

BERTSOLARITZA

- Se entiende por **versolarismo** (*bertsolaritza* en euskera) el arte de cantar en verso de manera improvisada para conversar o pronunciar un discurso, rimando y con una métrica establecida. La palabra *bertso* en euskera equivale a lo que en castellano es una *estrofa* escrita según una métrica.
- El bertsolarismo es una de las peculiaridades más destacables de la cultura y la literatura oral vascas.

Bertsolaritza

- El bertsolari improvisa versos cantados, debiendo respetar siempre tanto la melodía como la rima, así como el tema prefijado.
- Esta tradición –al borde de la desaparición en numerosos lugares– cuenta en el País Vasco con gran arraigo y popularidad, especialmente en determinados lugares y situaciones: sidrerías, fiestas populares... La fama de los grandes bertsolaris supera entre los vascos a la de los artistas de cualquier otro ámbito: los nombres de los más afamados perviven durante siglos en la memoria de las gentes.
- A comienzos del siglo XX comenzaron a organizarse los campeonatos de bertsolarismo; a finales de este mismo siglo se crearon las escuelas de bertsolaris. La nueva generación de jóvenes bertsolaris ha elevado la calidad de este arte hasta cotas nunca alcanzadas en el pasado y ha cosechado éxitos abrumadores.

Bertsolaritza

- Pero puede ser, como lo deja entender Joxe Azurmendi que desde el siglo XIV una cierta forma de improvisación se practicara en el País Vasco. Existen, efectivamente, canciones que evocan bien sea las guerras, o querellas familiares, o también la muerte de un jefe, la victoria sobre el enemigo, etc....

Bertsoalritza

- El año 888 nos parece bien lejano, pero sería interesante analizar las relaciones culturales y literarias entre vascos y árabes. Por otra parte, la religión católica, implantada tardíamente en el País Vasco, debió influir a través de sus cánticos, sin ninguna duda, en nuestros futuros bertsoalaris, al igual que los trovadores y juglares.

Bertsolaritza

- **Desprecio, condenas y prohibiciones**
- Los bertsolaris no eran apreciados por todos. Los notables et los sacerdotes los rechazaban categóricamente.
- Bertsularis. Baigorri Algunos alcaldes llegaron hasta prohibir toda improvisación pública, y ello, en perfecto acuerdo con la Iglesia Católica.
- Sin embargo, fue después de la guerra civil (1936-1939) y sobre todo con la victoria del General Franco, cuando el bertsolarismo, como toda la cultura vasca, conoció uno de los períodos más terribles de toda su historia

El improvisador

- En el pasado, casi todos los improvisadores vascos tenían orígenes modestos, provenían del medio rural.
- El bar, lugar preferido De ahí, que muy a menudo, tomaran como seudónimo el nombre de su caserío de origen, o a veces el de su pueblo natal : Juan-Francisco Petriarena llamado "Xenpelar" era de la casa de "Xenpelarre" de Rentería o Fernando Aire llamado "Xalbador" de "Xalbadorrenea" de Urepel ; Fernando Bengoetxea llamado Pernando Amezketarra era del pueblo de Amezketa en Guipúzcoa.
- Bares y restaurantes eran sus lugares privilegiados para “echar sus versos”. A menudo eran analfabetos o bien con pocos estudios, después de beber divertían al público. En la época en que periódicos, radio y televisión no existían, el bertsolari era un personaje emblemático. Se inspiraba de todos los temas de la sociedad que comentaba con total libertad.
- **Con la evolución de la sociedad, la imagen del bertsolarismo y con más motivo, las características de identificación del improvisador han cambiado. Además, su origen es cada vez más el medio urbano y ha cursado estudios superiores. Asimismo, cada vez es más joven, ello es la consecuencia directa de la amplia enseñanza de este arte.**

El papel de la mujer en el bertsolarismo.

- En la larga historia del bertsolarismo, el hombre ha sido durante mucho tiempo el protagonista principal. Solo los hombres improvisaban en lugares públicos como bares, plazas, y en concursos y campeonatos.
- Una de las grandes novedades en la evolución del bertsolarismo es sin duda alguna la aparición, y en gran número, de las mujeres en los campeonatos y su implicación en la organización. Una implicación en el sector público como en todos los demás sectores sociales y culturales hasta el día de hoy.

bertsolaritza

- Cuando se tiene la suerte de estar junto a bertsolaris o bien si se asiste a uno de sus competiciones, lo que más sorprende es la rapidez mental con la que improvisan. Hay que saber que no conocen el tema con antelación, versificar y cantar a la vez que se respeta el ritmo y las rimas es un ejercicio apasionante.
- Además de tener una gran cultura y facultades creativas él (o ella) goza de una memoria excepcional, lo cual es sumamente útil para evitar la repetición de las palabras, pero sobre todo para encontrar las rimas.
- Se puede nacer bertsolari, poseer las cualidades innatas indispensables, pero convertirse en un buen bertsolari... exige mucho trabajo.

