

EUSKAL DANTZA
LA DANSE BASQUE

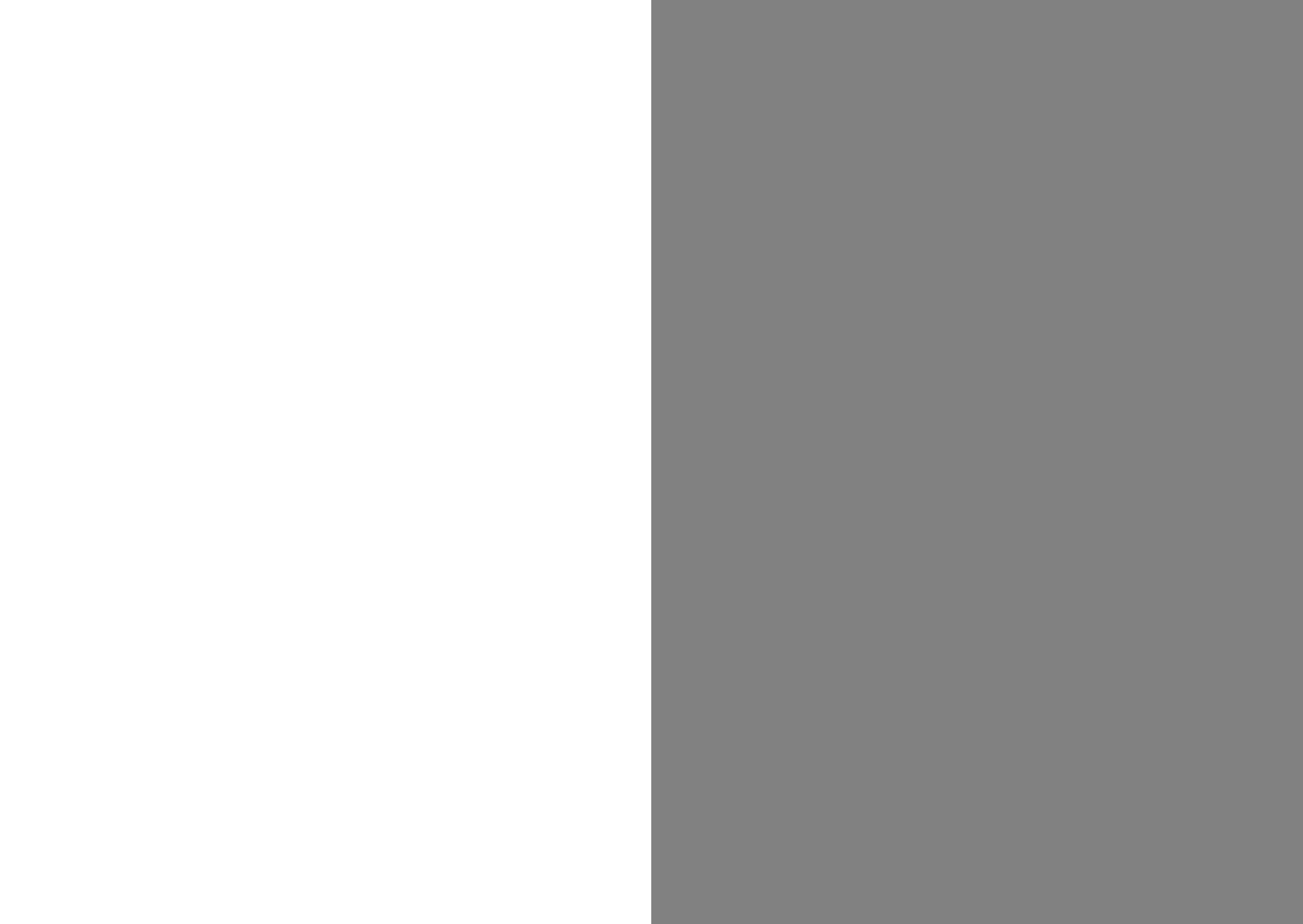
08

Oier Araolaza Arrieta

BASQUE.

ETXEPARE
EUSKAL
INSTITUTUA

EUSKAL DANTZA
LA DANSE BASQUE

08

Oier Araolaza Arrieta

BASQUE.

1	Euskara La langue basque
2	Literatura La littérature
3	Musika klasikoa La musique classique
4	Euskal kantagintza: pop, rock, folk La chanson basque : pop, rock, folk
5	Artea L'art
6	Zinema Le cinéma
7	Arkitektura eta diseinua L'architecture et le design
8	Euskal dantza La danse basque
9	Bertsolaritza Le bertsolarisme
10	Tradizioak Les traditions
11	Sukaldaritza La cuisine
12	Antzerkia Le théâtre

Etxepare Euskal Institutuak sortutako bilduma honek hamabi kultura-adierazpide bildu ditu. Guztiak kate bakarraren katebegiak dira, hizkuntza berak, lurralde komunak eta denbora-mugarri berberak zeharkatzen dituztelako. Kulturaren eskutik, euskararen lurraldean tradizioa eta abangoardia nola uztartu diren jasoko duzu. Kulturaren leihotik, bertakoaren eta kanpokoaren topalekua erakutsiko dizugu. Kulturaren taupadatik, nondik gatozen, non gauden eta nora goazen jakiteko aukera izango duzu. Liburu sorta hau abiapuntu bat da, zugan jakin-mina eragin eta euskal kultura sakonago ezagutzeko gogoia piztea du helburu.

Cette collection créée par l'Institut basque Etxepare réunit douze disciplines culturelles. Elles sont toutes les maillons d'une même chaîne, car elles partagent la même langue, le même territoire, et la même histoire. À travers notre culture, nous vous invitons à être témoin de la fusion entre tradition et innovation, du mélange du local et de l'étranger dans le territoire de la langue basque. Nous vous invitons à découvrir d'où nous venons, où nous en sommes, et vers où nous allons. Cette collection est un point de départ destiné à éveiller votre curiosité et à susciter le désir de mieux connaître la culture basque.

EUSKAL DANTZA LA DANSE BASQUE

Oier Araolaza Arrieta

10	Euskal dantza, euskaldunon gorputz-hizkuntza	La danse basque, langage corporel des Basques
14	‘Pas de basque’	‘Pas de Basque’
20	Neguko festak, inauteriak dantzan	Fêtes hivernales, carnivals dansés
28	Negua joan, uda etorri, eta dantzan berriz	L'hiver s'en va, l'été arrive, et la danse continue
36	Dantza tradizionalen loraldia	Le renouveau des danses traditionnelles
48	Dantzaldi gidatuak eta dantzazaleak	Danses guidées et la passion pour la danse
50	Euskal dantzarien diaspora	La diaspora des danseurs basques
56	Dantza-maitaleak	Amoureux de la danse
58	Sortzaile glokalak	Créateurs glocaux
64	Dantza-egutegia	Calendrier de danse
68	Bibliografia laburra	Bibliographie courte

Nola lortu du Mendebaleko Europako berezko hizkuntzen artean indoeuroparra ez den bakarrak bere lekua hartzea XXI. mendean? Zertan datza euskal kultura gaur egun eta zertan bereizten da besteengandik? Zer presentzia merezi du nazioartean?

Liburu hauen bidez, Etxepare Euskal Institutuak erantzun batzuk proposatu nahi ditu, beste kultura eta identitate batzuei eskua luzatzeko asmoz. Elkar ezagutzea baita elkar estimatzeko eta ulertzeko modu bakarra. Ongi etorri.

Comment la seule langue indigène d'Europe occidentale qui ne soit pas d'origine indo-européenne a-t-elle réussi à prendre sa place au XXIe siècle ? Qu'est-ce que la culture basque aujourd'hui, et qu'est-ce qui la distingue des autres cultures ?

À travers les livres de cette collection, l'Institut basque Etxepare souhaite proposer des réponses, afin de tendre la main à d'autres cultures et identités. Car se connaître mutuellement est le seul moyen de nous apprécier et de nous comprendre. Ongi etorri.

Euskal dantza, euskaldunon gorputz-hizkuntza

Tokian tokiko dantza tradizionalekin hasi eta abangoardiako antzerki fisikoraino, euskal dantzak nortasun bereziko eskaintza zabala eta anitza du dantzaz gozatu nahi duenarentzat. Euskaldunek beren kulturarekiko erakutsi duten atxikimenduari esker, tradiziozko dantza-errepertorio aberatsak 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 lengoaia bat komunikatzeko, sentitzeko, adierazteko, konpartitzeko, azken batean, bizitzeko erabiltzen duguna: dantza. Gorputza patroï erritmikoen arabera mugimenduan jarri eta, hitz egiteko beharrik gabe, komunikazioaren txinparta pizten da. Kultura guztietan dantzatzaren dira emakumeak eta gizonak, eta euskaldunek ere badute dantzarako sena, hots, gorputza musikarekin astintzeko premia. Ahozko hizkuntzaren biziberritzea hauspotu duten bezala, gorputzaren lengoaia ere nabarmen biziberritu dute. Hala, egungo euskal dantzariak koreografia-ondare aberatsa eta sorkuntzarako dantza-lengoaia garaikidea eskura ditu.

1. Aurreskua. Kezka dantza-taldea. Eibar, 2017.

La danse basque, langage corporel des Basques

1. Aurresku. Groupe de danse Kezka. Eibar (Guipuscoa), 2017.

Des danses traditionnelles locales au théâtre physique d'avant-garde, la danse basque offre à quiconque 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 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 actuel dispose tout à la fois d'un patrimoine chorégraphique riche, et d'un langage créatif contemporain.

Une telle passion pour la danse fait que jusqu'à aujourd'hui, 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 XVIIIe siècle comptait des danseurs basques, et aujourd'hui, ils sont également 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 est 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.

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

Dantzarako zaletasun horrek tokian tokiko festak, ospakizunak eta errituak dantzaz bete ditu gaurdaino. Kultura koreografiko indartsuak dantzari trebeak eman ditu, hala euskal dantza tradizionalan ari direnak nola dantza klasikoan eta garaikidean arrakastaz munduan barrena dantzari ari direnak. Parisen, XVII. mendean, sortu zen lehen dantza-konpainian euskal dantzariak egon ziren moduan, gaur egun nazioarteko ballet-konpainia handietan ari dira baita ere euskal dantzariak.

Euskaldunon dantzarako zaletasuna erakusten duten zenbait aipu, erabiliaren erabiliaz, topiko bihurtu ditugu. Estrabonek, Kristo aurreko II. mendean, Iberiar penintsulako iparraldeko herritarrei buruz idatzitakoetan dantzan irudikatu zituen, eta harrezkero bidaiariak euskaldunoi buruz egindako deskribapenetan dantza maiz agertu da. Baina topikoek, oinarri zuzena duten kasuetan ere, eremu bat argiztatu ahala beste bat itzalez betetzen dute. Euskaldunon hizkuntza, euskara, inguruko hizkuntzekiko egitura aldetik eta jatorriz berezia dela jakinik, euskal dantzari ere topikoen bidez nolabaiteko apartekotasuna egotzi zaio.

Europako dantza tradizionalen testuinguru aberatsean, euskal dantzak ezaugarri komunak eta bereziak ditu. Festa-egutegia, neguko eske-errondak, mozorroen arketipoak, inauterien ospakizun-egiturak eta koreografia-generoak aintzat hartuta, Europako mendebalde osoa biltzen duen dantzen, musiken, festen eta tradizioen familia handiaren lehengusu-lehengusinak garelako ohart gaitezke. Kultura tradizional zabal eta aberats bakarra konpartitzen dugu, nahiz eta bakoitzak bere ezaugarri propioak dituen. Bereizgarri horietako batzuk asko indartu ditu euskal dantzak XX. mendean eta, ondorioz, erabat desberdinak garelako sinestera iritsi gara.

Erromantizismoaren eta nazionalismoaren eraginez, azken ehun urteotan kultura tradizionalarekiko interesa piztu, eta folklorea babesteko saiakerak egin dira. Euskal dantzak berpiztuak, lurperatuak, eraldatuak, berreginak, berreskuratuak eta berrasmatuak izan dira behin eta berriz. Gizarte mediatikoan eta globalizatuan, moda eta periferia konplexuen eraginez, berdintzeko eta homogeneizatzeko indarrak dira nagusi. Horien guztien aurrean, desberdintasunak eta marka bereizgarriak nortasunari eusteko defentsak bilakatu dira. Hala, tradizioetik datozen dantzek herrien nortasun bereziak irudikatzen duten funtzioa bereganatu dute. Berritzearen zoroak liluratzen gaitu, baina sustraietara itzultzen gara behin eta berriz uniformetasunaren itsasoan bereziko gaituzten ezaugarrien bila.

2. Oyarzun. Fandangoa Oiartzunen, 1839.

2. Oyarzun. Fandango à Oiartzun (Guipuscoa), 1839.

carnavals 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 même culture traditionnelle vaste et riche, tout en ayant 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 prévalent. Face à tous ces phénomènes, les différences et les signes distinctifs sont devenus 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.

3. Euskal emakumea dantzan, XVI. mendea.

3. Femme basque en train de danser, XVIe siècle.

'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 egun, San Joan eta tokian tokiko santutegiaren arabera jai-egun handienetan ezpata-dantzak izan dira izar distiratsuenak. Erritualaren ondoko festan zein iganderoko olgetan, euskaldunek soka-dantzak dantzatzeko zaletasuna izan dute.

Protokolorako nahiz festarako, ondo prestatutako dantzariak izango ziren 1660ko maiatzean Luis XIV.ak Lapurdin ikusi

'Pas de Basque'

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 danses 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 d'Autriche 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 plusieurs 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 danses des provinces du Guipuscoa et de Soule, avec la danse académique. Mais nous devons reconnaître que l'ombre du mythe est plus tenace que le fil des recherches conduites sur ce thème, et que nous savons peu de choses en dehors des rares données déjà mentionnées.

Quoiqu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'il existe des similitudes chorégraphiques, et pas seulement entre la danse basque et la danse classique. En observant pas à pas les danses Morris en Angleterre, l'école du Boléro en Espagne, les danses de caractère provençales ou les Călușari 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

zituenak. Frantziako erregearen eta Austriako María Teresaren artekoa estatu-erregimenaren izan zen, eta neurriko ezteiak ospatu zituzten Donibane Lohizunen. Diotenez, bertan ikusitako dantzarien oroitzapena Parisera eramane zuten *Eguzki Erregeak* eta, urtebete beranduago, 1661an, dantzaren akademia sortu zuenean, hainbat 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 dantzatzeko dira. Dantza klasikoaren izendegian jatorrizko izendapena duten urrats bakarrak dira.

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

Nolanahi ere, koreografia-antzekotasunak daudenik ez da zalantzan jartzen, eta ez bakarrik euskal dantza eta dantza klasikoaren artean. Ingalaterrako Morris dantzak, Espainiako Eskola Boleroa, Proventzako *karaktere* dantzak edo Errumaniako Călușari dantzak urratsez urrats aztertuz gero, harrigarriak dira aurki daitezkeen antzekotasunak. Juan Antonio Urbeltzek azaldu duenez, XVI. mendetik aurrera Europako gorteetan dantza-maisuek jorrotzen zuten errepertorio eta dantzaren didaktika berak aurki daitezke XVIII. eta XIX. mendeetako akademia militarretan, baita Juan Inazio Iztueta zaldibiarrek 1824an argitaratutako Gipuzkoako dantzei buruzko liburuan ere.

