan dantza-maisuek jorratzen zuten erreperitorio eta dantzaren didaktika bera aurki daiteke XVIII. eta XIX. mendeko akademia militarretan, eta baita Juan Inazio Iztueta zaldibiarrek 1824an argitaratutako Gipuzkoako dantzei buruzko liburuan ere.

Mugimendu erromantikoak lehenengo, eta nazionalismoak ondoren, nekazal gizartearen krisiaren ondorioz bertan behera geratzen ari ziren musika eta dantza moldeak sustatzeko joera hartu zuten. XIX. mende bukaeran eta XX.aren hasieran Euskal Festek desagertze bidean antzematen zen kultura tradizio-

nalaren ale batzuk apartatu eta ez-ohizko ospakizun programa batean aurkezten zituzten. Aldi berean, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere programa politikoaren osagarri, programa ludiko-sinboliko bat egokitu eta barreiatzeari ekin zion. Durangaldeko dantzari-dantza hautatu zuen Sabino Aranak euskal nortasuna egokien islatzen zuen irudi gartsutzat, eta Batzokien sarearen bidez Euskal Herri osoko gazteak jarri zituzten ezpata-dantzan.

Resurreccion Maria Azkue eta Jose Gonzalo Zulaika *Aita Donostia* gidari zirela, folklore alorrean ustez desagertzen ari zen kultura erreskatatu, edo gutxienez biltzeko ahaleginak egiten ari ziren alde batetik, eta abangoardiako korrante artistikoen emankortasunak erakarrita sorkuntza puri-purian zegoen

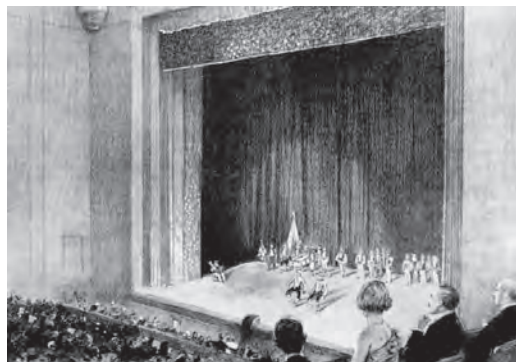
Saski Naski emanaldia, Parisen, Champs Elisees antzokian, 1929ko otsailaren 8an / Représentation de *Saski Naski* à Paris, Théâtre des Champs-Élysées, le 8 février 1929 / Performance of *Saski Naski* in Paris, in the Champs-Élysées theatre, 8 February, 1929.

des recherches conduites sur ce thème, et que nous savons peu de choses en dehors des rares données déjà mentionnées.

Il ne fait aucun doute qu'il existe des similitudes chorégraphiques, et pas seulement entre la danse basque et la danse classique. Après avoir étudié pas à pas les danses Morris en Angleterre, l'école du Boléro en Espagne, les danses de caractère provençales ou les Calusari roumaines, on constate d'étonnantes parentés. Comme l'explique Juan Antonio Urbeltz, on retrouve dans les académies militaires des XVIIIe et XIXe siècles le même répertoire et la même didactique que ceux utilisés par les maîtres de ballet à partir du XVIe siècle dans les cours européennes, et décrits par Juan Inazio Iztueta, de Zaldibia, dans un livre sur les danses guipuzcoanes publié en 1824.

Le mouvement romantique, dans un premier temps, puis le nationalisme, prirent fait et cause pour des genres de musique et de danse qui avaient été abandonnés suite à la crise de la société rurale. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, certains pans de la culture traditionnelle, alors déclinante, furent sélectionnés et présentés dans le cadre d'un programme à caractère exceptionnel. Parallèlement, le Parti Nationaliste Basque s'attacha à préparer et diffuser un programme ludique autant que symbolique, en complément de son programme politique. Sabino Arana, fondateur du nationalisme, choisit la *dantzari-dantza* de la région de Durango (Biscaye) comme image forte représentant le mieux l'identité basque, et à travers le réseau des *Batzokis* (sièges ou locaux du Parti Nationaliste Basque), les jeunes de tout le Pays Basque furent encouragés à danser la danse des épées.

D'une part, sous l'impulsion de Resurrección María de Azkue et José Gonzalo Zulaika (plus connu sous le nom de Père Donostia), des efforts furent conduits pour sauvegarder, ou du moins recueillir une culture qui semblait menacée de disparition dans le champ du folklore. D'autre part, l'inventivité des nouveaux courants artistiques d'avant-garde provoqua une vé-

By studying step-by-step the Morris dances in England, the Bolero school in Spain, the *Karaktare* dances in Provence, or the *Călușari* dances in Romania, one can find some remarkable similarities. As Juan Antonio Urbeltz explains, one can find in eighteenth- and nineteenth-century military academies the same repertoire and dance didactics employed from the sixteenth century onwards by dance instructors at European courts; as well as in a book on Gipuzkoan dances published in 1824 by Juan Inazio Iztueta, from Zaldibia.

Initially the Romantic movement, and later nationalism, began to champion music and dance styles that were disappearing as a result of a crisis in rural society. In the late nineteenth and early twentieth centuries, several Basque Festivals chose some examples of traditional culture that they believed to be on the road to disappearing and presented them in a non-typical celebratory programme. At the same time, the Basque Nationalist Party adapted and disseminated a symbolic leisure programme as a complement to its political programme. Sabino Arana (the founder of Basque nationalism) chose a dancer from the district of Durango as the passionate image that best reflected Basque identity; and through the *Batzoki* (the party social centre or club) network, young people from all over the Basque Country began to do the *ezpata-dantzak*. On the one hand, led by Resurrección María Azkue and José Gonzalo Zulaika (known more commonly as Aita Donostia), a culture thought to be disappearing was recovered, or at least efforts were made to record

Euskal musika eta dantzak lehengai bikainak izanik, eszenaratze eta balletizazio joerak baliatuz beste horrenbeste egiteko batu ziren hainbat ekintzaile.

bestetik. Europa osoa korritu berri zuten Errusiar Ballet folklorikoek harridura eta emozio arrasto sakonak utziak zituzten. Euskal musika eta dantzak lehengai bikainak izanik, eszenaratze eta balletizazio joerak baliatuz beste horrenbeste egiteko batu ziren hainbat ekintzaile. Segundo Olaetak Elai-Alai taldea sortu zuen Gernikan 1927an, eta urtebete berandua-go, *Saski Naski* ikuskizuna aurkeztu zen Donostian, Orfeoiko kantariak, Orkestra sinfonikoa, eta Donostia, Berriz, Izpura eta Atharratzeko dantzariak parte hartuz.

Bilketa, ikerketa, sustatze eta sorkuntza lanetan bizi-bizirik izan ziren gerra aurreko urteak. Espainiako Gerra Zibilak errotik eten zuen mugimendu hori, baina hondamendiaren erdian, bi ekimen loratu ziren. Olaetaren Elai-Alai-ek hegoak astindu eta Europara hegala egin zuten umezurtz talde bat euskal kulturaren enbaxadore bilakatuz. Eusko Jaurlaritzak berak antolatutako enbaxada koreografiko eta musikalarekin egin zuten topo Frantzian: Eresoinka. Gerra zelai kultural eta komunikatiboan jokatzeko asmoarekin, euskal kantari, musikari, sortzaile eta dantzari talde handi bat bildu zuen Jaurlaritzak, eta Saran prestatuta lanak burututa besteak beste Paris, Brussela, Amsterdam, La Haya, Rotterdam edo Londres-en eskaini zituen emanaldiak.

Gerra galduta, etxera itzuli ezinda aurkitu ziren Eresoinka eta Elai-Alaiko dantzariak, eta batzuk Lapurdin ezarrita, eta beste batzuk artista-nomada bihurtuta Hego Ameriketara birak eginez segi zioten euskal kultura eta dantza lau haizetara zabaltzeko lanari. Dantza klasikoan trebatu eta euskal dantza tradizionalak eszenaratzeko eredu akademiko-errusiarra jorratzen jarraitu zuten. Hazi horretatik ernaldu ziren ondoko hamarkadetan XX. mendeko euskal dantzaren hainbat ekimen. Schola Cantorum eta Kresala Donostian, edo Oldarra eta Etorri Lapurdin besteak beste. Tradizioari lotuago, Gipuzkoako dantzen interpretazio distiratsuari esker ospea irabazia zuen Donostiako Goizaldi dantza taldeak.

ritable effervescence dans le domaine de la création. Les ballets folkloriques russes qui venaient de parcourir l'ensemble de l'Europe avaient laissé derrière eux une trace profonde, empreinte d'admiration et d'émotion. La musique et la danse basques étant des matières premières exceptionnelles, certains entreprirent de faire aussi bien que leurs homologues russes, en ayant recours aux tendances de l'époque à privilégier la mise en scène et la balletisation. En 1927, à Guernica (Biscaye), Segundo Olaeta créa la compagnie Elai-Alai, et une année plus tard, le spectacle *Saski Naski* fut présenté à Donostia-San Sebastián, avec la participation de chanteurs de l'Orphéon, de l'Orchestre Symphonique, et de danseurs de Donostia-San Sebastian, Berriz, Ispoure et Tardets.

Les années précédant la guerre furent riches en travaux de documentation, recherche, promotion et création. La Guerre Civile espagnole interrompit brutalement ce mouvement. Pourtant, au cœur de la tragédie, deux initiatives virent le jour. Le groupe Elai-Alai (littéralement les Joyeuses Hironnelles) d'Olaeta déploya ses ailes pour voler à travers l'Europe, faisant d'un groupe d'orphelins des ambassadeurs de la culture basque. En France, ils allèrent à la rencontre d'une «ambassade» chorégraphique et musicale mise en place par le Gouvernement Basque: le groupe Eresoinka. Avec l'intention de porter la guerre sur le terrain culturel et de la communication, le Gouvernement Basque rassembla un groupe important de chanteurs, musiciens, créateurs et danseurs basques qui, après avoir longuement répété à Sare, se produisit notamment à Paris, Bruxelles, Amsterdam, La Haye, Rotterdam ou encore Londres.

Après la défaite, les danseurs d'Eresoinka et Elai-Alai se trouvèrent dans l'impossibilité de rentrer au pays. Certains s'établirent dans la province du Labourd et d'autres, devenus des artistes nomades, poursuivirent le travail de diffusion de la culture et de la danse basques, notamment en effectuant des tournées en Amérique du Sud. Ils se formèrent à la danse

it, in the field of folklore; on the other, artistic creativity was blossoming as a consequence of avant-garde artistic currents. The Russian folklore ballets touring throughout Europe left in their wake astonishment and profound emotional effects. Since Basque music and dances were excellent raw material, many performers embraced them as good as any other and worthy of bringing to the stage in ballet form. Segundo Olaeta formed the Elai-Alai dance group in Gernika in 1927. The following year, the performance *Saski Naski* premiered in Donostia-San Sebastián with the participation of the Donostia Choral Society, the symphony orchestra, and dancers from Donostia-San Sebastián, Berriz, Izpura and Atharratze (Tardets).

In the years before the outbreak of the Spanish Civil War (1936-39), a great deal of time and effort were devoted to the work of collecting, researching, promoting and creating. The war put a stop to this movement, but in the midst of the destruction, two initiatives flowered. Olaeta's Elai-Alai spread its wings and an orphans' group flew to Europe, becoming ambassadors of Basque culture in the process. In France, the group met with choreographic and musical ambassadors organised by the Basque Government itself: in other words, with the Eresoinka group. The Basque Government had gathered together Basque singers, musicians, dancers and artists in a large group with the aim of waging a cultural and publicity war. After rehearsing in Sara (Sare) in Lapurdi, they performed in (amongst other places) Paris, Brussels, Amsterdam, The Hague, Rotterdam and London.

With the war lost, the dancers of Eresoinka and Elai-Alai were unable to return home. Some of them remained in Lapurdi while others became nomadic artists. Touring through South America, they continued to promote Basque culture and dance. Skilled in classical dance and bringing traditional Basque dances to the stage, they continued to follow the Russian-academic model. From these roots many twentieth-century Basque dance initiatives emerged in the fol-

18 60ko hamarkadan euskal kulturaren zuzperraldia eragin zuen Jorge Oteizak akuilatutako Arte Garai-
kidearen Euskal Eskolak, eta haren ondotik musikan Ez dok hamairuk lurrikara eragin zuen bezala, dantza
jarduerak errotik irauli zituen Argia dantzari taldeak. Juan Antonio Urbeltzen gidaritzapean, dantza tradi-
zionalen erroak ikertu, tokian tokiko folklore bilketa lana abiatu, eta ondare koreografiko tradizionala balioztatu, berreskuratu eta birsortzeko olatu handi
bati eragin zitzaion.

Neguko festak, inauteriak dantzan

Animen gaua eta Domu Santu egunarekin hasi eta Hausterre asteazkena bitartean neguko festak ospa-
tzen dira Euskal Herrian eta Europako mendebalde osoan ere. Animen gauaren edo gau beltzaren ospa-
kizunak ahazturaren putzuan galtzekotan izan dira, baina orain, Halloween ekarri du zinearen industriak
eta badirudi berriz ere indartzen hasiak direla. Izan ere, festa bera da bien oinarrian dagoena. Gaurko
gazteentzat Hollywoodeko pelikuletako kontuak dira

Maskaradak, Larrainean (2010) / Mascarades à Larrau (2010) / The Maskaradak in Larraine (2010).

classique et continuèrent à appliquer le modèle académique russe pour la mise en scène des danses traditionnelles basques. Ces germes donnèrent naissance, au cours des décennies suivantes, à de nombreuses initiatives dans l'univers de la danse basque du XXe siècle, parmi lesquelles la Schola Cantorum et Kresala à Donostia-San Sebastian, ou encore Oldarra et Etoriki en Labourd. Plus attachée à la tradition, la compagnie de danse Goizaldi, de Donostia-San Sebastian, gagna sa renommée grâce à sa brillante interprétation des danses du Guipuzcoa.

Dans les années 60, l'École Basque d'Art Contemporain, inspirée par le sculpteur Jorge Oteiza, initia le renouveau de la culture basque. Dans son sillage, la compagnie Argia révolutionna le monde de la danse, tout comme le groupe Ez dok hamairu provoqua un véritable séisme dans le paysage musical. Sous la direction de Juan Antonio Urbeltz, le groupe étudia les racines des danses traditionnelles, entreprit un travail de collecte du folklore local, et s'efforça de valoriser, récupérer et recréer le patrimoine chorégraphique traditionnel.

Fêtes hivernales, carnivals dansés

Dans la période comprise entre le jour de la Toussaint et le mercredi des Cendres, le Pays Basque, et l'Europe occidentale dans son ensemble, vivent au rythme des fêtes hivernales. Les célébrations de la nuit des morts ou nuit des sorcières menaçaient de tomber dans l'oubli, mais à présent, avec l'apparition de la fête d'Halloween véhiculée par l'industrie du cinéma, il semble qu'elles soient à nouveau d'actualité. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des histoires associées aux films d'Hollywood. Pourtant, avant même que le cinéma ne leur montre toutes ces choses, leurs parents et grands-parents avaient déjà coutume, pour célébrer la nuit des morts, de vider des citrouilles, d'y introduire des bougies et de les placer sur le bord des chemins afin d'effrayer les habitants du village.

During the following decades: the Schola Cantorum and Kresala in Donostia-San Sebastián, as well as Oldarra and Etoriki in Lapurdi, amongst others. Bound even closer to tradition, and thanks to a brilliant interpretation of Gipuzkoan dances, the Goizaldi dance group in particular achieved great renown.

In the 1960s, the Contemporary Basque Art Schools inspired by Jorge Oteiza rejuvenated Basque culture with a jolt. Thereafter, the group Ez dok hamairu provoked an earthquake in music and the dance group Argia revolutionised dance activity from the roots up. Under the guidance of Juan Antonio Urbeltz, Argia researched the roots of traditional dance, began work collecting local folklore and attempted to evaluate, recover and recreate the traditional choreographic heritage.

Winter Festivals, Carnivals in Dance

Winter festivals are held in both the Basque Country and throughout Western Europe beginning on All Souls' Day and All Saints' Day and lasting until Ash Wednesday. The celebration of All Souls' Day (sometimes known as the Day of the Dead) was on the point of being lost, but now, with the growth of Halloween brought about by the film industry, it would appear to be gaining strength once more. In fact, this festival (Halloween) is at the root of both. For young people today, Halloween stories are associated with Hollywood films, yet their parents and grandparents used to hollow out pumpkins, fill them with candles and put them all over the place to scare people, in order to celebrate All Souls' Day, way before they had ever seen films like this.

A group of young people would meet and go from farm to farm, house to house, visiting the front doors of every place in town. They would sing or dance in front of each house, and then ask for an *aginaldoa*: something to eat or a little money. They were circuits, requests and absolutely necessary during winter festivals: The *oilasko biltze* (gathering of chickens)

Neguko errondak kantuz eta dantzaz beteta ageri dira, eta ez edonolako dantzak. Europa zaharreko erritual aberats bezain harrigarriak dantza tradizio ikusgarriz gorpuztuta aurki daitezke euskal inauterietan.

horiek, baina beraien guraso eta aiton-amonek Animen eguna ospatzeko kalabazak hustu, kandelak jarri eta bide-bazterretan bizilagunak izutzeko ohitura zuten, filmetan horrelakorik ikusi aurretik.

Gazte kuadrila bat elkartu, eta baserriz baserri, etxez etxe abiatzen da, herriko atari guztiak bisitatuz. Etxe bakoitzaren aurrean kantuan edo dantzan egin, eta ondoren aginaldoa eskatzen du: jatekoa edo dirua. Errondak dira, kuestazioak, neguko festetan ezinbestekoak. Oilasko biltzeak San Martinetan, aginaldo eskeak San Nikolasen aitzakian, Olentzero, Santa eskea, inauterietako puska biltzeak... Neguko errondak kantuz eta dantzaz beteta ageri dira, eta ez edonolako dantzak. Europa zaharreko erritual aberats bezain harrigarriak dantza tradizio ikusgarriz gorpuztuta aurki daitezke euskal inauterietan.

Zuberoako maskaradak inauterien funtzio soziala, aztarna sinbolikoa eta dantza miragarriak biltzen dituen erritual ikusgarriak dira. Herri bateko gazteek hartzen dute bere gain maskaradak prestatu eta herri herri eramateko ardura. Ez da erabaki erraza, herri txikiak baitira gehienak, eta horrelako erronka bati aurre egiteko, herriko ia-gazte guztiak hartu beharko baitute lanen bat. Ongi trebatutako dantzariak behar dira, ahots gozoko kantariak, trufa eta ankerkerietarako prest dauden kankailuak, probokatzaileak eta esatari txukunak izango diren antzerkilariak, eta baita musikariak ere.

Urtarrileko bigarren edo hirugarren asteburuan hasita, pazzo iganderarte luzatzen dira azken urteotan maskaraden egutegiak. Igande goizean iristen da maskaradarien taldea dagokien herrira. Barrikada sinboliko bat dute harrera eginez. Dantzan eta kantuan eginez iragan, eta lehen jan-edanetaz gozatze-ko eskubidea irabaziko dute. Barrikadak, dantzak, kantuak eta jan-edanak goiz osoan errepikatzen dira auzorik auzo.

Konpartsa koloretsua eta zaratasua osatzen dute maskaradariak. Dantzari finak dira gorriak. Basatiak,

Des bandes de jeunes se formaient pour rendre visite à toutes les maisons et fermes du village. On chantait et on dansait devant chaque demeure pour, ensuite, demander les étrennes, sous forme de nourriture ou d'argent. Les tournées, les quêtes sont indissociablement liées aux fêtes hivernales. Collectes de poulets à la Saint Martin, demandes d'étrennes à la Saint Nicolas, Olentzero (le charbonnier à Noël), quête de la Sainte Agathe, collectes de carnivals... Les tournées hivernales sont accompagnées de chants et de danses spécifiques. Dans les carnivals basques, on peut découvrir toute la richesse des rituels étonnants de la vieille Europe incarnés par des danses traditionnelles spectaculaires.

Les mascarades souletines sont également des rituels impressionnants dans lesquels on peut retrouver la fonction sociale, l'héritage symbolique et les superbes danses des carnivals. Chaque année, les jeunes d'un village s'engagent à préparer la mascarade et à l'emmener dans les autres localités. Cette décision n'est pas à prendre à la légère, car les villages sont généralement de petite taille et, pour relever pareil défi, il est nécessaire que la quasi-totalité des jeunes de la localité assume la responsabilité des tâches à accomplir. Il faut trouver des danseurs expérimentés, des chanteurs aguerris, des bravaches pour la raillerie et le chahut, des acteurs un brin provocateurs et capables de déclamer, ainsi que des musiciens.

Depuis quelques années, les mascarades sont généralement célébrées à partir du deuxième ou troisième week-end de janvier jusqu'au dimanche de Pâques. Le groupe de participants à la mascarade arrive le dimanche matin dans le village choisi. Il est reçu par une barricade symbolique. Après avoir dansé et chanté, les jeunes gens ont le droit de déguster un premier apéritif. Barricades, danses, chants, casse-croûte et boisson... le rituel se répète d'un quartier à l'autre, durant toute la matinée.

Les participants à la mascarade forment une troupe colorée et bruyante. Les «rouges» (*gorriak*) sont de

on San Martin (Saint Martin's Day), the excuse of San Nikolas (Saint Nicholas Day) for demanding an *aginaldoa*, Olentzero (a mythical charcoal burner akin to a Basque Father Christmas), making requests of the saints, gathering bits and bobs for carnival... The winter circuits were full of singing and dancing, and not just any old kind of dances. One can find amazingly rich ancient European rituals embodied in the striking dance traditions of the Basque carnivals.

The *maskaradak* (masquerades) of Zuberoa (Soule) are spectacular rituals which reflect the social function of carnival, its symbolic remains and marvellous dances. The young people of a village take it upon themselves to prepare the *maskaradak* and the responsibility of taking it from village to village. It is not an easy decision because most of these villages are very small and, in order to confront this challenge, almost all the young people in the village must take on some dimension of the work involved. Very skilled dancers, sweet-voiced singers, actors who will be wasters, agitators and storytellers ready to taunt and jeer, and musicians are all required.

The *maskarada* calendar begins on the second or third weekend in January and in recent years has lasted until Easter Sunday. The *maskarada* group arrives in the appointed village on Sunday morning. They are greeted by a symbolic *barrikada* (barricade). After dancing and singing, they will earn the right to enjoy their first session of eating and drinking. This cycle of putting up barricades, dancing, singing, eating and drinking is repeated all morning throughout all the village neighbourhoods.