Bertsolaritza

- **Estrategia y técnica de creación**
- Al escuchar el tema impuesto, la mente del improvisador se pone en actividad y en primer lugar reflexiona sobre el final del verso. Es al cantar la última rima que dará plenamente el cuerpo y la fuerza al verso que ha creado. Esta construcción inversa constituye la particularidad de este arte oral.
- Los elementos técnicos fundamentales para construir un “bertsu” son, saber cantar, medir y hacer las rimas, a la vez que se elabora el contenido.
- Vamos a mostrar las formas más corrientes desde el punto de vista métrico, del ritmo del bertsu, así como el de las reglas relativas a la rima. Pero no se puede disociar la elección del ritmo con el de la melodía.
- Melodía
- Métrica
- Elaboración del contenido

Andoni Egana

- Bertsolari, escritor, articulista, guionista.... nacido en Zarautz el 2 de octubre de 1961.
- Estudió filología vasca en Vitoria-Gasteiz donde comenzó a ejercer como animador cultural hasta 1990 en que dejó su trabajo y volvió a Zarautz para dedicarse únicamente a labores de creación en el bertsolarismo, la literatura o el periodismo.
- En 1986 participó en su primer Campeonato Nacional (Bertsolari Txapelketa Nagusia) en el que llegó a la final. Repetiría final en el siguiente en 1989 y ganaría los tres posteriores 1993, 1997 y 2001. Es junto con Uztapide el bertsolari que mas txapelas nacionales ha ganado. También participó en el de Gipuzkoa de 1991 en el que quedó subcampeón y ganó en representación de Zarautz el interpueblos de Gipuzkoa en 1999 junto a Julen Zulaika e Iñigo Manzisidor "Mantxi".

- Es una de las figuras más importante del bertsolarismo, no solo por sus logros en campeonatos, sino por **su aportación a la creación bertsolarística actuación tras actuación, al estudio del proceso de elaboración del bertso, al movimiento en sí con sus reflexiones y trabajos... Es uno de los principales teóricos del bertsolarismo moderno.**
- Su éxito estriba **en el dominio absoluto de la técnica** y en el conocimiento, que tras elaborada reflexión ha conseguido de todos los entresijos de este arte. **Conocedor de todos las formas y registros del lenguaje, tiene la habilidad de encontrar siempre la palabra adecuada a cada momento y forma de decir.** Es un maestro a la hora de encontrar ideas nuevas y formularlas de forma que el público al que en ese momento canta lo capte al instante, pues **sobre todo sabe amoldar su modo y manera de comunicar al publico al que se dirige. Con temas serios o sentimentales, humor de todo tipo, ironía...**es en todas las modalidades y estilos un verdadero creador de bertsos.

Maialen Lujanbio

- Maialen Lujanbio Zugazti nació el 26 de noviembre de 1976 en Hernani. Es la primera mujer que ha conseguido la "Txapela" del Campeonato Nacional del País Vasco (2009). Ha aportado varias novedades al bersolarismo. Además de haber creado nuevas tonadas, **se trata de una versolari con gran talento para hacer descripciones cinematográficas y crear historias en verso, es decir, es una versolari que dota a los mensajes de detalles muy concretos.** Hoy en día trabaja en labores de creación artística, aunque su actividad principal es, sin duda alguna, la improvisación oral.

Maialen Lujanbio

- Los primeros contactos con el mundo del verso tuvieron lugar para Maialen Lujanbio en la ikastola Urumea; esta versolari forma parte de la primera generación a la que se le impartieron clases de versolarismo en escuelas e ikastolas (enseñanzas regladas) bajo un proyecto para impulsar y trabajar el verso escrito e improvisado.
- Su primera actuación, por ejemplo, tuvo lugar en Irun, en el Campeonato de Versos Inter-escuelas de Gipuzkoa. Puede decirse que Maialen Lujanbio destacó por encima de los demás desde el momento en que empezó a cantar: obtuvo muy buenos resultados en los Concursos Inter-escuelas a los que se presentó, y fue finalista en 1988, en el nivel correspondiente a los más pequeños.
- En el concurso realizado en 1990, que se jugaba por grupos, Lujanbio participó con el grupo de Hernani, y fue éste el grupo que quedó en primera posición.
- De 1991 en adelante participó en el nivel de los mayores. Fue campeona en 1991, subcampeona en 1992, finalista en 1993 y campeona en 1994 en lo que al Campeonato Inter-escuelas de Gipuzkoa se refiere.
- Además esas finales provinciales le dieron pie a participar en las finales escolares de carácter nacional. Así, en 1990 fue subcampeona en la Euskal Herriko Eskolarteko Txapelketa (en el nivel inferior), y en 1991 (ya en el nivel superior), también llegó a ser finalista; ocurrió otro tanto en 1992, y en 1994 resultó subcampeona. También fue premiada en el Concurso escolar de versos escritos de Gipuzkoa; ganó el primer premio en 1991 en la modalidad 15-18 años.