Mugimendu erromantikoak lehenengo eta nazionalismoak ondoren, nekazaritza-gizartearen krisiaren ondorioz bertan behera geratzen ari ziren musika- eta dantza-moldeak sustatu zituzten. XIX. mende bukaeran eta XX.aren hasieran Euskal Festek desagertze bidean zegoen kultura tradizionalaren ale batzuk aukeratu, eta ezohiko ospakizun-programa batean aurkeztu zituzten. Aldi berean, Eusko Alderdi Jeltzaleak, bere programa politikoaren osagarri, programa ludiko-sinboliko bat egokitu zuen eta zabaltzeari ekin zion. Durangaldeko dantzari-dantza hautatu zuen Sabino Aranak euskal nortasuna egokien islatzen zuen irudi gartsutzat, eta Batzoki-sarearen bidez Euskal Herri osoan gazteak jarri zituzten ezpata-dantza dantzatzeko.

Alde batetik, Resurrección María Azkue eta José Gonzalo Zulaika *Aita Donostia* gidari zirela, folkloreak alorrean ustez desagertzen ari zen kultura erreskatatzeko edo gutxienez biltzeko ahaleginak egiten ari ziren. Bestetik, abangoardiako korrante artistikoen emankortasunak erakarrira sorkuntza puri-purian zegoen. Europa osoa korritu berri zuten errusiar ballet folklorikoek harridura- eta emozio-arrasto sakonak utzi berriak zituzten. Euskal musika eta dantzak lehengai bikainak izanda, eszenaratze- eta balletizazio-joerak baliatuz beste horrenbeste egiteko batu ziren hainbat euskal ekintzaile. Segundo Olaeta Elai-Alai taldea sortu zuen Gernikan 1927an eta, urtebete beranduago, *Saski Naski* ikuskizuna aurkeztu zuten Donostian, bertan Orfeoiko kantariak, Orkestra sinfonikoak, eta Donostiako, Berrizko, Izpurako eta Atharratzeko dantzariak parte hartu zuten.

Bilketa-, ikerketa-, sustatze- eta sorkuntza-lanetan bizi-biziaz izan ziren gerra aurreko urteak. 36ko gerrak errotik eten zuen mugimendu hura, baina hondamendiaren erdian bi ekimen loratu ziren. Olaetaren Elai-Alaik

4. Aurrekua Zarautzen XX. mende hasieran.

4. Aurreku à Zarautz (Guipuscoa) au début du XXe siècle.

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 véritable 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 Basques 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 Gernika (Biscaye), Segundo Olaeta créa la compagnie Elai-Alai, et un an plus tard, le spectacle *Saski Naski* fut présenté à Saint-Sébastien, avec la participation de chanteurs de l'Orphéon, de l'Orchestre Symphonique, et de danseurs de Saint-Sébastien, Berriz (Biscaye), Izpura (Ispoure, Basse Navarre) et Atharratzte (Tardets, Soule).

Les années précédant la guerre furent riches en travaux de documentation, recherche, promotion et création. La guerre civile d'Espagne 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 de ce 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 :

hegoak astindu eta Europara hegan egin zuen, hala umezurtz-talde hura euskal kulturaren enbaxadore bilakatu zen. Frantzian, Eusko Jaurlaritzak berak antolatutako musika- eta koreografia-enbaxadarekin egin zuten topo: Eresoinka. Gerra kulturaren eta komunikazioaren eremuetan egiteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak euskal kantari-, musikari-, sortzaile- eta dantzari-talde handia bildu zuen. Saran prestaketa-lanak egin ondoren, besteak beste, Paris, Brusela, Amsterdam, Haga, Rotterdam edo Londresen emanaldiak eskaini zituen.

Gerra galduta, etxera itzuli ezinda aurkitu ziren Eresoinka eta Elai-Alaiko dantzariak. Batzuk Lapurdin finkatu ziren eta beste batzuk, artista nomada bihurtuta, Hego Ameriketan birak eginez segida eman zioten euskal kultura eta dantza lau haizeetara zabaltzeko lanari. Dantza klasikoan trebatu eta euskal dantza tradizionalak eszenaratzeko eredu akademiko errusiarra jorratzen jarraitu zuten. Hazi hartatik ernaldutako ziren hurrengo hamarkadetan XX. mendeko euskal dantzaren hainbat ekimen. Schola Cantorum eta Kresala Donostian eta Oldarra eta Etorri Lapurdin, besteak beste. Donostiako Goizaldi dantza-taldeak, tradizioari lotuago, Gipuzkoako dantzen interpretazio distiratsuari esker ospea irabazia zuen.

1960ko hamarkadan euskal kulturaren susperraldia eragin zuen Jorge Oteizak akuilatutako Arte Garaikidearen Euskal Eskolak, eta haren ondotik Ez dok amairu taldeak musikan lurrikara eragin zuen bezala, dantza-jarduna errotik irauli zuen Argia dantzari-taldeak. Juan Antonio Urbeltzen gidaritzapean, taldeak dantza tradizionalen sustraiak ikertzeko, tokian tokiko folklore bilketa-lana abiatzeko eta koreografia-ondare tradizionala balioztatzeko, berreskuratuzeko eta birsortzeko olatu handia eragin zuen.

5. Aureskua Orion, 1942.

5. Auresku à Orio (Guipuscoa), 1942.

le groupe Eresoinka. Avec l'intention de faire 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 Sara (Labourd), 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 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 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 ainsi que Kresala à Saint-Sébastien, ou encore Oldarra et Etorri en Labourd. Plus attachée à la tradition, la compagnie de danse Goizaldi, de Saint-Sébastien, gagna sa renommée grâce à sa brillante interprétation des danses du Guipuscoa.

Dans les années 1960, 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.

Neguko festak, inauteriak dantzan

Arimen Gaua eta Domu Santu egunarekin hasi, eta hausterre-egunera bitartean neguko festak ospatzen dira Euskal Herrian eta Europako mendebalde osoan. Arimen Gauaren edo Gau Beltzaren ospakizunak ahanzturaren pu-tzuan galtzekotan izan diren arren, orain Halloween ekarri du merkataritza-industriak eta badirudi berriz ere indartzen hasiak direla. Izan ere, festa bera da bien oinarrian dagoena. Gaurko gazteentzat Hollywoodeko filmetako kontuak dira, baina beren aitona-amonek Arimen Gaua ospatzeko kalabazak hustu, kandelak jarri eta bide-bazterretan bizilagunak izutzeko ohitura zuten filmetan halakorik ikusi aurretik.

Gazte-kuadrilla bat elkartzen da eta baserriz baserri edota etxez etxe joaten da herriko atari guztiak bisitatzen. Etxe bakoitzaren aurrean kantuan edo dantzan egin, eta ondoren gabonsaria eskatzen dute: jatekoa edo dirua. Errondak dira, eskeak, neguko festetan ezinbestekoak. Oilasko-biltzeak San Martinetan, gabonsari-eskeak San Nikolasen aitzakian, Olentzero, Agate Deunaren eskea, inauterietako puska-biltzeak... Neguko errondak kantuz eta dantzaz beteta ageri dira, eta ez dira edonolako dantzak. Euskal inauterietan Europa zaharreko erritual aberats bezain harrigarriak dantza-tradizio ikusgarri gorpuztuta aurki daitezke.

6. Maskaradak
Altzürükun, 2020.

Fêtes hivernales, carnavals dansés

6. Mascarade à
Altzürüku - Aussurucq
(Soule), 2020.

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 commerciale, 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 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.

Des groupes 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 samedi ou 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 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

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

Urtarrileko bigarren edo hirugarren asteburuan hasita, Pzako-igandera arte luzatzen dira azken urteotan maskaraden egutegiak. Larunbat edo igande goizean iristen da maskaradarien taldea dagokien herrira. Barrkada simboliko bat dute harrera egiteko. Dantzan eta kantuan iragan, eta lehen jan-edanaz gozatzeko eskubidea irabaziko dute. Barrkadak, dantzak, kantuak eta jan-edanak goiz osoan errepikatzen dira auzorik auzo.

Konpartsa koloretsua eta zaratatsua osatzen dute maskaradariak. Dantzari finak dira gorriak; basatiak, zirikatzaileak eta zalapartatsua, beltzak. Eztarri finez, bi ahotsez kantatzen dute txorrotzek aurkezle-lanak eginez, eta kritika soziala eta irria eragiteko etorri bihurria darabilte kauterek eta buhameek. Zuberoako dantza-teknika berezian trebatutako bost aitzindariak

7. Kabalkada Irisarrin, 2012.

8. Talai-dantzariak Amezketa inauterietan, 2018.

8

7

entamer une critique sociale. Les cinq éclaireurs (*aitzindariak*), experts en danse souletine —*zamtzaina* (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 dantza*). 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, 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 *ttun-ttun* ou tambourin à cordes, le tambour et le violon rythment les points d'appui effectués par les pieds des danseurs sur le sol.

7. Kabalkada à Irisarri (Basse Navarre), 2012.

8. Les talai-dantzariak au carnaval d'Amezketeta (Guipuscoa), 2018.

Les premiers carnivals du Labourd démarrent à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Cependant, à la différence de la Soule, en Labourd ce n'est pas un seul groupe qui visite tout le territoire. Dans chaque commune un groupe s'organise durant le carnaval pour faire 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 des bâtons), *dantza-jauziak* (sauts de danse), *marmutx* (danse des petits bâtons),

—*zamaltzainak, txerreroak, kantiniersak, gathuzainak* eta *entseinariak*— dantzarako dohain harrigarriak erakusten dituzte. Dantza-jauziak urrats neurtuz eta lurra laztanduz dantzaten dituzte, baina barrikadan, gabotan, branletik jauztean edo godaletean grabitateari desafio egiten diote dantzari zuberotarrek. Gora jauzi eta *frijat* eta *antrixat*-ekin lurretik askatzen dira, baina ez dira zerura begira ari dantzan. Dantza tradizional gehienetan bezala, lurrarekin dantzaten dira zuberotarrak ere. Jauzi egiterakoan ahalik eta goren egiten dute, baina goitik beherakoa ere indarrez burutzen dute. Txirularen, ttun-ttunaren, atabalaren eta arrabitaren doinuek markatzen dituzte dantzarien oinek lurra hartzen duten puntuak.

Lapurdin urtarrila amaieran edo otsaila hasieran martxan izaten dira inauteri goiztiarrenak. Hala ere, Zuberoan ez bezala, Lapurdin ez du talde bakar batek herrialde osoa bisitatzen. Udallerri bakoitzean talde bat antolatzen da eta herriko baserriak, etxeak eta auzoak bisitatuko ditu inauteri- aroan. Zenbait herritan bi, hiru edo lau asteburuz luza daiteke erronda.

Kaskarotak dira Lapurdiko inauteri-etako mozorro nagusiak. Lorez apaindutako kapela, xingola eta apaingarri koloretsuak soinean, eskuan bi makila dituztela aritzen dira kaskarotak. Zortziko taldetan antolatuta, makila-dantzak egiten dituzte, baita dantza-jauziak, marmutxak, xingleak, kontra-dantzak, soka-dantzak, fandangoak eta arin-arinak ere. Neska-mutil dantzariekin batera, hauek ere osatzen dute Lapurdiko inauterietako konpartsa: *besta gorri*, *ponpier*, *kotilun gorri*, *jaun-andere*, *hartz* eta *tarteka*, herrien arabera, ager daitezkeen bestelako mozorroek.

Lapurdiko kaskaroten oso hurbileko inauteria Abaltzisketan, Gipuzkoan, aurki daiteke. Zortzi dantzari zapi koloretsuz apainduak, makila-dantza egiten dutenak baserriz baserri puska-biltzean. Txantxoak

9. Txantxoak Abaltzisketan, 2005.
10. Kaskarotak Beskoitzeko Inauterietan, 2019.

9. Txantxos au carnaval d'Abaltzisketa (Guipuscoa), 2005.
10. Les kaskarot au carnaval de Beskoitze - Briscous (Labourd), 2019.

xingle, *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 Guipuscoa. 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, l'un d'eux passe le balai sur le seuil de la ferme, tandis que le second, le fabricant de paniers, collecte la nourriture offerte par le fermier. Dans le village d'Amezqueta (Guipuscoa), les *talai-dantzariak* exécutent pratiquement la même danse des bâtons que les *txantxoak*, mais sur un air plus enlevé. À la frontière entre le Guipuscoa et la Biscaye, dans le village de Markina-Xemein (Biscaye), on trouve un autre groupe de danseurs de *makila-dantza*, le dimanche gras. 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 le *fandango* et l'*arin-arin* devant chaque ferme. Vêtus de rouge et blanc, les jeunes gens répandent couleur et joie aux fermes isolées des quartiers d'Endara, Auzoberri et Zala.

Le carnaval de Lantz (Navarre) est devenu emblématique du carnaval basque, car la richesse du défilé et des déguisements y est

dira, eta soinujoleak lagunduta aritzen dira makila-dantzan. Konpartsa soilagoa ageri zaigu hemen; txantxoekin batera bi mozorro aritzen dira. Dantzatu aurretik baserriko ataria erratzez garbitzen du batek, eta baserritarrak emandako jakiak biltzen ditu bigarrenak, zesteroak. Txantxoek dantzatzen duten makila-dantza berttua, baina biziagoa, egiten dute Amezketan talai-dantzariak. Gipuzkoatik Bizkaira sartu orduko, mugan bertan, Markina-Xemeinen, beste makila-dantzari talde bat aurki daiteke. Zahagi-dantzan aritzen dira, 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. Eskean ateratzen diren gazte-taldeak ugariak dira eta dantzarako prest daude gehienetan. Lesakako Goitarrek fandangoa eta arin-arina dantzatzen dute baserri bakoitzaren aurrean. Talde zurigorriak kolorea eta alaitasuna zabaltzen ditu Endara, Auzoberri eta Zala auzoetako baserri sakabanatuetan.

Euskal inauteriaren beraren sinboloetako bat bihurtu da Lantzekoa, izan ere, hango mozorro-festaren eta konpartsaren aberastasuna ezohikoa da. Arotzek edonor izutu eta ferratuko dute oharkabea. Geldiezinak dira txantxoan oihuak eta joan-etorriak, zaldikoaren jauzi eta ostikoak eta Ziripot mozorro itzelaren ibilkera trakets eta oreka-arazoak. Miel Otxin erraldoiaren epaiketarekin eta erretzearekin amaitzen da errituala, haren inguruan guztiek zortzikoa dantzatzen dute txistulariaren doinura. Astearte-inautean dantza egiten da urtero Lantzen eta beste zenbait herritan.