The *maskarada* performers make up a colourful and noisy group. The *gorriak* (reds) are excellent dancers, while the *beltzak* (blacks) are rowdy and provocative. The *txorrotxak* (knife-grinders) use their fine voices in a dual role whilst hosting the spectacle, whereas the *kautereak* (tinkers) and *buhameak* (gypsies) have come to use mischief as a way of provoking social criticism and laughter. In the special technical dance

Zamaltzaina eta kantiniersak, maskaradak Gameren (2006) / *Zamaltzain* (homme cheval) et cantinières lors des mascarades de Camou (2006) / The *zamaltzaina* and *kantiniersak* in Gamere (Camou) (2006).

zirikatzaileak eta zalapartatsuak beltzak. Eztarri finez bi ahotsetara kantatzen dute txorrotzek aurkezle lanak eginez, eta kritika soziala eta irria eragiteko etorri bihurria darabilte kautera eta buhameek. Zuberoko dantza teknika berezian trebatutako bost aitzindariak –*zamaltzainak*, *txerreroak*, *kantiniersak*, *gathuzainak* eta *entseinariak*– dantzarako dohain harrigarriak erakusten dituzte. Dantza-jauziak urrats neurtuz eta lurra laztanduz dantzatzen dituzte, baina barrikada, gabota, branletik jaustia edo godaletean grabitateari desafio egiten diote dantzari zuberotarrek. Gora jauzi eta *frijat* eta *antrixatekin* lurretik as-

katzen dira, baina ez dira zerura begira ari dantzan. Europako mendebaldeko dantza tradizional gehienetan bezala, lurrarekin dantzatzen dute zuberotarrek ere. Jauzi egiterakoan ahalik eta goren egiten dute, baina goitik beherakoa ere indarrez burutzen dute. Txirula, ttun-ttuna, atabal eta arrabiten doinuek markatzen dituzte dantzarien oinek lurra hartzen duten puntuak.

Maskaradekin batera, Lapurdin ere urtarrila amaieran edo otsaila hasieran martxan izaten dira inauteri goiztiarrenak. Baina Zuberokan ez bezala, Lapurdin ez dago talde bakar bat herrialde osoa bisitatzen. Herri

grands danseurs. Les «noirs» (*beltzak*) sont des sauvages, provocateurs et turbulents. Les «rémouleurs» (*txorrotxak*) chantent à deux voix, et font office de présentateurs et de chroniqueurs. Les «chaudronniers» (*kauterak*) et les «bohémiens» (*buhameak*) utilisent leur impertinence pour faire sourire le public et entamer une critique sociale. Les cinq «éclairés» (*aitzindariak*), experts en danse souletine –*zamaltzaina* (l’homme cheval), *txerreroa* (le gardien des porcs), *kantiniersa* (la cantinière), *gathuzaina* (le chat) et *entseinaria* (le porte-enseigne)– font montre de talents exceptionnels pour la danse. Les danseurs souletins interprètent les sauts avec des pas mesurés et en effleurant le sol, mais ils défient la gravité avec les barricades, les gavottes, les branles et la danse du verre (*godalet dantzak*). Lorsqu’ils exécutent des pas comme le *frijat* ou l’*antrixat* (entrechat), ils décollent du sol, mais sans regarder vers le ciel. Comme dans la plupart des danses traditionnelles d’Europe occidentale, les Souletins font un avec la terre quand ils dansent. En sautant, ils s’élèvent le plus haut possible, mais ils impriment également une force dans la descente. La petite flûte dénommée *txirula*, le *ttuntun* ou tambourin à cordes, le tambour et le violon rythment les points d’appui effectués par les pieds des danseurs sur le sol.

Parallèlement aux mascarades, les premiers carnivals du Labourd démarrent à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Mais, à la différence de la Soule, en Labourd ce n’est pas un seul groupe qui visite tout le territoire. Chaque commune organise son propre groupe qui, durant le carnaval, fait la tournée des fermes, des maisons et des différents quartiers. Dans certains villages, la tournée peut durer deux, trois, ou même quatre week-ends.

Les principaux personnages du carnaval labourdin sont les *kaskarot*. Ils sont coiffés de chapeaux fleuris, couverts de rubans et d’ornements colorés, et munis de deux bâtons. Organisés en groupe de huit, ils exécutent les danses suivantes: *makila-dantzak* (danses

of Zuberoa, five skilled *aitzindariak* (leaders) –the *zamaltzain* (hobbyhorse), *txerreroa* (man with horse-mane stick), *kantiniersa* (water-bearer), *gathuzaina* (cat-man) and *entseinaria* (flag-bearer)– perform amazingly gifted dances. They dance in carefully measured jumps coming softly down to the ground, although these Zuberoan dancers also defy gravity in their jumping over the *barrikada*, in the *branlea* (a group dance performed by stepping from side-to-side), the *gabota dantzak* (gavotte dance) and in the *godalet dantzak* (dance of the glass). They jump up from the ground in what are termed *frijat* and *antrixat* movements (special movements incorporating jumping from one foot to another), but they are not looking up at the sky whilst they are dancing. Like most traditional dances in Western Europe, the Zuberoans also dance with the ground. When jumping, they go as high as they can, but they also concentrate on landing strongly as well. The points at which the dancers’ feet touch the ground follow the melodies of the *txirula* (three-holed pipe), *ttuntuna* (psaltery), *atabala* (snare drum) and *arabitea* (fiddle).

Together with the *maskaradak*, the first *inauteriak* (carnivals) also take place in Lapurdi at the end of January or beginning of February. However, unlike in Zuberoa, one group alone does not go from village to village. Instead, each town or village organises the event, and this group visits all the farms, houses and neighbourhoods in its respective area during carnival time. This circuit can last as long as two, three and even four weeks.

The main figures of the Lapurdi carnivals are the *kaskarotak* (Cascarots, akin to gypsies). The *kaskarotak* appear in hats adorned with flowers, colourful ribbons and decorations on their clothes and two *makilak* (sticks) in their hands. They are arranged into groups of eight, and perform *makila-dantzak* (stick dances) as well as *dantzak-jauziak* (*jauzia* or circular dances interspersed with jumps), the *marmutxak*,

Ihoteak, inauteak, inauteriak, karnabalak edo aratusteak non, dantzak han izaten dira neguan. Nafarroako iparraldean inauteriak bizi-bizi dira gaur egun ere, eta eskean ateratzen diren gazte taldeak ugari dira eta dantzarako prest gehienetan.

bakoitzean talde bat antolatzen da eta herriko baserri, etxe eta auzoak bisitatuko ditu inauteri aroan. Zenbait herritan bi, hiru edo lau asteburuz luzatu daiteke erronda.

Kaskarotak dira Lapurdiko inauterietako pertsonaia nagusiak. Lorez apaingutako kapelak, xingola eta apaingarri koloretsuak soinean, eta bi makila eskuan dituztela aritzen dira kaskarotak. Zortziko taldetan antolatuta, makila-dantzak egiten dituzte, eta baita dantza-jauziak, marmutx, xingle, kontra-dantzak, soka-dantza, fandangoa eta arin-arina ere. Neska-mutil dantzariekin batera, Lapurdiko inauterietako konpartsa banderariak, besta-gorriak, ponpierek, kottilun-gorriak, jaun-andereak, hartzak eta tarteka eta herrien arabera ager daitezkeen bestela mozorroek osatzen dute.

Lapurdiko kaskaroten oso hurbileko inauteria Gipuzkoan, Abaltzisketan aurki daiteke. Zortzi dantzari zapi koloretsuz apainduak, makila-dantza egiten dutenak baserriz baserri puska biltzean. Txantxoak dira, eta soinujole batek lagunduta aritzen dira makila-dantzan. Konpartsa soilago ageri zaigu hemen, eta txantxoekin batera bi mozorro aritzen dira. Erratza eskuan dantzatu aurretik baserriko ataria garbitzen du batek, eta baserritarrak emandako jakiak biltzen ditu bigarrenak, zesterook. Txantxoek dantzatzen duten makila-dantza beretsua, baina biziagoa, egiten dute Amezketan talai-dantzariak. Gipuzkoatik Bizkaia sartu orduko, mugan bertan, Markina-Xemeinen beste makila-dantzari talde bat aurki daiteke inaute igandean. Zahagi-dantzan aritzen dira hauek, eta hartzaren dantzarekin osatzen dute saioa.

Ihoteak, inauteak, inauteriak, karnabalak edo aratusteak non, dantzak han izaten dira neguan. Nafarroako iparraldean inauteriak bizi-bizi dira gaur egun ere, eta eskean ateratzen diren gazte taldeak ugari dira eta dantzarako prest gehienetan. Lesakako Goitarrek fandangoa eta arin-arina bizi-bizi dantzatzen dute baserri bakoitzaren aurrean. Talde

Txantxoak, Abaltzisketan (2005), baserri baten aurrean dantzan / Txantxoak à Abaltzisketa (2005), dansant devant une ferme / The txantxoak in Abaltzisketa (2005), dancing outside a farmhouse.

des bâtons), *dantza-jauziak* (sauts de danse), *mar-mutx* (danse des petits bâtons), *xinple*, *kontra-dantza* (contredanse), *soka-dantza* (danse en chaîne), *fandango* et *arin-arin*. Aux côtés des danseurs –filles et garçons–, les groupes porte-drapeaux, les *besta-gorriak* (vestes rouges), *ponpierrak*, *kotilun-gorriak* (jupons rouges), *jaun-andereak* (messieurs et dames), l'ours et, selon les villages, divers personnages déguisés composent le défilé.

Il existe un carnaval très proche des *kaskarot* du Labourd à Abaltzisketa, en Guipuzcoa. Huit danseurs ornés de foulards colorés, exécutent la danse des bâtons (*makila-dantza*) en faisant la quête de ferme en ferme. Ce sont les *txantxoak* qui, accompagnés par un accordéoniste, interprètent cette danse. La troupe qui défile est ici plus sobre, et deux autres personnages seulement interviennent aux côtés des *txantxoak*. Avant de danser un balai à la main, l'un d'eux nettoie le seuil de la ferme, tandis que le second, le fabricant de paniers, collecte la nourriture offerte par le fermier. Dans le village d'Amezketta, les *talai-dantzariak* exécutent pratiquement la même

the *xinple* (simple dance), *kontra-dantzak* (contra or counter dances), the *soka-dantza* (rope dance), *fandango* (fandango) and the *arin-arina* (very fast dance). Together with these male and female dancers, there are several carnival groups in Lapurdi such as the *banderariak* (standard-bearers), *besta-gorriak* (festive reds), *ponpierrak* (fire-fighters), *kotilun-gorriak* (red petticoats), *jaun-andereak* (ladies and gentlemen) and *hartzak* (bears), as well as local fancy dress or masquerade groups that might spring up from time to time in different towns.

One can find a carnival that is very similar to the *kaskarotak* of Lapurdi in Abaltzisketa, Gipuzkoa. There, eight dancers dressed in colourful shawls go from farm to farm and in return for something to eat, do the *makila-dantza* (stick dance). They are the *txantxoak* (jokers) and they perform the *makila-dantza* accompanied by a *soinujolea* (accordianist). Here, there is just one group and two people in fancy dress accompany the *txantxoak*. One of them cleans up the main entrance to the farmhouse with a broom before they begin to dance, while the second (the

Inauteriak, Lantzen (2009) / Carnaval à Lantz (2009) / The *inauteriak* (carnivals) in Lantz (2009).

zuri-gorriak kolorea eta alaitasuna eramaten ditu Endara, Auzoberri eta Zala auzoetako baserri sakanbanatuetara.

Euskal inauteriaren beraren sinboloetako bat bihurtu da Lantzekoa, eta ez alperrik, mozorro festa eta konpartsaren aberastasuna ez-ohikoak baitira. Perrotzaileek edonor izutu eta perratuko dute oharkabeen, txatxoeren oihi eta joan-etorriak, zaldikoaren jauzi eta ostikoak, ziripot mozorro itzela eta oreka arazoak, eta Miel Otxin, epaitua eta heriotzera kondenatua izango den gaizkilearen irudia. Plazara iritsi

eta zortzikoa dantzatuko dute guztiek txistulariaren doinura. Inaute asteartea dantzan ari da urtero Lantzen eta beste hainbat herritan.

danse des bâtons que les *txantxoak*, mais sur un air plus enlevé. À la frontière entre le Guipuzcoa et la Biscaye, dans le village de Markina-Xemein, on trouve un autre groupe de danseurs de *makila-dantza*, le dimanche du carnaval. Ces derniers exécutent la *zahagi-dantza* (danse de l'outre) et complètent leur représentation en interprétant la danse de l'ours.

En hiver, là où se déroule un carnaval, quelle que soit son appellation locale (*ihoteak*, *inauteak*, *inauteriak*, *karnabalak* ou *aratusteak*), la danse est au rendez-vous. Dans le nord de la Navarre, les carnivals sont encore aujourd'hui très vivaces, et de nombreux groupes de jeunes participent aux quêtes, prêts à danser en toute occasion. Les *goitarrak* (ceux d'en-haut) de Lesaka dansent avec brio le fandango et l'*arin-arin* devant chaque ferme. Vêtus de rouge et blanc, les jeunes gens apportent couleur et joie aux fermes isolées des quartiers d'Endarra, Auzoberri et Zala.

Le carnaval de Lantz est devenu emblématique du carnaval basque, non sans raison, car la richesse du défilé et des déguisements y est extraordinaire. Les forgerons effraient et ferrent n'importe quelle personne prise au hasard, les *txatxoak* vont et viennent en hurlant, le *zaldiko* (cheval) rue et charge la foule, l'énorme *ziripot*, qui a des problèmes d'équilibre, manque à tout instant de tomber, et la figure du bandit Miel Otxin est jugée et condamnée à mort. Une fois parvenus sur la place, tous vont danser le *zortziko* au son du *txistu*. Chaque année, le mardi du carnaval est placé sous le signe de la danse, à Lantz comme dans beaucoup d'autres villages.

zesteria or basket man) collects the food given to them by the farmers. In Amezketa the *talai-dantzariak* (watchtower dancers) perform almost the same *makila-dantza* as the *txantxoak*, but faster. Moving from Gipuzkoa into Bizkaia, on the border between the two provinces itself, one can find another *makila-dantza* group on Carnival Sunday (the last Sunday before Lent) in Markina-Xemein. This group performs the *zahagi-dantza* (wineskin or bota bag dance), coupled with the *hartzaren dantza* (bear dance).

Dances associated with carnivals (called *inauteriak*, *karnabalak* or *aratusteak*) are winter events. In northern Nafarroa (Navarre) carnival is still alive and well today, with many groups of young people being formed to go about their local towns and villages asking for things, and most of them ready to dance for their efforts. The *Goitarreak* of Lesaka dance extremely fast versions of the *fandangoa* and the *arin-arina* outside all the farms. These *zuri-gorriak* (red and whites) groups bring colour and joy to the dispersed farms in the Endarra, Auzoberri and Zala neighbourhoods.

The Lantz carnival in Nafarroa has become a symbol of all the Basque carnivals, and not for nothing, because it is one of the richest and most unusual fancy dress and group festivals. *Perratzaileak* (farriers) go around frightening everyone and will try and shoe anyone who is not paying full attention to what they are doing; *txatxoak* (fools) rush about shouting and screaming; a *zaldiko* (a kind of horse) jumps around playfully striking out at everything; the huge and clumsy figure of *ziripot* has a hard time keeping upright; and *Miel Otxin*, representing the figure of evil, is put on trial and condemned to death. Once they all reach the town square, they all dance the *zortziko* ("of eight", a typical 5/8 dance-melody) to the tune of a *txistularia* (Basque pipe and tabor player). They perform these dances on Carnival or Shrove Tuesday every year in Lantz and many other towns.

Negua joan, uda etorri, eta dantzan berriz

L'hiver s'en va, l'été arrive,
et la danse continue

Winter Goes, Summer Comes,
and Dance Goes On

Maiatzan sartzearekin batera festak hasten dira herriz herri eta jai-egutegiak ez du atsedunik izango urrirarte. Santuen egutegiak data zehatzak ditu tokian-tokiko festak ospatzeko, eta bestetik Pazko igandearen arabera, inauterietatik hasi eta Corpus Christi bitartean antolatzen diren jai mugikorrek tartekatzen dira. Ezpata-dantzen, trokeo-dantzen eta soka-dantzen garaia da.

Besta Berri

Festaren egitura erritual, osagaien aniztasun eta dantzen eta janzkeren aberastasunari erreparatuta, luzaroan Corpus Christi jaia izan da distiratsuen. Oñatiko Corpus Christi festak gozazko egiten dio eliz prozesioen protokolo eta barrokoaren apainduren loriari. Apostoluen, San Migelen eta Kristoren irudi bizien artean, kaskaineta eta txistu hotsek aurkezten dituzte Oñatz taldeko

Korpus dantzak, Oñatin (2006)

Dances du *Corpus* ou Fête-Dieu à Oñati (2006)

Korpus dantzak in Oñati (2006)

Once May comes, the festival season begins from town to town and the festival calendar will not rest until October. The specific dates when local festivals are held follow the calendar of saints, and elsewhere, according to when Easter Sunday falls, there are non-fixed festivals between the carnivals and Corpus Christi. This is the season of the *ezpata-dantzak*, the *trola-dantzak* and the *soka-dantzak*.

Besta Berri

As regards festival structure, ritual, the range of elements involved and an awareness of the richness of dances and costumes, the Corpus Christi festival has for some time been the most glowing example of these festivals. The Corpus Christi festival in Oñati pays homage to the glory of church procession protocol and Baroque decorations. The rattling sound of castanets and *txiustuak* (three-holed pipes) introduce the dancers of Oñati groups amongst the living images of Christ, Saint Michael and the apostles. The measured and elegant way of dancing livens up the *Korpus Dantzak* (Corpus Dances) that take place on Corpus Christi day: *San Sebastian* (the Saint Sebastian dance), the *banakoa* (one-by-one dance), *launakoa* (four-by-four dance), *zortzikoa* and *arkudantza* (arch dance), and to finish off the day, the *aurrekua* (the hand-in-front or first hand dance) or *soka-dantza*.

Corpus Christi or *Besta Berri* (New Festival) celebrations have been maintained faithfully in several towns in inland Lapurdi and Nafarroa Beherea (Lower Navarre). Smartly dressed in military and ceremonial marching attire, the colourful Heleta (Hélette) *Besta Berri* group is striking. This group presents a fine ceremony made up of *zapurrak* (bear men), *oilarrak* (cocks), *sarjentak* (sergeants), *kaporalak* (corporals), *alabardariak* (pike men) and *banderariak* (standard bearers) marking out a march with which to enter the church that takes six steps forwards and four backwards, and advances very slowly.

Avec l'arrivée du mois de mai débutent les fêtes locales et le calendrier festif ne connaîtra plus de répit jusqu'en octobre. Les dates spécifiques des fêtes locales suivent le calendrier des Saints. Toutefois, en fonction de la date à laquelle tombe le dimanche de Pâques, il existe aussi un certain nombre de fêtes «mobiles» qui s'intercalent dans la période allant du carnaval à la Fête-Dieu. C'est la saison des *ezpata-dantzak*, des *trokeo-dantzak* et des *soka-dantzak*.

La Fête-Dieu

Au regard de la structure de cette fête, du rituel qu'elle représente, de la diversité des éléments qui la composent, et de la richesse de ses danses et de ses costumes, la Fête-Dieu a longtemps été considérée comme une fête prestigieuse entre toutes. Celle d'Oñati glorifie le protocole des processions religieuses et les ornements baroques. Au milieu des re-

Ezpata-dantza, Xemeinen, Arretxinagako San Migel ermita ondoan, Markina-Xemeinen (2008)

Danse des épées à Xemein, près de l'ermitage de San Miguel d'Arretxinaga, Markina-Xemein (2008)

Ezpata-dantza in Xemein, next to the Saint Michael Hermitage in Arretxinaga, Markina-Xemein (2008)

dantzariak. Dantzakera neurtu eta dotorez aletzen dituzte Gorpuzti egunari lotuta iraun duten Korpus Dantzak: San Sebastian, banakoa, launakoa, zortzikoa eta arku-dantza, eta eguna bukatzeko, aurrekoa edo soka-dantza.

Corpus Christiren edo Besta Berri ospakizunak predikamendu handiz eutsi dira Lapurdiko barnealdeko eta Nafarroa Behereko zenbait herritan. Agerraldi militar eta martxa zeremonialen dotoreziaz jantzi-ta, ikustekoa da Heletan Besta Berriko konpartsa koloretsua. Zapurrak, oilarrak, sarjentak, kaporalak, alabardariak eta banderariak martxa markatzen elizara sartzeko zeremonial ederra eskaintzen dute, sei urrats aurrera eta lau atzera eginez, geldo-geldo aurreratzen doana.

Ezpata-dantzak

Maiatzaren 3an, Santa Kurutz egunean, herriko jai egun handian, espata-dantzak erakartzen du legazpiarren atentzioa. Espata-dantzen aroa hasten da

Legazpian, eta ondoko asteetan hainbat herritan izango dira espata-dantzak: Donostian, Zumarragan, Tolosan, Markina-Xemeinen, Deban, Lesakan, Beran. Azken urteotan beste zenbait herritan hasi dira beren espata-dantzak egiten aipatutako en egiturak imitatuz, eta beraz, Elgoibarren, Eibarren, Beasainen, Iruñean, Añorgan edo Andoainen ere egiten dira espata-dantzak gaur egun.

Ezpata darabiltzate dantzariak, baina ez elkarrekin borroka egiteko. Europako beste hainbat eskualdetan ezaguna den *hilt and point* edo *helduleku eta punta* espata-dantza estiloan aritzen dira. Horrek esan nahi du, dantzari bakoitzak espata bat kirtenetik hartzen duela eta beste espata bat puntatik. Horrela, dantzariak, ezpaten muturrak elkarri emanez kate bat osatzen dute. Espata-dantzariak izenarekin ezagutzen dira gehienak, baina zenbaitek ez darabilte benetako ezpatarik ere. Deban eta Lesakan koloretako xingolaz apaindutako makilak darabiltzate, Tolosan alabardak, eta Beran sokak.

présentations vivantes des apôtres, de Saint Michel et du Christ, le son des castagnettes et du txistu accompagne les danseurs du groupe Oñatz. Ils enchaînent avec maîtrise et élégance les danses liées à la célébration du Corps du Christ: *San Sebastian*, *banako*, *launako*, *zortziko* et *arku-dantza* (danse des arceaux), et pour clôturer la journée, *l'aurresku* ou *soka-dantza*. Les célébrations de la Fête-Dieu se sont maintenues fortement dans l'intérieur du Labourd et dans certains villages de Basse Navarre. Grâce à l'élégance des marches militaires et du cérémonial, le défilé coloré de la Fête-Dieu du village d'Hélette mérite l'admiration qu'on lui porte. Les sapeurs (*zapurrak*), les coqs (*oilarrak*), les sergents (*sarjentak*), les caporaux (*kaporalak*), les lanciers (*alabardariak*) et les portedrapeaux (*banderariak*) donnent à voir un superbe cérémonial rythmant la marche qui, en avançant de six pas et en reculant chaque fois de quatre, entre lentement dans l'église.

Les danses des épées (*ezpata-dantzak*)

Le 3 mai, jour de la Sainte Croix et journée phare des fêtes locales, la danse des épées retient toute l'attention des habitants de Legazpi. La saison des *ezpata-dantzak* débute à Legazpi, et dans les semaines qui vont suivre, elles seront également dansées dans les localités suivantes: Donostia-San Sebastian, Zumarraga, Tolosa, Markina-Xemein, Deba, Lesaka, Bera. Au cours de ces dernières années, d'autres communes se sont mises à exécuter leurs propres danses des épées, imitant en cela les figures déjà mentionnées. Ainsi, à l'heure actuelle, on danse également les *ezpata-dantzak* à Elgoibar, Eibar, Beasain, Iruñea-Pamplona, Añorga ou encore Andoain.