Maialen Lujanbio

- Al margen de campeonatos y competiciones inter-escolares, la primera plaza oficial para Maialen Lujanbio fue en Hondarribia, con motivo del 8 de mayo de 1992. Desde entonces, ha cantado en infinidad de plazas a lo largo y ancho de Euskal Herria.

Maialen Lujanbio

- Entre experiencias de diversos tipos, sin dejar de lado el verso, el palmarés de Lujanbio ha ido creciendo conforme el tiempo ha ido pasando, y como ya anteriormente hemos mencionado, Maialen Lujanbio ha llegado a ser campeona de versolaris. En 1995 cantó en las semifinales del campeonato de Gipuzkoa. En 2003 obtuvo el primer puesto. En el certamen inter-pueblos de Gipuzkoa participó en el grupo Hernani-Txisplau en la primera fase. Por lo que al campeonato nacional de versolaris se refiere, fue finalista en 1997, subcampeona en 2001 y finalista en 2005. Se hizo con la "txapela" en la final del campeonato nacional de versolaris que tuvo lugar en el BEC de Barakaldo en 2009. Tomó el relevo de Andoni Egaña, quien había sido hasta entonces campeón durante cuatro campeonatos seguidos. Desde entonces, Maialen Lujanbio ha advertido varias veces que su "txapela" es un premio dado a una generación entera.

Amets Arzailus

- Bertsolari de Lapurdi. Nacido en San Juan de Luz el 9 de noviembre de 1983, aunque vive desde niño en Hendaya.
- Realizó los estudios de periodismo en la UPV y ha colaborado con el semanario *Argia* y con Euskadi Irratia. Amets Arzallus recibió el premio "Rikardo Arregi" por sus originales colaboraciones en el programa *Goizean behin* de este medio.
- Hijo del también bertsolari Jexux Arzallus, comenzó muy pronto en el bertsolarismo. Su primera aparición pública fue en Beasain en 1992, concretamente en el Campeonato interescolar de Gipuzkoa.
- Campeón de Navarra durante 4 años consecutivos de 2000 a 2003. Y de Iparralde en 2008 y 2010. Participó por primera vez en el campeonato nacional en 2001. En 2005 llegó a la final de este campeonato, y quedó subcampeón, detrás de Maialen Lujanbio en la final de 2009.

La canción vasca

- **Música y canción vascas**
- La práctica de numerosos instrumentos de música tradicional en el País Vasco demuestra la vitalidad de un patrimonio musical tan rico como antiguo.

La canción vasca

- El País Vasco ha sido y es cuna de grandes compositores: Gorriti, Guridi, Sarasate, Ravel...
- La canción cuenta con un lugar privilegiado en el universo de la música en el País Vasco. Testigo de la historia de los vascos, la tradición oral nos ha legado auténticos tesoros, transmitidos generación tras generación por bardos y poetas.

La nueva canción vasca

- La "nueva canción vasca" surgió en la década de los 60, influenciada por el movimiento folk internacional, con algunos jóvenes cantantes que optaron por cantar en euskara poemas antiguos y contemporáneos, así como composiciones propias.
- La música rock irrumpió en la cultura vasca hacia 1975.