11. Inauteriak Lantzen, 2014.

12. Sagar-dantzaria Arizkuneko inauterian, 2020.

11

11. Carnaval de Lantz (Navarre), 2014.

12. Le *sagar-dantzaria* (danser de pomme) au carnaval d'Arizkun (Navarre), 2020.

12

extraordinaire. Les forgerons effraient et ferment n'importe quelle personne prise au hasard, les cris et les allées et venues des *txantxoak* sont incessants, le *zaldiko* (cheval) rue et charge la foule, l'énorme *ziripot* à la démarche maladroitte a des problèmes d'équilibre ; le rite se termine par le procès du géant Miel Otxin qui sera brûlé sur la place, où tous vont danser autour de lui le *zortziko* au son du *txistu*. Chaque année, le mardi gras est placé sous le signe de la danse, à Lantz comme dans beaucoup d'autres villages.

13. Danse sur le pont à Lesaka (Navarre), 2019.

Negua joan, uda etorri, eta dantzan berriz

Maiatzarekin batera festak hasten dira herriz herri eta jai-egutegiak ez du atsedenik urrira arte. Santuen egutegiak datak zehazten ditu tokian tokiko festak ospatzeko. Gainera, Pazko-igandearen arabera, inauterietatik hasi eta Corpus egunera bitartean antolatzen diren jai mugikorrek tartekatzen dira. Ezpata-dantzen, trokeo-dantzen eta soka-dantzen garaia da.

BESTABERRI

Festaren egitura erritual, osagaien aniztasun eta dantzen eta janzkeren aberastasunari erreparatuta, luzaroan Corpus eguneko jaia izan da distiratsuen. Oñatiko festak, esate baterako, gorazarre egiten dio eliza-segizioen protokoloari eta apaindura barrokoen loriari. Apostoluen, Mikel Deunaren eta Kristoren irudi bizien artean, kaskaineta- eta txistu-hotsek iragartzen dituzte Oñatz taldeko dantzariak. Dantzakera neurtu eta dotorez aletzen dituzte Corpus egunari lotuta iraun duten Corpus dantzak: San Sebastian, banakoa, launakoa, zortzikoa eta arku-dantza eta, eguna bukatzeko, aurrekua edo soka-dantza.

13. Zubigaineko dantza Lesakan, 2019.

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

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 (Guipuscoa), par exemple, glorifie le protocole des processions religieuses et les ornements baroques. Au milieu des représentations vivantes des apôtres, de Saint Michel et du Christ, le son des castagnettes et du *txistu* annonce 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'*aurreku* 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'Heleta (Basse Navarre) mérite l'admiration qu'on lui porte. Les sapeurs (*zapurrak*), les coqs (*oilarrak*), les sergents (*sarjentak*), les caporaux (*kaporalak*), les lanciers (*alabardariak*) et les porte-drapeaux (*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 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, entre autres, dans les localités suivantes : Saint-Sébastien, Zumarraga, Tolosa et Deba (Guipuscoa); Markina-Xemein (Biscaye) et Lesaka et Bera (Navarre). 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, Añorga et Andoain (Guipuscoa), Portugaleta et Sestao (Biscaye), Pampelune (Navarre) ou encore Biarritz (Labourd).

Les danseurs portent des épées, mais pas pour combattre les uns contre les autres. Ces danses sont en fait interprétées en formant une chaîne, comme dans d'autres régions d'Europe. Chaque danseur tient une épée par le manche, et une autre épée par la pointe. Ainsi, les danseurs, reliés par les épées,

Bestaberi edo Corpus eguneko ospakizunei estimu handiz eutsi diete Lapurdiko barnealdeko eta Nafarroa Behereko zenbait herritan. Agerraldi militarren eta martxa zeremonialen dotoreziaz jantzita, ikustekoa da Heletan egiten duten Bestaberriko konpartsa koloretsua. Zapurrek, oilarrek, sarjentek, kaporalek, alabardariak eta banderariak martxa markatzen dute elizara sartzeko eta ekitaldi zeremoniatsu ederra eskaintzen dute, sei urrats aurrera eta lau atzera eginez geldo-geldo aurreratzen doana.

EZPATA-DANTZAK

Maiatzaren 3an, Santikutz egunean, herriko jai-egun handian, ezpata-dantzak erakartzen du legazpiarren atenez. Ezpatak dantzan jartzeko aroa hasten da Legazpin, eta hurrengo asteetan hainbat herritan izango dira ezpata-dantzak: Donostian, Zumarragan, Tolosan, Markina-Xemeinen, Deban, Lesakan eta Beran, besteak beste. Azken urteotan beste zenbait herritan hasi dira beren ezpata-dantzak egiten aipatutakoan egiturak imitatuz. Hala, Elgoibarren, Eibarren, Beasainen, Iruñean, Añorgan, Biarritzen, Portugaleten, Sestaon eta Andoainen ere egiten dira ezpata-dantzak gaur egun.

Ezpatak darabiltzate dantzariak, baina ez elkarrekin borroka egiteko. Europako beste zenbait eskualdetan ezaguna den *katean egiten den* ezpata-dantza estiloan aritzen dira. Dantzari bakoitzak ezpata bat heldulekutik hartzen du eta beste ezpata bat puntatik. Horrela, dantzariak ezpaten muturrak elkarri emanez katea osatzen dute. Ezpata-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.

Ezpatak metro betetik gorako luzerakoak izan ohi dira. Euskaraz *bi eskuko ezpatak* direla esaten da, haien pisuagatik eta tamainagatik bi eskuak erabili behar izaten baitira. Taldea ezpata horien bidez elkarlotuta, bi edo lau lerrotan antolatu eta gidari batek lotzen ditu aurrean lerro-muturrak. Gidariaren aginduetara mugitzen da taldea, eta zenbait koreografia-figura egiten dira ezpatak askatu gabe. Zubiak egiterakoan buruzagiak bira-erdi egin eta atzerantzko norabidea hartzen du berarekin aurrealdeko dantzariak eramanez, ezpatak altxatu eta gainontzeko dantzarien buru gainetik pasatzen dira. Atzetik datozenek gauza bera egiten dute, talde osoa zubitik pasa eta atzera begira geratzen den arte. Zubi horiek 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 koreografia-egitura arruntenak. Ganbaradun arkuak ere egiten dira, ohorezko pasabidea eskainiz agintariei eta omenduei. Arrosak ere egiten dira bi ezpata-dantzetan, Markina-Xemeinen eta Legazpin. Dantzariak ezpatak elkar gurutzatuz izar-erako egitura borobila osatzen dute eta maisu zaharra altxatzen dute bertan.

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

14. Bordon-dantza Beran, 2014.

14. Bordon-dantza à Bera (Navarre), 2014.

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 à l'avant un chef fait le lien entre toutes les files. Le groupe se déplace sous les ordres du chef, 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. Ces 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 Markina-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 caractéristique 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 vifs. Les danseurs achèvent la représentation en faisant tourner les épées dans un sens, puis dans l'autre. C'est le clou du spectacle.

elkarri lotuta dagoen taldetik aske daude eta bina ezpata txikirekin erakustaldia egiten dute taldearen aurrean. Ezpata-dantzari horien dantzetan jauziak, muriskak, oin-altxatzeak eta bestelako urrats bortitzak agertzen dira. Ezpatak batera eta bestera biraraziz egindako mugimendu bihurriekin borobiltzen dituzte emanaldiak.

TROKEO-DANTZAK

Orain arte aipatutakoak katean egindako ezpata-dantzak dira. Horiez gain, badira beste egitura bati erantzuten dioten ezpata-dantzak, trokeo-dantzen artean sailkatuko ditugunak. Zortzi dantzari, bi lerrotan antolatuta eta makila, ezpata, brokel, uztai edo dantzarako tresnaren bat eskuan dutela egiten diren dantzek osatzen dute trokeo-dantzen multzoa. Talde-osaketa horretatik abiatuta, dantzariak postuak elkarren artean trukatu dituzte dantzan zehar. Toki-aldaketa edo truke horrek ematen dio izena sortari, trokeo-dantzari. Truke horietan urrats bereziak dantzatzen edo eskuetan dituzten tresnak elkar kolpatuz aritzen dira.

Durungaldeko dantzari-dantza edo ezpata-dantza da trokeo-dantza sorta ezagunenetakoa. Ezpatak eta makilak txandakatzen dituzte. Dantza hauek ezagun egin dira egiten dituzten artazi edo ostiko indartsuengatik, baita gurpil edo grabileta biziengatik ere. Agintarienarekin hasi eta zortzinangoa, banangoa, binangoa, launangoa, ezpata-joko txikia, ezpata-joko nagusia, makil-dantza eta txotxongiloarekin osatzen da Durungaldeko dantzari-dantzaren dantzen sorta. Dantza hauek Berrizeko San Pedro jaietan, lurretako San Migeletan, Garaiko Santiago jaietan eta Abadiñoko San Trokazetan ikusi ahal dira herriko dantzarien emanaldietan.

Gipuzkoan, brokel-dantzaren zikloan zortzikoak urrats neurtuekin eta garbiekin dantzatzeko dira, eta ondoren makila handi, makila txiki, uztai handi, uztai txiki, brokel-makila eta zinta-makila erabiltzen dira tresnen jokoak egiteko. Goierriko dantza-maisuek herrialde osora zabaldu zuten brokel-dantza, baina badira zenbait herri non sorta bereziak egiten dituzten; Antzuolan Mairuaren alardean edo Berastegin San Juan lantzetan, adibidez.

Arabako Errioxan Eltziego edo Guardian trokeo-dantzak egiten dira, eta Villabuenan eta Oionen XX. mendera arte egin ziren.

SOKA-DANTZAK ETA AURRESKUAK

Ezpata-dantzen eta trokeo-dantzen emanaldien bukaeran ohikoa izaten da aurrekua edo soka-dantza egitea, baina beste dantzaren beharrik gabe, menuko plater bakar eta nagusi moduan ematen da maiz. Garai batean erromeria eta dantzaldi irekietan ohikoak ziren soka-dantzak, gehienetan erritualizatuta ageri zaizkigu gaur egun. Aurrekua, dantza-soka, gizon-dantza, karrika-dantza, esku-dantza, erregelak eta tokian tokiko beste hainbat izenekin izendatzen da soka-dantza. Mediterraneo itsasoaren inguruko lurraldeetan ingurutxoak dira soka-dantzen baliokideak, bikoteka dantzatzeko diren zirkulu irekiko dantzak dira.

Soka-dantzan dantzariak elkarri eskuak emanda kate edo soka bat osatzen dute eta hala plazaratzen dira, ordulariaren kontrako norabidean biratuz. Sokaren buru egiten duen dantzariak, aurrekua —aurreko

LES TROKEO-DANTZAK

Les danses mentionnées jusqu'ici sont des danses des épées exécutées en chaîne. Mais il existe d'autres danses des épées, structurées de manière différente et que nous classerons 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 (Biscaye) est l'une des plus connues de ces *trokeo-dantzak*. Les danseurs alternent épées et bâtons. Ces danses sont réputées pour la puissance des ciseaux que les danseurs exécutent avec leurs jambes et la vivacité de leurs moulinets ou *grabiletak*. 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 *txotxongilo* (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.

En Guipuscoa, 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 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.

À Alava également, par exemple à Eltziego ou Guardia, les *trokeo-dantzak* sont pratiquées, et jusqu'au XXe siècle, on pouvait encore les apprécier à Villabuena et Oion.

LES SOKA-DANTZAK ET LES AURRESKUAK

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 *atzesku*. Tous deux

eskua— izenekoak, garrantzi berezia izaten du soka-dantzaz. Sokaren beste muturrean, azken tokian, atzeskua egoten da. Bien artean gidatzen dituzte taldearen joan-etorriak, eta aurrekuak eta atzeskuak dantzatzeko dituzte dantzaren bakarkako erakustaldi gehienak. Hain zuzen ere, aurrekuak soka-dantzaz egiten dituen dantza horiek berak dira testuinguru horretatik atera, eta XX. mendeko azken herenean edozein ekitaldi, omenaldi, protokolo, ongi-etorri edo inauguraziotan ohorezko dantza bezala zabaldu direnak.

Aurrekuak ohorezko agerpen individual bezala hedatu bada ere, soka-dantzak bere izaera kolektiboari eutsi dio. Bakarlariek gidatzen eta dantzatzeko dute nagusiki, baina taldea da dantza esanahiz betetzen duena. Elkarri eskutik emanda plazaratzen da dantzari-multzoa, eta batasun-irudia, elkartzeko eta eskutik helduta dantza egiteko gaitasuna transmititzen du. Luzaroan erromeriatan agintariak ohoratze eta herritarren olgetarako dantzatzeko ziren soka-dantzak, baina XXI. mendera iritsitako soka-dantza gehienak testuinguru erritualetan eta protokolozkoetan dantzatzeko dira.

XX. mendean aurrekuak gizonezkoen dantza eskusibo moduan aurkeztu eta dantzatu badira ere, azken urteotako ikerketek agerian utzi dute emakumeek aurrekuak dantzatzeko praktika arrunta eta hedatua izan zela 1920ko hamarkadara arte. Aitzitik, genero-ikuspegi modernoek gizartea eta dantza sailkapen-bitarrerara makurtu dituzte, eta aurrekuak gizonezkoen dantza moduan aurkeztu da luzaroan. Iraganean emakumeek gizonezkoek bezala dantzatzeko bazituzten ere, azken ehun urteetan emakumeei ukatu egin zaie soka-dantzak dantzatzeko legimitatea. Alabaina, genero-berdintasunaren aldeko azken hamarkadetako borrokari esker, historikoki emakumeek aurrekuak dantzatu izan dutela frogatzen duten testuinguru esker eta hainbat koreografia-erritual egiteko emakumeek ezarrita zuten debekua altxatu denetik, aurrekuak, ezpata-dantzak eta trokeo-dantzak emakumeek eta gizonek, txandaka zein nahasian, dantzatzeko ohitura zabaldu hasi da.

15. Ezpata-dantza
Gernikan, 2016.
16. Dantzari-dantza.
Berriz, 2019.

15. Danse des épées à
Gernika (Biscaye), 2016.
16. Dantzari-dantza.
Berriz (Biscaye), 2018.

conduisent les déplacements du groupe, et exécutent la plupart des solos de danse. Précisément, ces danses effectuées par l'*aurreku* 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'*aurreku* 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 se produisent en se tenant par la main, et donnent une image d'union et transmettent également une capacité à danser en se tenant par la main. 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 XXe siècle sont exécutées dans des contextes rituels et protocolaires.

Bien qu'au XXe siècle l'*aurreku* ait été présenté comme une danse exclusivement masculine, les recherches menées ces dernières années ont montré que jusqu'en 1920 la danse de l'*aurreku* était une pratique courante et répandue chez les femmes. Au contraire, les perspectives de genre modernes ont fait pencher la société et la danse vers une classification binaire, et l'*aurreku* a longtemps été présenté comme une danse masculine. Bien que par le passé les femmes comme les hommes dansaient les soka-dantzak, au cours de ces cent dernières années les femmes se sont vu refuser leur légitimité pour les danser. Toutefois, grâce à la lutte pour l'égalité des sexes de ces dernières décennies, et grâce aux témoignages qui démontrent que les femmes, historiquement, ont dansé l'*aurreku*, ainsi que grâce à la levée de l'interdiction faite aux femmes d'effectuer divers rituels chorégraphiques, l'habitude de danser l'*aurreku*, *ezpata-dantzak* et *trokeo-dantzak* par des femmes et des hommes a commencé à se répandre, soit individuellement soit tous ensemble.