Les danseurs portent des épées, mais pas pour combattre les uns contre les autres. Ces danses sont en fait interprétées dans le style *hilt and point* (*poignée et pointe*), bien connu dans d'autres régions d'Europe. Cette manière de danser suppose que chaque danseur tienne une épée par le manche, et l'autre par la

Ezpata-dantzak

On 3 May, *Santa Krutz day* (the day of the cross) and the main day of the local festival in Legazpi, locals' attention turns to the *ezpata-dantzak*. This is the beginning of the *ezpata-dantza* season, and in the weeks that follow several towns will celebrate their own *ezpata-dantzak*: Donostia-San Sebastián, Zumarraga, Tolosa, Markina-Xemein, Deba, Lesaka and Bera. In recent years, people have started to perform the *ezpata-dantzak* in several other towns, copying the structure already noted. As a result, the *ezpata-dantzak* are today also performed in Elgoibar, Beasain, Iruñea-Pamplona, Añorga and Andoain.

The dancers carry swords but not in order to fight with each other. Instead, they perform a kind of "hilt and point" dance that is typical in many regions of Western Europe. This means that each dancer takes one sword by the hilt and another by the point. That way, the dancers make up a chain composed of the sword tips coming together. Most of these are known by the term *ezpata-dantzak* although some of them do not even use real swords. In Deba and Lesaka, for example, they use sticks decorated with colourful ribbons; in Tolosa they use pikes and in Bera ropes.

The swords are usually over a metre long. In Euskara, they are called *bi eskuko ezpatak* (two-handed swords) because two hands are needed to use them due to their size and weight. The group is joined together by these swords, arranged into two or four rows with a leader in front binding all the rows together. The group moves according to the instructions of a leader, dance-master, guide or old teacher, and the swords make several choreographic figures without coming undone from one another. Then, in order to form a bridge, the leader makes a half turn and goes backwards, taking with him the dancers at the front with their swords held aloft and passing over the remaining dancers. Those that follow from behind do the same thing, until the whole group has

Aipatutako egitura koreografikoak arruntak dira Espainia, Frantzia, Ingalaterra, Austria, Italia edo Alemaniako ezpata-dantzetan, baina bada ezaugarri bat euskal ezpata-dantzak bereizten dituena.

Ezpatak metro-betetik gorako luzerakoak izan ohi dira. Euskaraz *bi eskuko ezpatak* direla esaten da, haien pisu eta tamainagatik bi eskuak erabili behar izaten baitira. Taldea ezpata horien bidez elkarlotuta, bi edo lau lerrotan antolatu eta buruzagi batek lotzen ditu aurrean lerro guztiak. Buruzagia, dantza-maisua, gidaria edo maisu zaharraren aginduetara mugitzen da taldea, eta zenbait figura koreografiko egiten dira ezpatak askatu gabe. Zubiak egiterakoan buruzagiak bira erdi egin eta atzeranzko norabidea hartzen du, berarekin aurrealdeko dantzariak eramanez, ezpatak altxatu eta gainontzeko dantzarien buru gainetik pasaz. Atzetik datozenek gauza bera egiten dute, talde osoa zubitik pasa eta atzera begira geratzen den arte. Zubi hauek lerroak txandakatuz edo denak batera egin daitezke, eta zenbait tokitan, Deban adibidez, azpitik ere egiten dira, dantzari guztiak ezpaten gainetik salto egitera behartuz.

Zubiak dira euskal ezpata-dantzetan ageri zaizkigun egitura koreografiko arruntak. Ganbaradun arkuak ere egiten dira, ohorezko pasabidea eskainiz agintari eta omenduei. Arrosak ere egiten dira bi ezpata-dantzatan, Xemeinen eta Legazpian. Dantzariak ezpatak elkar-gurutzatuz izar erako egitura borobila osatzen dute eta maisu zaharra altxatzen dute bertan.

Aipatutako egitura koreografikoak arruntak dira Espainia, Frantzia, Ingalaterra, Austria, Italia edo Alemaniako ezpata-dantzetan, baina bada ezaugarri bat euskal ezpata-dantzak bereizten dituena. Bakarlarriak elkar-lotuta dagoen taldetik aske izaten dira eta bina ezpata txikirekin beraien erakustaldia egiten dute taldearen aurrean. Ezpata-dantzari hauen dantzetan jauziak, muriskak, oin-altxatzeak eta bestelako urrats indartsuak izaten dira. Ezpatak batera eta bestera biraraziz egindako mugimendu bihurrekin borobiltzen dituzte beraien emanaldiak.

Trokeo-dantzak

Esan bezala, katean egindako ezpata-dantzak dira orain arte aipatutakoak, baina badira beste egitura

pointe. Ainsi, les danseurs, reliés par les épées, forment une chaîne. La plupart sont dénommés *ezpata-dantzariak* (danseurs aux épées), pourtant certains d'entre eux ne portent pas de véritable épée. À Deba et Lesaka, ils portent des bâtons ornés de rubans colorés, à Tolosa, des lances, et à Bera, des cordes.

Les épées mesurent généralement plus d'un mètre. En euskara, on dit qu'il s'agit d'épées à deux mains (*bi eskuko ezpatak*): en effet, en raison de leur poids et de leur taille, leur maniement exige que l'on se serve des deux mains. Le groupe, relié par ces épées, se place sur deux ou quatre files, et un chef de groupe fait le lien, à l'avant, entre toutes les files. Le groupe se déplace sous les ordres du chef, maître de danse, guide ou «vieux maître», et les danseurs exécutent différentes figures chorégraphiques, sans jamais lâcher les épées. Pour réaliser les ponts, le chef fait demi-tour et repart vers l'arrière, entraînant avec lui les danseurs qui sont à l'avant, qui lèvent leurs épées et les passent au-dessus des têtes des autres danseurs. Ceux qui viennent derrière font la même chose, jusqu'à ce que tout le groupe soit passé sous le pont et soit tourné vers l'arrière. Les ponts peuvent être exécutés en alternant les files, ou en les déplaçant toutes, et dans certains endroits, à Deba par exemple, les épées sont placées au ras du sol, ce qui oblige les danseurs à sauter par-dessus les épées.

Les ponts sont les figures chorégraphiques que l'on retrouve le plus fréquemment dans les danses des épées basques. On réalise également des «arceaux à coupes», offrant ainsi une haie d'honneur aux autorités ou aux personnalités honorées. Les rosaces sont également exécutées dans deux danses des épées: celle de Xemein, et celle de Legazpi. En croisant leurs épées, les danseurs composent une figure circulaire, en forme d'étoile, sur laquelle ils soulèvent le maître.

Les figures chorégraphiques mentionnées sont fréquentes dans les danses des épées pratiquées en Espagne, en France, en Angleterre, en Autriche, en Italie ou encore en Allemagne. Toutefois, une caractéris-

passed under the bridge and is looking backwards. These bridges can be done row by row or by everyone together at the same time, and in several places –such as Deba, for example– they are also done from below, forcing all the dancers to jump over the swords.

Bridges are the most common choreographic structure we see in the Basque *ezpata-dantzak*. High arches are also formed, creating a passage of honour for the authorities and those people being honoured. In Xemein and Legazpi, meanwhile, “roses” are formed during the *ezpata-dantzak*. Here, the dancers form a round star-like structure by crossing swords in which they lift the old master or teacher up.

The choreographic structures mentioned here are common in the sword dances of Spain, France, England, Austria, Italy and Germany, but there is one thing that sets the Basque *ezpata-dantzak* apart: Solo dancers break free of the group they are joined to and perform a display in front of the group with two small swords. These sword dancers perform different steps –*jauziak* (jumps), *muriskak* (capers or hops), *oin-altxatzeak* (raising their feet) together with other strong steps– in these separate dances. They round off their performances with twisting movements by spinning their swords around and around.

The trokeo-dantzak

As noted, the *ezpata-dantzak* performed in chains have been until now the most talked about of all the Basque dances, yet there are *ezpata-dantzak* that follow a different structure. These are what I will classify amongst the *trokeo-dantzak*. The *trokeo-dantzak* group is made up of eight dancers arranged into two rows and holding sticks, swords, small shields, hoops or another instrument with which to dance. The composition of the group starts out like this and the dancers change places with one another throughout the dance. Changing places or this exchange (*trokeo*) is what gives this suite or the *trokeo-*

Dantzari-dantza, Abadiñoñ, San Trokaz jaietan (2004) / Dantzari-dantza à Abadiño pendant les fêtes de Saint Troquat (2004) / Dantzari-dantza in Abadiño during the Saint Trokaz festival (2004).

bati erantzuten dioten ezpata-dantzak. Trokeo-dantzen artean saikatuak ditugunak dira. Zortzi dantzari, bi lerrotan antolatuta eta makila, ezpata, brokel, uztai edo dantzarako tresnaren bat eskuan dutela egiten diren dantzek tresnaren bat eskuan dutela egiten diren dantzek tresnaren bat eskuan dutela egiten diren dantzek tresnaren bat eskuan dutela egiten dira. Talde osaketa horretatik abiatuta, dantzariak postuak elkarren artean trukatuak dituzte dantzan zehar. Toki aldaketa edo truke horrek ematen dio izena sortari, trokeo-dantzari. Truke horietan, urrats bereziak dantzan, edo eskuetan dituzten tresnak elkar-kolpatuz aritzen dira.

Durungaldeko dantzari-dantza edo ezpata-dantza da multzo honetako dantza sorta ezagunenetakoa. Ezpatak eta makilak txandakatzen dituzte, eta artazi edo ostiko indartsuek, eta gurpil edo grabileta biziak eman dituzte ezagutzera. Agintarienarekin hasi eta zortzinangoa, banangoa, binangoa, launangoa, ezpata joko txikia, ezpata joko nagusia, makil-dantza eta txotxongiloarekin osatzen da Durungaldeko dantzari-dantza osatzen duten dantzen sorta. Berriz San

Pedro jaietan, lurretan San Migeletan, Garain Santiago jaietan edo Abadiñoñ San Trokazetan ikusi ahal izaten dira herriko dantzarien emanaldietan dantza hauek.

Gipuzkoan, brokel-dantzaren zikloan zortzikoak urrats neurtu eta garbiekin dantzatzeko dira, eta ondoren makil handi, makil txiki, uztai handi, uztai txiki, brokel-makil eta zinta-makila erabiltzen dira tresnen jokoak egiteko. Goierriko dantza-maisuek herrialde osora zabaldu zuten brokel-dantza, baina badira zenbait herri sorta bereziak egiten dituztenak, Antzuolan Mairuaren alardean edo Berastegin San Juan lantzetan adibidez. Arabako Errioxan Eltziego edo Guardian trokeo-dantzak egiten dira, eta Villabuenan eta Oyón-en XX. menderarte egin izan dira.

Soka-dantzak

Ezpata-dantzen eta trokeo-dantzen emanaldien bukaeran, ohikoa izaten da aurrekoa edo soka-dantza egitea. Beste dantzaren beharrik gabe ere,

tique distingue la danse des épées basque. Les solistes se détachent du groupe relié et exécutent leurs figures devant le groupe, munis de deux petites épées. Dans ces danses, on retrouve des sauts, des «cabrioles», des levers de pieds et autres pas requérant force et technique de la part des danseurs. Les danseurs achèvent la représentation en faisant tourner les épées dans un sens, puis dans l'autre. C'est le clou du spectacle.

Les *trokeo-dantzak*

Les danses des épées mentionnées jusqu'ici sont exécutées en chaîne, mais il existe d'autres danses des épées, structurées de manière différente: il s'agit de celles que nous classifions dans la catégorie des *trokeo-dantzak*. Pour ces danses, huit danseurs sont répartis sur deux files, et tiennent à la main, pour chaque danse, des accessoires comme des bâtons, des épées, des boucliers ou des arceaux. À partir de cette disposition, les danseurs échangent leurs places durant la danse. Cet échange –ou troc– de places a donné son nom à la danse. Lors des échanges, les danseurs effectuent des pas de danse spécifiques ou frappent entre eux les accessoires qu'ils ont entre les mains.

La *dantzari-dantza* ou *ezpata-dantza* de la région de Durango est l'une des plus connues. Les danseurs, qui alternent épées et bâtons, sont réputés pour la puissance des ciseaux qu'ils font avec leurs jambes et la vivacité des moulinets ou *grabiletak* qu'ils exécutent. Le florilège de danses qui composent la *dantzari-dantza* de la région de Durango commence par la danse des chefs (*agintariena*) et se poursuit avec *zortzinangoa* (à huit), *banangoa* (un seul), *binangoa* (à deux), *launangoa* (à quatre), *ezpata joko txikia* (le petit jeu d'épées), *ezpata joko nagusia* (le grand jeu d'épées), *makil-dantza* (la danse des bâtons) et *txontxongilo* (la marionnette). Les danseurs interprètent ces danses lors des fêtes locales: par exemple, pour la Saint Pierre à Berriz, la Saint Michel à Iurreta, la Saint Jacques et la Sainte Anne à Garai, ou la Saint Torquat à Abadiño.

dantza its name. In these exchanges, special steps are danced or whatever tools the dancers carry are banged together.

In the district of Durango the *dantzari-dantza* (dancer's dance) or *ezpata-dantza* is the best known suite of this group of dances. They alternate between using their swords and sticks, and undertake powerful steps such as the *artazia* (a scissor-like movement which involves lifting one leg straight up as high as will go into the air), *ostikoa* (a kind of kick, which involves first bending the knee while raising the leg, then lifting it as high as it will go), and the *gurpila* or the *grabileta* (where the dancer lifts one leg and draws a circle in the air with it, while all the time spinning around). The dance suite of the *dantzari-dantza* in the district of Durango starts with the *agintariena* (the authorities' dance) and is made up of the *zortzinakoa* (eight-by-eight dance), *banakoa* (one-by-one dance), *binakoa* (two-by-two dance), *launakoa* (four-by-four dance), *ezpata joko txikia* (small sword-game dance), *ezpata joko nagusia* (main sword-game dance), *makil-dantza* (stick dance) and *txotxongiloa* (puppet dance). One can see all these dances in local dance performances during the festival of San Pedro (Saint Peter the Apostle) in Berriz, the festival of San Migel (Saint Michael) in Iurreta, Santiago (Saint James) in Garai and San Trokaz (Saint Trokaz) in Abadiño.

In Gipuzkoa, during the *brokel-dantza* (a dance involving banging small sticks and shields together) cycle, *zortzikoak* are danced with clear and measured steps. The *makil handia* (big stick), *makil txikia* (small stick), *uztai handia* (big hoop), *uztai txikia* (small hoop), *brokel-makila* (shield and stick) and *zinta-makila* (sash and stick) are used to play the game of implements. Dance masters of the Goierri district there introduced the *brokel-dantza* to all the towns in the area, but there are some places where special suites are performed: for example, as part of the Mairu parade in Antzuola or the *San Juan lan-*

Soka-dantza, Elgoibarren San Bartolome egunean (2006) / Soka-dantza à Elgoibar, le jour de la Saint Barthélémy (2006) / Soka-dantza in Elgoibar on Saint Bartholomew's Day (2006).

bere baitan, ematen da maiz. Garai batean erromeria eta dantzaldi irekietan ohikoak ziren soka-dantzak erritualizatuta ageri zaizkigu gehienetan gaur egun. Aurreskua, dantza-soka, gizon-dantza, karrika-dantza, esku-dantza, erregelak eta tokian-tokiko beste hainbat izenekin izendatzen da soka-dantza. Mediterraniar isuraldian ingurutxoak dira soka-dantzen baliokideak, bikoteka dantzatzen diren zirkulo irekiko dantzak.

Soka-dantzan, dantzariak elkarri eskuak emanda kate edo soka bat osatzen dute eta horrela plaza-

ratzen dira, ordulariaren kontrako norabidean biratuz. Sokaren buru egiten duen dantzaria, aurrekua –aurreko eskua– izenekoak garrantzia berezia izaten du soka-dantzan. Sokaren beste muturrean, azken tokian, atzeskua izaten da. Bien artean gidatzen dituzte taldearen joan-etorriak, eta aurrekuak eta atzeskuak dantzatzen dituzte dantzaren bakarkako erakustaldi gehienak. Hain zuzen ere, aurrekuak soka-dantzan egiten dituen dantza horiek dira testuinguru horretatik atera, eta XX. mendeko azken herenean, edozein ekitaldi, omenaldi, protokolo, on-

En Guipuzcoa, pendant le cycle de la danse appelée *brokel-dantza* (danse des boucliers), les *zortzikoak* sont exécutés à l'aide de pas mesurés et précis, et auxquels succèdent différents jeux avec des accessoires comme les bâtons en bois, les arceaux, les boucliers et les rubans. Les maîtres de danse de la région de Goierri (Guipuzcoa) diffusèrent la *brokel-dantza* dans toute la province, même si certains villages conservent leurs propres cycles de danses, comme ceux qui sont interprétés à Antzuola, lors de la parade de Mairu, ou à Berastegi pour les fêtes de la Saint Jean. Dans la Rioja alavaise également, par exemple à Elciego ou Laguardia, les *trokeo-dantzak* sont pratiquées, et jusqu'au XXe siècle, on pouvait encore les apprécier à Villabuena et Oyo.

Les *soka-dantzak* (danses en chaîne)

La coutume veut qu'à la fin des danses des épées ou des *trokeo-dantzak* on exécute l'*aurreku* ou la *soka-dantza*. Cependant, ces rituels n'accompagnent pas toujours les *trokeo-dantzak*, il arrive parfois qu'ils soient représentés indépendamment. Les *soka-dantzak* qui étaient, à une époque, traditionnelles dans les fêtes et les bals, sont aujourd'hui, la plupart du temps, ritualisées. Selon le lieu, elles sont désignées sous différents noms: *aurreku*, *dantza-soka*, *gizon-dantza* (danse des hommes), *karrika-dantza* (danse de rue), *esku-dantza* (danse des mains), ou encore *erregelak* (règles). Sur le versant méditerranéen, les *ingurutxoak*, exécutées en couples et en cercle ouvert, sont l'équivalent des danses en chaîne.

Dans la *soka-dantza*, les danseurs forment une chaîne ou corde en se donnant la main et se présentent au public en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le danseur qui conduit la chaîne, appelé *aurreku*, joue un rôle important dans l'exécution de la *soka-dantza*. À l'autre extrémité de la chaîne, celui qui occupe la dernière place est appelé l'*atzesku*. Tous deux conduisent les déplacements du groupe, et exécutent la plupart des solos

tzak dances in Berastegi. In the Rioja region of Araba, the *trokeo-dantzak* are still performed in Eltziego and Guardia, and they were performed in Villabuena and Oion until the twentieth century.

Soka-dantzak

At the end of an *ezpata-dantza* or *trokeo-dantza* performance, it is commonplace to perform the *aurreku* or *soka-dantza*. The latter is also often performed without the other dances. At one time, the *soka-dantzak*, which we see today in their ritualised form, were typical during open-air and free dances. The *soka-dantza* goes by several names: *aurreku*, *dantza-soka*, *gizon-dantza* (male dance), *karrika-dantza* (street dance), *esku-dantza* (hand dance), *erregelak* (the rules), as well as several other local names. There are equivalents to the *soka-dantzak* in the traditional round or circular dances of the Mediterranean slopes –open circle dances that are danced by pairs.

In the *soka-dantzak* the dancers form a chain or rope by holding hands with one another and this is how they enter the square or public area where the performance takes place, moving round and round anticlockwise. The dancer at the head of the rope or chain, termed the *aurreku* or *aurre* (forefront, first) *esku* (hand), is especially important in the *soka-dantza*. At the other end of the rope or chain, in last place, is the *atzesku* (the last hand). The two of them direct the group's movements, and the *aurreku* and *atzesku* perform most of the solo dances in the suite. Indeed, the dances performed by the *aurreku* in the *soka-dantza* were taken out of their original context, and from the late twentieth century onwards, became commonplace dances at different kinds of ceremonies, tributes, protocols, welcomes and inaugurations.

Although the *aurreku* has become a typical individual presentation, the *soka-dantzak* have maintained their collective nature. Solo performers mainly lead

Luzaroan erromerietan agintarien ohoretarako zein herritarren olgetarako dantzatzzen ziren soka-dantzak, baina XXI. mendera iritsitako soka-dantza gehienak testuinguru erritual eta protokolarioetan dantzatzzen dira.

gietorri edo inaugurazioetan ohorezko dantza bezala zabaldu direnak.

Aurrekua ohorezko agerpen indibidual bezala hedatu bada ere, soka-dantzak bere izaera kolektiboari eutsi dio. Bakarlariek gidatzen eta dantzatzzen dute nagusiki, baina taldea da dantza esanahiz betetzen duena. Elkarri eskutik emanda plazaratzen den dantzari multzoak batasun irudia, elkartzeko eta eskutik helduta dantza egiteko gaitasuna transmititzen du. Luzaroan erromerietan agintarien ohoretarako zein herritarren olgetarako dantzatzzen ziren soka-dantzak, baina XXI. mendera iritsitako soka-dantza gehienak testuinguru erritual eta protokolarioetan dantzatzzen dira.

Dantza tradizionalen tokian-tokiko emanaldi gehienak soka-dantzekin borobiltzeko ohitura zabaldua dago. Ezpata-dantzak, trokeo-dantzak eta baita inauteri dantzetan ere ohikoak izaten dira soka-dantzak. San Joan egunaren inguruko ospakizunetan ere ohikoak dira soka-dantzak, bezperan suaren aurretik edo ondoren, eta egunean bertan festa egun handiko ohoreekin. Tokian tokiko jai egun handietan dantza taldeek, udal agintariek, auzo elkarreetako ordezkariak, gazteek edo ezkonduak beren soka-dantzak plazaratzeko ohitura dute herri askotan. Gizonezkoek plazaratzen dituzte soka-dantza gehienak gaur egun, baina garai bateko dokumentazioak erakusten duenez, ohikoa zen emakumeek beren sokak plazaratzea, eta Garai edo Lekeitio moduko eredu zaharrei jarraituz, zenbait herritan emakumeen soka-dantzak berreskuratzen ari dira.

de danse. Précisément, ces danses effectuées par l'*aurresku* dans la *soka-dantza* ont été sorties de leur contexte, et au cours du dernier tiers du XXe siècle, elles sont devenues des danses honorifiques, présentées à l'occasion de toutes sortes d'événements, cérémonies, hommages, ou inaugurations.

Même si l'*aurresku* est connu en tant que danse individuelle honorifique, la *soka-dantza* a conservé son caractère collectif. Ce sont les solistes tout particulièrement qui la conduisent et l'interprètent, mais le groupe donne tout son sens à la danse. Les danseurs qui se produisent en se tenant par la main, donnent une image d'union, et montrent une capacité à danser en étant reliés les uns aux autres. Longtemps, les *soka-dantzak* ont été dansées pour rendre hommage aux autorités et pour divertir les habitants des villages, mais la plupart des danses en chaîne parvenues jusqu'au XXIe siècle sont exécutées dans des contextes rituels et protocolaires.