La nueva canción vasca

- En general tiende a considerarse que **los orígenes** de la nueva canción vasca se encuentran **en Michel Labéguerie**, dado que este médico de Euskadi Norte publicó en la primavera de **1963 un disco con cuatro canciones compuestas y cantadas por él mismo, acompañado por una simple guitarra, que tuvieron un gran éxito.** Sin embargo, hay numerosos precedentes más o menos lejanos en el tiempo, y a pesar de correr el riesgo de ser injusto no citando a todos, parece imprescindible referirnos a alguno de ellos por la importancia que iban a tener en el desarrollo de la llamada nueva canción vasca. Empezando por los más lejanos en el tiempo, es obligado citar a **Iparraguirre(1820-1881), compositor y cantante de canciones que interpretaba con una guitarra, y que nos ha dejado un legado ampliamente conocido e imposible de ignorar ente nosotros;** tampoco cabe olvidar las numerosas e importantes recopilaciones de canciones tradicionales vascas, realizadas a partir de finales del siglo XIX o principios del XX, por numerosos autores (**Resurrección María de Azkue, Aita Donostia, Salaberry, Rodney Gallop, Jorge Riezu...); habría que citar también el cancionero *Kanta Kantari*, publicado en torno a 1953 por **Nemesio Etxaniz** (que intercalaba por primera vez canciones modernas y clásicas, mezclando ritmos clásicos y exóticos siguiendo las grandes corrientes de las viejas canciones vascas) y la recopilación de canciones tradicionales realizada por **Ximun Haran.****

Ez Dok Amairu

- **Ez Dok Amairu** fue el nombre de un movimiento cultural vanguardista vasco que entre 1966 y 1972 **se dedicó a recuperar la castigada cultura vasca y renovarla**. Surgido dentro de la *Euskal Kantagintza Berria* (nueva canción vasca) y **compuesto fundamentalmente por cantantes y escritores en euskera**, incluyó también otras disciplinas. La canción constituyó un medio para lanzar mensajes nuevos de esperanza, justicia, paz y libertad. Se trató de crear una nueva identidad, denunciar las injusticias, expresar la necesidad de crear una conciencia de pueblo, transmitir esperanza y acercar la literatura al pueblo. Como la canción era el medio para difundir el mensaje, los festivales se convirtieron en pretexto para que la gente se reuniera.

Ez Dok Amairu

- Además de las **características culturales** contenía **elementos políticos y sociales reivindicativos** en plena época franquista. Su desarrollo coincidió con movimientos similares en otras zonas de España, como es el caso de **Els Setze Jutges dentro de la Nova Cançó en Cataluña o el Manifiesto Canción del Sur, en Andalucía.**
- El nombre del movimiento lo propuso Jorge Oteiza en 1965 basándose en un cuento popular vasco *San Martinen estutasuna* (el apuro de San Martín), recogido por Resurrección Mª de Azkue, que concluía con la frase "*Ez dok amairu*" (traducción literal *no hay trece*) que significa que *no hay maleficio*, que se había roto el maleficio del trece. El sueño de Oteiza era el de unir todas las disciplinas con el fin de recuperar la castigada cultura vasca. El ámbito musical fue donde mejor se asentó.²
- **En 1970 el grupo presentó el espectáculo *Baga biga higa sentikaria*, una propuesta que supondría un cambio significativo, tanto estética como musicalmente, en la nueva canción vasca.**

Funciones

- El movimiento cultural vasco en general, y los cantautores en particular, tuvieron un objetivo específico, ***“la labor de los cantautores era recuperar la conciencia lingüística y nacionalista, (...)”***, llenar el vacío cultural que estaba surgiendo como consecuencia de la situación política franquista, impulsar un renacimiento cultural basado en la cultura vasca, el euskera y la identidad nacional. En consecuencia, **el primer paso del movimiento cultural ez dok amairu fue recuperar la lengua, el euskera y el carácter nacionalista.**

La politización de la canción

- Antton Valverde.
- - Antton Valverde: La politización de los cantautores vascos es innegable. (...) Se produce en todos aquellos que se dedican a la “canción popular”. (...) Vivimos en un entorno político y somos testigos de ese entorno. Los festivales de los últimos meses han sido puros mítines (...)
- - Xabier Lete: También hay que aclarar el sentido de la política. Hasta ahora ha sido sobre todo la reivindicación-lucha fundamental de una nación. Y todos los cantautores hemos participado, en mayor o menor medida, en esa política. Pero no nos ha hecho la política, (...) 1

La politización de la canción

- **La canción constituiría un medio para lanzar mensajes nuevos. Sobre el escenario, y con la ayuda de la guitarra, se cantaba a la esperanza, a una nueva vida, a actuar contra la contaminación padecida por la sociedad, a la libertad, a la justicia, a la paz y a la solidaridad.** Se trató de crear una nueva identidad, denunciar las injusticias, expresar la necesidad de crear una conciencia de pueblo, transmitir esperanza y acercar la literatura al pueblo. Como la canción era el medio para difundir el mensaje, los festivales se convirtieron en pretexto para que la gente se juntara; los festivales, además de impulsar el carácter colectivo, en algunos casos se convirtieron incluso en actos políticos.