17

Le renouveau des danses traditionnelles

17. *Martin Zalakain*, groupe de danse Argia. 2018.

18. Danse des épées, groupe de danse Duguna. Pampelune (Navarre), 2017.

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 d'Espagne (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 (littéralement la lumière, en euskara) 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. En même temps, des œuvres de création furent impulsées, basées sur les structures chorégraphiques et

Dantza tradizionalen loraldia

Tokian tokiko tradizioei eutsi eta dantza lokalak biziberritzen dituzten herri-elkarteez gain, euskal dantzaren panoraman zeresan handia izan dute jarduera-esparru handiagoak landu dituzten dantza-taldeek. 36ko gerra aurreko zenbait ikuskizunek eta taldek —*Saski Naskik*, *Eresoinkak* eta *Elai-Alaik* batez ere— frankismoaren lehen hamarkadetako taldeen lan-lerroa markatu zuten suiteak, folklore-estanpen eszenaratzea eta dantzakera estilizatua haizatu.

17. *Martin Zalakain*, Argia dantzari-taldea. 2018.
18. Ezpata-dantza, Duguna dantza-taldea. Iruñea, 2017.

ARGIAREN ITZALA

1965ean, Argia dantzari-taldearen agerpenak ordura arteko dinamika irauli egin zuen. Taldeak tokian tokiko tradizioak ikertu eta, fidelotasuna eta distira uztartuz, herrietako dantzak antzokietan taularatzeari ekin zion. Aldi berean, tradizioaren egitura koreografikoak eta sistema sinbolikoak aintzat hartuta sorkuntza-lanak bultzatu zituen eta errepertorio tradizionalaren bilketa osatu zuen. Juan Antonio Urbeltzen zuzendaritza teorikoak eta koreografikoak, Marian Arregiren musikagidaritzak eta jantzien diseinuek, dantzan eta musikan buru-belarri aritzeko prest zegoen lan-taldeak gorpuztu zuen Argiak dantzan eragin zuen iraultza.

Herrialde eta gai zehatzen inguruan antolatutako ikuskizun monografikoen bidez, maiz itzalean, askotan desagertzeaz eta

18

19

zenbaitetan erabat galduta zeuden erreperorioak berpiztu eta zirkulazioan jarri zituen Argiak. *Nafarroa* (1970), *Gipuzkoa* (1972), *Lapurdi* (1974) eta *Zuberoa* (1978) herrialdeei buruzko dantza-programa monografikoek goitik behera aldatu zuten euskal dantzen argazkia. Argiaren akuiluak suspertuta, beste zenbait taldek bide berberari jarraitu zioten. Aipatzekoak dira, besteak beste, Iruñeko Ortazarrek Nafarroako folkloreak egindako bilketa-lana eta berregiteak, Galdakaoko Andra Mari dantza-taldeak Bizkaiko eta Nafarroako dantzei egindako ekarpenak edo Begiraleak taldeak eta Lapurtarrak batasunak Lapurdiko inauteriarren berrezartzean egindako lana.

1988an estreinatu zuten *Zortziko* ikuskizunarekin mugarri bat ezarri zen euskal dantzaren historian. Frantziako Confolens herrian nazioarteko folkloreak-jaialdi entzutetsua antolatzen zen, eta bere zuzendariak, Henri Coursaget-ek pentsatu zuen urte hartan Euskal Herriak izan behar zuela jaialdiko herrialde gonbidatu nagusia. Iparraldeko dantzarien biltzarreko buruei proposamena bideratu, eta haiek Juan Antonio Urbeltzi eman zioten ikuskizun nagusia prestatzeko ardura. Horrela jaio zen *Zortziko*, Argiaren zuzendaritzapean 200 dantzari eta musikari bildu zituen euskal dantzen sintesi-ikuskizuna.

Zortziko ikuskizunean hainbat dantzari-taldetako dantzariak parte hartu arren, Argiaren lan-moldeak antzematen ziren dantzakeran, jantzien distiran, musikaren xalotasunean, baita tradizioa eta sorkuntza enbor bereko ezpal gisa aurkezteko gaitasunean ere. Confolensen estreinatu ondoren hiru urtez Euskal Herriko antzokietan eta pilotalekuetan eman zen, eta 1991an *Alakiketan* izeneko segidarekin jarraitu zuen. 1994an,

19. *Irrakada*, Argia dantzari-taldea. 2009.

20. Andra Mari dantzari-taldea jotak dantzatzen. 2011.

19. *Irrakada*, groupe de danse Argia. 2009.

20. Groupe de danse Andra Mari en train de danser des jotak. 2011.

les systèmes symboliques traditionnels, créations qui vinrent compléter la collecte du 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 le travail d'un groupe très investi dans la réalisation des costumes, dans 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 souvent 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 de distinguer notamment le travail de collecte et de refonte du folklore navarrais effectué par le groupe Ortzadar de Pampelune, les contributions du groupe Andra Mari de Galdakao (Biscaye) aux danses de Biscaye et de Navarre, ainsi que le travail du groupe Begiraleak et de l'union Lapurtarrak en faveur de la réhabilitation des carnivals du Labourd.

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, le spectacle de synthèse qui réunit 200 danseurs et musiciens sous la direction d'Argia.

20

Saski Naski euskal dantzen ikuskizuna Pariseko Champs-Élysées antzokian eman zenetik 65 urte bete zirenean, beste euskal dantzen ikuskizun bat, *Alakiketan*, aurkeztu zen bertan.

Argiak kultura tradizionalen dantzak jokatutako rol sinbolikoak identifikatzen eta metafora horiek agertoki berrietan biziartzeko dituzten dantza-ikuskizunak sortzen jarraitu du azken hamarkadetan. Ipuinen eta elezaharren 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 atotitzarekin jolastu zuten *Axeri Boda* (2008) sorkuntzan, Jaurrietako emakumeen dantza egin zutenetik 40. urtemuga ospatu zuten *Axuri Beltza* (2009) bilduman, Corpus eguneko jaiaren legatua eszenaratu zuten *Besta Berri* (2012) ikuskizunean eta klasiko literario baten koreografia-eszenaratzea gauzatu zuten *Martin Zalakain* (2017) lanean.

Dantza-taldearen egitura gaituz, hainbat dantza-talde, dantzari, musikari eta dantza-irakasle biltzen dituen talde-lan zabalaren bidez gauzatzen ditu proiektuak, eta Argiaren (Donostia) orbita horretan dihardute azken urteotan Duguna (Iruñea), Maritzuli (Biarritz-Baiona), Kezka (Eibar), Haritz (Elgoibar), Elai Alai (Portugalete), Gure Kai (Deba), Astigar (Astigarraga) eta Arkaitz (Añorga) taldeek, besteak beste. Juan Antonio Urbeltzek eta Argiak euskal dantzaren eszenari egindako ekarpen koreografikoa eta sinbolikoa Telmo Esnalek zuzendutako *Dantza* (2018) filmean jasota geratu da.

Argiaren itzalak lursail asko estali ditu, eta soro horietan beste hainbat ekimen loratu dira. Claude Iruretagoiena, Betti Bettelu dantza-

21. Pamperruque, compagne Maritzuli. Biarritz (Labourd), 2009.

21. Pamperruque, Maritzuli dantza-konpainia. Biarritz, 2009.

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 *Kondharian* (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 ; le quarantième anniversaire de la danse des femmes de Jaurrieta fut célébré dans la collection *Axuri Beltza* (2009) ; l’héritage de la Fête-Dieu fut mis en scène dans le spectacle *Besta Berri* (2012) ; et une œuvre de la littérature classique fut chorégraphiquement mise en scène dans l’œuvre *Martin Zalakain* (2017).

Au-delà de la structure du groupe de danse, les projets sont réalisés à travers différents groupes de danse, de danseurs, de musiciens et de professeurs de danse, et c’est dans l’orbite d’Argia (Saint-Sebastiën) que, ces dernières années se produisent, entre autres, Kezka (Eibar), Haritz (Elgoibar), Gure Kai (Deba), Astigar (Astigarraga) et Arkaitz (Añorga) in Gipuzkoa, Elai Alai (Portugalete) in Biscay, Duguna (Pampelune) et Maritzuli (Bayonne, Biarritz). La contribution chorégraphique et symbolique de Juan Antonio Urbeltz et d’Argia à la scène de la danse basque a été recueillie dans le film *Dantza* (2018), réalisé par Telmo Esnal.

L’ombre d’Argia 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 compagne 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 Pil* (2005). Dans son dernier spectacle *Aurrez-aurre* (2009) dirigé par Jon Iruretagoiena, Maritzuli jette un pont entre les danses italiennes de la Renaissance et les danses basques traditionnelles. En mariant la scène avec la rue et les places publiques, Maritzuli a recréé la danse des épées et le carnaval de Biarritz (Labourd).

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 (Guipuscoa), le groupe Oinarin, les *trokeo-dantzak* d’Antzuola (Guipuscoa), et le groupe Oinkari, les danses du carnaval de Beskoitze (Labourd). Toutefois, il arrive que les petits villages aient des difficultés à maintenir leurs danses. Ce sont

mais lapurtarraren ikasle izandakoa, hainbat urtez aritu da Argiarekin elkarlanean, eta Maritzuli konpainiarekin aurkeztu ditu bere lanak. Ondarearen transmisioa eszenaren bitartez gauzatzeko, ikerketa, jantzitegi aberatsa eta eszenaratze koloretsuak proposatu ditu Iruretagoienak. *Ixtorio Mixtorio* (1997), *Ingura Mingura* (2000) edo *Kutxa a la Pil* (2005) izan dira Maritzuliren sorkuntza-lanetako batzuk, eta Jon Iruretagoienak gidatutako *Aurrez-aurre* (2009) azken ikuskizunarekin Italiako Errenazimentuko dantzen eta euskal dantza tradizionalen arteko konparaketa aurkeztu zuen. Agertokia kalearekin eta plazarekin uztartuz, Biarritzeko ezpata-dantza eta inauteriak birsortu ditu Maritzulik.

TRADIZIOZKO DANTZAK HELBURU

Tokian tokiko tradizio askotan herriko taldeak dira beren herriko dantzak mimoz eta distiraz zaindu eta plazaratzen dituztenak: Oñatz taldeak Oñatiko Corpus eguneko dantzak, Oinarin taldeak Antzuolako trokeo-dantzak edo Oinkari taldeak Beskoitzeko inauteri-dantzak, adibidez. Haatik, beste zenbaitetan, herrian bertan ez dago nahikoa gazte dantza-festari merezi duen mailan eusteko, eta herri handietako eta hiriburu-taldeek eusten diete zenbait dantza-errepertoriari.

Badira hainbat dantza-talde, tradizioaren ikerketa- eta berregite-lanak burutu ondoren, errepertorio horiek eszenaratzen edo plazaratzen nabarmendu direnak. Galdakaoko Andra Mari dantzari-taldeak Bizkaiko eta Nafarroako hainbat errepertorio aztertzen, biltzen eta zabaltzen lan eskerga egiten ari da aspaldian. Bizkaian bertan, Portugaleteko Elai Alai, Bilboko Basurto auzoko Beti Jai Alai edo Santutxuko Gaztedi taldeak dantza tradizionalekin osatutako ikuskizunak prestatu, eta ezagutzera eman dituzte beste zenbait talderekin batera.

Arabako dantzen bilketa eta hedapenean nabarmendu da Gasteizko Indarra taldea, eta Nafarroako folklore-dantzak ikertzen eta ezagutzera ematen lan handia egin du Iruñeko Ortzadar elkarteak. Iruñean bertan, Duguna taldeak, hiriburuko dantza-tradizioen birsortze-lan eredugarria egin du. Aitzindariak elkarteak, Zuberoako zenbait herritako dantza-taldeak biltzeaz gain, herrialde hartako dantza-tradizioan oinarritutako ikuskizunak antolatzen ditu. Gipuzkoako Goierriko dantzen errepertorio adierazgarria, bestetik, berrituta eta txukunduta plazaratu du Beasaingo Aurtzaka dantza-taldeak. Donostiako Goizaldi, Añorgako Arkaitz, Irungo Kemen, Azkoitiko Sahatsa, Tolosako Udaberri 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

Azken urteotan, folklore-dantzak abiapuntu hartuta eszenara begira ikuskizunak sortzen dituzten taldeak ugaldtu dira. XX. mendearen lehen erdian *Saski Naskik*, *Eresoinkak* eta *Elai-Alaik* irekitako bidetik, *Olaeta*, *Oldarra*, *Etorki* edo *Schola Cantorum* taldeek jarraitutako joera emankorra izan da. Eredu honen ezaugarriak dantza tradizionaletan oinarritutako

22. Trinitate erromeria. Kuartango, 2016.

22. Danse de fête. Kuartango (Alava), 2016.

alors les groupes des localités plus importantes ou des capitales provinciales qui prennent en charge certains répertoires.

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, réalise depuis longtemps 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 Portugaleta, Beti Jai Alai de Basurto (banlieue de Bilbao), ou Gaztedi de Santurtzi (banlieue de Bilbao), ont mis en scène et diffusé des représentations de spectacles de danse traditionnelle avec plusieurs autres groupes.

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 réalisé un travail remarquable pour recréer les traditions de danse de la capitale. 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. D'autre part, 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 Guipuscoa. Les groupes Goizaldi, de Saint-Sébastien,

23

suiteak, balletaren estetikara hurbildu nahi duen dantzakera estilizatua, kantua eta dantza uztartzeko joera eta dantzaren erabilera narratiboa dira. Mende aldaketarekin batera, ordura arteko talde handien (40-50 lagunek osatutakoak) ondoan, talde txikiagoak (5-10 kide ingurukoak) sortzen hasi ziren.

Estilo horretako tamaina txikiko lehen taldea Gozategi musika-taldearen emanaldietan aurkeztu zen 1996. urtean, Jesús Mari Garateren ekimenez. Bertan parte hartu zuen, besteak beste, Edu Muruamendiarezek; garai hartan aurreku eta dantza solte txapelketetan nabarmendu zen eta ordura arte Koruko Ama Birjinaren Eskola —Schola Cantorum— taldean dantzari aritutakoa zen. 1997an Aukeran dantza-konpainia sortu zuen Muruamendiarezek. Harrezkero, antzoki-sarean

23. Spectacle *Biz Hitza*.
Compagnie de danse
Aukeran. 2019.

23. *Biz Hitza*, Aukeran
dantza-konpainia. 2019.