Il est fréquent que les représentations locales de danses traditionnelles s'achèvent par la *soka-dantza*. Les danses en chaîne côtoient également les danses des épées, les *trokeo-dantzak* et sont présentes dans les carnivals. On les retrouve aussi lors des célébrations de la Saint Jean: la veille, avant et après le feu, et le jour même, lors des cérémonies honorifiques. Dans de nombreux villages, à l'occasion des fêtes locales, les groupes de danse, les autorités municipales, les représentants des associations de quartiers, les jeunes ou les mariés ont coutume d'interpréter leur propre *soka-dantza*. À l'heure actuelle, ce sont surtout les hommes qui exécutent ces danses, mais comme le montrent certains documents d'époque, il était courant que les femmes dansent en public leurs *soka-dantzak*. Ainsi, dans certains villages, en s'inspirant de modèles anciens qui ont perduré, comme à Garai ou Lekeitio, les femmes se réapproprient les *soka-dantzak* des femmes d'antan.

and dance, but the group gives meaning to the dance as a whole. The group of dancers which enters a square or public place holding hands transmits a sense of unity, capable of staying together and dancing whilst still holding hands. For a long time, the *soka-dantzak* were typical in open air dances, either in honour of some authority or just as a local form of entertainment. However, by the twenty-first century most *soka-dantzak* were part of a ritual or protocol context.

There is an extensive tradition surrounding most local performances of traditional dances involving the *soka-dantzak*. The *soka-dantzak* are also typical features of the *ezpata-dantzak*, *trokeo-dantzak* and the carnivals. The *soka-dantzak* are also characteristic of San Joan (Saint John's Eve) celebrations, both before and after the bonfire celebrations, and on San Joan (the feast day of Saint John) itself during the major festival in honour of the saint. On the most important days of local festivals dance groups, local political authorities, neighbourhood organisation representatives, young people or married people typically lead the *soka-dantza* into the main square in many towns and villages. The *soka-dantzak* are mainly led into the square these days by men, but as the records of earlier times show, it was typical for women to lead their own ropes or chains into the square. Indeed, following the model of the old ways used in Garai and Lekeitio, women are once more leading the *soka-dantzak* in several towns.

Dantza tradizionalen loraldia

Le nouveau des
dances traditionnelles

The Flourishing of
Traditional Dance

Tokian tokiko tradizioei eutsi eta dantza lokalak bi-ziberritzen dituzten herri elkarteez gain, euskal dantzaren ikusmiran zeresan handia izan dute jarduera esparru handiagoak landu dituzten dantza taldeak. Gerra Zibilaren aurreko zenbait ikuskizun eta taldek –Saski Naski, Eresoinka eta Elai-Alai batez ere– frankismoaren lehen hamarkadetako taldeen lan-lerroa markatu zuten, suiteak, estanpa folklorikoen eszenatzea eta dantzakera estilizatua haizatzuz.

Argiaren itzala

1965ean, Argia dantzari taldearen agerpenak orduarteko dinamika irauli zuen. Tokian tokiko tradizioak ikertu eta, fidelitasuna eta distira uztartuz herrietako dantzak antzokietan taularatzeari ekin zion. Horrekin batera, tradizioaren egitura koreografikoak eta sistema sinbolikoak aintzat hartuta sorkuntza lanak bultzatu zituen, bildutako erreperitorio tradizionala osatuz. Juan Antonio Urbeltzen zuzendaritza teoriko eta koreografikoak, Marian Arregiren gidaritza musikalak, eta jantzi, dantza eta musikan buru-belarri aritzeko prest zen lan-taldeak gorpuztu zuen Argiak dantzari ekarri zion iraultza.

Herralde eta gai zehatzen inguruan antolatutako ikuskizun monografikoen bidez, itzalean maiz, desagertzeaz askotan, eta zenbaitetan erabat galduta zeuden erreperitorioak berpiztu eta zirkulazioan jarri zituen Argiak. *Nafarroa* (1970), *Gipuzkoa* (1972), *Lapuri* (1974) eta *Zuberoa* (1978) herrialdeei buruzko dantza-programa monografikoez goitik behera aldatu zuten euskal dantzen argazkia. Argiaren akuiluak zuzpertzuta, beste hainbat taldek jarraitu zioten bideari. Aipatzekoak dira, besteak beste, Iruñeko Ortzadarrek Nafarroako folkloreak egindako bilketa eta berregiteak, Galdakaoko Andra Mari dantza taldeak Bizkaiko eta Nafarroako dantzei buruz egindako ekarpenak edo Begiraleak taldeak Lapurdiko inauteriarren berrezartzean egindako lana, 30 urteren buruan Unescoren materia-gabeko ondare izendapena eskuratze bidean dagoena.

Outre les associations qui maintiennent les traditions et récupèrent les danses locales, les groupes de danse qui ont travaillé dans des domaines plus élargis ont joué un rôle capital dans le panorama de la danse basque. Certains spectacles et groupes de danse, antérieurs à la Guerre Civile (en particulier *Saski Naski*, *Eresoinka* et *Elai-Alai*), ont tracé les lignes directrices pour les groupes apparus au cours des premières décennies du franquisme, en impulsant des modèles chorégraphiques marqués par une forte présence de suites, d'images folkloriques, et une stylisation dans la manière de danser.

L'ombre d'Argia

La création, en 1965, du groupe de danse Argia, révolutionna la dynamique qui s'était développée jusqu'alors. Après avoir conduit des recherches sur les traditions locales, un nouveau style de mise en scène des danses traditionnelles fut mis en place, combinant rigueur et virtuosité. Des travaux de création furent impulsés, basés sur les structures chorégraphiques et les systèmes symboliques traditionnels, créations qui vinrent compléter le répertoire traditionnel. La révolution que le groupe Argia apporta au monde de la danse basque prit corps à travers la direction théorique et chorégraphique de Juan Antonio Urbeltz, la direction musicale de Marian Arregi, et un groupe de travail très investi dans la réalisation des costumes, la danse et la musique.

Grâce à des spectacles chorégraphiques, monographiques sur des régions et des thèmes précis, Argia récupéra et remit au goût du jour des répertoires oubliés, sur le point de disparaître, ou même parfois totalement perdus. Les programmes monographiques de danse *Nafarroa* (1970), *Gipuzkoa* (1972), *Lapurdi* (1974) et *Zuberoa* (1978) transformèrent totalement l'image des danses basques. Encouragés par la détermination du groupe Argia, d'autres compagnies se mirent à développer leurs propres programmes de recherche et de diffusion. Il convient

As well as local organisations maintaining local traditions and reviving local dances, more ambitious kinds of activities developed by dance groups have also been important as regards the perception of Basque dance. Before the Spanish Civil War several groups and performances –especially *Saski Naski*, *Eresoinka* and *Elai-Alai*– developed a working model for groups to follow during the initial decades of the subsequent Franco regime, by encouraging suites, bringing folkloric images to the stage and stylised dance.

The Shadow of Argia

In 1965, the creation of the Argia dance group revolutionised the dynamic that had existed to that time. After researching local traditions, blending accuracy and elegance, the group began to perform traditional village and town dances in theatres. Together with this, it also promoted innovative work based on traditional choreographic structures and symbolic systems, perfecting the traditional repertoire it had compiled. The revolution Argia brought to Basque dance was embodied by the theoretical and choreographic leadership of Juan Antonio Urbeltz, the musical direction of Marian Arregi, and a working group determinedly ready to appear accurately dressed, dance and perform music.

Through monographic shows arranged around specific territories and subjects, Argia revived and circulated repertoires that had often been left in the shade, were frequently on the point of disappear-

Zortziko ikuskizunean hainbat dantza taldetako dantzariak parte hartu arren, Argiaren lan-moldeak antzematen ziren bai dantzakeran, bai jantzien distiran, musikaren xalotasunean, eta baita tradizioa eta sorkuntza enbor bereko ezpal bezala aurkezteko gaitasunean.

1988an estreinatu zen *Zortziko* ikuskizunarekin mugarririk ezarri zen euskal dantzaren historian. Frantziako Confolens herrian nazioarteko folklore jaialdi entzutetsua antolatzen zen, eta bere zuzendariak, Henri Coursagetek pentsatu zuen urte hartan Euskal Herriak izan behar zuela jaialdiko herrialde gonbidatu nagusia. Iparraldeko dantzarien biltzarreko buruei proposamena bideratu, eta hauek Juan Antonio Urbeltzi eman zioten ikuskizun nagusia prestatzeko ardura. Horrela jaio zen *Zortziko*, Argiaren zuzendaritzapean 200 dantzari eta musikari biltzen zituen euskal dantzen ikuskizun erraldoia.

Zortziko ikuskizunean hainbat dantza taldetako dantzariak parte hartu arren, Argiaren lan-moldeak antzematen ziren bai dantzakeran, bai jantzien distiran, musikaren xalotasunean, eta baita tradizioa eta sorkuntza enbor bereko ezpal bezala aurkezteko gaitasunean. Confolensen estreinatu ondoren hiru urtez Euskal Herriko antzoki eta pilotalekuetan eman zen, eta 1991an *Alakiketan* izeneko segidarekin jarraitu zuen. 1994an, *Saski-Naski* euskal dantzen ikuskizuna Pariseko Champs Elysees antzokian eman izan zenetik 65 urte betetzen zirenean, beste euskal dantzen ikuskizun bat, *Alakiketan* aurkeztu zen bertan.

Kultura tradizionalen dantzak jokatuak diren sinboloak identifikatu eta metafora horiek eszenatoki berrietan bizi-araziko dituzten dantza ikuskizunak sortzen jarraitu du azken hamarkadetan Argiak. Ipuin eta ele zaharren mundua dantzan jarri zuten *Kondharian* (1997) ikuskizunean, dantza klasikoan egiten den euskal urratsa aldarrikatu zuten *Pas de Basque* (2002) izenekoan, Japonia eta Euskal Herria elkartzen dituen atsotitzarekin jolastu du *Axeri-Boda* (2008) sorkuntzan, eta lehen sorkuntza lana, Jaurrietako emakumeen dantza egin zutenetik 40 urte bete direla ospatzeko, garai desberdinetako lanekin eta zenbait ekarpen berrirekin *Axuri-Beltza* (2009) egin du Argiak, Haritz (Elgoibar), Duguna (Iruñea) eta Kezka (Eibar) taldeetako dantzarien laguntzarekin.

de distinguer notamment le travail de collecte et de refonte du folklore navarrais effectué par le groupe Ortazar de Pampelune, les contributions du groupe Andra Mari de Galdakao aux danses de Biscaye et de Navarre, ainsi que le travail du groupe Begiraleak en faveur de la réhabilitation des carnivals du Labourd, travail qui, trente ans plus tard, est sur le point d'être reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité.

Le spectacle *Zortziko*, présenté pour la première fois en 1988, marqua un tournant dans l'histoire de la danse basque. Henri Coursaget, directeur du grand festival international de folklore de Confolens, décida que l'invité d'honneur, cette année-là, devait être le Pays Basque. Il adressa sa proposition à l'association des danseurs du Pays Basque nord et la responsabilité de l'organisation d'un spectacle représentant le folklore chorégraphique basque fut confiée à Juan Antonio Urbeltz. C'est ainsi que *Zortziko* vit le jour, un spectacle de grande envergure qui réunit 200 danseurs et musiciens, sous la direction d'Argia.

Malgré la participation de danseurs de différents groupes au spectacle *Zortziko*, l'empreinte d'Argia était notable dans l'interprétation chorégraphique, l'élégance des costumes, la virtuosité musicale et la capacité à conjuguer tradition et création. Après la première à Confolens, *Zortziko* fut représenté, trois années durant, dans divers théâtres et sur de nombreux frontons du Pays Basque, et en 1991, il céda la place au spectacle *Alakiketan* qui, en 1994, soit 65 ans après la présentation du spectacle de danses basques *Saski Naski* au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, fut à son tour présenté sur cette même scène. Au cours des dernières décennies, Argia a poursuivi son travail d'identification du rôle symbolique joué par les danses dans la culture traditionnelle, et a continué à créer des spectacles de danse qui font vivre ces métaphores sur de nouvelles scènes. Ainsi, le monde des contes et des légendes fut transposé dans l'univers de la danse avec le spectacle *Kondha-*

ing or sometimes that had even been lost altogether. The dance programme monographs *Nafarroa* (1970), *Gipuzkoa* (1972), *Lapurdi* (1974) and *Zuberoa* (1978) transformed the face of Basque dance from top to bottom. Encouraged by the motivation of Argia, several other groups followed its lead. Of these, one should mention: the collection and rearrangement of folklore in Nafarroa undertaken by *Ortazar* in Iruñea-Pamplona; the contributions of the *Andra Mari* dance group in Galdakao to the dances of Bizkaia and Nafarroa; and the work done by the *Begiraleak* group to re-establish the carnivals of Lapurdi, which after thirty years is on the point of being registered on the UNESCO World Non-Material Cultural Heritage list.

The premiere of the performance *Zortziko* in 1988 marked a milestone in the history of Basque dance. During the organisation of the renowned international folklore festival in Confolens, France, its director, Henri Coursaget, thought that the Basque Country should be the main guest country at the festival that year. He sent his proposal to the association of dancers in Iparralde (the Northern Basque Country) and they put Juan Antonio Urbeltz in charge of the main show. This is how *Zortziko* came about, the huge performance of Basque dance directed by Argia involving two hundred dancers and musicians.

Although dancers from several dance groups took part in the *Zortziko* performance, the work methods of Argia were evident in the show's form of dancing, the sparkling costumes and the candid nature of the music, as well as in its ability to present tradition and innovation as two branches of the same tree. After premiering in Confolens, the show toured for three years in theatres and *pilota* (Basque handball) courts; and after 1991, the touring continued with its follow-up, *Alakiketan*. In 1994, sixty-five years after the Basque dance show *Saski Naski* had been performed at the Champs-Élysées theatre in Paris,

Maritzuli konpainiaren *Aurrez aurre* (2009)
 Maritzuli konpainiaren *Aurrez aurre* (2009)
 The Maritzuli company's *Aurrez aurre* (2009)

Andra Mari dantzari taldea jotak dantzatzen / Groupe de danse
 Andra Mari interprétant des jotak / The Andra Mari dance group
 dancing *jotak* (participatory dances in 6/8 time).

Argiaren itzalak lursail asko estali ditu, eta soro horietan beste hainbat ekimen loratu dira. Claude Iruretagoiena, Betti Betelu dantza-maisu lapurtarraren ikasle izana, hainbat urtez aritu da Argiarekin elkarlanean, eta Maritzuli konpainiarekin aurkeztu ditu bere lanak. Ondarearen transmisioa eszenaren bitartez gauzatzeko, ikerketa, jantzitegi aberatsa, eta eszenaratze koloretsuak proposatzen ditu Iruretagoienak. *Ixtorio Mixtorio* (1997), *Ingura Mingura* (2000) edo *Kutxa ala Pil* (2005) izan dira Maritzuliren sorkuntza lanetako batzuk, eta *Aurrez-aurre* (2009) azken ikuskizunarekin Italiako berpizkundeko dantzen eta euskal dantza tradizionalen arteko konparaketa aurkeztu du.

Tradiziozko dantzak helburu

Tokian-tokiko tradizio askotan herriko taldeak dira beren herriko dantzak mimosz eta distiraz zaindu eta plazaratzen dituztenak: Oñatz taldeak Oñatiko Korpus dantzak, Oinarin taldeak Antzuolako trokeo-dantzak edo Oinkari taldeak Beskoitzeko inauteridantzak adibidez. Baina beste zenbaitetan, herrian bertan ez dago nahikoa gazte dantza-festari merezi duen mailan eusteko, eta herri-handi eta hiriburuetako taldeek eusten diete dantza-errepertorio zenbaiti.

Badira zenbait dantza talde tradizioaren ikerketa eta berregite lanak burutu ondoren, errepertorio horiek eszenaratzen edo plazaratzen nabarmendu direnak. Galdakaoko Andra Mari dantzari taldeak Bizkaia eta Nafarroako zenbait errepertorio aztertu, bildu eta zabaltzen lan eskerga egiten ari da hainbat hamarkadatan. Bizkaian bertan, Portugaleteko Elai-Alai, Bilboko Basurtu auzoko Beti Jai Alai edo Santutxuko Gaztedi taldeak dantza tradizionalekin osatutako ikuskizunak prestatu eta ezagutzera ematen gailendu dira, beste hainbat talderekin batera.

Arabako dantzen bilketa eta hedapenean nabarmendu da Gasteizko Indarra taldea, eta Nafarroako folklore dantzak ikertzen eta ezagutzera ematen lan

rian (1997); l'origine basque de certains pas de danse classique fut revendiquée dans *Pas de Basque* (2002); la création *Axeri-Boda* (2008) joua avec un proverbe commun au Japon et au Pays Basque; et pour le quarantième anniversaire de son premier travail de création –la danse des femmes de Jaurrieta–, Argia conjuga le spectacle *Axuri-Beltza* (2009) avec des travaux de différentes époques, quelques contributions nouvelles, et la participation de danseurs des groupes Argia (Donostia-San Sebastian), Haritz (Elgoibar), Duguna (Pampelune) et Kezka (Eibar). L'ombre d'Argia (littéralement la lumière, en euskara) s'est étendue sur de nombreux domaines dans lesquels ont fleuri de multiples initiatives. Claude Iruretagoiena, élève du maître de danse labourdin Betti Bettelu, a participé durant plusieurs années aux travaux d'Argia, et développé ses propres créations avec la compagnie Maritzuli. Pour transmettre son héritage culturel, Claude Iruretagoiena part de la recherche chorégraphique, combinée avec un riche ensemble de costumes et une mise en scène colorée. Parmi les travaux de création de Maritzuli: *Ixtorio Mixtorio* (1997), *Ingura Mingura* (2000) ou encore *Kutx ala Pila* (2005). Dans son dernier spectacle, *Aurrez-aurre* (2009), il jette un pont entre les danses italiennes de la Renaissance et les danses basques traditionnelles.

La danse traditionnelle en point de mire

Dans de nombreuses localités, ce sont les groupes de danse du village qui s'attachent à préserver et interpréter avec soin et brio les danses traditionnelles: par exemple, le groupe Oñatz interprète avec passion les danses de la Fête-Dieu d'Oñati, le groupe Oinarin, les *trokeo-dantzak* d'Antzuola, et le groupe Oinkari, les danses du carnaval de Briscous. Toutefois, il arrive que les petits villages aient des difficultés à maintenir leurs danses. Ce sont alors les groupes des localités plus importantes ou des capitales provinciales qui prennent en charge certains répertoires.

another Basque dance show –*Alakiketan*– was performed there.

In recent decades, Argia has identified the symbolic role played by dances in traditional culture and continued to create dance performances brought to life by these metaphors on new stages. It set the world of tales and legends to dance in the performance *Kondharian* (1997); it conveyed the Basque steps in classical dance in the performance *Pas de Basque* (2002); it played with a proverb linking Japan and the Basque Country in the creation *Axeri-Boda* (2008); and, in order to celebrate the fortieth anniversary of its first creative work, the women's dance of Jaurrieta, Argia presented works it had previously performed at different times as well as new contributions in *Axuri-Beltza* (2009), together with the help of dancers from the Haritz (Elgoibar), Duguna (Iruñea-Pamplona) and Kezka (Eibar) groups.

The shadow of Argia has been cast over a wide terrain, and on that land several initiatives have flourished. Claude Iruretagoiena, having studied under the dance master from Lapurdi, Betti Bettelu, has worked for several years with Argia and presented his work with the Maritzuli company. In order to transmit this heritage on stage, Iruretagoiena proposes research, a rich wardrobe and colourful stage entrances. Some of Maritzuli's creative works have included *Ixtorio Mixtorio* (1997), *Ingura Mingura* (2000) and *Kutxa ala Pila* (2005). Its latest show, *Aurrez-aurre* (2009), offers a comparison of Italian Renaissance dances and traditional Basque dances.

The Goal of Traditional Dances

In many local traditions home-grown groups look after their own village or town dances with care and grace as well as performing them in public: for example, the Oñatz group with the *Korpus Dantzak* of Oñati, the Oinarin group with the *trokeo-dantzak* of Antzuola and the Oinkari group with the *inauteri-dantzak* (carnival dances) of Beskoitze (Briscous). In

Aukeran dantza konpainia, *Bideak* (2006) / Compagnie de danse Aukeran, *Bideak* (2006) / Aukeran dance company, *Bideak* (2006).

handia egin du Iruñeko Ortzadar elkarteak. Iruñean bertan, Duguna taldeak, hiriburuko tradizioetan parte hartzea dantza tradizioaletan oinarritutako ikuskizunekin uztartu du. Aitzindariak elkarteak, Zube-roako hainbat herritako dantza taldeak biltzeaz gain herrialde horretako dantza-tradizioan oinarritutako ikuskizunak antolatzen ditu. Gipuzkoako Goierriko dantzen errepertorio adierazgarria, berrituta eta txukunduta plazaratu du Beasaingo Aurtzaka dantza taldeak. Donostiako Goizaldi, Añorgako Arkaitz, Irungo Kemen, Azkoitiko Sahatsa edo Elgoibarko

Haritz dantza taldeak, Gipuzkoako dantza tradizionalak nagusi dituzten emanaldietan nabarmendu dira. Kresala taldeak berriz, luzaroan bere zuzendari izan zen Gene Yurrek landutako estiloari jarraitu dio, eta euskal dantza tradizionalak eszenaratzeko dantzakera loratua eta teatralizatua darabil.

Dantza tradizionalak abiapuntu

Folklore dantzak abiapuntu hartuta eszenara begira ikuskizunak sortzen dituzten taldeak ugalduta dira azken urteotan. XX. mendearen lehen erdian Sasaki-

Plusieurs groupes de danse, après avoir réalisé des travaux de recherche et de récupération, ont acquis une renommée du fait de la qualité des spectacles qu'ils proposent sur scène ou sur les places de villages. Le groupe Andra Mari de Galdakao, par exemple, a réalisé un énorme travail de recherche, de collecte et de diffusion de certains répertoires de Biscaye et de Navarre. Toujours en Biscaye, des groupes comme Elai-Alai de Portugalete, Beti Jai Alai de Basurto (banlieue de Bilbao), ou Gaztedi de Santurtzi (banlieue de Bilbao), se sont distingués grâce à leurs représentations de spectacles de danse traditionnelle.

Dans la province d'Alava, le travail de collecte et de diffusion réalisé par le groupe Indarra, de Vitoria-Gasteiz, est tout aussi remarquable. Le groupe Ortzadar de Pampelune a effectué un travail considérable de recherche et de promotion des danses du folklore navarrais. À Pampelune, le groupe Duguna a conjugué la participation aux traditions de la capitale navarraise avec des spectacles basés sur la danse traditionnelle. En Soule, l'association Aitzindariak, outre le fait de rassembler des groupes de danse de nombreuses localités, organise des spectacles inspirés par la tradition de danse souletine. Le groupe de danse Aurtzaka de Beasain a présenté des versions rénovées et peaufinées d'un répertoire significatif des danses de la région de Goierri, en Guipuzcoa. Les groupes Goizaldi, de Donostia-San Sebastian, Arkaitz d'Añorga, Kemen d'Irun, Sahatsa d'Azkoitia, ou encore Haritz d'Elgoibar, ont centré leurs représentations sur les principales danses traditionnelles du Guipuzcoa. Le groupe Kresala a continué dans la voie initiée par celui qui fut longtemps son directeur, Gene Yurre, qui représenta les danses traditionnelles basques sur scène selon un modèle stylisé et théâtralisé.

Les danses traditionnelles comme point de départ

Ces dernières années, les groupes de danse créant des spectacles à partir des danses du folklore se sont

other cases, however, there are not enough people to maintain a level of young people's dance festivals, and so groups from larger towns or cities maintain several dance repertoires.

