

LE CONDOR DES ANDES

« Une Légende »

Oiseau géant et mythe vivant

- A -

Le plus grand oiseau terrestre volant du monde.
Son envergure est de 3m20 en moyenne, jusqu'à 3m50,
n'étant dépassé que par les ailes de l'Albatros hurleur,
grand oiseau marin avec une envergure pouvant aller jusqu'à 3m70.

"EL CÓNDROR el ave voladora más grande del mundo"

<https://youtu.be/QitSxRd0t2w>

L 'ALBATROS - Baudelaire

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirmes qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

- B -

La puissance et la majesté de son vol, expliquent qu'il a toujours été vénéré par les peuples andins précolombiens.

- Symbole de la puissance de l'Inca suprême et donc celui de son retour.
- Durant la période coloniale, et jusqu'à une époque récente, le condor symbolise la revanche des Indiens sur le pouvoir espagnol.
« Representa también la capacidad y valentía en le ataque de sus enemigos ».

- La **Yáwar fiesta** ou « fête du sang », met en scène le combat du condor, représentant des Indiens andins, contre un taureau qui symbolise quant à lui l'espagnol et le conquistador.

*Statue située à Cotabambas
(département d'Apurímac sud-Pérou)*

- Le grand condor est dessiné dans le site des **géoglyphes de Nazca**, aux côtés du colibri qui est le plus petit oiseau du monde, l'un et l'autre symboles importants, aux deux bouts de la chaîne de la vie (pollinisation et recyclage), pour la civilisation des Nazcas, culture pré-incaïque (entre -200 et 600 ap.J-C).

- Le condor est d'ailleurs aujourd'hui un symbole national pour la **Bolivie**, le **Pérou**, le **Vénézuéla**, le **Chili**, la **Colombie** et l'**Équateur**... (ensemble des pays de la Cordillère des Andes qui représente son aire de répartition).

Vénézuéla

Colombie

Equateur

Bolivie

Lima
Pérou

Chili

*Todos los pájaros cumplen un importante rol.
Tenemos pájaros poetas, pájaros reloj, pájaros embajadores...
Están diseñados para resistir al viento y cuando van en conjunto
van haciendo un ángulo.
Por eso, el que va al medio, no trabaja mucho como el que va en la punta.*

Le condor, oiseau sacré

« La gran ave, es considerada un ave de gran poder, famoso por su longevidad ». Le condor peut vivre 50 ans en liberté et jusqu'à 70 ans en captivité.

Le Condor des Andes est monogame :

« comme l'albatros et le cygne, il est un amant fidèle. Une fois accouplé, il restera avec sa compagne la vie entière, indifférent aux tentations qui pourraient briser son couple ».

On a même observé qu'il est parfois fidèle par-delà la mort .

- A -

La hauteur extraordinaire de son vol,
suivant les courants ascendants (5000 m, et jusqu'à 6000 m),
confère au **grand condor** la caractéristique de parfois disparaître à l'œil nu dans l'azur.

Celà faisait de lui pour les autochtones un intercesseur entre le ciel et la terre.
un « **Messager de transcendance** »,
le condor joue un rôle très important dans la mythologie et le folklore andins.

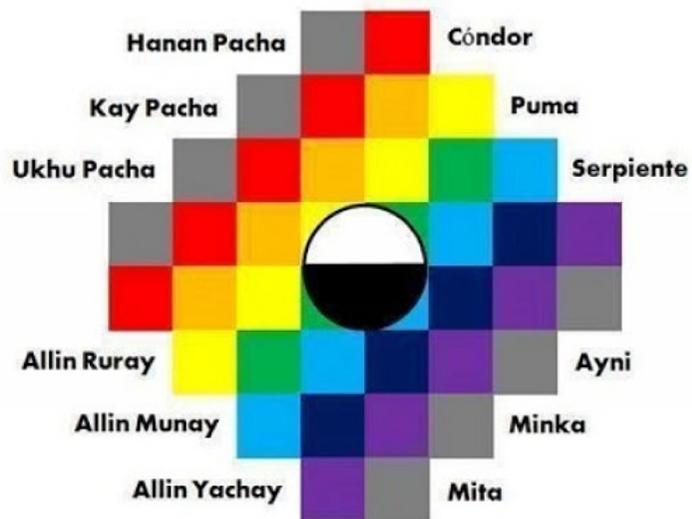

***« Depuis la nuit des temps,
les êtres humains se servent de l'imagination
pour expliquer l'inexplicable ».***

- B -

Dans la cosmogonie andine, le condor est un des animaux sacrés des Incas, et même selon eux l'un des trois archétypes ou esprits-animaux totems avec le puma et le serpent. Le lama aussi était sacré.