Arkaitz d'Añorga, Kemen d'Irun, Sahatsa d'Azkoitia, Udaberri de Tolosa, ou encore Haritz d'Elgoibar, ont centré leurs représentations sur les principales danses traditionnelles du Guipuscoa. 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 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 Jesús Mari Garate. Edu Muruamendiarez, qui s'était distingué jusqu'alors dans les championnats d'*aurreku* et de danse libre, et qui dansait dans le groupe *Schola Cantorum*, participa notamment à cette performance. Muruamendiarez créa en 1997 la compagnie de danse *Aukeran*. Depuis, il a présenté 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 Guipuscoa, de Soule et de Biscaye. Parmi les créations d'*Aukeran* : *Sutargi* (2001), *Izena duen guztia omen da* (2003), *Bideak* (2006), *Burniak* (2011) et *Biz Hitza* (2019).

En 1999, un groupe de quatre danseurs, qui participait régulièrement aux concours d'*aurreku* et de danse libre, prépara justement 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*. La compagnie *Kukai*, avec Mireia Gabilondo et la troupe de théâtre *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), *Hnuy illa...* (2008), *Gelajauziak* (2014), *Oskara* (2016) et *Erritu* (2018) sont quelques œuvres produites par *Kukai*. *Kukai* a reçu le Prix national de danse d'Espagne en 2017.

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 dans les années 2010. 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 produisent des spectacles qui s'adaptent 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

arrakastaz zabaldu dira konpainiak egindako ikuskizunak. Gipuzkoako, Zuberoako, Bizkaiko dantzari-dantzako eta dantza solte txapelketetako urratsak oinarri hartuta, musika, janzkera eta argiztapen berrietara egokitutako koreografiak batzen dituzte Aukeraren lanek. *Sutargi* (2001), *Izena duen guztia omen da* (2003), *Bideak* (2006), *Burniak* (2011) eta *Biz Hitza* (2019) dira produzitu dituen lanetako batzuk.

1999an, aurreku eta dantza solte txapelketetan parte hartzen ari zen laukote batek formatu txikiko beste ikuskizun bat prestatu zuen; hain zuzen, *Upeletan Erronka* ikuskizunaren hainbat emanaldi eskaini zituen Laxok taldeak eta, 2001ean, Jon Maya taldeko kideak bere konpainia propioa sortu zuen: Kukai. Mireia Gabilondo eta Tanttaka antzerki-konpainiarekin elkarlanean zenbait lan egin ditu Kukaik. Euskal dantza tradizionalako urratsetan oinarritutako koreografiak eta dantza-lengoaia garaikideak uztartu dituzte. *1937, gogoaren bidezidorretatik* (2002), *Otehitzari Biraka* (2005), *Hnuy illa...* (2008), *Gelajauziak* (2014), *Oskara* (2016) eta *Erritu* (2018) dira Kukaik ekoiztutako lan batzuk. Kukaik Espainiako Dantza Sari Nazionala jaso zuen 2017. urtean.

Aukeran eta Kukai euskal dantza tradizionaletik abiatuz estetika modernoko ikuskizunak proposatzen dituzten bi talde azpimarragarrienak dira, eta 2010eko hamarkadan Euskal Herrian dantza-emanaldi gehien egin dituztenak dira. Antzoki-sareak, komunikabideek eta ikusleek harrera beroa egin diote bi talde horiek urratutako bideari. Oinarri tradizionaletik abiatuta dantzakera estilizatua darabilte, eta folkloredantzetako urratsak beste koreografia-lengoaiekin lotzen dituzte. Hamar dantzari inguruko taldeak dira, eta antzoki txikietara eta ertainetara egokitzen diren ikuskizunak ekoizten dituzte. Argiztapenak garrantzi handia izaten du bi taldeen ikuskizunetan, eta musikari dagokionez folk-estiloko eta musika garaikideko sortzaileen lanak darabiltzate. Zuzeneko musikariekin aritu izan diren arren, grabatutako soinu-banda darabilte gehienetan.

Aukeran eta Kukai taldeen ereduari jarraituz hainbat talde sortu dira euskal dantza tradizionaletik abiatuta koreografia berriak eta ikuskizunak sortzen ari direnak. Aukeran taldean hamar urtetik gora egin dituen Aiert Beobide dantzariak Haatik konpainia zuzentzen du. Villabonako Oinkari taldeak ikuskizun propioak eta antzerki- eta musika-taldeekin elkarlanak bateratzen ditu. Lapurdin, Bilaka kolektiboak euskal dantzatik abiatutako sorkuntza-lanak sustatzen ditu.

24. *Oskara*, Kukai dantza-konpainia. Victoria Eugenia antzokia, Donostia, 2016.

24. Spectacle *Oskara*, Compagnie Kukai. Théâtre Victoria Eugenia, Saint-Sébastien (Guipuscoa), 2016.

24

contemporains. Bien qu'elles aient travaillé avec des musiciens en direct, elles ont coutume d'utiliser des bandes sonores enregistrées.

Sur les traces des groupes Aukeran et Kukai, de nombreux groupes de danse se sont constitués, proposant des chorégraphies inspirées par la danse traditionnelle basque. Le danseur Aiert Beobide qui a passé plus de dix ans au sein de la compagnie Aukeran dirige la compagnie Haatik. Le groupe Oinkari de Villabona (Guipuscoa) présente ses propres spectacles ainsi que des œuvres en collaboration avec des groupes de théâtre et de musique. Au Labourd, le collectif Bilaka propose des créations basées sur la danse basque.

Dantzaldi gidatuak eta dantzazaleak

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, gidatutako erronomia horien parte-hartzaileak dantzazaleak dira. Musika-talde baten zuzeneko doinura, dantza-maisu batek gidatzen du dantzaldia, egingo duten dantza bakoitzari buruzko argibideak eman, eta dantza-ezagutzarik ez duten parte-hartzaileak dantzan jartzen ditu. 1990eko hamarkadan, Gasteizko Udalaren Folklore Eskolak dantzaldi-egutegia antolatu zuen eta eskolako irakasleak jarri zituen dantzaldiak dinamizatzen. Horiek eta hiriburuetako festetan antolatzen ziren dantzaldi irekiak izan daitezke gidatutako erromerien aurrekariak Euskal Herrian. Garai bertsuan, Lapurdiko kostaldean dantza-jauziak edo mutxikoak dantzatzeko ikasteko ikastaroak ugaritu, eta asteburuetako mutxiko-dantzaldiak zabalduz joan ziren. Bilboko Kafe Antzokian *Urbeltzen Dantza Ganbara* dantzaldia abian jarri zuten, non Juan Antonio Urbeltz aritu zen gidari-lanetan eta Marian Arregi emaztea eta Mikel Urbeltz semea musikari-lanak bete zituzten.

Nolanahi ere, dantzaldi gidatuen eztanda Patxi Pérez dantza-irakasle lapurtarraren eskutik gertatu zen. Frantziako Gennetines herrian egiten den *Le Grand Bal de l'Europe* jaialdian erabiltzen zen eredu aplikatzen hasi zen euskal dantzeekin eta Europan zabalduetako beste hainbat dantzarekin. Batbiru taldearekin, Tapia eta Leturiarekin eta Patxi eta Konpainiarekin ehunka plaza dantzarazi ditu Patxi Pérezek azken mende honen hasieratik.

Dantzazaleen mugimendua hazten ari da XXI. mendean ere. Sabin Bikandik eta Patxi Labordak gidatuta, Aiko taldeak dantzaren irakaskuntza-ereduak eraberritzeko ekarpenak egin ditu eta dantzazaleen bilkurak ugaltu eta sistematizatu egin dira. Jokin Otamendi, Aniez Cecon, Patxi Montero, Mikel Lasarte, Jokin Irungarai, Josu Garate eta beste hainbat dantzaldi-gidari aritzen da gidatutako erromeriak plazaratzen eta herritarrak dantzan jartzen.

Danses guidées et la passion pour la danse

Outre les opportunités d'assister à des représentations de danse traditionnelle, les sessions de danse qui offrent la possibilité de participer en direct 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 invite 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. Les musiciens étaient son épouse Marian Arregi et son fils Mikel Urbeltz.

Quoiqu'il en soit, on doit l'explosion des danses guidées au professeur de danse labourdin Patxi Pérez. Avec un répertoire mêlant les danses locales à bon nombre d'autres danses originaires de toute l'Europe, Patxi Pérez a appliqué au Pays basque le modèle du festival Le Grand Bal de l'Europe, célébré dans le village français de Gennetines. Avec le groupe Batbiru, avec Tapia et Leturia et Patxi eta Konpainia, Patxi Pérez a fait danser des centaines de places publiques depuis le début de ce siècle.

Le mouvement des amateurs de danse n'a cessé de croître au XXIe siècle. Sous la direction de Sabin Bikandi et de Patxi Laborda, le groupe Aiko a contribué à renouveler les modèles d'enseignement de la danse et les rencontres d'amateurs se sont multipliées et systématisées. Jokin Otamendi, Aniez Cecon, Patxi Montero, Mikel Lasarte, Jokin Irungarai, Josu Garate et bien d'autres se consacrent à présenter des danses guidées et à faire danser la population.

25

Euskal dantzarien diaspora

1661ean, Parisen lehen balleta osatzera joan ziren euskaldunen bidetari jarraituz, XXI. mendeko lehen hamarkadetan ere, hainbat euskal dantzari bere dantza-ibilbidea atzerrian egiten ari dira. Berrogeita hamar dantzari gora dira nazioarteko ballet-konpainiatan eta -proiektutan ari direnak. XX. mendean, zenbait *gerrako umek* eman zituzten lehen urratsak ballet-konpainia entzutetsuetan. Bi izen nabarmendu ziren: Fermín Aldabaldetrekue eta Gerardo Viana.

36ko gerrak eztanda egin, eta 1937an gauzak okertzen hasi zirenean, atzerrira bidali zituzten milaka euskal umeren artean izan ziren *Treku* eta Viana. Fermín Aldabaldetrekue edo *Pirmin Treku*, zazpi urte zituela iritsi zen Ingalaterrara bere arrebekin, eta nerabezaroan heldu zion dantzari han. Sadler's Wells Balleten, ondoren Royal Ballet bezala berrizendatu zuten konpainia entzutetsuan aritu zen 1948-1961 bitartean. Gerardo Viana *Vladimiro*, berriz, Sobietar Batasunera atzerriratu zuten gerratik babestu nahian, eta Tulako Musika eta Komedian aritu zen dantzan 1940ko hamarkadan.

Tantoka-tantoka, zenbait dantzari egin dute atzerrirako bidea han dantzan trebatu eta dantzatik bizibidea ateratzeko. Xabier Urbeltz Alemanian, Wuppertaleko eta Hanburgoko balletetan aritu

25. Itziar Mendizabal, *The firebird*, The Royal Ballet. Royal Opera House, Londres, 2019.

La diaspora des danseurs basques

25. *L'Oiseau de feu*, Itziar Mendizabal, The Royal Ballet. Royal Opera House, Londres, 2019.

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 basques 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 d'Espagne. Fermín Aldabaldetrekue, 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 Saddle'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 fut danseur en Allemagne dans les ballets de Wuppertal et Hambourg 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 Saint-Sébastien, des danseurs réussirent leur envol et commencèrent à se produire dans de prestigieuses compagnies en Europe. Dans les années 1980, José Ángel Pellejero, 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 Hoec ; et José Antonio Begiristain intégra la Compagnie Nationale de Danse espagnole. Le danseur originaire de Bilbao, Juan Carlos García, créa la compagnie Lanònima Imperial, et presque simultanément, le danseur originaire de Saint-Sébastien, Álvaro de la Peña, créa la compagnie Iliacan, tandis que la danseuse de Pampelune Inés 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 Lucía Lakarra, originaire de Zumaia. Après avoir été formée à l'Académie Thalia de Saint-Sébastien, et au sein de la compagnie de Víctor Ullate à Madrid, elle a intégré le ballet de Marseille et connu son apogée sous la direction de Roland Petit. Dès lors, Lucía 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 a été 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.

zen 1960ko hamarkadan; Jon Beitia New Yorken, Joffrey Balleten aritu zen; Hilde Koch eta Ion Garnika Frankfurten, William Forsythekin aritu ziren lanean. Donostian ereindako haziaren ondorioz, zenbait dantzarik hegoak astindu eta Europako talde entzutetsuetan dantzari hasi ziren. 1980ko hamarkadan José Ángel Pellejero *Katxua* Europako hiru konpainia entzutetsutan aritu zen —Maurice Béjart, Cullberg Ballet eta Pina Bausch—; Béjarten Sandi Gorostidi ere aritu zen; Iñaki Landa Bartzelonako Ballet Contemporáneo taldean; Leire Ortueta Royal Balleten aritu zen 1990eko hamarkadan; Josu Mujika Van Hoecke-k gidatutako Ensemble konpainian; José Antonio Begiristain Espainiako Dantza Konpainian. Dantza klasikoan eta garaikidean euskal dantzariak ez zeuden geldi egoteko: Juan Carlos García bilbotarrak Lanónima Imperial konpainia sortu zuen garai berean, Álvaro de la Peña donostiarrak Iliacan konpainia eta Ines Boza iruindarrak Senza Tempo konpainia sortu zituzten.

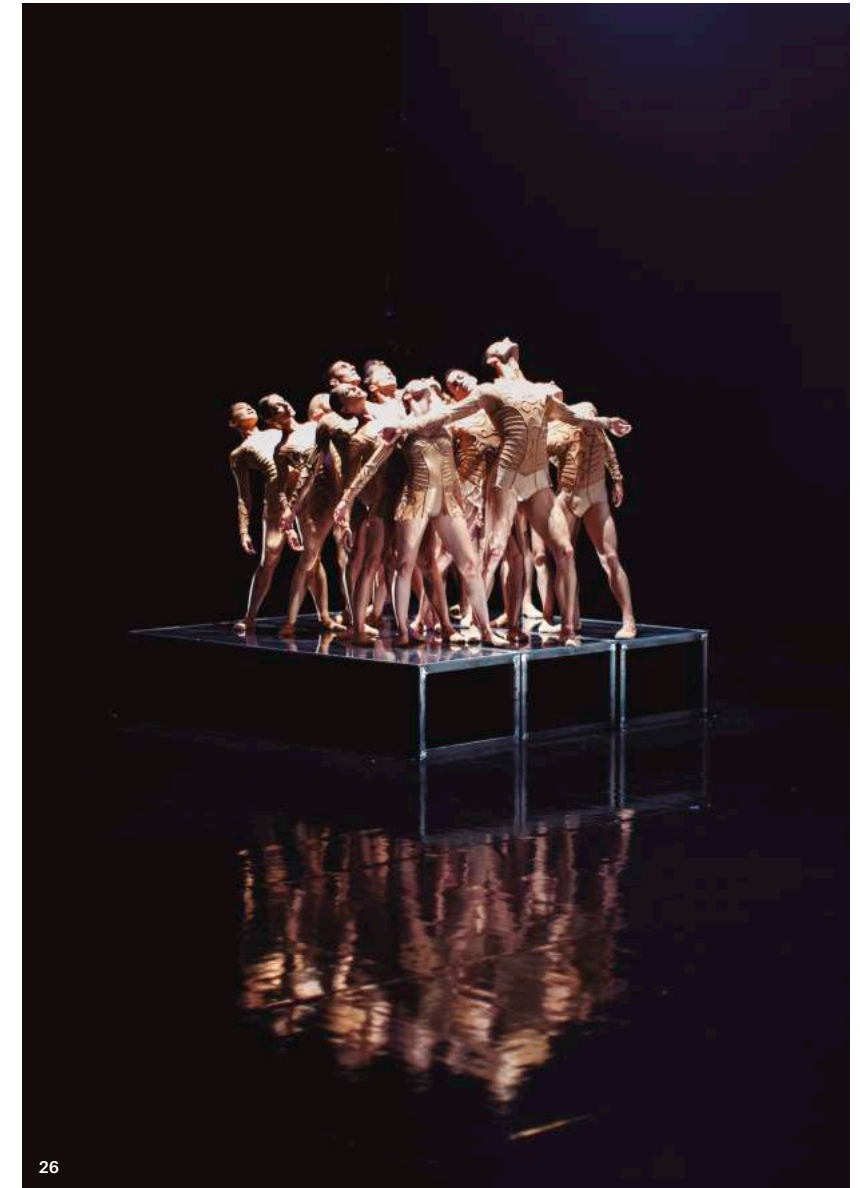
Lucía Lakarra zumaiarra da milurteko aldaketa-garaian euskal dantzarien harrobiak eskaini duen izar distiratsua. Donostiako Thalia akademian eta Madrilgo Víctor Ullateren konpainian trebatu ondoren, Marseillako Ballelean Roland Petit-en agindupean jo zuen gailurra, eta harrezkero laudorioak eta nazioarteko sari handienak jaso ditu Lakarrak. San Frantziskoko Ballelean aritu zen 1997-2002 bitartean, eta 2003tik Municheko Operako Balleteko izarra da. Besteak beste, Nijinski eta Benois sariak eskuratu ditu, nazioartean balletaren alorrean ematen diren sari ospetsuenak dira, eta hamarkadako dantzari bikainena izendatu dute Moskun, Kremlin Jauregian. Lakarraren dantzakera zehatz, neurtuak eta adierazkorak munduko antzoki nagusietako ikusleak eta kritikariak liluratu ditu.