There are several dance groups that, after taking on the research and recuperation of a tradition, present these on stage or in town squares. The Andra Mari dance group from Galadakao has for some decades undertaken a huge amount of work researching, collecting and diffusing several repertoires from Bizkaia and Nafarroa. In Bizkaia itself, the Elai-Alai group from Portugalete, the Beti Jai Alai group from Basurto and the Gaztedi group from Santutxu –the latter two both neighbourhoods of Bilbo (Bilbao)– have prepared and presented performances made up of traditional dances, as have several other groups.

The Indarra group from Vitoria-Gasteiz has collected and diffused the dances of Araba, the Ortzadar association from Iruñea-Pamplona has done a lot of work on researching and promoting the folkloric dances of Nafarroa. Likewise, in Iruñea-Pamplona the Duguna group has combined taking part in city traditions with performances based on traditional dances. The Aitzindariak association, as well as gathering together groups from several towns and villages in Zuberoa, organises performances based on the dance traditions of those towns and villages. The Aurtzaka dance group from Beasain has performed restored and polished versions of the significant repertoire of dances from the Goierri district of Gipuzkoa. The Goizaldi dance group from Donostia-San Sebastián, the Arkaitz group from Añorga, the Kemen group from Irun, the Sohatsa group from Azkoitia and the Haritz group from Elgoibar have all concentrated on the principal traditional dances of Gipuzkoa in their performances. The Kresala group, meanwhile, has followed the style established by its director for many years, Gene Yurre, and offers traditional Basque dances on stage in an elaborate and theatrical form of dance.

Gipuzkoako, Zuberoako, Bizkaiko dantzari-dantzako eta dantza-solte txapelketetako urratsak oinarrian hartuta, musika, janzkera eta argiztaketa berrietara egokitutako koreografiak ageri dira Aukeranan lanean.

Naski, Eresoinka eta Elai-alaik irekitako bidetik Olae-ta, Oldarra, Etorki edo Schola Cantorum modukoek segitako joera emankorra izan da. Dantza tradizio-naletan oinarritutako suiteak, balletaren estetikara hurbildu nahi duen dantzakera estilizatua, kantua eta dantza uztartzeko joera, eta dantzaren erabilera nar-ratiboa ditu ezaugarri eredu honek. Mende aldake-tarekin batera, ordurarteko talde handien –40-50 la-gunez osatutakoak– ondoan, talde txikiagoak –5-10 kide ingurukoak– sortzen hasi ziren.

Estilo horretan aritzeko tamaina txikiko lehen taldea izan daitekeena Gozategi musika taldearen emanal-dietan aurkeztu zen, 1996. urtean eta Jesus Mari Ga-rateren ekimenez. Bertan parte hartu zuen besteak beste Edu Muruamendiarazek, garaiotan auresku eta dantza solte txapelketetan nabarmendu zena, eta ordurarte Koruko Ama Birjinaren Eskola –Scho-la Cantorum– taldeko dantzaria. 1997an Aukeran dantza konpainia sortu zuen Muruamendiarazek, eta antzoki sarean arrakastaz zabaldu dira konpa-nia honek egindako ikuskizunak. Gipuzkoako, Zube-roako, Bizkaiko dantzari-dantzako eta dantza-solte txapelketetako urratsak oinarrian hartuta, musika, janzkera eta argiztaketa berrietara egokitutako ko-reografiak ageri dira Aukeranan lanean. *Sutargi* (2001), *Izena duen guztia omen da* (2003), *Bideak* (2006) edo *Burniak* (2011) dira ezkoiztu dituen lanetako batzuk.

Auresku eta dantza solte txapelketetan parte har-tzen ari zen laukote batek, formatu txikiko beste ikus-kizun bat prestatu zuen 1999an. *Upeletan Erronka* ikuskizunaren hainbat emanaldi eskaini zituen Laxok taldeak, eta 2001ean, kideetako batek, Jon Mayak bere konpainia propioa sortu zuen: Kukai. Mireia Ga-bilondo eta Tanttaka antzerki konpainiarekin elkar-lanean hainbat lan egin ditu Kukaik azken hamar urteotan. Euskal dantza tradizionalako urratsetan oinarritutako koreografiak eta dantza-lengoaia garai-kideak uztartzen dira lan horietan. *1937, gogoaren bidezidorretatik* (2002), *Otehitzari Biraka* (2005) eta

multipliés. Durant la première moitié du XXe siècle, la voie ouverte par Saski-Naski, Eresoinka et Elai-Alai s'est avérée productive pour les groupes qui l'ont empruntée comme Olaeta, Oldarra, Etorki ou Schola Cantorum. Les caractéristiques de ce modèle sont des suites inspirées par les danses traditionnelles, des formes de danses stylisées qui souhaitent se rapprocher de l'esthétique du ballet, une propension à combiner chant et danse, ainsi qu'un usage narratif de la danse. Avec le passage d'un siècle à l'autre, des groupes de danse plus petits (5 à 10 personnes) que ceux connus jusqu'alors (40 à 50 personnes) commencèrent à se former.

L'un des premiers groupes à adopter ce format réduit fit ses débuts lors d'une représentation du groupe de musique Gozategi, en 1996, à l'initiative de Jesus Mari Garate. Edu Muruamendiáraz, qui s'était distingué alors au cours des championnats d'*aurresku* et de danse libre, et qui dansait dans le groupe Schola Cantorum, participa notamment à cette performance. Muruamendiáraz créa en 1997 la compagnie de danse Aukeran qui a présenté depuis, avec succès, ses spectacles sur de nombreuses scènes du Pays Basque. Dans le travail d'Aukeran, on retrouve des chorégraphies adaptées à de nouvelles musiques, de nouveaux costumes et éclairages, et basées sur les pas des championnats de *dantzari-dantza* et de danse libre du Guipuzcoa, de Soule et de Biscaye. Parmi les créations d'Aukeran: *Sutargi* (2001), *Izena duen guztia omen da* (2003), *Bideak* (2006) ou encore *Burniak* (2011).

En 1999, un groupe de quatre danseurs, qui participait régulièrement aux concours d'*aurresku* et de danse libre, prépara un autre type de représentation à petite échelle. Ce groupe dénommé Laxok offrit de nombreuses représentations de son spectacle *Upeletan Erronka*, et en 2001, l'un des membres du groupe, Jon Maya, forma sa propre compagnie: Kukai. Au cours des dix dernières années, la compagnie Kukai, avec Mireia Gabilondo et la troupe de théâtre

Traditional Dances as a Point of Departure

Taking folklore dances as a point of departure, in recent years groups that create shows with an eye to performing them on stage have increased greatly. During the first half of the twentieth century, the path opened up by *Saski Naski*, Eresoinka and Elai-Alai led to productive results for the models that followed: Olaeta, Oldarra, Etorki and the Schola Cantorum, for example. The characteristics of this model were suites based on traditional dances, stylised forms of dance which sought to approximate the aesthetics of ballet and the narrative use of dance. Together with changes through the century, following the custom of having large groups up to that time (made up of forty or fifty members), smaller groups of around five to fifteen members began to emerge.

Perhaps the first group to adopt this new smaller form debuted during a performance by the musical group Gozategi in 1996, on the initiative of Jesus Mari Garate. Edu Muruamendiáraz, who stood out as a champion *aurreskua* and *dantza solte* (free dance) dancer at the time, and who also until then had been a member of the Koruko Ama Birjinaren Eskola or Schola Cantorum, took part in this performance. Muruamendiáraz founded the Aukeran dance company in 1997 and this company grew successfully with its performances on the theatre circuit. Taking the steps of the *dantzari-dantza* and *dantza-solte* championships of Gipuzkoa, Zuberoa and Bizkaia as its foundation, works by Aukeran featured choreographies adjusted to new forms of music, costume and lighting. Some of their works include *Sutargi* (2001), *Izena duen guztia omen da* (2003), *Bideak* (2006) and *Burniak* (2011).

One four-piece group that was taking part in *aurreskua* and *dantza solte* championships prepared another smaller kind of performance in 1999. The Laxok group offered several performances of the show *Upeletan Erronka*, and in 2001, one member of the group, Jon Maya, formed his own company: Ku-

Kukai dantza konpainia / Compagnie de danse Kukai / Kukai dance company.

Hnuy illa... (2008) dira Kukaik Tanttakarekin elkarlanean ekoiztutako lan nagusiak.

Euskal dantza tradizioaletik abiatuz estetika modernoko ikuskizunak proposatzen dituzten bi talde azpimarragarrienak dira Aukeran eta Kukai, eta azken hamarkadan Euskal Herrian dantza emanaldi kopuru altuenak egin dituztenak dira biak. Antzoki sareak, komunikabideek eta ikusleek harrera beroa egin diete bi talde hauek urrututako bideari. Oinarri tradizioaletik abiatuta dantzakera estilizatua darabilte, eta folklore dantzetako urratsak beste lengoia koreografikoekin lotzen dituzte. Hamar dantzari inguruko taldeak dira, eta horri esker antzoki txiki eta ertaintetara egokitzeko moduko ikuskizunak dira. Argiztaketak

garrantzi handia izaten du bi taldeen ikuskizunetan, eta musikari dagokionez folk eremuko zein musika garaikideko sortzaileen lanak darabiltzate. Zuzeneko musikariekin aritu izan dira, baina grabatutako soinu banda darabilte gehienetan.

Aukeran eta Kukairen ereduari jarraituz hainbat talde sortu dira euskal dantza tradizioaletik abiatuta koreografia berriak eta ikuskizunak sortzen ari direnak. Edu Muruamendiarazen eskutik bilakaera egin dute Billabonako Oinkari taldeak eta Ibarrako Alurr taldeak. Azken hori Aukeran taldean hamar urtetik gora egin dituen Aiert Beobide dantzariak zuzentzen du gaur egun.

Tanttaka, a travaillé sur différents projets qui mêlent des chorégraphies interprétant des pas de danses traditionnelles, et différents langages de la danse contemporaine. *1937, gogoaren bidezidorretatik* (2002), *Otehitzari Biraka* (2005) et *Hnuy illa...* (2008) sont les principales œuvres produites par Kukai, en collaboration avec Tanttaka.

Parmi les compagnies qui, partant de la danse basque traditionnelle, proposent des spectacles à l'esthétique moderne, Aukeran et Kukai sont les plus remarquables. Ce sont également les deux compagnies qui ont proposé, au Pays Basque, le plus de spectacles au cours de la dernière décennie. Le réseau des théâtres du Pays Basque, les médias et le public ont accueilli avec enthousiasme les initiatives de ces deux groupes. Avec toujours pour point de départ la danse traditionnelle, elles créent un modèle de danse stylisée et combinent les pas de la danse traditionnelle basque avec d'autres langages chorégraphiques. Il s'agit de compagnies qui comptent respectivement une dizaine de danseurs, et s'adaptent donc parfaitement aux capacités techniques de la plupart des théâtres basques. Sur le plan musical, elles ont recours à des compositions issues du folk basque et de créateurs contemporains. Il est arrivé qu'elles travaillent avec des musiciens en direct, mais elles ont coutume d'utiliser des bandes sonores enregistrées.

Sur les traces d'Aukeran et Kukai, de nombreux groupes de danse se sont constitués, proposant des chorégraphies inspirées par la danse traditionnelle basque. Les groupes Oinkari de Villabona et Alurr d'Ibarra ont évolué sous la houlette d'Edu Muramendi. Le directeur d'Alurr est actuellement Aiert Beobide, qui a passé plus de dix ans au sein de la compagnie Aukeran.

kai. Kukai has worked on several projects with Mireia Gabilondo and the Tanttaka theatre company in the past ten years. It combines choreographies based on traditional Basque dance with a contemporary dance language in these projects. The main works developed by Kukai and Tanttaka are *1937, gogoaren bidezidorretatik* (2002), *Otehitzari Biraka* (2005) and *Hnuy illa...* (2008).

Beginning from the foundations of traditional Basque dances, two significant groups that offer performances with a modern aesthetic are Aukeran and Kukai. During the last ten years, both groups have performed the most number of shows in the Basque Country. These two groups have been received enthusiastically on the path they have forged by the theatre circuit, the media and the public. Starting from a basis of traditional foundations, they employ a stylised dance method and they combine folklore dance steps with another kind of choreographic language. They are groups made up of around ten dancers each, and thanks to this their performances are most suited to small and medium-sized theatres. Lighting plays an important part of both group's performances and, as regards music, they both employ works from the field of folk and contemporary musical artists. They have appeared with live musical accompaniment, but mostly they use a recorded soundtrack.

Following the Aukeran and Kukai model, several groups have emerged from a background in traditional dances which now create new choreographies and performances. Thanks to Edu Muramendi, the Oinkari group from Villabona and the Alurr group from Ibarra have evolved in this respect. The director of the latter, Aiert Beobide, was a dancer for more than ten years in the Aukeran group.

Dantzaldi gidatuak eta dantzazaleak

Danses guidées
et amateurs de danse

Guided Dances and
Dance Aficionados

Dantzaldia Arrabots taldearekin

Bal avec le groupe Arrabots

A dance with the Arrabots group

Dantza tradizionalen emanaldiak ikusteko aukerez gain, gero eta zabalduago daude zuzenean dantza egin ahal izateko aukera eskaintzen duten dantzaldiak. Dantza taldeetako parte-hartzaileak dantzariak badira, erromeria gidatu hauetako parte-hartzaileak dantza-zaleak dira. Zuzeneko musikari talde baten doinura, dantza-maisu batek gidatzen du dantzaldia, egingo den dantza bakoitzari buruzko argibideak emanez eta aurretik dantzaren ezagutzarik ez duten parte-hartzaileak dantzan jarriz.

1990eko hamarkadan, Gasteizko Udalaren Folklore Eskolak dantzaldi egutegia antolatu zuen eta eskolako irakasleak jarri zituen dantzaldia dinamizatzen. Horiek eta hiriburuetako festetan antolatzen ziren dantzaldi irekiak izan daitezke erromeria gidatu hauen aurrekariak Euskal Herrian. Garai beretsuan, Lapurdiko kostaldean dantza-jauziak edo mutxikoak dantzatzen ikasteko ikastaroak zabaldu, eta aste-buruetako mutxiko dantzaldiak zabalduz joan ziren. Bilboko Kafe Antzokian Urbeltzen Dantza Ganbara dantzaldia jarri zen abian.

Dantzaldi gidatuen eztanda Patxi Perez dantza irakasle lapurtarraren eskutik gertatu zen. Frantziako Gennetines herrian egiten den Le Grand Bal de l'Europe jaialdian erabiltzen zen eredia aplikatzen hasi zen euskal dantzekin eta Europan zabaldutako beste zenbait dantzarekin. Batbiru taldearekin, Tapia eta Leturiarekin, eta Patxi eta Konpainiarekin ehunka plaza dantzarazi ditu Patxi Perezek azken hamar urteotan.

Dantzazaleen mugimenduak hazten jarraitu du XXI. mendeko lehen hamarkadan. Aiko taldeak, dantzaren irakaskuntza ereduak eraberritzeko ekarpenak egin ditu eta dantzazaleen bilkurak ugaltu eta sistematizatu dira. Lauetan Erdizka, Kokin edo Arrabots bezalako taldeen bidez, erromeria gidatuak txoko gehienetara iritsi dira.

Outre les opportunités d'assister à des représentations de danse traditionnelle, les sessions de danse qui offrent la possibilité de participer sont de plus en plus fréquentes. Au son de la musique d'un groupe qui joue en direct, un maître de danse conduit la session en donnant des instructions sur chaque danse, et en invitant les participants totalement profanes à entrer dans la danse.

Dans les années 1990, l'École municipale de Folklore de Vitoria-Gasteiz organisa un calendrier des manifestations dansées, animées par des enseignants de l'école. Ces manifestations, ainsi que les bals ouverts organisés lors des fêtes des capitales basques, peuvent être considérés comme les précurseurs des danses guidées au Pays Basque. Au cours de la même période, des cours pour apprendre les *dantza-jauziak* (sauts) et les *mutxikoak* commencèrent à se multiplier sur la côte labourdine.

Dans le même temps, au café-théâtre Kafe Antzokia de Bilbao, une session mensuelle fut mise en place, dénommée *Urbeltzen Dantza Ganbara*, du nom de son directeur Juan Antonio Urbeltz.

On doit l'explosion à travers tout le pays des danses guidées au professeur de danse labourdin Patxi Perez. Avec un répertoire mêlant les danses locales à bon nombre d'autres danses originaires de toute l'Europe, Patxi Perez a appliqué au Pays Basque le modèle du festival Le Grand Bal de l'Europe, célébré dans le village français de Gennetines et a fait vivre la danse sur des centaines de places publiques.

Le mouvement des amateurs de danse n'a cessé de croître au cours de la première décennie du XXIe siècle, et grâce à des groupes comme Lauetan Erdizka, Kokin ou Arrabots, les bals guidés sont parvenus jusque dans les moindres recoins de la géographie basque.

As well as the option of watching traditional dance performances, there are more and more dances which offer people the opportunity to dance directly in a group. If people who take part in dance groups are dancers, people who take part in these guided dances are dance aficionados. To the tunes of a live musical band, a dance master guides or leads the dance by giving people information about each of the dances they will undertake; and helping those participants who do not know the dance to get dancing.

In the 1990s, the municipal folklore school in Vitoria-Gasteiz organised a dance calendar and arranged for students at the school to help out by livening up the dances. These events, together with the open dances organised during big city festivals could be considered the forerunners of these guided dances in the Basque Country. At the same time, courses were introduced on the coast of Lapurdi for people to study the *dantza-jauziak* and the *mutxikoak* (young boy's dances), and at weekends *mutxiko* dances were held more and more frequently. Meanwhile, the Urbeltzen Dantza Ganbara (Urbeltz's dance chamber) began functioning at the Kafe Antzokia (Theatre Café) in Bilbo.

This explosion in guided dances began with a dance teacher from Lapurdi, Patxi Perez. He started by applying the model used at the Le Grand Bal de l'Europe (Great European Ball) festival in Gennetines, France, to Basque dances and many other dances from all over Europe. In the last ten years, together with the Batbiru group, Tapia eta Leturia (Tapia and Leturia, a *trikitixa* or diatonic accordion player and *panderoa* or tambourine player), and Patxi eta Konpainia, Patxi Perez has brought hundreds of town squares to life with participatory dances.

In the twenty-first century groups like Aiko have modernised dance teaching methods and encouraged more systematic meetings of aficionados. Similar contributions to guided dances have been made by groups like Lauetan Erdizka, Kokin and Arrabots.

Euskal dantzarien diaspora

La diaspora des danseurs basques

The Basque Dance Diaspora

1661ean Parisen lehen balleta osatzera joan ziren euskaldunen bideari jarraituz, XXI. mendeko lehen urteotan ere, hainbat euskal dantzari ari dira bere dantzari iblbidea atzerrian egiten. Berrogeitamar dantzaritik gora dira nazioarteko ballet konpainia eta proiektutan ari direnak. XX. mendean, zenbait *gerrako umek* eman zituzten lehen urratsak ballet konpainia entzutetsuetan. Bi izen nabarmentzen dira: Pirmin Treku eta Gerardo Viana.

Gerra Zibila piztu eta 1937an gauzak okertzen hasi zirenean, atzerrira bidali ziren milaka euskal umeetakoak izan ziren Treku eta Viana. Fermin Aldabaldetretreku edo *Pirmin Treku*, zazpi urte zituela iritsi zen Ingalaterrara bere arrebeekin, eta bertan, nerabezaroan heldu zion dantzari. Sadler's Wells Balletean, ondoren Royal Ballet bezala berrizendatu zuten konpainia entzutetsuan aritu zen 1948-1961 bitartean. Gerardo Viana *Vladimiro* berriz, Sobietar Bataunera atzerriratu zuten gerratik babes bila, eta Tulako Musika eta Komedian aritu zen dantzan 1940ko hamarkadan.

Tantoka-tantoka zenbait dantzarik egin dute atzerrirako bidea dantzan trebatu eta dantzan bizibidea aurrera ateratzeko. Xabier Urbeltz Alemaniako zenbait Opera balletetan aritu zen 60ko hamarkadan; Jon Beitia New Yorken, Joffrey Balletean aritu zen; Hilde Koch eta Ion Garnika Frankfurt-en, William Forsytheekin aritu ziren lanean. Donostian ereindako haziaren ondorioz, zenbait dantzarik hegoak astindu eta Europako talde entzutetsuetan dantzari hasi zen. 80ko hamarkadan José Anjel Pelejero *Katxua* Europako hiru konpainia entzutetsutan aritu zen Maurice Bejart, Cullberg Ballett eta Pina Bausch; Bejart-en balletetan aritu zen baita ere Sandi Gorostidi; Iñaki Landa Bartzelonako Ballet Contemporaneo taldean; Leire Ortueta Royal Balletean aritu zen 90eko hamarkadan; Josu Mujika Van Hoeckek gidatutako Ensemble konpainian; Jose Antonio Begiristain Espainiako Dantza Konpainian. Dantza klasikoan zein garaikidean euskal dantzariak ez zeuden geldi

Sur les traces des Basques qui, en 1661, partirent à Paris pour former le premier ballet, de nombreux danseurs basques font carrière à l'étranger en ce début de XXIe siècle. On recense plus de cinquante danseurs dans des compagnies ou des projets conduits à l'étranger. Au XXe siècle, certains «enfants de la guerre» firent leurs premiers pas dans des compagnies de renom. Deux noms se détachent: Pirmin Treku et Gerardo Viana.

Treku et Viana faisaient partie de ces milliers d'enfants envoyés à l'étranger durant la Guerre Civile. Fermin Aldabaldetreku, *Pirmin Treku*, arriva en Angleterre à l'âge de sept ans, accompagné de ses sœurs. C'est dans ce pays qu'à l'adolescence, il commença à danser. Entre 1948 et 1961, il participa au fameux ballet Saddler's Wells Ballet, rebaptisé plus tard Royal Ballet. De son côté, Gerardo Viana, *Vladimiro*, fut exilé en Union Soviétique et dansa, dans les années 1940, au Théâtre de Musique, de Comédie et d'Opérette de Tula.

Peu à peu, certains danseurs prirent le chemin de l'exil pour compléter leur formation artistique et se réaliser professionnellement. Xabier Urbeltz apparut dans plusieurs ballets d'opéras en Allemagne dans les années 1960; Jon Beitia fit partie du Joffrey Ballet de New York; Hilde Koch et Ion Garnika travaillèrent avec William Forsyth à Francfort. Grâce aux graines semées à Donostia-San Sebastian, des danseurs réussirent leur envol et commencèrent à se produire dans de prestigieuses compagnies en Europe. Dans les années 1980, José Anjel Pelejero, *Katxua*, travailla au sein de trois compagnies européennes de renom: celle de Maurice Béjart, le Cullberg Ballet, et avec la danseuse et chorégraphe Pina Bausch; Sandi Gorostidi fut également danseur de la compagnie Béjart; Iñaki Landa participa au Ballet Contemporain de Barcelone; Leire Ortueta intégra le Royal Ballet dans les années 1990; Josu Mujika participa à la Compagnie Ensemble, dirigée par Van Hoeck; et José Antonio Begiristain intégra la Compagnie Nationale de Danse

Following the journey undertaken by Basques to form the first ballet in Paris in 1661, in the twenty-first century too numerous Basque dancers have found dance careers abroad. Indeed, there are at present over fifty Basque dancers in international ballet companies and projects. In the twentieth century, several “war children” took their first steps in famous international ballet companies. Two names stand out: Pirmin Treku and Gerardo Viana.