La cosmogonie andine des civilisations pré incaïques, est symbolisée par les trois « marches » de la **croix carrée andine** ou **Chacana**.

*Le **Pacha**, en tant que concept cosmologique, énonce la division même du monde en trois niveaux.*

*Chacana ou croix carré andine,
ici en provenance de la Province de Jujuy des Andes argentines.
Au centre **Inti** le dieu solaire, ou **Viracocha** le dieu créateur inca,
ici avec une tête de puma, entourée d'une couronne de rayons solaires.*

*Celui-ci a servi de modèle à Hergé pour sa représentation du dieu Viracocha
dans son album Le Temple du Soleil.*

« *Wiracocha, le Dieu Créateur* »

Chacun de ces trois mondes est symbolisé par un animal archétypal :

- Le monde d'en haut soit le ciel, siège des astres et des constellations, demeure d'Inti le **Père-Soleil** et de **Mama Quilla**, sa sœur-épouse, **Déesse de la Lune**.
L'archétype ou esprit-animal-totem sacré du monde d'en haut est justement le condor, qui faisait le lien entre le monde des vivants et le divin.

- Le monde d'ici-bas, ou monde du milieu, monde des vivants, que se partagent à égalité les hommes, les animaux et les plantes.
L'archétype ou esprit-animal-totem sacré du monde d'ici-bas est le puma.

- L'inframonde est associé à la mort, mais aussi à la vie nouvelle à naître.
L'archétype ou esprit-animal-totem sacré de l'inframonde est le serpent ailé géant, totem chez les incas de la connaissance et de la sagesse.

Réf. al dios **Quetzalcóatl**
«Serpiente de plumas»

(Dieu Aztèque civilisation précolombienne)

*Trilogie INCA
Condor - Puma - Serpent*

*Statue située à Cuzco - Pérou
(Le nombril du monde)*

Le grand oiseau qui vole

(Voir dans «Contes musicaux» du site Kantuta)

Connexions entre les mondes

- A -

Par la nature

- Entre ces trois mondes, il existe des possibilités de communication. Par exemple, pour les andins, les grottes, les gouffres et les sources peuvent créer un contact entre l'inframonde (**Uqhu Pacha**) et le monde du milieu (**Kay pacha**), notre monde des vivants. Les arcs-en-ciel et les éclairs servent de voie de communication entre le monde d'en haut (**Hanan pacha**) et **Kay pacha**.

De même, le condor est l'intercesseur entre le ciel et la terre.

- Cette cosmovision andine se retrouve dans l'exercice de la médecine ancestrale des **Kallawaya**, médecins traditionnels itinérants. établis au nord de La Paz (Bolivie).

À cette pratique, sont attachés divers rites et cérémonies chamaniques constituant le fondement de l'économie locale.

Les **Kallawaya** ont su maintenir un contact étroit avec les forces de la nature. Ils pratiquent ces rituels de médecine grâce à une intelligence extraordinaire de la pharmacopée animale, minérale et botanique.

*Cette connaissance et les aspects culturels de cette cosmovision andine des **Kallawaya** ont d'ailleurs été inscrits en 2008 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.*

Cérémonie de bénédiction du Kallawaya (homme-médecine traditionnel) sur la Isla del Sol, autel de l'ère Tiwanaku Lac Titicaca, Province de Manco Kapac, Département de La Paz (Bolivie).

- B -
Par la musique

- La musique joue aussi un rôle de reconnexion entre les mondes.

Les instruments de musique comme la harpe des Andes ou la kena ont une dimension mystique et cosmique, mais bien sûr la **kena**, flûte qui porte le thème d'El Cóndor pasa, est un instrument sacré pour les incas.

La Kena est assimilée au souffle de vie primordial et au chant amoureux, vecteur de désir et d'élan vital.

*Joueur d'Antara
(flûte de Pan péruvienne, quechua)
dans l'art péruvien précolombien.*

- Dans l'univers quechua,
la croyance en l' "**âme**" ou l' "**esprit**" des instruments de musique est fréquente.