Munduko opera-etxe eta tradizio handiko ballet-konpainia arranditsuetan ibilbide profesional arakastatsua egiten ari da, baita ere, Itziar Mendizabal. Hondarribiko dantzaria Zuricheko Ballelean eta Leipzigen aritu ondoren, Londreseko Royal Ballet ospetsura iritsi zen 2010ean; lehen bakarlarria da bertan. Halaber, Jirí Kylián-ek zuzendutako Nederlands Dans Theaterren dantzari-ibilbide oparoa burutu du Urtzi Aranburuk. Igor Yebra, bere aldetik, Madrilgo Erkidegoko Ballelean, Erromako Operako Ballelean edo Bordeleko Operako Ballelean lehen dantzari izan da, besteak beste. Yebra Ivan Beldurgarriaren rola Kremlin jokatu duen errusiarra ez den lehenengo dantzaria izan da. Bilboko dantzaria Uruguako Ballet Nazionalaren zuzendari artistikoa da. Yebra bezala, Juan Carlos Santamaría koreografoak teknika klasikoa oinarri hartu zuen bere lanean. 2016an zendu zen. 2008an jasotako Espainiako Sari Nazionalak Santamariak dantzaren alorrean egindako lanari aitortza egin zion.

Berrogeita hamar baino gehiago dira Europan lanean diharduten edo azken urteotan aritu diren euskal dantzariak. Ameriketan, Asian eta Ozeanian ere badira zenbait, baina Europan aritzen dira gehienak. Ander Zabala, Jone San Martín eta Amancio González Frankfurten daude, The Forsythe Companyn; Alicia Amatriain eta Oihane Herrero, Stuttgart Balleten; Asier Uriagereka, Beatriz Uhalte eta Asier Edeso, Monte-Carlo Balleten; Iratxe Ansa eta Jorge Nozal, Nederlands Dans Theaterren; Amaya Lubeigt, Bremengo dantza-konpainian; Amaia Ugartetxe, Veronako Arenako Balleteko dantzaria da; Asier Orbelzu eta Sonia Setién, Vienako Balletekoak; Elvis Val, Hannoverreko Operako Ballelean aritu da; Eneka Bordato Lyoneko Operako Ballelean; Erick Odriozola

26. *Magifique*, Malandain Ballet Biarritz. dFERIA, Victoria Eugenia antzokia, Donostia, 2010.

26. Spectacle *Magifique*, Malandain Ballet Biarritz. dFERIA, Théâtre Victoria Eugenia, Saint-Sébastien (Guipuscoa), 2010.

Marseillan eta Alemanian ibili da; Iker Murillo Zurich Balleten aritu da; Ion Agirretxe Flandeseke Royal Balleten dantzatu da eta Espainiako Dantza Konpainia Nazionalen dihardu; Iñaki Azpillaga, Última Vez-Wim Vandekeybus konpainian; Iñaki Urrutia, Irlanda Balleten; Jaione Zabala, Nuremberg Balleten; Javier Amo eta Jon Beitia Fernández Municheko ballet-konpainian aritu dira; Jon Vallejo Dresdeko Operako ballet-konpainian aritu da; Juanjo Rodríguez English National Balleten aritu da eta bertan ari da orain Aitor Arrieta; Juliette Villemin, Stuttgarten; Mikel Jauregi, Flandesen; Nerea Barañano, Danimarkako Operako ballet-konpainian; Verónica Villar, Wiesbadeneke ballet-konpainian; Cristina García Fonseca, Zaragozako La Mov konpainian; Marta Coronado, Belgikako Rosas konpainian; Liova Díez, BMK konpainian.

Zenbait euskal dantzari Europatik kanpoko dantza-konpainia profesionaletan ari dira. Iratxe Beorlegi Mexikoko Konpainia Nazionalen ari da; Jean Philippe Malaty-k Aspen Santa Fe Balleten egin du bere bidea. Ipar Amerikan, baita ere, Alfonso Martín Tulsa Ballet Theateren dantzaria da. Japonian, berriz, K-Ballet Company-n aritu da Carlos Martín.

Aipatutako gehienak dantza klasikoan eta neoklasikoan nabarmendu diren dantzariak dira eta, nagusiki, estilo horretan aritzen diren antzoki publiko, opera-etxe, dantza-konpainia nazional eta dantza-konpainia pribatuetan ari dira. Horietako gehienetan dantza garaikidea 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 txikietan eta malguetan ari direnak. Ikerketa eta sorkuntza, interpretazioa eta koreografia, lankidetzak eta erresidentzia-denboraldiak uztartzen dituzte, baita joan-etorrian bizitzeko jarrera ere. Euskal Herrian ondo kostata bultzatzen eta zabaltzen dituzte euren dantza-lanak eta, ondorioz, oin bat atzerrian eta bestea etxean dituztela bizi dira. Mikel Aristegi, Damián Muñoz, Germán Jauregi, Eider Rodríguez, Iker Gómez, Jon Ugarriza, Idoia Zabaleta, Fabián Thomé, Eneko Balerdi eta Saioa Ibáñez dira horietako batzuk.

non-russe à interpréter Ivan le Terrible au Kremlin. Le danseur de Bilbao est le directeur artistique du Ballet national d'Uruguay.

À l'instar de Yebra, le chorégraphe Juan Carlos Santamaría adopta la technique classique comme base de son travail. Il est décédé en 2016. Le prix national d'Espagne reçu en 2008 fut une reconnaissance du travail réalisé par Santamaría dans le domaine de la danse. On recense plus de cinquante danseurs basques qui ont travaillé ou qui travaillent en Europe ces dernières années. 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 Martín et Amancio González 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 ; Amaya Lubeigt, la compagnie de danse de Brême ; Amaia Ugartetxe le Ballet de la Arena à Vérone ; Asier Orbelzu et Sonia Setién le Ballet de Vienne ; Elvis Val a dansé au Ballet de l'Opéra de Hanovre ; Eneka Bordato au Ballet de l'Opéra de Lyon ; Erick Odriozola a dansé à Marseille et en Allemagne ; Iker Murillo au Ballet de Zurich ; Ion Agirretxe, au Ballet royal de Flandre et fait partie de la Compagnie nationale de danse d'Espagne ; Iñaki Azpillaga a intégré la Compagnie Última Vez-Wim Vandekeybus ; Iñaki Urrutia le Ballet d'Irlande ; Jaione Zabala le Ballet de Nuremberg ; Javier Amo et Jon Beitia Fernández le Ballet de Munich ; Jon Vallejo le Ballet de l'Opéra de Dresde ; Juan Kruz Díaz de Garaio la compagnie Sacha Waltz & Guests ; Juanjo Rodríguez a dansé à l'English National Ballet, et Aitor Arrieta y danse actuellement ; Juliette Villemin a dansé Stuttgart ; Mikel Jauregi au Ballet royal de Flandres ; Nerea Barañano au sein du Ballet de l'Opéra du Danemark ; Verónica Villar au sein du Ballet de l'Opéra de Wiesbaden ; Cristina García Fonseca dans la Compagnie La Mov de Saragosse ; Marta Coronado, dans la Compagnie Rosas de Belgique et Liova Díez 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 a mené sa carrière au sein du Ballet Aspen Santa Fe. En Amérique du Nord, Alfonso Martín est danseur au sein du Tulsa Ballet Theater. D'autre part, Carlos Martín a dansé au 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, Damián Muñoz, Germán Jauregi, Eider Rodríguez, Iker Gómez, Jon Ugarriza, Idoia Zabaleta, Fabián Thomé, Eneko Balerdi et Saioa Ibáñez figurent parmi ces danseurs.

Dantza-maitaleak

Euskal hiriren batek dantzaren aldeko apustu nabarmena egin badu, hori Biarritz da. Koreografia Zentro Nazionala sortu zuten bertan, 1998an, eta harekin batera Ballet Biarritz konpainia, gaur egun Malandain Ballet Biarritz izendapena duena. Izan ere, Thierry Malandain izan da zuzendaria sorreratik, eta bere eskutik ibilbide sendoa burutzen ari da. Balleta abiapuntu eta helburu ditu konpainiak. Malandainek hogeita hiru dantzari ditu bere esanetara. Ez da tamaina horretara hurbiltzen den beste euskal konpainiarik, hala ere, talde txikia da beste ballet-konpainien neurriarekin alderatuz. Irudimena, ausardia eta talentua baliatuz, nortasun berezia eman dio Malandainek Ballet Biarritzi.

Teknika neoklasikoan trebatuta, egungo eskema estetikoak eta aurkezpen-moduak darabiltza Biarritzeko konpainiak. Thierry Malandainek berak sortutako lanek osatzen dute konpainiaren erreperorioa. Dantzaren historiaren maitale handia izanik, lan klasikoan berrirakurketa ausartak egin ditu Malandainek. *Intxaur-hauskailua* (1997), *Magifique* (2009), *Romeo eta Julieta* (2010) eta *Maria-Antonieta* (2019) moduko lanekin nazioarteko antzoki entzutetsuetan bere lana arrakastaz aurkezten ari da. Konpainiak Biarritzen ditu egoitza eta koreografia-zentroa, baina Donostiarekin mugaz gaindiko hitzarmena sinatua duenez, Malandain Ballet Biarritzen lanak batean zein bestean maiz ikus daitezke.

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

Biarritzen erditu eta Donostian hazi eta burujabetu zen Dantzaz konpainiak nortasun propioa landu du azken urteotan. Ballet Biarritzen babesean sortu zen, dantzari gazteak babesteko asmoarekin, baina soka askatu, eta Gipuzkoako Diputazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesaz, ibilbide propioa egiten ari da. Adriana Pous-en zuzendaritzapean, nazioarteko eta Euskal Herriko dantzari gazteak batu dira konpainiara. Dantzaz konpainia dantza garaikideko erreperorioa jorratzen ari da. Itzik Galili edo Eric Gauthier ibilbide sendoko koreografoen lanekin, Lukas Timulak moduko sortzaile gazteen eta ausarten proposamenekin eta Hilde Koch eta Jone San Martín euskal dantzari eta koreografia-laguntzaile nabarmenen ekarpenekin, Dantzaz konpainiak dantza-programa erakargarriak plazaratu ditu. Euskal dantzazaleak sustatu eta dantzarekin gozaraztea dute helburu. Halaber, ahalegin berezia egiten dute beren ikuskizunak herriz herri eskaini eta dantza garaikidea euskal lurralde osora eramateko.

Amoureux de la danse

S'il existe une ville basque qui a clairement fait le pari de la danse, c'est bien Biarritz (Labourd). C'est là qu'en 1998 fut implanté le Centre Chorégraphique National, ainsi que la compagnie Ballet Biarritz, qui s'appelle maintenant Malandain Ballet Biarritz. Depuis sa création, c'est le chorégraphe Thierry Malandain qui 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 23 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. Formée à la technique néo-classique, la compagnie recourt aux modèles esthétiques et aux mises en scène actuels. 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 *Casse-Noisette* (1997), *Magifique* (2009), *Roméo et Juliette* (2010) et *Marie-Antoinette* (2019) 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 Saint-Sébastien, afin que les travaux du chorégraphe puissent être proposés régulièrement des deux côtés de la frontière.

Le lien étroit 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 trente éditions ont déjà été organisées, et durant cette période, les compagnies de danse les plus illustres 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 certaine tradition d'amour de la danse s'est véritablement enracinée.

La compagnie Dantzaz, qui a vu le jour à Biarritz et s'est développée à Saint-Sébastien, 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 Guipuscoa et du Gouvernement basque, a consolidé son propre projet. Sous la direction d'Adriana Pous de jeunes danseurs basques et internationaux ont rejoint la compagnie. Le travail de la compagnie Dantzaz consiste 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 Martín, 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.

27

Sortzaile glokalak

Berrogei urtetik gora dira euskal dantza garaikidearen aitzindariak lehen ahaleginak eta lehen joan-etorriak egin zituztela. 1960ko hamarkada bukaeran José Lainez eta Concha Martínez bide-erakusleak izan ziren eta ordura arte Euskal Herrian arrotzak ziren dantzaren forma berriak landu zituzten. Herbeheretako Het National Balleten aritu ziren dantzan, eta Donostian Anexa dantza garaikideko taldea sortu zuten. Anexa taldearen bidez dantza garaikidearen lurra goldatu zuten, eta haiek eragindako olatuak hainbat dantzari eta irakasle dantzan jarri zituen; besteak beste, Iñaki Landa, Julio Durán, Mentxu Medel, Mentxu Alkorta, Javier Legorburu, Katxua eta Ana Moreno dantzari buru-belarri lotu zitzaizkion. Iruñera aldatuta, Laineztarrek Yauskari taldea sortu zuten. Iparraldean, Mizel Théret-ek Ekarle konpainia eratu eta dantza garaikidearen alorrean gaurdaino jarraitu duen sorkuntza-ibilbide luzeari ekin zion.