Primeros grupos de folk y rock

- Finales de los años 70 y final de la dictadura
- Llegan las novedades en la radio y los primeros discos extranjeros, sobre todo, de rock y folk británico y estadounidenses.
- Niko Etxart
- Errobi
- Pais vasco Frances

Primeros grupos de folk y rock

- Los cantautores daban paso a los grupos musicales, todos ellos influenciados por grupos como Pink Floyd, Genesis, Pentagle...
- Itoitz, izukait, Embor, Lisker...
- OSKORRI
- Surgieron pocos cantautores en los primeros años después del franquismo, pero entre todos podemos destacar sobre todo a Ruper Ordorika.

La década del rock radical vasco.

- Durante los siguientes años la escena musical, así como la sociedad, sufrieron un cambio radical. El aumento del paro, el consumo de drogas y la proliferación de la lucha basada en el inconformismo antisistema fueron los detonantes para que la onda expansiva del movimiento punk que había estallado años antes en Londres sacudiera al País Vasco.
- Do it yourself
- RRV (punk, ska, reggae, hardcore, heavy, rock...)

RRV

- Nace, sobre todo, en las capitales y ciudades industriales.
- Dos cambios importantes:
 1. El castellano se convierte en el idioma principal, con dos grandes excepciones: HERTZAINAK y ZARAMA.
 2. Se creó toda una red capaz de autoabastecerse.
(Discográficas, nuevos estudios de grabación, técnicos de sonido, agencias de management...)
- Lo mejores discos: Hertzainak, 1984; Kortatu; Salve, La polla record...

Otros grupos

- Orquesta Mondragon
- Dinamita pa los pollos
- Platero y tu
- Duncan Dhu...

El final del RRV

- No es fácil poner fecha al final del RRV, porque muchas de sus canciones siguen siendo todo un éxito hoy en día, y porque la influencia de estos grupos ha llegado hasta nuestros días.
- NEGU GORRIAK (El principio del fin)
- Dos hermanos, Inigo y Fermin Muguruza y Kaki Arkarazo trajeron por primera vez la cultura del hip hop al euskara.
- Crearon Esan Ozenki.(Discográfica de gran éxito)

NEGU GORRIAK

- El impacto y la llegada de este grupo fue brutal.
- Aportó nuevas ideas
- El euskara en el eje de la creación.

I am black, i am proud-----ni euskalduna naiz eta harro nago.

- Apostó por nuevos grupos que en los que se podían ver las influencias de los estilos más contemporaneos.
- Gran pluralidad de estilos en la década de los 90.
- Así mismo, aparecieron con fuerza los primeros grupos de habla inglesa.

La pluralidad de la década de los 90.

- De esta pluralidad hay que destacar dos estilos:
- El heavy y el trash: **Su ta gar**
(latzen, idi bihotz, asgarth...)
- La trikitixa: Joseba tapia y Kepa Junkera.

Anadieron a la clásica trikitixa, (de acordeón y pandero) la batería, el bajo y la guitarra formando así grupos de rock y compusieron nuevos ritmos. (Rock, pop, pasodoble, rap...)

Todo ello, trajo un gran éxito.

Estos años también hubo un discreto florecimiento de la música folk, junto con el tradicional grupo OSKORRI, nacieron dos grupos interesantes.

Hiru truku

Alboka

El pop

- Itoitz
- Es hoy en día cuando más éxito esta cosechando.
- Ken Zazpi. (El fenomeno fan)
- Bide Ertzean, Kerobia...

Nuevas propuestas

- Se ha perdido el miedo a salir de los cánones principales y llegan grandes propuestas hoy en día.
- Gose- Trikitixa, rock y música electrónica.
- The uskis- The beach boys y la música surfera.
- The sparteens- versiones yé-yé de canciones de rock vascas más populares

Actual

- El rock sigue predominando en el ámbito musical.
 - Berri Txarrak
- Las melodías jamaicanas / caribenas siguen teniendo éxito, desde que el grupo Kortatu las introdujera en la década de los 90.
 - Esne Beltza
(Skalarriak, Skunk, Jose Ripiau...)

Etxerako lanak

- Mikel Laboa
- Benito Lertxundi
- Xabier Lete
- Imanol Lartzabal
- Niko Etxart
- Anje Duhalde
- Oskorri
- Itoitz
- Ruper Ordorika
- Hertzainak
- Negu Gorriak
- Kortatu
- Fermin Muguruza
- Su ta gar
- Berri txarrak
- Kepa Junkera
- Ken Zazpi
- Gatibu
- Esne Beltza
- Sparteens