*« Quena es la voz de espíritus ancestrales,
que se mezcla al soplo de vida, pasión y ternura ».*

Joueur de Quena

Joueur de Harpe

La mística de la quena

Quena, aliento de vida,
mágica y amistosa, que interviene en el devenir de la música.
Su canto es como la voz melodiosa de un ave doliente,
o el lamento triste del hombre que llora
y de pronto se impone como el susurro,
mezcla de alegría y dolor,
como dulces reproches,
como una queja musitada en voz tenue,
o como clamores de triunfo en las batallas de los runas
que elevan su canto de gloria al hacedor infinito
envolviendo el espíritu en notas palpitantes de luz y eternidad.
Notas que laten contando hazañas gloriosas
de héroes sin nombre y que llenan sin palabras
de torrentes insepultos de historia de sus penas y alegrías
que el tiempo no logra ignorar,
el alma de quien escucha llenando sus ojos de lágrimas
y de ternura su corazón.
Es pues la quena abertura de vida,
aliento convertido en voz mágica
que brota a través del bambú.
Sus pulsaciones son energía,
la esencia del universo,
la energía cósmica primaria,
sonido que da origen
a todo lo que existe.

LUZ ANGELES

El cóndor pasa

La mélodie principale simule le vol du condor.

La phrase mélodique, majestueuse et nostalgique, qui se hisse par degrés jusqu'à la cime pour s'effondrer brutalement, visualise bien le vol puissant et lourd du grand Condor qui surfe paisiblement sur les courants ascendants et s'élève peu à peu pour fondre en piqué rapide sur sa proie.

De même, elle représente bien l'allégorie de la révolte indienne dont le feu couvait sous la cendre, puis qui vole de succès en succès, allant jusqu'à menacer de reprendre aux Espagnols, Cuzco (le « nombril » du monde pour les Incas).

Comme le grand Condor passe et s'en va (*signification d'El Cóndor pasa*) pour toujours revenir sur son aire de naissance, de même l'Inca suprême est « passé » mais il reviendra libérer son peuple (quechua) du joug de l'argent et de ses oppresseurs. En effet, le lieu de la nichée est un repaire permanent pour son couple et pour son groupe, car le condor est sociable.

«El vuelo del cóndor chileno»

<https://www.youtube.com/watch?v=9BR4ZiaDqQU&feature=youtu.be>

- A -

Historique de l'oeuvre musicale « El cóndor pasa »

A l'origine c'est une « Zarzuela »,
pièce de « théâtre musical » de tradition hispanique, en sept parties,
écrite en 1913 pour le théâtre Mazzi à Lima (Pérou).
Les parties musicales les plus connues, le Prélude, la Cachua et le final
ont été arrangés pour piano par **Daniel Alomía Robles**
déposés légalement et enregistrés en son nom aux Etats Unis d'Amérique en 1933.

D. A. Robles

*Daniel Alomía Robles, le compositeur de la musique originale de la zarzuela **El Cóndor pasa**, n'était pas seulement compositeur, médecin, mais aussi connaisseur en zoologie et botanique. Il était surtout un ethnomusicologue érudit et aussi collecteur infatigable sur le terrain de thèmes ancestraux... et de plantes !*

En 1958, nouvelle version de Ricardo Galeazzi et Carlos Benn-Pott;
pour la première fois, la mélodie est jouée à la quena (flûte des Andes)
et enregistrée à Paris par le groupe « **Los Incas** ».
« El cóndor pasa » devient une mélodie très célèbre dans les années 1960,
avec l'arrangement de **Jorge Milchberg** (dit « El Inca »)
musicien et directeur du groupe « Los Incas ».

- B -

Composition de l'oeuvre

Au départ la Cachua est un passage rapide et enjoué,
la Pasacalle un passage lent et magestueux, écrits pour orchestre classique.
Ensuite l'arrangement de J. Milchberg devient, le « Yaraví » partie lente (Pasacalle)
et le « Carnavalito » partie rapide (Cachua).

Les instruments classiques laissent la place aux instruments traditionnels andins :
Quena, Zampoña, Charango, Bombo.

Les musiques andines se différencient de la musique classique
par leurs échelles musicales en mode pentatonique.

La version originale d'**El cóndor pasa**, est instrumentale.

Toutes les paroles écrites par la suite sur cette musique n'ont aucun rapport avec le sens de l'oeuvre originale.

Les paroles de l'adaptation en espagnol pour Plácido DOMINGO, sont plus en rapport avec sa source, notamment le passage du condor symbolisant le retour de l'Inca, l'espérance de libération et de bonheur qu'on place en lui.

A noter que Plácido Domingo a enregistré « El cóndor pasa », avec orchestre classique et flûte de Pan, mettant en valeur son timbre de ténor lyrique.

"EL CÓNDR PASA (letra e vídeo) con Plácido DOMINGO"
<https://www.youtube.com/watch?v=YSY3zPluWck>

Letras interpretadas por
Plácido DOMINGO

El cóndor de los Andes despertó
Con la luz de un feliz amanecer.
Sus alas lentamente desplegó
Y bajó al río azul para beber.