Ondotik etorri diren gehienek kanpora jo dute ikastera eta, dinamika profesionalean hasi direnean, batetik bestera ibiltzera ohitu dira. Badira operazio-basea Euskal Herrian ezartzea erabaki dutenak, nahiz eta jakin dantza-sorkuntzak eta -hedapenak erakunde, programatzaile, komunikabide eta ikusleen aldetik babes urria duela. Egoitza etxean izan arren, eserleku finkorik gabekoa da eta, beraz, atzerrira joan eta etxera itzultzen jarraitu dute; ikasten, ikusten, konpartitzen, irakasten eta desikasten. Eta, aldi berean, emanaldiak eskaintzen, saltzen eta, Euskal Herrian jarraitu ahal izateko, ogia nola edo hala irabazten. Beste

27. Itzik Galiliren *Things I Told Nobody* ikuskizunaren pasartea, Dantzas konpainia. Donostia, 2013.
28. NAN, Ertza konpainia. Gasteszena antzokia, Donostia, 2013.

Créateurs glocaux

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 Lainez et Concha Martínez 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 Saint-Sébastien. Par le biais de ce groupe, ils explorèrent le terrain de la danse contemporaine et lancèrent de nombreux danseurs et enseignants : Iñaki Landa, Julio Durán, 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;

28

29

zenbaitek bidea, harremanak, lankideak zein proiektuak atzerrian dituzte, baina bihotzak etxera ekartzen ditu eta ustez kontrako bidea egiten saiatzen dira.

Damián Muñoz gasteiztarak Bartzelonan du egoitza 2010. urte ingurutik eta, Virginia Garcíaekin batera, bere lan gehienak han produzitu ditu. Muñozek, 1995ean bere konpainia sortu zuenetik, giza harremanak malenkoniak dantzatzuz ibilbide artistiko sakona borobildu du. Traspasos dantza-konpainian eman zituen lehen urratsak eta ondoren Puertas Abiertas eta Moaré konpainietan jardun zuen. Virginia Garcíaekin sortu zuen La Intrusa konpainiarekin emanaldiak egin ditu hogeita bost herrialdetan.

Mikel Aristegi, Donostiara maiz itzultzen bada ere, Alemanian bizi da aspaldian. Dantza garaikideko ikasketak Essen-en egin, eta Alemanian jardun du nagusiki, baina Suitzara, Italian eta Euskal Herrian ere egin ditu koreografia-lanak. Aristegi Sasha Waltz nazioarteko sortzaile entzute-tsuairekin dantzari- eta koreografo-lanetan aritu da.

Asier Zabaletak joan-etorriko ibilbidea egin du. Ezkioko dantzariak Adeshoras eta Hojarasca moduko konpainietan dantzatu ondoren, Suitzara jo eta 1999-2004 bitartean Alias konpainiarekin jardun zuen dantzari- eta sorkuntza-lanetan. Ondoren, Euskal Herrira itzuli eta Ertza konpainia sortu zuen non produkzio pertsonal sendoa garatu duen. Zabaleta euskal dantza garaikidearen nahitaezko erreferentzia bihurtu da.

29. Spectacle *N O W*, Compagnie LASALA. 2016.

29. *N O W*, LASALA konpainia. 2016.

ils continuent à apprendre et à désapprendre, à observer, à partager, à enseigner. En même temps ils ont continué 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.

Damián Muñoz, originaire de Vitoria-Gasteiz, s'est établi à Barcelone dans les années 2010, et c'est dans cette ville qu'il a réalisé la plupart de ses travaux, conjointement avec Virginia García. 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 García, La Intrusa, une compagnie qui a donné des représentations dans 25 pays.

Bien qu'il revienne fréquemment à Saint-Sébastien, Mikel Aristegi vit depuis longtemps en Allemagne. Il s'est formé à la danse contemporaine à Essen et a travaillé principalement en Allemagne, mais il a également travaillé sur des œuvres chorégraphiques en Suisse, en Italie et au Pays basque. Aristegi a travaillé comme danseur et chorégraphe pour la célèbre créatrice Sasha Waltz.

Asier Zabaleta a beaucoup voyagé au cours de sa carrière. Le danseur d'Ezkio (Guipuscoa) s'est produit dans des compagnies comme Adeshoras et Hojarasca, puis s'est établi en Suisse entre 1999 et 2004, pour travailler au sein de la compagnie Alias en tant que danseur et créateur. Il est ensuite revenu au Pays basque où il a fondé la compagnie Ertza et avec laquelle il a réalisé une production personnelle remarquable. Zabaleta est maintenant une référence incontournable de la danse contemporaine basque.

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 a fondé sa propre compagnie Moare, où elle travaille en tant que créatrice. Elle est diplômée en biologie et s'intéresse aux domaines multidisciplinaires et aux travaux de création basés sur l'interaction entre artistes. En 2008, elle a créé le centre de recherche scénique Azala avec Juan González, et depuis elle gère le centre de promotion et de diffusion. Elle travaille sur différents projets avec des créateurs internationaux et présente ses œuvres partout.

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 vidéo et la performance artistique. Il a dirigé le programme Mugatxoan à Arteleku, avec Blanca Calvo.

Matxalen Bilbao est une créatrice qui se base sur le corps-même pour développer ses projets chorégraphiques ; elle réside à Bilbao. Elle a recours à une esthétique soignée et des musiques nouvelles pour mettre son corps en mouvement.

Pour sa part, Blanca Arrieta, originaire de Vitoria-Gasteiz, cherche à exploiter toutes les ressources qu'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.

Natalia Monge développe son travail chorégraphique par le biais du groupe Organik. Ses créations intègrent provocation et humour. La

Idoia Zabaleta gasteiztarrak dantza berria eta inprobisazioa ikasi zituen Bartzelonan, Amsterdamen eta New Yorken. Mal Pelo konpainiarekin aritu zen dantzan eta, ondoren, Moare bere konpainiarekin sorkuntzan buru-belarri dihardu. Biologian lizentziatua da; diziplinarteko eta artisten artean interakzioa eta sorkuntza-lanak sustatu ditu. 2008an, Juan Gonzálezekin batera, Azala eszena ikerketa-gunea sortu zuen eta, ordutik, gunea kudeatzen du. Nazioarteko hainbat sortzailerekin dituen proiektuak tarteko, han eta hemen aurkezten ditu bere lanak.

Gorputza, bestelako materialekin eta instalazioekin batera, arte-sorkuntzarako tresna da Ion Munduaterentzat. Parisen, Belgikan eta Londresen, besteak beste, trebatu zen dantzan. Batik bat bideoaren eta performancearen alorrean ikerketa- eta ekarpen-lanetan dabil. Mugatxoan programa kudeatu zuen Artelekun Blanca Calvorenkin batera. Matxalen Bilbao sorkuntzarako oinarria gorputzean bertan jartzen duen koreografoa da; egoitza Bilbon du. Estetika zaindua eta musika berriak baliatzen ditu bere gorputza dantzan jartzeko. Blanca Arrieta gasteiztarrak, berriz, gorputzak komunikatzeko dituen baliabide guztiak ustiatzeko xedea du, eta Ciento Cincuenta Cuerdas bere konpainiarekin eta Irish Modern Dance konpainiarekin elkarlanean zenbait lan nabarmen egin ditu. Organik taldearen bidez plazaratzen ditu Natalia Mongek bere lanak. Probokazioa eta umorea darie bere sorkuntzei. Pantxika Telleria lapurtarrak Elirale konpainiarekin helduentzako eta umeentzako lanak sortu ditu; halaber, euskal dantzaren tradiziozko sistemak ulertu eta ikuspegi garaikidez birsortzeko saiakerak egin ditu.

Iker Gómez antzerki fisikoa deritzana jorratuz ezagutzera ematen ari da. Suitzako Ballet Nazionalean, Alemaniako Resenzurg Tanztheater eta Katalunian Gellabert-Azzopardi konpainietan aritu da. Bere lanetan eszena-zuzendaritza, koreografia eta ikus-entzunezko sormenak uztartu ohi ditu eta, dadaismotik eta dantza klasikotik abiatuz, dantza fisikoa eta ikus-entzunezkoak barne biltzen dituzten sorkuntzak plazaratzen ditu. Egungo estetikaz jantzitako gorputz-hizkuntza fisikoa darabil Judith Argomanizek Lasala konpainian. Igor Calongek eszena-proposamen berritzaileak eginez ibilbide artistiko berriak sustatzea du helburu Cielo Raso konpainiaren bidez. Eva Guerrerok, bere aldetik, dantza, antzerkia, bideo-dantza, performancea eta narratiba berrien eremuan, gorputzetik abiatzen den sorkuntzaren alorrean dihardu Doos kolektiboan. Olatz de Andrés, berriz, Lökke konpainiarekin proiektu koreografikoetan eta pedagogikoetan aritzen da dantza eta mugimendua tresna nagusi dituela.

30. *The Big Game*,
Lökke konpainia. 2018.

30. *The Big Game*.
Compagnie Lökke.
2018.

danseuse et chorégraphe labourdine Pantxika Telleria a créé des œuvres pour adultes et pour enfants avec la compagnie Elirale, et a tenté de comprendre les systèmes traditionnels de la danse basque et de le recréer à partir d'un point de vue contemporain.

Iker Gómez est un artiste visuel qui se fait connaître en évoluant dans le champ du théâtre physique. Il s'est produit au Ballet National Suisse, au Resenzurg Tanztheater d'Allemagne, et à la compagnie catalane Gellabert-Azzopardi. Dans son travail il marie la mise en scène, la chorégraphie et la création audiovisuelle. Partant du dadaïsme et de la danse classique, Gómez intercale danse physique et éléments audiovisuels. Judith Argomaniz pratique, dans la compagnie Lasala, un langage corporel physique accompagné de l'esthétique actuelle. Igor Calonge a pour but de promouvoir de nouveaux chemins artistiques par le biais de propositions scéniques innovantes dans la compagnie Cielo Raso. Eva Guerrero, quant à elle, travaille dans la création axée sur la danse, le théâtre, la vidéo-danse, la performance, les nouveaux récits et le corps, au sein du collectif Doos. Olatz de Andrés, travaille sur les projets chorégraphiques et pédagogiques dans la compagnie Lökke, avec la danse et le mouvement comme outils principaux.

Dantza-egutegia

TOKIAN TOKIKO DANTZA TRADIZIONALA

OTSAILA-MARTXOA-APIRILA

- **Otsailak 3, San Blas:** txulalai Guardian.
- **Otsaila, martxo eta apirileko larunbatetan eta igandeetan:** maskaradak Zuberoan.
- **Igande inaute:** talai-dantza Amezketa, txantxo-dantza Abaltzisketan, zahagi-dantza Markina-Xemeinen, sorgin-dantza Antzuolan, kaskarotak Uztaritzen.
- **Astearte inaute:** zortzikoa Lantzen, sagar-dantza Arizkunen, momotxorroak Altsasun.
- **Pazko igandea:** bolantak Luzaiden.

MAIATZA

- **Maiatzak 3, Santikutz:** ezpata-dantza Legazpin.
- **Maiatzak 15, San Trokaz:** dantzari-dantza eta erregelak Abadiñon.
- **Asenzio:** Loinazko San Martinen ezpata-dantza Beasainen.

EKAINA

- **Corpus:** Corpus dantzak Oñatin, Bestaberri Heletan.
- **Ekainak 23:** soka-dantza Donostian, Zarautzen, Irunen; San Juanen kantaita Urdiainen.
- **Ekainak 24, San Joan:** bordon-dantza Tolosan, dantzak Guardian, mutil-dantzak Arizkunen, axeri-dantza Andoainen.
- **Ekainak 29, San Pedro:** dantzari-dantza eta erregelak Berrizen, kaxarranka eta Donibaneko aureskua Lekeitio, trapatan Donezteben.

UZTAILA

- **Uztailak 2, Santa Isabel:** ezpata-dantza Antion, Zumarragan.
- **Uztailak 4:** aureskua Hermua-Larrea.
- **Uztailak 7, San Fermin:** ezpata-dantza Lesakan.
- **Uztailak 16, Karmen:** ezpata-dantza, brokel-dantza eta soka-dantza Añorgan.
- **Uztailako hirugarren larunbata:** mairuaren alardea eta trokeo-dantzak Antzuolan.
- **Uztailak 26, Santa Ana:** santaneroen esku-dantza Ordizian.

ABUZTUA

- **Abuztuak 3, San Esteban:** bordon-dantza eta makil-dantzak Beran.
- **Abuztuak 5, Ama Birjina zuria:** arku-dantza Lanestosan, zortzikoa Gasteizen.

Calendrier de danse

DANSES TRADITIONNELLES LOCALES

FÉVRIER-MARS-AVRIL

- **Le 3, Saint Blaise :** *txulalai* à Laguardia (Alava).
- **Dimanches et samedis de février, mars, avril :** *Mascarades* en Soule.
- **Dimanche gras :** *talai-dantza* à Amezketa (Guipuscoa), *txantxo-dantza* à Abaltzisketa (Guipuscoa), *zahagi-dantza* à Markina-Xemein (Biscaye), *sorgin-dantza* à Antzuola (Guipuscoa), *kaskarotak* à Uztaritze (Labourd).
- **Mardi gras :** *zortzikoa* à Lantz (Navarre), *sagar-dantza* à Arizkun (Navarre), *momotxorroak* à Altsasu (Navarre).
- **Dimanche de Pâques :** *bolantak* à Luzaide (Navarre).

MAI

- **Le 3, Sainte Croix :** *ezpata-dantza* à Legazpi (Guipuscoa).
- **Le 15, Saint Torquat :** *dantzari-dantza* et *erregelak* à Abadiño (Biscaye).
- **Ascension :** *Ezpata-dantza* à San Martin de Loinaz, Beasain (Guipuscoa).

JUIN

- **Fête-Dieu :** Danses de la Fête-Dieu (ou du Corps du Christ) à Oñati (Guipuscoa), *Bestaberri* à Heleta (Labourd).
- **Le 23 :** *Gizon-dantza* à Saint-Sébastien, Zarautz and Irun (Guipuscoa) ; *kantaita* de la Saint Jean à Urdiain (Navarre).
- **Le 24, Saint Jean :** *Bordon-dantza* à Tolosa (Guipuscoa), *Danses* à Guardia (Alava), *mutil-dantzak* à Arizkun (Navarre), *axeri-dantza* à Andoain (Guipuscoa).
- **Le 29, Saint Pierre :** *dantzari-dantza* et *erregelak* à Berriz (Biscaye), *kaxarranka* et *aureskua* de San Juan à Lekeitio (Biscaye), *trapatan* à Doneztebe (Navarre).

JUILLET

- **Le 2, Sainte Isabelle :** *ezpata-dantza* à Antio, Zumarraga (Guipuscoa).
- **Le 4 :** *aureskua* à Hermua-Larrea (Guipuscoa).
- **Le 7, Saint Firmin (San Fermin) :** *ezpata-dantza* à Lesaka (Navarre).
- **Le 16, Sainte Carmen :** *ezpata-dantza*, *brokel-dantza* et *soka-dantza* à Añorga (Guipuscoa).
- **Le 3e samedi de juillet :** *parade de Mairu* et *trokeo-dantzak* à Antzuola (Guipuscoa).
- **Le 26, Sainte Anne :** *esku-dantza des santaneros* à Ordizia (Guipuscoa).