When the Spanish Civil War broke out in 1936 and events took a turn for the worse in 1937 (with the victory of Franco's forces in the Basque Country), Treku and Viana were amongst thousands of Basque children evacuated from the war. Fermin Aldabaldetreku or “Pirmin Treku” was seven years old when he arrived in England with his sisters, and he became a dancer there in his adolescence. Between 1948 and 1961, after first appearing in the Saddler's Wells Ballet, he joined the world famous Royal Ballet. Meanwhile, Gerardo Viana or “Vladimiro” was evacuated to the Soviet Union where he was later a member of the Tula Music and Theatre company in the 1940s.

Little by little, in an effort to boost their careers, several dancers have gone abroad to become skilled professional dancers. Xabier Urbeltz appeared in several opera ballets in Germany during the 1960s; Jon Beitia danced in the Joffrey Ballet in New York; and Hilde Koch and Ion Garnika worked in Frankfurt with William Forsythe. After these seeds had been sown, in Donostia-San Sebastián several dancers spread their wings and began dancing for renowned European companies. In the 1980s, José Anjel Pelejero or “Katxua” was a member of three famous companies under the choreographer Maurice Béjart, the Cullberg Ballet and the dancer and choreographer Pina Bausch; Sandi Gorostidi was also a member of Béjart's ballet company; Iñaki Landa was part of the Barcelona Contemporary Ballet company; Leire Ortueta danced for the Royal

Lucia Lakarra

egoteko: Juan Carlos Garcia bilbotarrak Lanonima Imperial konpainia sortu zuen, eta garai beretsuan Alvaro de la Peña donostiarrak Iliacan konpainia eta Ines Boza Iruindarrak Senza Tempo konpainia sortu zituzten.

Zalantzarik gabe, Lucia Lakarra zumaiarra da milurte aldaketa garaian euskal dantzarien harrobiak eskaini duen izar distiratsuen. Donostiako Thalia akademian eta Madrilgo Victor Ullateren konpainian trebatu ondoren, Marseillako Balletean Roland Petit-en agindupean jo zuen gailurra, eta harrezkero laudorioak eta nazioarteko sari handienak jaso ditu Lakarrak. San Frantziskoko Balletean aritu da 1997 eta 2002 bitartean, eta 2003tik Municheko Operako Balleteko izarra da.

Besteak beste Nijinski eta Benois sariak eskuratu ditu, nazioartean ballet alorrean ematen diren sari ospetsuenak, eta hamarkadako dantzari bikainena izendatu dute Moskun, Kremlimean. Lakarraren dantzakera zehatz, neurtu eta adierazkorrak munduko antzoki nagusietako ikusleak eta kritikariak liluratu ditu.

Europako opera-etxe eta tradizio handiko ballet konpainia arranditsuetan ibilbide profesional arrakastatsuak burutzen ari diren izarren artean distiratsuen da Lakarra, baina konstelazio oso bat osatzen du euskal dantzarien diasporak. Jiri Kylianek zuzendutako Nederlands Dans Theater-ean dantzari ibilbide oparoa burutu du Urtzi Aranburuk, eta laguntzaile lanetan jarraitzen du bertan orain, bere proiektu propioekin uztartuz. Besteak beste, Madrilgo Erkidegoko Balletean, Erromako Operako Balletean edo Bordeleko Operako Balletean lehen dantzari izan da Igor Yebra, eta free-lance dantzari moduan hango eta hemengo balletetan dantzari gonbidatu bezala aritzen da.

Berrogeitamaretik gora dira gaur egun Europako lanean diharduten euskal dantzariak. Ameriketan, Asian eta Ozeanian ere badira zenbait, baina Europan dira gehienak. Ander Zabala, Jone San Martin

espagnole. Le danseur originaire de Bilbao, Juan Carlos Garcia, créa la compagnie Lanonima Imperial, et presque simultanément, le danseur originaire de Donostia-San Sebastian, Alvaro de la Peña, créa la compagnie Iliacan, tandis que la danseuse de Pampelune Inès Boza fondait la compagnie Senza Tempo.

Mais l'étoile qui brille véritablement au firmament de la diaspora des danseurs basques, en ce début de nouveau millénaire, n'est autre que Lucia Lakarra, originaire de Zumaia. Après avoir été formée à l'Académie Thalia de Donostia-San Sebastian, et au sein de la compagnie de Victor Ullate à Madrid, elle a intégré le ballet de Marseille et connu son apogée sous la direction de Roland Petit. Dès lors, Lucia Lakarra n'a cessé de susciter éloges et admiration, et son travail a été récompensé par les prix internationaux les plus prestigieux. Entre 1997 et 2002, elle a dansé au sein du Ballet de San Francisco, et depuis 2003, elle est l'étoile de l'Opéra de Munich. Elle a remporté notamment les prix Nijinsky et Benois, à savoir, les récompenses les plus prestigieuses dans le monde de la danse au niveau international, et a été désignée comme meilleure ballerine de la décennie au Kremlin de Moscou. Le style précis, mesuré et expressif de cette danseuse a enchanté les spectateurs et les critiques de danse du monde entier.

Lucia Lakarra est la plus connue des étoiles basques de la danse qui déroulent leur carrière professionnelle dans les opéras ou les compagnies de ballet de grande tradition d'Europe. Mais la diaspora des danseurs basques forme une véritable constellation. Urtzi Aranburu s'est forgé une longue carrière de danseur au sein du Nederlands Dans Theater, dirigé par Jiri Kylian. À présent, il continue à travailler aux Pays-Bas, en qualité de conseiller, tout en menant à bien ses propres projets. Igor Yebra a été premier danseur du Ballet de la Communauté Autonome de Madrid, du Ballet de l'Opéra de Rome, et du Ballet de l'Opéra de Bordeaux, et à ce jour, il travaille également comme danseur invité dans différents ballets.

Ballet in the 1990s; Josu Mujika was a member of the Micha Van Hoecke Ensemble; and Jose Antonio Begiristain danced for the Dance Company of Spain. Basque dancers also created both classical and contemporary dance ensembles: Juan Carlos Garcia from Bilbo formed the Lanonima Imperial company, and at the same time Alvaro de la Peña from Donostia-San Sebastián established the Iliacan company whilst Ines Boza from Irun created the Senza Tempo company.

Clearly, though, Lucia Lakarra from Zumaia is the brightest star to have emerged out of a long list of Basque dancers during the new millennium. After familiarising herself with the profession at the Thalia academy in Donostia-San Sebastián and in Victor Ullate's company in Madrid, she reached her peak under the choreographer Roland Petit at the Marseilles Ballet. Since then, she has received the highest praise and the most important international awards. She was a member of the San Francisco Ballet between 1997 and 2002, and from 2003 onwards has been the star of the Munich Opera Ballet.

Amongst other prizes, she has won the Nijinsky and Benois awards, the most prestigious of their kind in the field of international ballet. She was also named the best dancer of the decade in the Kremlin in Moscow. Lakarra's precise, measured and expressive dance style has dazzled public and critics alike at major world theatres.

Among the Basque stars leading successful careers in the most famous opera houses and longstanding ballet companies of Europe, Lakarra is the most brilliant. However, the Basque dance diaspora forms a whole constellation. Urtzi Aranburu led a long and productive professional dance career as part of the Nederlands Dans Theater, under the direction of Jiri Kylian; and he continues there in an advisory capacity, combining this with developing his own projects. Igor Yebra has been principal dancer for (amongst others) the Ballet of the Autonomous Community

Aipatutako gehienak dantza klasikoa eta neoklasikoan nabarmendu diren dantzariak dira, eta nagusiki estilo horretan aritzen diren antzoki publiko, opera etxe, dantza konpainia nazional eta dantza konpainia pribatueta ari dira.

eta Amancio Gonzalez Frankfurturten dira, The Forsythe Company; Alicia Amatriain eta Oihane Herrero Stuttgart Balleten; Asier Uriagereka, Beatriz Uhalte eta Asier Edeso Monte-Carlo balletetan; Iratxe Ansa eta Jorge Nozal Nederlands Dans Theatre; Itziar Mendizabal Leipzigerko balletetan; Amaya Lubeigt Bremengo dantza konpainian; Amaia Ugartetxe, Veronako Arenako Balleteko dantzaria da; Asier Orbelzu eta Sonia Setien Vienako Balletean ari dira; Elvis Val, Hannovereko Operako Balleteko dantzaria da; Eneka Bordato Lyoneko Operako Balletean ari da; Erick Odriozola Ballet D'Europen; Iker Murillo Zurich-eko Balletean; Ion Agirretxe Ballet Corellan; Iñaki Azpillaga Ultima Vez-Wim Vandekeybus konpainian; Iñaki Urrutia Irlandako balletetan; Jaione Zabala Nuremberg Balleteko dantzaria da; Javier Amo eta Jon Beitia Fernandez Municheko Balleteko kideak dira; Jon Vallejo Dresdeko Operako Balletean ari da; Juan Kruz Diaz de Garaio Sasha Waltz & Guests konpainiako kide da; Juanjo Rodriguez English National Ballet-ean ari da; Julliete Villemin Stuttgarten aritzen da; Mikel Jauregi Flandeseko Erret Balleteko dantzaria da; Nerea Barañano Danimarkako Operako balletekoa; Veronica Villar Wiesbadeneko Balletean dantzaria da; Cristina Garcia Fonseca Zaragozako La Mov konpainian ari da; Marta Coronado Belgikako Rosas konpainian; Liova Diez BMK companyko dantzaria da.

Zenbait euskal dantzari Europatik kanpoko dantza konpainia profesionaletan ari dira. Iratxe Beorlegi Mexicoko konpainia nazionalean ari da; Jean Philippe Malatyk Aspen Santa Fen egin du bere bidea. Ipar Amerikan baita ere, Tulsa Ballet Theateren da dantzaria Alfonso Martin. Japonian berriz, K-Ballet Companyko dantzaria da Carlos Martin.

Aipatutako gehienak dantza klasikoa eta neoklasikoan nabarmendu diren dantzariak dira, eta nagusiki estilo horretan aritzen diren antzoki publiko, opera etxe, dantza konpainia nazional eta dantza konpainia pribatueta ari dira. Horietako gehienetan dantza ga-

Actuellement, on recense plus de cinquante danseurs basques travaillant en Europe. Bien qu'il y en ait également en Amérique, en Asie et en Océanie, la plupart d'entre eux se trouvent sur le vieux continent: Ander Zabala, Jone San Martin et Amancio Gonzalez ont intégré la Forsythe Company de Francfort; Alicia Amatriain et Oihane Herrero, le Ballet de Stuttgart; Asier Uriagereka, Beatriz Uhalte et Asier Edeso, les Ballets de Monte Carlo; Iratxe Ansa et Jorge Nozal, le Nederlands Dans Theater; Itziar Mendizabal, le Ballet de Leipzig; Amaya Lubeigt, la compagnie de danse de Brême; Amaia Ugartetxe est danseuse au sein du Ballet de la Arena à Vérone; Asier Orbelzu et Sonia Setien dansent au sein du Ballet de Vienne; Elvis Val est l'un des danseurs du Ballet de l'Opéra de Hanovre; Eneka Bordato est au Ballet de l'Opéra de Lyon; Erick Odriozola a intégré le Ballet de l'Europe; Iker Murillo, le Ballet de Zurich; Ion Agirretxe, le Ballet de Barcelone; Iñaki Azpillaga, la Compagnie Ultima Vez-Wim Vandekeybus; Iñaki Urrutia, le Ballet d'Irlande; Jaione Zabala est danseuse au Ballet de Nuremberg; Javier Amo et Jon Beitia Fernandez sont membres du Ballet de Munich; Jon Vallejo fait partie du Ballet de l'Opéra de Dresde; Juan Kruz Diaz de Garaio est membre de la compagnie Sasha Waltz & Guests; Juanjo Rodriguez a intégré l'English National Ballet; Juliette Villemin est à Stuttgart; Mikel Jauregi est l'un des danseurs du Ballet Royal de Flandres; Nerea Barañano est ballerine au sein du Ballet de l'Opéra du Danemark; Véronica Villar est ballerine au sein du Ballet de l'Opéra de Wiesbaden; Cristina Garcia Fonseca est dans la Compagnie La Mov de Saragosse; Marta Coronado, dans la Compagnie Rosas de Belgique; et Liova Diez est danseuse au sein de la BMK Company.

Certains danseurs basques se trouvent dans des compagnies professionnelles à l'extérieur de l'Europe. Iratxe Beorlegi travaille au sein de la Compagnie Nationale du Mexique et Jean Philippe Malaty mène sa carrière au sein du Ballet Aspen Santa Fe.

of Madrid, the Rome Opera Ballet and the Bordeaux Opera Ballet, and he now works as a freelance dancer invited as a guest dancer to perform with numerous ballet companies.

There are over fifty Basque dancers working today in Europe and several others in the Americas, Asia and Oceania, although most ply their trade in Europe. Ander Zabala, Jone San Martin and Amancio Gonzalez are in the Forsythe Company in Frankfurt; Alicia Amatriain and Oihane Herrero are at the Stuttgart Ballet; Asier Uriagereka, Beatriz Uhalte and Asier Edeso are at the Monte Carlo Ballet; Iratxe Ansa and Jorge Nozal are at the Nederlands Dans Theater; Itziar Mendizabal is at the Leipzig Ballet; Amaya Lubeigt is at the Bremen dance company; Amaia Ugartetxe dances for the Verona Arena Ballet; Asier Orbelzu and Sonia Setien are at the Vienna Ballet; Elvis Val is a dancer for the Hannover Opera Ballet; Eneka Bordato is at the Lyon Opera Ballet; Erick Odriozola is at the Ballet D'Europe; Iker Murillo is at the Zurich Ballet; Ion Agirretxe is at the Corella Ballet; Iñaki Azpillaga is in the Ultima Vez-Wim Vandekeybus company; Iñaki Urrutia is at Ballet Ireland; Jaione Zabala is a dancer for the Nuremberg Ballet; Javier Amo and Jon Beitia Fernandez are members of the Munich Ballet; Jon Vallejo is at the Dresden Opera Ballet; Juan Kruz Diaz de Garaio is a member of the Sasha Waltz & Guests company; Juanjo Rodriguez is at the English National Ballet; Juliette Villemin is in Stuttgart; Mikel Jauregi is a dancer at the Royal Ballet of Flanders; Nerea Barañano is at the Opera Ballet of Denmark; Veronica Villar is a dancer for the Wiesbaden Ballet; Cristina Garcia Fonseca is at the La Mov company in Zaragoza; Marta Coronado is at the Rosas company in Belgium; and Liova Diez is a dancer for the BMK company.

Several Basque dancers are at professional dance companies outside Europe as well. Iratxe Beorlegi is at the national company of Mexico; Jean Philippe Malaty has had a career at the Aspen Santa Fe Bal-

Asier Uriagereka

raikidea indarrez sartu da azken hamarkadetan, eta dantzari gehienak estilo anitzetan lan egiteko prestatuta daude gaur egun.

Badira ordea, antzerki-dantza berrian ari direnak, eta antzoki eta egitura sendorik gabe konpainia txiki eta malguetan ari direnak. Ikerketa eta sorkuntza, interpretazioa eta koreografia, lankidetzeta eta erresistentzia denboraldiak uztartzen dituzte, eta baita joan-etorrian bizitzeko jarrera ere bai. Euskal Herrian ondo kostata bultzatzen eta zabaltzen dituzte beraien dantza lanak, eta ondorioz, oin bat atzerrian eta bestea etxean dituztela bizi dira. Mikel Aristegi,

Damian Muñoz, German Jauregi, Eider Rodriguez, Iker Gomez, Jon Ugarriza, Idoia Zabaleta, Fabian Thomé, Eneko Balerdi eta Saioa Ibañez dira horietako batzuk.

En Amérique du Nord, Alfonso Martin est danseur au sein du Tulsa Ballet Theater. D'autre part, Carlos Martin est danseur de la K-Ballet Company, au Japon. La plupart des danseurs cités se distinguent dans le monde de la danse classique ou néo-classique, et travaillent essentiellement dans des théâtres publics, opéras, compagnies de danse nationales et compagnie de danse privées. Dans la plupart de ces lieux, la danse contemporaine a fait progressivement son entrée au cours des dernières décennies, et la plupart des danseurs sont aujourd'hui formés pour pouvoir évoluer dans différents styles.

Toutefois, certains danseurs ont intégré de nouvelles compagnies de danse et de théâtre, réduites et souples, sans structure ni siège véritablement fixe. Ils conjuguent recherche et création, interprétation et chorégraphie, travail en équipe et saisons de résidence, ce qui suppose un mode de vie en perpétuel mouvement. Au Pays Basque, ce n'est pas sans difficultés qu'ils font connaître et diffusent leurs travaux chorégraphiques, avec pour conséquence le fait d'avoir un pied à l'étranger et l'autre, «à la maison». Mikel Aristegi, Damian Muñoz, German Jauregi, Eider Rodriguez, Iker Gomez, Jon Ugarriza, Idoia Zabaleta, Fabian Thomé, Eneko Balerdi et Saioa Ibañez figurent parmi ces danseurs.

let; staying in the United States, Alfonso Martin is a dancer for the Tulsa Ballet Theater; meanwhile, Carlos Martin dances for the K-Ballet Company in Japan.

Most of those mentioned stand out as classical or neoclassical dancers, and mostly perform these styles in public theatres, opera houses, national dance companies and private companies. For most of them, however, contemporary dance has become more and more important in recent decades, and most dancers today are able to perform many styles.

Some of them, though, are at new dance theatre groups, in small and flexible companies without a fixed theatre or solid structure. They combine research and creativity, interpretation and choreography, cooperation and residential seasons, as well as a disposition to tour. Not without difficulty, they have promoted and diffused their dance works in the Basque Country as well and as a result, they now live with one foot at home and one abroad. Some of these dancers include Mikel Aristegi, Damian Muñoz, German Jauregi, Eider Rodriguez, Iker Gomez, Jon Ugarriza, Idoia Zabaleta, Fabian Thomé, Eneko Balerdi and Saioa Ibañez.

Dantza maitaleak

Amoureux de la danse

Dance lovers

Euskal Hiriren batek dantzaren aldeko apostu nabarmena egin badu, hori Biarritz da. Koreografia Zentro Nazionala sortu zen bertan 1998an, eta horrekin batera Ballet Biarritz konpainia. Thierry Malandain izan du ordutik zuzendaria, eta bere eskutik ibilbide sendoa burutzen ari da. Balleta abiapuntu eta helburu ditu konpainiak, eta lan horretarako 20 dantzari ditu bere esanetara Malandainek. Ez da beste euskal konpainiarik tamaina horretara hurbiltzen denik, baina hala ere, talde txikia da ballet konpainien neurriarekin alderatuz. Irudimena, ausardia eta talentua baliatuz, nortasun berezia eman dio Malandainek Ballet Biarritzi.

Teknika klasikoan trebatuta, gaur egungo eskema estetiko eta aurkezpen moduak darabiltza Biarritzeko konpainiak. Thierry Malandain berak sortutako lanek osatzen dute konpainiaren errepertorioa. Dantzaren historiaren maitale handia izanik, lan klasikoen berriakurraketa ausartak egin ditu berriki Malandainek, eta

Malandain Ballet Biarritz, *Magnifique* (2009)

S'il existe une ville basque qui a clairement fait le pari de la danse, c'est bien Biarritz. C'est là qu'en 1998 fut implanté le Centre Chorégraphique National, ainsi que la compagnie Ballet Biarritz. Depuis lors, le chorégraphe Thierry Malandain a présidé aux destinées de cet établissement, lui permettant d'accomplir un parcours sans faute. Le ballet est à la fois le point de départ et l'objectif de cette compagnie, et Malandain compte sous ses ordres 20 danseurs. Même si cela paraît peu en comparaison avec d'autres corps de ballet, aucune autre compagnie basque n'atteint ce nombre. Faisant montre d'imagination, d'audace et de talent, Thierry Malandain a donné à Ballet Biarritz une personnalité propre.

La compagnie de Biarritz crée des modèles esthétiques et de mise en scène modernes, combinés à une technique épurée de danse classique. Le répertoire de la compagnie est constitué des travaux créés par Thierry Malandain lui-même. Grand amoureux de l'histoire de la danse, Malandain a revisité avec audace certaines œuvres classiques, et présenté avec succès des créations comme *Roméo et Juliette* (2010), *Casse-Noisette* (1997), ou encore *Magifique* (2009) sur des scènes internationales de renom. La compagnie a son siège et son centre chorégraphique à Biarritz, mais elle a également signé un accord transfrontalier avec Donostia-San Sebastian, afin que les travaux du chorégraphe puissent être proposés régulièrement des deux côtés de la frontière.

Le lien qui unit Biarritz à la danse est né avec la création du Centre National de Chorégraphie, s'est poursuivi avec le Malandain Ballet Biarritz, et trouve son apogée avec le festival de danse Le Temps d'Aimer. Plus de vingt éditions ont déjà été organisées, et durant cette période, les compagnies de danse les plus réputées sur le plan international, les propositions avant-gardistes les plus innovantes, ainsi que les principales compagnies basques sont passées par Biarritz. Septembre marque la saison de la danse dans cette ville côtière du Labourd, dans laquelle une

One Basque city, Biarritz, stands out for its contribution to dance. A National Choreographic Centre was established there in 1998, together with the Biarritz Ballet company. Since then, its director has been Thierry Malandain and he has led it along a successful professional trajectory. The company's point of departure and goal is ballet, and for this purpose Malandain has twenty dancers under him. There is no other Basque company that comes close to this size, but this is small when compared to the size of most ballet companies. Making use of imagination, courage and talent, Malandain has imbued the Biarritz Ballet with its own special identity.

The Biarritz company, which is skilled in classical technique, functions according to contemporary aesthetic outlines and presentation models. The company repertoire is composed of works created by Thierry Malandain himself. As a great lover of dance history, Malandain has recently undertaken a bold rereading of classical works. As a result, works like *Romeo and Juliette* (2010), *Intxaur hauskailua* (1997) and *Magnifique* (2009) have been presented with great success at prestigious international theatres. The company has its headquarters and choreographic centre in Biarritz, but it has also signed an open agreement with Donostia-San Sebastián, and one can often see Malandain's work in both cities.

The special connection between Biarritz and dance began with the creation of the National Choreographic Centre, continued with the Malandain Biarritz Ballet and is rounded off with the Maitaldia dance festival. Over twenty festivals are held, in which the most famous ballet companies, the boldest avant-garde groups and the main Basque dance companies have taken part. September marks dance season in this city on the coast of Lapurdi, and a tradition of watching and enjoying dance has taken root there.

The choreographer Juan Carlos Santamaria is also grounded in classical technique. With his Santama-

Dantzas konpainia, *Flash de Lux* (Itzik Galili)
 Compagnie Dantzas, *Flash de Lux* (Itzik Galili)
 The Dantzas company, *Flash de Lux* (Itzik Galili)

Romeo eta Julieta (2010), *Intxaur hauskailua* (1997) edo *Magifique* (2009) moduko lanekin nazioarteko antzoki entzutetsuetan arrakastaz ari da bere lana aurkezten. Biarritzen du egoitza eta koreografia zentroa konpainiak, baina Donostiarekin ere mugaz-gaindiko hitzarmena sinatua du, eta batean zein bestean maiz ikus daitezke Malandain Ballet Biarritzen lanak.