Tras él la Tierra se cubrió
De verdor, de amor y paz.
Tras él la rama floreció
Y el sol brotó en el trival, en el trival.

El cóndor de los Andes descendió
Al llegar un feliz amanecer.
El cielo, al ver su marcha sollozó
Y volcó su llanto gris cuando se fué.

Tras él la Tierra se cubrió
De verdor, de amor y paz.
Tras él la rama floreció
Y el sol brotó en el trival en el trival..

Texte en quechua

Yaw kuntur Ilaqtay urqupi tiyaq
Maymantam qawamuwachkanki,
kuntur, kuntur

Apallaway Ilaqtanchikman, wasinchikman
chay chiri urqupi, kutiytam munani,
kuntur, kuntur.

(Ichaqa)

Qusqu Ilaqtapim plazachallanpim
suyaykamullaway,
Machu Picchupi Wayna Picchupi
purikunanchikpaq.

Sens des paroles en français

Ô majestueux condor des Andes, [souverain des cieux]
Ramène-moi à la maison, dans les Andes
Ô [puissant] condor.

Je veux revenir à ma terre [natale] chérie
et vivre avec mes frères Incas,
oui, c'est ce qui me manque le plus,
Ô condor.

(Fuga)

Au Cuzco, sur la Grand'Place,
Attends-moi,
Alors, nous pourrions randonner
au Machu Picchu et au Huayna Picchu.

Version en espagnol

Oh majestuoso Cóndor de los Andes,
llévame, a mi hogar, en los Andes,
Oh Cóndor.

Quiero volver a mi tierra querida
y vivir con mis hermanos Incas,
que es lo que más añoro
oh Cóndor.

(Fuga)

En el Cusco, en la plaza principal,
espérame
para que a Machu Picchu y Huayna Picchu
vayamos a pasear.

Version en anglais

Oh mighty condor owner of the skies,
Take me home, up into the Andes
Oh mighty condor.

I want go back to my native place
to be with my Inca brothers,
that's what I miss the most,
Oh mighty Condor.

(Fuga)

Wait for me in Cusco, in the main plaza,
so we can take a walk in Machu-Picchu
and Huayna-Picchu.

El cóndor pasa

Musical score for 'El cóndor pasa' in G major, 2/4 time. The score consists of four staves of music. The first two staves are the main melody, and the last two staves are a variation. Chords are indicated above the notes.

Staff 1: Am G⁷ C G⁷ C G⁷ C E⁷ Am

Staff 2: G⁷ C G⁷ C G⁷ C E⁷ Am

Staff 3: F C G⁷ C

Staff 4: F C G⁷ C E⁷ Am

Jorge Milchberg (El inca)

"Los Incas - El cóndor pasa (1963)"
<https://www.youtube.com/watch?v=GSwu8-ohoWs>

Les années 1970,
grâce au développement des télécommunications,
ont développé un brassage culturel mondial,
un goût pour l'exotisme musical
mêlé à une recherche de racines et de sens.

***El cóndor pasa**, avec les instruments traditionnels andins
qui l'incarnent désormais, deviendra même le symbole d'un réveil
de la conscience amérindienne des peuples andins.*

Ce sera également l'emblème de la génération du "Flower Power",
du "retour à la terre" ou d'un éveil de la conscience écologique.

Plus de cent ans après sa création,
cette mélodie perdue par ce mélange
traditions musicales anciennes et modernité.

- C -

Succès de cette mélodie

Le thème **El cóndor pasa**,
a connu un rebond de renommée mondiale considérable
à partir de la fin des années 1950 (groupe Achalay)
début des années 1960 (groupe Los Incas).

Joué avec des instruments autochtones des Andes,
cet air deviendra un standard de la musique folk
dans le répertoire du duo Simon and Garfunkel
et fera le tour du monde.

Le succès de cette mélodie
a consacré le renouveau des musiques andines
sur la scène internationale,.

*Ce thème a contribué à l'essor d'un nouveau genre musical :
la World music ou Musiques du monde,
à partir des années 1970 et 1980.*

**La figure archétypale du CONDOR
confère au « Condor pasa »
une véritable dimension emblématique.**

***"EL CÓNDOR PASA" - Leo ROJAS -
La Majestuosidad del vuelo del Cóndor***
<https://youtu.be/hGFRsJlecEU>

Diaporama
- 2021-

LE CONDOR DES ANDES « Une Légende »

Créé et présenté par
Chantal THIERS

Réalisation
Serge THIERS

Participation musicale :

Serge et Chantal THIERS
Guy Lamazères
Luis García
*du groupe **KANTUTA Anim'Music***

Sources : Personnelles et Wikipédia.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/El_c%C3%B3ndor_pasa