AOÛT

- **Le 3, Saint Étienne :** *bordon-dantza* et *makil-dantzak* à Bera (Navarre).
- **Le 5, Fête mariale :** Danse des arceaux à Lanestosa (Biscaye), *zortzikoa* à Vitoria-Gasteiz.
- **Le 10, Saint Laurent :** Danses de Saint Jean à Berastegi (Guipuscoa), Danses de Saint Laurent à Pampelune.

- **Abuztuak 10, San Lorentzo:** San Juan dantzak Berastegin, San Lorentzo dantzak Iruñean.
- **Abuztuak 11, San Tiburtzio:** ezpata-dantza eta ingurutxo Leitzan.
- **Abuztuak 15, Ama Birjina:** ezpata-dantza eta aureskua Begoñan, Bilbon.
- **Abuztuak 16, San Roke:** San Roke dantza Deban.
- **Abuztuak 24, San Bartolome:** soka-dantza Elgoibarren.

IRAILA

- **Irailak 8, Ama Birjina:** dantzari-dantza Izurtzan, Muskildako Ama Birjinaren dantzak Otsagabian, Arrateko Amaren dantzak Eibarren.
- **Irailak 29, San Migel:** dantzari-dantza lurretan, ezpata-dantza Markina-Xemeinen, paloteadoa Cortesen.
- **Irailako azken asteburua:** Aldapako San Ferminen ezpata-dantza Iruñean.

URRIA

- **Urriko lehen igandea:** Errebonbiloen aureskua Elorrión, ingurutxo Amezketan, gorulariak lurretan.

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, Erreterria, 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, Errebal, Herrixa Dantzan.
- **Gasteiz:** *Dantza Plazan*, maiatzetik urrira bitarteko asteburuetan eta *Ilunabarrean dantzan* Oihanederren.
- **Bilbo:** Urbeltzen *Dantza Ganbara*, Kafe Antzokian, hileko lehen asteazkenetan.

- **Le 11, Saint Tiburce:** *ezpata-dantza* et *ingurutxo* à Leitz (Navarre).
- **Le 15, Assomption:** *ezpata-dantza* et *aureskua* à Begoña, Bilbao.
- **Le 16, Saint Roch:** *Danse de Saint Roch* à Deba (Guipuscoa).
- **Le 24, Saint Barthélémy:** *soka-dantza* à Elgoibar (Guipuscoa).

SEPTEMBRE

- **Le 8, Fête mariale:** *dantzari-dantza* à Izurtza (Biscaye), Danses de Notre Dame de Muskilda à Otsagabia (Navarre), Danses de Notre Dame de Arrate à Eibar (Guipuscoa).
- **Le 29, Saint Michel:** *dantzari-dantza* à lurreta et *ezpata-dantza* à Markina-Xemein (Biscaye), *paloteado* à Cortes (Navarre).
- **Dernier week-end de septembre:** *Ezpata-dantza de San Fermin de Aldapa* à Pampelune.

OCTOBRE

- **Premier dimanche d'octobre:** *Auresku des rebombillos* d'Elorrio (Biscaye), *ingurutxo* à Amezketa (Guipuscoa), *gorulariak* à lurreta (Biscaye).

FESTIVALS DE DANSE TRADITIONNELLE

- **Pampelune et Eibar (Guipuscoa):** Festival international de danses traditionnelles *Ezpalak* (dernier week-end de mai).
- **Saint-Sébastien (Guipuscoa):** Festival international de folklore *Lauarin* (4e week-end de juin).
- **Portugalete (Biscaye):** Festival international de folklore (4e semaine de juillet).
- **Galdakao (Biscaye):** Festival international de folklore *Folklore Bizian* (3e semaine de juillet).
- **Irun (Guipuscoa):** Festival international de jeune folklore de la Bidassoa (3e semaine de juillet).

FESTIVALS DE BALLET ET DANSE

- **Biarritz (Lapurdi):** *Maitaldia - Le Temps d'Aimer la Danse* (September).
- **Bilbao:** *Dantzaldia* (Autumn).
- **San Sebastian, Irun and Erreterria (Gipuzkoa) and Bayonne:** *Dantza Hirian* (September).
- **Bilbao:** *Lekuz leku* (June).

BALS

- Pendant les fêtes de **Pampelune, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Saint-Sébastien** et **Bayonne**.
- **Durango (Biscaye):** *Bal itinérant*.
- Sessions de danse avec les groupes Patxi eta Konpainia, Aiko, Errebal, Herrixa Dantzan.
- **Vitoria-Gasteiz:** *Dantza Plazan* (week-ends de mai à octobre), et *Ilunabarrean dantzan* à Oihaneder.
- **Bilbao:** *Urbeltzen Dantza Ganbara* au Kafe Antzokia (les premiers mercredis de chaque mois).

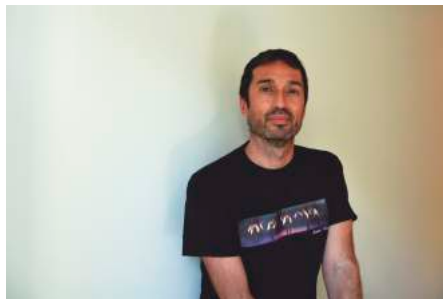
Bibliografia laburra

Bibliographie courte

- Aranburu Urtasun, Mikel (2000): *Danzas y bailes de Navarra*. Pamplona: Gobierno de Navarra.
- Bidador, Joxemiel (2005): *Dantzaren erreforma Euskal Herrian*. Bilbo: Bilboko Udala, Kultura eta Euskara Saila.
- Bikandi, Sabin (2009): *Alejandro Aldekoa: Master of Pipe and Tabor Dance Music in the Basque Country*. Reno: Center for Basque Studies - University of Nevada.
- Fernández de Larrinoa, Kepa (1998): *Fronteras y puentes culturales. Danza tradicional e identidad social*. Pamplona: Pamiela.
- Fernández de Larrinoa, Kepa (2003): *Calendario de fiestas y danzas tradicionales en el País Vasco* (Kepa Fdez. De Larrinoa, dirección y estudio preliminar). Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.
- Guilcher, Jean-Michel (1984) : *La tradition de danse en Béarn et Pays basque français*. Paris : La Maison des sciences d'homme.
- Irigoien, Iñaki (1985): *La danza en el País Vasco*. Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína.
- Itzaina, Xabier (2002) : "Danse et chant en Pays Basque nord", in Denis Laborde (dir.), *Kantuketan, l'univers du chant basque*, (209-252 orr.). Bayonne-Saint-Sébastien : Elkar, Institut Culturel Basque.
- Sagaseta, Migel Angel (2011): *Luzaidoko dantzak*. Bilbo: Herritar Berri-Astero/Baigorri-Gara.
- Truffaut, Thierry (1981) : "La danse en Labourd" in *La danse basque*. Bidart : Lauburu.
- Urbeltz, Juan Antonio (1978): *Dantzak. Notas sobre las danzas tradicionales de los Vascos*. Bilbao: Caja Laboral.
- Urbeltz, Juan Antonio (2001): *Danza vasca. Aproximación a los símbolos*. Lasarte-Oria: Etor-Ostoa.

SAREAN / EN LIGNE

- <http://dantzan.eus>
Dantzaren inguruko albisteak
Informations sur la danse
- <http://www.dantzatlas.navarchivo.com>
Nafarroako dantzen atlasa
Atlas des danses de Navarre
- <https://dantzagune.eus>
Euskal Dantzarien Biltzarra
- <http://addedantza.org>
Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarte
Association des Professionnels de la Danse du Pays Basque
- <https://www.eke.eus/eu/kultura/dantza>
Euskal Kultur Erakundea
- <https://www.gipuzkoa.eus/es/web/dantzagunea/>
Gipuzkoako Dantzagunea

Oier Araolaza Arrieta (Elgoibar, Gipuzkoa, 1972)

Dantzaria da. *Dantzan.eus* atariaren sortzailea eta editorea da. Kezka eta Argia dantzari taldeetan aritzen da dantzari. Antropologian eta Informazio Zientzietan lizentziatua, Musikologian egin ditu doktorego ikastaroak eta euskal dantza eta genero-identitatea aztertu ditu, 2020an, Gizarte Komunikazioa sailean, UPV / EHU, defendatu duen doktorego-tesian. Dantzan Ikasi programa abiatu du, UPV/EHU euskal dantzari buruzko ikasketan saioak eskaini ditu eta Dantzertin, Euskadiko Arte Dramatikoa eta Dantzaren Goi Mailako Eskolan, euskal dantza irakaslea izan da. Eusko Jaurlaritzaren Kulturaren Euskal Kontseiluko kidea da 2010etik.

Oier Araolaza Arrieta est danseur. Il a créé le site internet *dantzan.eus* dont il est l'éditeur. Il danse au sein des groupes Kezka et Argia. Il a suivi des études de journalisme et d'anthropologie, a fait un doctorat en musicologie et il a soutenu une thèse en 2020 sur la danse basque et l'identité de genre dans le cursus de Communication sociale de l'Université UPV/EHU. Il a lancé le programme Dantzan Ikasi, il a dispensé des cours de danses basques à l'UPV/EHU, et a été professeur de danse basque à Dantzerti, l'École supérieure des arts dramatiques et de danse d'Euskadi. Il est membre du Conseil basque de la culture du Gouvernement basque depuis 2010.

KREDITUAK / CRÉDITS

Euskal Kultura sailaren edizioa
Édition de la Collection Culture Basque
Etxepare Euskal Institutua

Testua / Texte
Oier Araolaza Arrieta CC BY-SA

Frantsesezko itzulpena
Traduction française
Joana Pochelu

Edizioa / Édition
Miriam Luki Albisua

Maketazioa / Mise en page
Infotres

Diseinua / Conception
Mito.eus

Azaleko argazkia / Photo de couverture
Ekaitz Zilarmendi

Argitalpen urtea / Année de publication
2021

Argazkiak / Photos

1. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
2. Bligh Barker eta Sydney Crocker. Zumalakarregi Museoa. Gipuzkoako Foru Aldundia / Bligh Barker et Sydney Crocker. Musée Zumalakarregi. Députation du Guipuscoa. CC BY-NC-SA 2.5 ES.
3. Christoph Weiditz, 1529. Alemaniako Museo Nazionala / Musée National Allemand. CC BY-NC-SA.
4. Indalecio Ojanguren. Guregipuzkoa.eus CC-BY-SA.
5. Vicente Martín. Kutxateka CC BY-SA.
6. Amaiur Aristi – Dantzan.eus CC BY-SA.
7. Oier Araolaza – Dantzan.eus CC BY-SA.
8. Eire Vila – Dantzan.eus CC BY-SA.
9. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
10. Jokin Artola – Dantzan.eus CC BY-SA.
11. © Cristian Martinez – EKE.
12. Maite Eizagirre.
13. Amaiur Aristi – Dantzan.eus CC BY-SA.
14. Oier Araolaza – Dantzan.eus CC BY-SA.
15. Felipe Loyola – Dantzan.eus CC BY-SA.
16. Oier Araolaza – Dantzan.eus CC BY-SA.
17. Gorka Bravo.
18. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
19. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
20. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
21. Iñaki Zugasti – Dantzan.eus CC BY-SA.
22. Eire Vila – Dantzan.eus CC BY-SA.
23. David Herraz.
24. Gorka Bravo.
25. Andrej Uspenski.
26. Gorka Bravo.
27. José Usoz.
28. Gorka Bravo.
29. Jan Pol.
30. Jesus Robisco.

Etxepare Euskal Institutua

Etxepare Euskal Institutua erakunde publiko bat da. Gure helburua nazioartean euskara, euskal kultura eta sorkuntza sustatzea eta ezagutzera ematea da, eta, horien eskutik, beste herrialdeekin eta kulturekin harreman iraunkorrak eraikitzea. Horretarako kalitatezko jarduera artistikoak sustatzen ditugu, eta sortzaile, artista nahiz kultura sektoreetako profesionalen mugikortasuna errazten dugu, baita euskararen eta euskal kulturaren irakaskuntza ere. Halaber, nazioarteko eragile kulturalekin eta akademikoekin elkarlana bultzatzen dugu. Zeregin horietan guztietan Euskadiko kanpo ordezkariak gertuko bidelagun ditugu.

Institut Basque Etxepare

L'Institut Basque Etxepare est une entité publique dont l'ambition est de promouvoir et de faire connaître la langue, la culture et la création basques à l'international et de construire à travers elles des relations durables avec d'autres pays et cultures. Pour ce faire, nous encourageons des activités artistiques de qualité et favorisons la mobilité des créateurs et créatrices, des artistes et des professionnels des secteurs culturels, ainsi que l'enseignement de la langue et de la culture basques. Nous promovons également la collaboration avec des acteurs internationaux des domaines culturel et universitaire. Nous travaillons sur tous ces aspects en étroite collaboration avec les délégations de la Communauté Autonome Basque à l'étranger.

BASQUECULTURE.EUS
THE GATEWAY
TO BASQUE CREATIVITY
AND CULTURE

BASQUE.

Europarrok kultura-ondare oparoa partekatzen dugu, mendeetan zehar izan ditugun trukeen eta migrazio-fluxuen ondorioa dena. Hala, bertako hizkuntzen eta kulturen aniztasuna, berezi egiten gaituen horri esker guztiok jorituria, Europak duen balio handienetako bat da. **BASQUE.** lurralde baten isla da (euskararen lurraldearena), historia baten isla, mundua ulertzeko modu batena, gurea. Bere sustraiez harro dagoen kultura baten adierazpidea da, ikuspegi berri bat eskaintzeko tradizioa eta abangoardia uztartzen jakin duen kultura batena. **BASQUE.** euskal kultura eta sorkuntza garaikideari begiratzeko leihoa da. Musikaren, dantzaren, antzerkiaren, zinemaren, literaturaren, artearen eta beste adierazpide batzuen bidez euskal kultura eta euskara ezagutzera emateko leihoa. Eta, era berean, sormenari zabalik dagoen leku bat da, partekatzeko, zubiak eraikitzeko eta solaserako, kulturen artean elkar aditzen lagunduko diguten elkarrizketa berriei bide emateko.

Les européens partageons un riche héritage culturel issu de siècles d'échanges et de flux migratoires. La diversité linguistique et culturelle est une des principales valeurs de l'Europe à laquelle toutes et tous participons avec notre spécificité. **BASQUE.** est le reflet d'un pays (la terre de l'euskara), d'une histoire, d'une façon d'appréhender le monde, la nôtre. L'expression d'une culture fière de ses racines, qui a su englober la tradition et la modernité pour offrir un nouveau regard. **BASQUE.** est une fenêtre d'où nous pouvons nous pencher pour découvrir la culture et la création contemporaine basque à travers la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'art... Et sa langue, l'euskara. Et en même temps, un lieu ouvert à la créativité où nous nous pouvons partager, jeter des ponts et générer de nouvelles conversations qui contribuent au dialogue entre les cultures.