Biarritzek dantzarekin duen lotura berezia Koreografia Zentro Nazionalarekin hasi, Malandain Ballet Biarritzekin segi eta Maitaldia dantza jaialdiarekin borobiltzen da. Hogei jaialditik gora ospatu dira, eta tarte horretan ballet konpainia entzutetsuenak, abangoardiako talde ausartenak eta euskal konpainia nagusiak ikusi ahal izan dira Biarritzen. Irailean dantzaren aroa da Lapurdiko kostaldeko hirian, eta dantza ikusi eta dantzarekin gozatzeko ohiturak erroto dira bertan.

Teknika klasikoan oinarritzen da bere lanean baita ere Juan Carlos Santamaria koreografoa. Santamaria de Danza konpainiarekin, berpizkunde eta barrokoko musikak dantzan jarri ditu, maila altuko proposamen neoklasikoa plazaratuz. Espainiako sari nazionala eskuratu zuen Santamariak 2008. urtean dantzaren alorrean egindako lana gorai patuz.

Biarritzen erditu eta Donostian hazi eta burujabetu den Dantzas konpainiak nortasun propioa landu du azken urteotan. Ballet Biarritzen babesean sortu zen, dantzari gazteak babesteko asmoarekin, baina sokak askatu eta Gipuzkoako Diputazioaren eta Eus-

ko Jaurlaritzaren babesaz eta Filgi Clavierien eta Adriana Pousen gidaritzapean, ibilbide propioa egiten ari da. Konpania pre-profesionala da, eta Europa osoko hamar bat dantzari gazte gorpuzten dute, ikasketak bukatu eta dantzari profesional moduan lana aurkitu bitartean, konpainia profesional baten dinamika formatzen segitzeko aukerarekin uztartzen baitu.

Dantzarien prestakuntza teknikoa finkatu eta dantza garaikideko errepertorioa jorratzen ari da Dantzas konpainia. Itzik Galili edo Eric Gauthier ibilbide sendoko koreografoen lanak batetik, Lukas Timulak moduko sortzaile gazte eta ausarten proposamenekin bestetik, eta Hilde Koch edo Jone San Martin euskal dantzari eta koreografia-laguntzaile nabarmenen ekarpenekin, dantza programa erakargarriak plazaratu ditu berriki Dantzazek. Euskal dantzazaleak sustatu eta dantzarekin goza araztea du helburu, eta ahalegin berezia egiten du bere ikuskizunak herriz herri eskaini eta dantza garaikidea euskal lurralde osora eramateko.

certaine tradition d'amour de la danse s'est véritablement enracinée.

Le chorégraphe Juan Carlos Santamaria centre également son travail sur la technique classique. Avec sa compagnie Santamaria de Danza, il a mis en scène la musique de la Renaissance et la musique baroque, offrant ainsi un spectacle néo-classique de qualité. En 2008, Santamaria a remporté le Prix National de Danse, en Espagne.

La compagnie Dantzaz, qui a vu le jour à Biarritz et s'est développée à Donostia-San Sebastian, a affirmé son identité propre au cours de ces dernières années. Créée dans le giron de Ballet Biarritz, dans le but de former de jeunes danseurs, elle a largué les amarres et, avec l'appui de la Députation du Guipuzcoa, du Gouvernement Basque, et sous la direction de Filgi Claverie et Adriana Pous, a consolidé son propre projet. Il s'agit d'une compagnie pré-professionnelle, composée d'une dizaine de danseurs venus de toute l'Europe qui viennent de terminer leurs études et s'appêtent à chercher du travail en tant que danseurs professionnels. Ainsi, cette compagnie combine la dynamique d'une compagnie professionnelle avec l'opportunité de poursuivre sa formation.

Le travail de la compagnie Dantzaz consiste à établir une préparation technique des danseurs et à explorer le répertoire de danse contemporaine. Grâce aux travaux de chorégraphes au solide parcours comme Itzik Galili ou Eric Gauthier, aux propositions de jeunes créateurs audacieux comme Lukas Timulak, et aux contributions de ballerines et assistantes chorégraphes basques comme Hilde Koch ou Jone San Martin, la compagnie Dantzaz a présenté récemment de remarquables programmes de danse. Son objectif est d'encourager l'intérêt pour la danse basque, et de donner à connaître la danse. Pour cela, elle s'efforce de présenter ses spectacles de ville en ville, et de diffuser la danse contemporaine à travers tout le territoire basque.

ria de Danza company, he has set Renaissance and Baroque music to dance, bringing to public attention quality productions. Santamaria won the Spanish national award in 2008.

Born in Biarritz and raised in Donostia-San Sebastián, the Dantzaz company has developed its own identity in the last few years. It was created with the help of the Biarritz Ballet, with the aim of encouraging young dancers. Yet it broke free and, with the aid of the Provincial Council of Gipuzkoa and the Basque Government, and under the direction of Filgi Claverie and Adriana Pouse, it is forging its own career path. It is a professional company, and has around ten young dancers from all over Europe who have just finished their studies and are there whilst they look for work in the professional dance world; they are there because it provides them with the opportunity to combine this search and continue their training in the dynamics of a professional dance company.

The Dantzaz company is creating an established technical preparation and a contemporary dance repertoire. From the solid choreographic works of Itzik Galili or Eric Gauthier, on the one hand, to the bold productions of the young creative artist Lukas Timula on the other, and the obvious contributions of the Basque dancers and assistant choreographers Hilde Koch or Jone San Martin, Dantzaz has recently produced several attractive programmes. Its objective has been to champion aficionados of Basque dance and encourage people to cherish dance, and it makes a special effort to offer its shows in as many towns as possible and take contemporary dance to the whole Basque Country.

Sortzaile globalak

Créateurs locaux

Global Artists

Berrogei urtetik gora dira euskal dantza garaikidearen aitzindariak lehen ahaleginak eta lehen joan-etorriak egin zituztela. 1960ko hamarkada bukaeran Jose eta Concha Lainez bide erakusleak izan ziren ordurarte Euskal Herrian arrotzak ziren dantzaren forma berriak jorratuz. Herbeheretan, Het National Ballet-ean aritu ziren dantzan, eta Donostian Anexa dantza garaikide taldea sortu zuten. Anexa taldearen bidez dantza garaikidearen lurra goldatu zuten, eta hainbat dantzari eta irakasle jarri zituen dantzan eragindako olatuak. Iñaki Landa, Julio Duran, Mentxu Medel, Mentxu Alkorta, Javier Legorburu, Katxua edo Ana Moreno besteak beste dantzari heldu zitzaizkion buru-belarri. Iruñera aldatuta, Laineztarrek Yauskari taldea sortu zuten. Iparraldean, Mizel Theretrek Ekarle konpainia sortu eta dantza garaikidearen alorrean gaurdaino jarraitu duen sorkuntza ibilbide luzeari ekin zion.

Ondotik etorri diren gehienek kanpora jo izan dute ikastera, eta dinamika profesionaletan hasi direnean, batetik bestera ibiltzera ohitu dira. Badira operazio-basea Euskal Herrian ezartzea erabaki dutenak, eta dantzaren alorrean sorkuntza eta hedapenak erakunde, programatzaile, komunikabide eta ikusleentzako aldetik babes urria duela jakinda ere, bide hori jorratzea erabaki dute. Egoitza etxean, baina eserlekurik gabekoa, eta beraz, atzerrira joan eta etxera itzultzen jarraitu dute, ikasten jarraitu, ikusten segi, konpartitzen, irakasten, ikasten eta desikasten, eta askotan, emanaldiak eskaintzen, saltzen, eta Euskal Herrian jarraitu ahal izateko, ogia nola edo hala irabazten. Beste batzuk, bidea, harremanak, lankideak, proiektuak atzerrian dituzte, baina bihotzak etxera ekartzen ditu, eta ustez kontrako bidea egiten saiatzen dira.

Bartzelonan ezarrita du egoitza azken hamarkadan Damian Muñoz gasteiztarrak eta bertan ekoiztu ditu Virginia Garciarekin batera bere lan gehienak. 1995ean bere konpainia sortu zuenetik, giza-harremanak malenkoniak dantzatzuz ibilbide artistiko sako-

Plus de quarante ans se sont écoulés depuis les premiers pas des pionniers de la danse contemporaine basque. À la fin des années 1960, José et Concha Lainez ouvrirent de nouvelles voies avec des langages dansés jusqu'alors inconnus au Pays Basque. Après avoir dansé au sein du Het National Ballet des Pays-Bas, ils créèrent le groupe de danse contemporaine Anexa à Donostia-San Sebastian. Par le biais de ce groupe, ils explorèrent le terrain de la danse contemporaine et lancèrent de nombreux danseurs et enseignants. Iñaki Landa, Julio Duran, Mentxu Medel, Mentxu Alkorta, Javier Legorburu, Katxua ou Ana Moreno, notamment, participèrent à leur travail. À Pampelune, les Lainez fondèrent le groupe Yauskari. Dans la province du Labourd, Mizel Théret fonda la compagnie Ekarle et entama un long parcours dans l'univers de la danse contemporaine, qui se poursuit encore aujourd'hui.

La plupart de ceux qui ont suivi leurs traces ont dû partir se former à l'étranger. Au moment d'entamer une carrière professionnelle, ils ont été contraints de continuer à voyager. Certains ont décidé de se baser au Pays Basque, malgré le peu d'intérêt manifesté tant par les institutions, que les promoteurs de spectacles, les médias et les spectateurs, vis-à-vis de la création et de la diffusion dans le champ de la danse. Ils ont leur siège au pays, mais pas de véritable assise, ce qui les contraint à devoir se rendre fréquemment à l'étranger et à revenir «à la maison», de manière intermittente. Ils continuent à apprendre et à désapprendre, observer, partager, enseigner, et souvent à proposer des spectacles de manière à gagner leur vie tant bien que mal, pour pouvoir continuer à travailler au Pays Basque. D'autres mènent leur carrière à l'étranger où ils ont des contacts, des relations, des collègues de travail et des projets. Mais leur cœur les ramène au pays et ils s'efforcent de mener une carrière qui va à l'encontre de ce qu'ils avaient imaginé.

Damian Muñoz, originaire de Vitoria-Gasteiz, s'est établi à Barcelone il y a une dizaine d'années, et

It has been over forty years since the pioneers of contemporary Basque dance undertook their first efforts and first tours. In the late 1960s, Jose and Concha Lainez opened up new avenues of exploration in what were until that time unusual forms of dance in the Basque Country. They had been dancers at the Het National Ballet in the Netherlands, and they founded the Anexa contemporary dance group in Donostia-San Sebastián. Through the Anexa group, they cultivated the contemporary dance terrain, and encouraged several dancers and teachers on a professional career path. Iñaki Landa, Julio Duran, Mentxu Medel, Mentxu Alkorta, Javier Legorburu, Katxua and Ana Moreno, amongst others, became dancers because of such determination. Moving to Iruñea-Pamplona, the Lainez siblings established the Yauskari group. In Iparralde, meanwhile, Mizel Théret founded the Ekarle company and to this day, has continued in a long creative career in the field of contemporary dance.

Most of the people that followed have had to go abroad to study, and when they begin working professionally, they usually move around a lot. Some of them decide to base their operations in the Basque Country. They choose this path even knowing they enjoy little support from organisations, promoters, the media and the public for their creation and transmission in the field of dance. They have locales but usually without any public seating so they continue to travel and return home intermittently; they keep on studying, observing, sharing, teaching and, often, presenting and selling performances; in other words, in order to remain in the Basque Country they do whatever is needed to earn a crust. Others have their careers, contacts, colleagues and projects abroad, but their hearts bring them home and they try to forge a career against what their heads tell them.

Damian Muñoz has been based in Barcelona for the last ten years and most of his work is there, together with Virginia Garcia. Since he founded his company

Asier Zabaleta, Ertza dantza konpainia. *Ostrukaren zuloa* (2007)
 Asier Zabaleta, compagnie de danse Ertza. *Ostrukaren zuloa* (2007)
 Asier Zabaleta, Ertza dance company. *Ostrukaren zuloa* (2007)

na borobildu du Muñozek. Traspasos dantza konpainian eman zituen lehen urratsak eta ondoren Puertas Abiertas eta Moaré konpainietan jardun zuen. Virginia Garciarekin sortu zuen La Intrusa konpainiarekin munduko 25 herrialdetan egin ditu emanaldiak. *Por qué lloran las cebollas* (1996), *Daño* (1998), *Las mentiras del entusiasmo* (2001), *Tres tristes stripteases* (2002) edo *Ölelés* (2004) dira bere lan nabarmenetako batzuk.

Donostiara maiz itzultzen bada ere, Alemanian du ezarria bere egoitza aspaldiko urteetan Mikel Aristegik. Dantza garaikide ikasketak Essenen egin, eta Alemanian jardun du nagusiki, baina Suitza, Italia eta Euskal Herrian ere garatu ditu koreografia lanak. Aristegi dantza garaikideko nazioarteko sortzaile entzutetsu batekin, Sasha Waltzekin aritu da dantzari eta koreografo lanetan 2001 eta 2005 bitartean, eta besteak beste, DV8 Physical Theater konpainiarekin egin ditu sorkuntza lanak. Ekimen propioen artean *Delirio* (2005) eta *Ezusteakoa-Unerwartet* (2006) dira bere lanetako batzuk.

Asier Zabaletak joan-etorriko ibilbidea egin du, eta gogotik ari da azken urteotan bere egoitza profesionala etxean egonkortzeko ahaleginetan. Ezkioko dantzariak Adeshoras edo Hojarasca moduko konpainietan aritu ondoren, Suitzara jo eta 1999 eta 2004 bitartean Alias konpainiarekin jardun zuen, dantzari eta sorkuntza lanetan parte hartuz. Ertza konpainia sortu du eta harekin ari da Donostiatik sorkuntza lanetan, emanaldi eskaera gehienak nazioartean jasotzen baditu ere. *Ego* (2003), *Look* (2006), *Ostrukaren zuloa* (2007), edo *Next in line* (2010) dira sortu dituen lanetako batzuk, eta azken horrekin, Errusian, Cheljabinskeko Contemporary Dance Theatereko saria eskuratu du.

Dantza berria eta inprobisazioa ikasi zituen Idoia Zabaleta gasteiztarrek Bartzelonan, Amsterdamen eta New Yorken. Mal Pelo konpainiarekin aritu zen dantzan eta Moare bere konpainia sortuta *La puta inocencia* (2001), *El rato de José* (2002) edo *Piel* (2007)

c'est dans cette ville qu'il a réalisé la plupart de ses travaux, conjointement avec Virginia Garcia. Depuis qu'il a fondé sa compagnie, en 1995, Muñoz a effectué un parcours artistique remarquable, interprétant avec une grande sensibilité les relations humaines. Il a fait ses premiers pas au sein de la compagnie de danse Traspasos, puis intégré les compagnies Puertas Abiertas et Moare. Il a créé, avec Virginia Garcia, La Intrusa, une compagnie qui a donné des représentations dans 25 pays. *Por qué lloran las cebollas* (1996), *Daño* (1998), *Las mentiras del entusiasmo* (2001), *Tres tristes stripteases* (2002) ou encore *Ölelés* (2004) sont quelques-unes de ses principales créations.

Bien qu'il revienne fréquemment à Donostia-San Sebastian, Mikel Aristegi s'est établi en Allemagne. Il s'est formé à la danse contemporaine à Essen et a travaillé principalement en Allemagne, mais aussi en Suisse, en Italie et au Pays Basque. Aristegi a travaillé comme danseur et chorégraphe au sein de la très renommée compagnie de danse contemporaine Sasha Waltz entre 2001 et 2005, et il a créé des pièces chorégraphiques avec, notamment, la compagnie DV8 Physical Theater. On retiendra également, parmi ses créations, *Delirio* (2005) et *Ezustekoa-Unerwartet* (2006).

Asier Zabaleta a beaucoup voyagé pour sa carrière, et au cours de ces dernières années, il a travaillé dur pour pouvoir établir sa résidence professionnelle au Pays Basque. Après être passé par des compagnies comme Adeshoras ou Hojarasca, le danseur d'Ezkio s'est établi en Suisse entre 1999 et 2004, pour travailler au sein de la compagnie Alias en tant que danseur et créateur. Il a ensuite fondé la compagnie Ertza et réalisé, avec elle, ses propres créations à Donostia-San Sebastian, où il exerce aujourd'hui son activité artistique, même si la plupart des sollicitations dont il est l'objet proviennent de l'étranger. *Ego* (2003), *Look* (2006), *Ostrukaren zuloa* (2007) ou *Next in line* (2010) figurent parmi ses créations. C'est d'ailleurs

in 1995, Muñoz has completed his profound artistic career by creating dances based on the melancholy nature of human relations. He took his first steps in the Traspasos company and he later worked for the Puertas Abiertas and Moare companies. Virginia Garcia, meanwhile, created the La Intrusa company which has performed in twenty-five countries all over the world. Her most notable works are *Por qué lloran las cebollas* (1996), *Daño* (1998), *Las mentiras del entusiasmo* (2001), *Tres tristes stripteases* (2002) and *Ölelés* (2004).

Although he often returns to Donostia-San Sebastián, Mikel Aristegi has been based in Germany for some time. He studied contemporary dance in Essen and has worked mainly in Germany, although he has produced choreographic works in Switzerland, Italy and the Basque Country. Aristegi worked in dance and choreographic works with an internationally renowned contemporary dance artist, Sasha Waltz, between 2001 and 2005. Amongst other projects, he also carried out creative work for the DV8 Physical Theater company. His own initiatives include the works *Delirio* (2005) and *Ezustekoa-Unerwartet* (2006).

Asier Zabaleta has had a much travelled career, and in recent years he has been trying hard to concentrate his professional life at home. After dancing with the Adeshoras and Hojarasca companies, this dancer from Ezkio settled in Switzerland between 1999 and 2004. He then created the Ertza company and it is here, in Donostia-San Sebastián, where he now concentrates his artistic activity, even though most offers he receives to perform come from abroad. Some of his works include *Ego* (2003), *Look* (2006), *Ostrukaren zuloa* (2007) and *Next in line* (2010). For the latter, he won the Contemporary Dance Theater of Chelyabinsk award.

Idoia Zabaleta from Vitoria-Gasteiz studied new improvisational dance in Barcelona, Amsterdam and New York. She was a dancer for the Mal Pelo company and with her own company, Moare, she cre-

Bilbon bertan egoitza du Matxalen Bilbaok, sorkuntzarako oinarria gorputzean bertan jartzen duen koreografoak. Estetika zaindua eta musika berriak baliatzen ditu bere gorputza dantzan jartzeko.

piezak sortu ditu besteak beste. Biologian lizentziatua da eta disziplinartekotasuna eta artisten arteko interakzio sorkuntza lanetan aritzen da maiz. 2008tik Juan Gonzalezekin batera sortu duen Azala eszena ikerketa, sustapen eta hedapen gunea kudeatzen du. Nazioarteko hainbat sortzailerekin dituen sorkuntza proiektuak tarteko, han eta hemen jorratu eta aurkezten ditu bere lanak.

Gorputza, bestelako material eta instalazioekin batera arte sorkuntzarako tresna da Ion Mundua-terentzat. Dantzan formatu zen Paris, Belgika eta Londresen besteak beste, eta bideo eta performance alorrean ikerketa eta ekarpen lanetan aritzen da batik bat, Artelekun abiatu zen *Mugatxoan* programa kudeatuz Blanca Calvorekin batera.

Bilbon bertan egoitza du Matxalen Bilbaok, sorkuntzarako oinarria gorputzean bertan jartzen duen koreografoak. Estetika zaindua eta musika berriak baliatzen ditu bere gorputza dantzan jartzeko. *Lotura* (2004), *Capricho* (2005) edo *Sast!* (2009) dira bere lan aipagarri batzuk. Blanca Arrieta gasteiztarrak berriz, gorputzak komunikatzeko dituen baliabide guztiak ustiatzen jarrita du gogoia, eta Ciento Cincuenta Cuerdas bere konpainiarekin eta Irish Modern Dance konpainiarekin elkarlanean egin ditu hainbat lan nabarmen. *Zero* (2002), *Efecto Mariposa* (2005) edo *Frágil* (2008) dira Arrietaren sorkuntza lanetako batzuk.

Organik taldearen bidez plazaratzen ditu Natalia Mongek bere lanak. Probokazioa eta umorea darie bere sorkuntzei, eta *Lilas* (2008) edo *Maniati@as* (2010) dira plazaratu dituen ikuskizun aipagarri batzuk. Pantxika Telleria lapurtarrak Elirale konpainiarekin heldu zein umeentzako lanak sortu ditu, eta horietan artean aipagarriak dira azken horiei begira prestatutako *Lodikroko* (2008) eta *Otto* (2009).

Antzerki fisikoa deritzana jorratuz ari da ezagutzera ematen Iker Gomez. Bartzelonako Institut del Teatre-n prestatu ondoren Suitzako Ballet Nazionalean, Alemanian Resenzurg Tanztheater edo Kataluinan

Matxalen Bilbao, *Mutis* (2003)

avec *Next in line* qu'il a remporté le prix du Contemporary Dance Theater de Chelyabinsk en Russie.

Idoia Zabaleta, originaire de Vitoria-Gasteiz, s'est formée à la nouvelle danse et à l'improvisation à Barcelone, Amsterdam et New York. Elle a dansé avec la compagnie Mal Pelo et après avoir fondé sa propre compagnie, Moare, elle a notamment créé les pièces suivantes: *La puta inocencia* (2001), *El rato de José* (2002), et *Piel* (2007). Elle est diplômée en Biologie et s'intéresse aux domaines multidisciplinaires et aux travaux de création basés sur l'interaction entre artistes. Depuis 2008, elle gère le centre de recherche, de promotion et de diffusion scénique Azala, qu'elle a créé avec Juan Gonzalez.

Pour Ion Muanduate, le corps est, avec les autres matériaux et installations, un outil pour la création artistique. Il s'est formé à la danse notamment à Paris, en Belgique, et à Londres, et il travaille essentiellement dans le domaine de la recherche sur la

ated (amongst others) the pieces *La puta inocencia* (2001), *El rato de José* (2002) and *Piel* (2007). She has a degree in biology and she often works creatively with an interdisciplinary outlook, seeking interaction amongst artists. Since 2008, Azala, which she established together with Juan Gonzalez, has developed research, promotional and diffusion areas. In the meantime, she has also worked on creative projects with several international artists in many places and on presenting her works.

For Ion Muanduate, together with other kinds of materials and installations, the body is a creatively artistic instrument. He trained as a dancer in Paris, Belgium and London, amongst other places, and he mostly works in research and production in the fields of video and performance art. Together with Blanca Calvo, he developed the Mugatxoan programme in Arteleku (the contemporary art centre of Donostia-San Sebastián).

Iker Gomez, *La danza del Cisne* (2008)

Gellabert-Azzopardi konpainietan aritu da. Digital Video Dance Art konpainia sortu eta eszena zuzendaritza, koreografia eta ikus-entzunezko sormenak uztartzen ditu bere lanetan. *Absurdo* (2007), *Apple Street* (2009) edo *Les Sylphydes 45* (2011) dira egin dituen lanetako batzuk, eta dadaismoa zein dantza klasikotik abiatuz, dantza fisikoa eta ikus-entzunezkoak uztartzen dituzten sorkuntzak plazaratzen ditu Gomezek.

danse, la vidéo et la performance artistique. Il dirige en collaboration avec Blanca Calvo le programme Mugatxoan dans le cadre du centre d'art contemporain Arteleku, à Donostia-San Sebastian.

Matxalen Bilbao est une créatrice qui part de son propre corps pour développer ses projets chorégraphiques. Elle a recours à une esthétique soignée et des musiques nouvelles

Pour mettre son corps en mouvement. *Lotura* (2004), *Capricho* (2005), ou encore *Sast!* (2009) sont quelques-unes de ses créations. Pour sa part, Blanca Arrieta, originaire de Vitoria-Gasteiz, cherche à exploiter toutes les ressources qu'elle offre le corps afin de s'exprimer. Elle a créé plusieurs œuvres importantes avec sa compagnie Ciento Cincuenta Cuerdas et la compagnie Irish Modern Dance. À retenir notamment parmi ses travaux: *Zero* (2002), *Efecto Mariposa* (2005) ou *Fragil* (2008). Natalia Monge développe son travail chorégraphique par le biais du groupe Organik. Ses créations intègrent provocation et humour. Deux de ses plus récents spectacles s'intitulent *Lilas* (2008) et *Maniati@as* (2010). La danseuse et chorégraphe labourdine Pantxika Telleria a créé des œuvres pour adultes et pour enfants avec la compagnie Elirale. Parmi les pièces destinées au jeune public, on trouve *Lodikroko* (2008) et *Otto* (2009).

Iker Gomez est un artiste visuel qui évolue dans le champ du théâtre physique. Après s'être formé à l'Institut de Théâtre de Barcelone, il est passé par le Ballet National Suisse, par le Resenzurg Tanztheater, en Allemagne, et par la compagnie catalane Gellabert-Azzopardi. Il a créé la compagnie Digital Vidéo Dance Art et marie dans son travail la direction scénographique, la chorégraphie et la création audiovisuelle. *Absurdo* (2007), *Apple Street* (2009), ou encore *Les Sylphydes 45* (2011) sont quelques-unes de ses créations. Partant du dadaïsme et de la danse classique, Gomez intercale danse physique et éléments audiovisuels.

Matxalen Bilbao, a choreographer who uses her own body as her main source of artistic creativity, is based in Bilbo itself. She pays attention to aesthetics and the use of new forms of music in order to create dance movements for her body. Amongst her most notable works are *Lotura* (2004), *Capricho* (2005) and *Sast!* (2009). Blanca Arrieta from Vitoria-Gasteiz, meanwhile, seeks to exploit all the resources her body possesses in order to communicate. She has done her most outstanding work with her own Ciento Cincuenta Cuerdas company as well as with the Irish Modern Dance company. Some of Arrieta's works include *Zero* (2002), *Efecto Mariposa* (2005) and *Fragil* (2008).

Natalia Monge has presented most of her work through her involvement in the Organik group. Her creative work is provocative and humorous, and amongst her most significant works are *Lilas* (2008) and *Maniati@as* (2010). Pantxika Telleria from Lapurdi creates work for both adults and children with the Elirale company. Amongst her most important works are the children's shows *Lodikroko* (2008) and *Otto* (2009).

Iker Gomez presents work he has developed in the area of physical theatre. After training in the Institut del Teatre in Barcelona, he worked for the National Ballet of Switzerland, the Resenzurg Tanztheater in Germany, and the Gellabert-Azzopardi company in Catalonia. He founded the Digital Video Dance Art company and combines stage direction, choreography and audio-visual creativity in his work. Some of his works include *Absurdo* (2007), *Apple Street* (2009) and *Les Sylphydes 45* (2011). Using Dadaism and classical dance as a point of departure, Gomez produces artistic creations combining physical and audio-visual dance.

Dantza egutegia

74

TOKIAN-TOKIKO DANTZA TRADIZIONALA

OTSAILA-MARTXOA

3, San Blas: Txulalari. Guardia

Otsaila, martxoa eta apirileko igandeetan: Maskaradak. Zuberoa

Inaute igandea:

Talai-dantza. Amezketak
Txantxo-dantza. Abaltzisketa
Zahagi-dantza. Markina-Xemein
Sorgin-dantza. Antzuola
Kaskarotak. Uztaritz

Inaute asteartea:

Zortzikoak. Lantz
Sagar-dantza. Arizkun
Momotxorroak. Altsasua

APIRILA

Pazko igandea: Bolantak. Luzaide

MAIATZA

3, Santa Kurutz: Ezpata-dantza. Legazpi

15, San Trokaz: Dantzari-dantza eta erregelak. Abadiño

Azenzio: Loinazko San Martinen
ezpata-dantza. Beasain

EKAINA

Corpus Christi:

Korpus dantzak. Oñati
Besta Berri. Heleta

23: Soka-dantza. Donostia, Zarautz, Irun
San Juanen kantaita. Urdiain

24, San Joan:

Bordon-dantza. Tolosa
Dantzak. Guardia
Mutil-dantzak. Arizkun
Axeri-dantza. Andoain

29, San Pedro:

Dantzari-dantza eta erregelak. Berriz
Kaxarranka eta Donibaneko aurrekua.
Lekeitio
Trapatan. Doneztebe

UZTAILA

2, Santa Isabel:

Ezpata-dantza Antion. Zumarraga

4: Aurrekua. Hermua-Larrea

7, San Fermin: Ezpata-dantza. Lesaka

16, Karmen: Ezpata-dantza, brokel-dantza
eta soka-dantza. Añorga

Uztaileko hirugarren larunbata: Mairuaren
alardea eta trokeo-dantzak. Antzuola

26, Santa Ana: Santaneroen esku-dantza.
Ordizia

ABUZTUA

3, San Esteban: Bordon-dantza eta
makil-dantzak. Bera

5, Ama Birjina zuria:
Arku-dantza. Lanestosa
Zortzikoak. Gasteiz

10, San Lorentzo:

San Juan iantzak. Berastegi

San Lorentzo dantzak. Iruñea

11, San Tiburtzio:

Ezpata-dantza eta ingurutxoa. Leitza

15, Ama Birjina:

Ezpata-dantza eta aurrekua. Begoña (Bilbo)

16, San Roke:

San Roke dantza. Deba

24, San Bartolome:

Soka-dantza. Elgoibar

IRAILA

8, Ama Birjina:

Dantzari-dantza. Izurtzu
Muskindako Ama Birjinaren dantzak.
Otsagabia

Arrateko Amaren dantzak. Eibar

29, San Migel:

Dantzari-dantza. Iurreta
Ezpata-dantza. Markina-Xemein
Paloteadoa. Cortes

Iraileko azken asteburua:

Aldapako San Ferminen ezpata-dantza. Iruñea

URRIA

Urriko lehen igandea:

Errebobiloen aurrekua. Elorrio
Ingurutxoa. Amezketak
Gorulariak. Iurreta

DANTZA TRADIZIONALEN JAIALDIAK

Iruñea-Eibar: Ezpalak dantza tradizionalaren
nazioarteko jaialdia (maiatzeko azken
asteburua)

Donostia: Lauarin nazioarteko folklore
jaialdia (ekaineko laugarren asteburuan)

Portugalete: Nazioarteko Folklore Jaialdia
(uztaileko laugarren astean)

Galdakao: Folklore Bizian Nazioarteko
Folklore Jaialdia (uztaileko hirugarren
astean)

Irun: Bidasoaldeko Gazteen Nazioarteko
Folklore Jaialdia (uztaileko hirugarren
astean)

BALLET ETA DANTZA JAIALDIAK

Biarritz: Maitaldia (irailean)

Bilbo: Dantzaldia (udazkenean)

Donostia, Irun, Errenteria, Baiona:
Dantza Hirian (irailean)

Bilbo: Lekuz leku (ekainean)

DANTZALDI IREKIAK

**Iruñea, Gasteiz, Bilbo, Donostia eta
Baionako jaietan**

Durango: Dantzaldi Ibiltaria

**Patxi eta Konpainia, Aiko taldea, Lauetan
Erdizka edo Arrabots taldeen emanaldiak**

Gasteiz: Dantza Plazan, maiatzetik urrira
bitarteko asteburuetan

Bilbo: Urbeltzen Dantza Ganbara Kafe
Antzokian, hileko lehen asteazkenetan

Calendrier de la danse

DANSES TRADITIONNELLES LOCALES

FÉVRIER-MARS

Le 3, Saint Blaise: Txulalaj à Laguardia

Dimanches de février, mars, avril:

Mascarades en Soule

Dimanche de carnaval:

Talai-dantza à Amezqueta

Txantxo-dantza à Abaltzisketa

Zahagi-dantza à Markina Xemein

Sorgin-dantza à Antzuola

Kaskarotak à Ustaritz

Mardi de carnaval:

Zortziko à Lantz

Sagar-dantza à Arizkun

Momotxorroak à Alsasua

AVRIL

Dimanche de Pâques: Bolantak à Valcarlos-Luzaide

MAI

Le 3, Sainte Croix: Ezpata-dantza à Legazpi

Le 15, Saint Torquat: Dantzari-dantza et erregelak à Abadiño

Ascension: Ezpata-dantza à San Martin de Loinaz, Beasain

JUIN

Fête-Dieu:

Danses de la Fête-Dieu (ou du Corps du Christ) à Oñati

Fête-Dieu à Hélette

Le 23: Gizon-dantza à Donostia-San Sebastian, Zarautz, Irun; kantaita de la Saint Jean à Urdiaín

Le 24, Saint Jean: Bordon-dantza à Tolosa

Danses à Laguardia

Mutil-dantzak à Arizkun

Axeri-dantza à Andoain

Le 29, Saint Pierre:

Dantzari-dantza et erregelak à Berriz

Kaxarranka et aurreku de San Juan à Lekeitio

Trapatan à Doneztebe

JUILLET

Le 2, Sainte Isabelle: Ezpata-dantza à Antio, Zumarraga

Le 4: Aurreku à Hermua-Larrea

Le 7, Saint Firmin (San Fermin):

Ezpata-dantza à Lesaka

Le 16, Sainte Carmen: Ezpata-dantza, brokel-dantza et soka-dantza à Añorga

Le 3e samedi de juillet: parade de Mairu et trokeo-dantzak à Antzuola

Le 26, Sainte Anne: Esku-dantza des «santaneros» à Ordizia

AOÛT

Le 3, Saint Étienne:

Bordon-dantza et makil-dantzak à Bera

Le 5, Fête mariale:

Danse des arceaux à Lanestosa

Zortziko à Vitoria-Gasteiz

Le 10, Saint Laurent:

Danses de Saint Jean à Berastegi

Danses de Saint Laurent à Pampelune

Le 11, Saint Tiburce:

Ezpata-dantza et ingurutxo à Leiza

Le 15, Assomption:

Ezpata-dantza et aurreku à Begoña (Bilbao)

Le 16, Saint Roch: Danse de Saint Roch à Deba

Le 24, Saint Barthélémy:

Soka-dantza à Elgoibar

SEPTEMBRE

Le 8, Fête mariale:

Dantzari-dantza à Izurtza

Danses de Notre Dame de Muskilda à

Otxagabia

Danses de Notre Dame de Arrate à Eibar

Le 29, Saint Michel:

Dantzari-dantza à Iurretza

Ezpata-dantza à Markina-Xemein

Paloteado à Cortes

Dernier week-end de septembre:

Ezpata-dantza de San Fermin de Aldapa à Pampelune

OCTOBRE

Premier dimanche d'octobre:

Aurreku des «rebombillos» d'Elorrio

Ingurutxo à Amezqueta

Gorulariak à Iurretza

FESTIVALS DE DANSE TRADITIONNELLE

Pampelune, Eibar: Festival international de danses traditionnelles Ezpalak (dernier week-end de mai)

Donostia-San Sebastian: Festival international de folklore Lauarin (4e week-end de juin)

Portugalete: Festival international de folklore Folklore Bizian (3^e semaine de juillet)

Irun: Festival international de jeune folklore de la Bidassoa (3^e semaine de juillet)

FESTIVALS DE BALLE ET DANSE

Biarritz: Le Temps d'Aimer (septembre)

Bilbao: Dantzaldia (automne)

Donostia-San Sebastian, Irun, Renteria,

Bayonne: Dantza Hirian (septembre)

Bilbao: Lekuz Ieku (juin)

BALS

Pendant les fêtes de Pampelune, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastian et Bayonne

Durango: Bal itinérant

Sessions de danse avec les groupes Patxia eta Konpainia, Aiko, Lauetan Erdizka et Arrabots

Vitoria-Gasteiz: Dantza Plazan (week-ends de mai à octobre)

Bilbao: Urbeltzen Dantza Ganbara au Kafe Antzokia (les premiers mercredis de chaque mois)

Dance Calendar

76

LOCAL TRADITIONAL DANCE

FEBRUARY-MARCH

3, San Blas: *Txulalai*. Guardia

Sundays in February, March and April:

Maskaradak. Zuberoa

Inaute igandea (Carnival Sunday):

Talai-dantza. Amezketa

Txantxo-dantza. Abaltzisketa

Zahagi-dantza. Markina-Xemein

Sorgin-dantza. Antzuola

Kaskarotak. Uztaritze

Inaute asteartea (Carnival Tuesday, Mardi Gras or Shrove Tuesday):

Zortzikoa. Lantz

Sagar-dantza. Arizkun

Momotxorroak. Altsasu

APRIL

Easter Sunday: *Bolantak*. Luzaide

MAY

3, Santa Krutz (Day of the Cross):

Ezpata-dantza. Legazpi

15, San Trokaz (Saint Trolaz):

Dantzari-dantza and *erregelak*. Abadiño

Azenzio (Feast of the Ascension):

Loinazko San Martinen (Saint Martin of the Ascension) *ezpata-dantza*. Beasain

JUNE

Corpus Christi: *Korpus dantzak*. Oñati

Besta Berri. Heleta

23, Saint John's Eve: *Soka-dantza*. Donostia,

Zarautz and Irun

San Juanen kantaita. Urdiain

24, San Joan (Feast Day of Saint John):

Bordon-dantza. Tolosa

Dantzak. Guardia

Mutil-dantzak. Arizkun

Axeri-dantza. Andoain

29, San Pedro (Saint Peter the Apostle):

Dantzari-dantza and *erregelak*. Berriz

Kaxarranka and *Donibaneako aurreksua*.

Lekeitio

Trapatan. Doneztebe

JULY

2, Santa Isabel (Saint Elizabeth):

Ezpata-dantza. Antio, Zumarraga.

4, Aurreksua. Ermua-Larrea

7, San Fermin (Saint Fermin):

Ezpata-dantza. Lesaka

16, Karmen (Our Lady of Mount Carmel):

Ezpata-dantza, *brokel-dantza* and *soka-dantza*. Añorga

Third Saturday in July: *Mairuaren alardea*

and *trokeo-dantzak*. Antzuola

26, Santa Ana (Saint Anne):

Santaneroen esku-dantza. Ordizia

AUGUST

3, San Esteban (Saint Stephen):

Bordon-dantza and *makil-dantzak*. Bera

5, Ama Birjina zuria (Virgin Mary):

Arku-dantza. Lanestosa

Zortzikoa. Vitoria-Gasteiz

10, San Lorentzo (Saint Lawrence):

San Juan iantzak. Berastegi

San Lorentzo dantzak. Iruñea-Pamplona

11, San Tiburtzio (Saint Tiburcio):

Ezpata-dantza and *ingurutxoak*. Leitza

15, Ama Birjina (Assumption of the Blessed Virgin Mary): *Ezpata-dantza* and *aurreksua*.

Begoña (Bilbo)

16, San Roke (Saint Roch):

San Roke dantza. Deba

24, San Bartolome (Saint Bartholomew the Apostle): *Soka-dantza*. Elgoibar

SEPTEMBER

8, Ama Birjina (Birth of the Blessed Virgin Mary): *Dantzari-dantza*. Izurtza

Muskildako Ama Birjinaren dantzak. Otsagabia

Arrateko Amaren dantzak. Eibar

29, San Migel (Saint Michael):

Dantzari-dantza. Iurreta

Ezpata-dantza. Markina-Xemein

Paloteadoa. Cortes

Last weekend in September: *Aldapako San*

Ferminen ezpata-dantza. Iruñea-Pamplona

Gorulariak. Iurreta

OCTOBER

First Sunday in October:

Errebonbiloen aurreksua. Elorrio

Ingurutxoak. Amezketa

Gorulariak. Iurreta

TRADITIONAL DANCE FESTIVALS

Iruñea-Pamplona, Eibar: Ezpalak international traditional dance festival (last weekend in May)

Donostia-San Sebastián: Lauarion international folklore festival (fourth weekend in June)

Portugalete: International Folklore Festival (fourth week in July)

Galdakao: Folklore Bizian (Living Folklore) International Folklore Festival (third week in July)

Irun: International Folklore Festival for Young People of the Bidasoa District (third week in July)

BALLET AND DANCE FESTIVALS

Biarritz: Maitaldia (September)

Bilbo: Dantzaldia (Autumn)

Donostia-San Sebastián, Irun, Erreterria,

Baiona: Dance in the City (September)

Bilbo: Lekuz leku (June)

OPEN DANCES

At the festivals of Iruñea-Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbo, Donostia-San Sebastián and Baiona

Durango: Dantzaldi Ibitaria

Performances by the groups Patxi eta Konpainia, Aiko taldea, Lauetan Erdizka and Arrabots

Vitoria-Gasteiz: Dantza Plazan (Dance in the Square), weekends from May to October

Bilbo: Urbeltzen Dantza Ganbara (Urbeltz's Dance Chamber) in the Kafe Antzokia, the first Wednesday of every month

Bibliografia

Bibliographie / Bibliography

LIBURUAK / LIVRES / SITES INTERNET

ARANBURU URTASUN, Mikel. *Danzas y bailes de Navarra*. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2000.

BIDADOR, Joxemiel. *Dantzaren erreforma Euskal Herrian*. Bilbo: Bilboko Udala, Kultura eta Euskara Saila, 2005.

BIKANDI, Sabin. *Alejandro Aldekoa: Master of Pipe and Tabor Dance Music in the Basque Country*. Reno, Center for Basque Studies - University of Nevada, 2009.

FERNÁNDEZ DE LARRINOVA, Kepa. *Fronteras y puentes culturales. Danza tradicional e identidad social*. Pamplona: Pamiela, 1998.

FERNÁNDEZ DE LARRINOVA, Kepa (dir. y estudio preliminar). *Calendario de fiestas y danzas tradicionales en el País Vasco*. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako-Gobierno Vasco, 2003.

GUILCHER, Jean-Michel. *La tradition de danse en Béarn et Pays Basque français*. Paris: La Maison des sciences d'homme Paris, 1984.

IRIGOIEN, Iñaki. *La danza en el País Vasco*. Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1985.

ITZAINA, Xabier. "Danse et chant en Pays Basque nord", p. 209-252, in Denis Laborde (dir.), *Kantuketan, l'univers du chant basque*. Bayonne-Saint-Sébastien: Elkar, Institut Culturel Basque, 2002.

SAGASETA, Migel Angel. *Luzaidoko ddantzak*. Bilbo: Herritar Berri-Astero/Baigorri-Gara, 2011.

TRUFFAUT, Thierry. "La danse en Labourd", *La danse basque*. Bidart: Lauburu, 1981.

URBELTZ, Juan Antonio. *Dantzak. Notas sobre las danzas tradicionales de los Vascos*. Bilbao: Caja Laboral, 1978.

URBELTZ, Juan Antonio. *Danza vasca. Aproximación a los símbolos*. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa, 2001.

WEB ATARIK / PÁGINAS WEB / WEBSITES

www.dantzan.com. *Dantzaren inguruko albistegia / Informations sur la danse / Dance information*.

www.dantzak.com. *Gipuzkoako eta Bizkaiko dantzei buruzko gunea / Site consacré aux danses du Guipuzcoa et de la Biscaye / A site about dances in Gipuzkoa and Bizkaia*.

www.dantzanet.net. *Bizkaiko dantzei buruzko informazioa / Informations sur les danses de la Biscaye / Information about dances in Bizkaia*.

www.addedantza.org. *Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarte / Association des Professionnels de la Danse du Pays Basque / The Professional Dance Association of the Basque Country*.

Argazkiak

Photographies / Photographs*

- 78 (Azala / Couverture / Front Cover) © Asier Uriagereka
(7, 52) © Iñaki Zugasti
(18, 26, 28, 44a, 44b) © Iñaki Zugasti - dantzan.com.
CC-BY-SA
(30) © Oier Araolaza. CC-BY-SA
(22, 25, 34, 36) © Oier Araolaza - dantzan.com. CC-BY-SA
(8) © Bligh Barker. Zumalakarregi Museoa
(10) © Eriz. [Grabatzailea](#)/Gravure/Engraver: Pannemaker.
Zumalakarregi museoa
(14) © Kutxa Fototeka
(15) © Georges Scotto. Euskomedia (Eusko Ikaskuntzako)
- (41) © Lamia
(46) © Aukeran dantza konpainia
(50, 62) © Gorka Bravo
(56) © Lucia Lakarra
(60) © Asier Uriagereka
(64) © Usoz
(68) © Iker Urteaga
(71) © Matxalen Bilbao
(72) © Iker Gomez

* Parentesi artean doaz argazkiak azaltzen diren orrien zenbakiak / Les numéros des pages sur lesquelles figurent les photographies sont indiqués entre parenthèses / The pages on which the photographs appear are indicated in parenthesis.

Oier Araolaza Arrieta

(Elgoibar, 1972)

Dantzaria da. Kazetaritza eta antropologia ikasketak burutu ditu, eta ETB eta Elhuyarren lan egin du kultura eta zientzia alorren komunikazioan. Dantzan.com gunea sortu zuen 2002an eta bere kudeatzailea da. Dantzaren alorrean komunikazioa, kudeaketa eta formakuntza lanetan aritzen da eta “Dantza Ikasi” formazio programaren zuzendaria da. Kezka, Argia eta Haritz dantzari taldeetan aritzen da dantzan. Kulturaren Euskal Kontseiluko kidea da. Dantza tradizionalaren inguruko zenbait lan argitaratu ditu, tartean *Gregorio Santa Cruz dantza-maisua* (Ego-Ibarra, 1998).

Oier Araolaza Arrieta est danseur. Il a suivi des études de journalisme et d'anthropologie et a travaillé dans le domaine de la culture et des sciences pour la Télévision Basque ETB, et pour la société Elhuyar. En 2002, il a créé le site internet dantzan.com dont il est l'éditeur. Ses champs d'intervention, dans le domaine de la danse, sont la communication, la gestion et la formation, et il dirige le programme de formation «Dantzan Ikasi». Il danse au sein des groupes Kezka, Argia et Aritz. Il est membre du Conseil Basque de la Culture. Il a publié divers travaux sur la danse traditionnelle basque, notamment *Gregorio Santa Cruz dantza maisua* (Gregorio Santa Cruz maître de danse, Ego-Ibarra, 1998).

A dancer, he has completed studies in journalism and anthropology, and worked in the fields of culture and science for ETB (Basque public television) and Elhuyar. He founded the Dantzan.com site in 2002, which he currently manages. He works in the fields of dance communication, management and training, and directs the “Dantza ikasi” (Study dance) training programme. He dances in the Kezka, Argia and Aritz dance groups, and is a member of the Basque Cultural Council. He has published several works on traditional dance, including *Gregorio Santa Cruz dantza-maisua* (Ego-Ibarra, 1998).

Euskal Kultura Saila

Collection Culture Basque / Basque Culture Series

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA