

La ballade

Des relations spécifiques ont relié à l'Occident le royaume hongrois du Moyen Age. Le développement historique de la ballade fut très particulier, étant donné que la situation de la paysannerie — favorable au Moyen Age —, s'est conservée jusqu'à l'aube des Temps modernes par suite de l'enlisement de l'évolution des régions orientales du continent. C'est ce qui explique comment il a été possible de mettre au jour, grâce aux enseignements de la poésie des ballades hongroises, à peine connues, des connexions que l'on retrouve dans les différentes zones de la ballade en Europe, et même en Amérique. Les rapports extraordinairement développés qui existaient au Moyen Age entre les Hongrois et les Wallons ont permis aux Hongrois de faire connaissance avec de nombreux exemples touchant à la perfection du genre, et ce directement de source wallonne et française du Nord. C'est ainsi que l'on a pu situer le centre de formation du genre en Pays wallon et dans le Nord de la France, régions dont la paysannerie venait en tête au point de vue développement. Il a été également possible de situer à peu près à la charnière des XIIIe et XIVe siècles la naissance du genre, et de faire remonter son plein épanouissement et sa diffusion aux XIVe et XVe siècles.

Grâce à cette datation précise, on peut aussi relier la formation du genre de la ballade à la grande transformation qui est intervenue dans la vie de la paysannerie entre le milieu du XIIIe siècle et celui du XIVe. On retrouve en effet l'expression des problèmes posés par cette transformation dans tous les exemples importants et caractéristiques du genre. Généralement, tout ce qui diffère de ceux-ci de par le thème, la conception et le style et représente des exemples d'autres genres — chants héroïques mythiques, contes, légendes, épopées de la fin du féodalisme, « belles histoires » de la Renaissance (*bella istoria*) — n'apparaît guère que dans la poésie de tel ou tel peuple. Une foule de récits de ce type ont été intégrés aux recueils de ballades occidentaux. L'auteur du présent ouvrage établit la différence entre ceux-ci et les ballades véritables dans les textes anglais, allemands et surtout danois, qui ont fait l'objet de publications de synthèse suivant des conceptions d'autrefois.

Lorsqu'une telle édition d'ensemble n'a pas été réalisée, par exemple dans le cas de la ballade française — matériel qui revêtirait pourtant une importance fondamentale au point de vue de l'information théorique et historique — l'auteur propose un catalogue des types. Il met en relief les connexions existant dans le genre de la ballade en Europe en procédant à une analyse comparée dans laquelle il tire ses conclusions de l'examen des textes originaux de territoires linguistiques latins, germaniques et slaves. Et là où les exemples précédents de romances, de chansons de toile, de chansons de gestes et, surtout, d'épopées héroïques orientales se sont transformés en ballades véritables selon les critères du genre, la comparaison doit faire place à d'autres genres, de l'Europe occidentale à l'Asie intérieure.

Le premier volume de l'ouvrage traite de problèmes théoriques. Dans le chapitre intitulé « Place of the ballad in the literary and folklore genre », l'auteur définit, en les distinguant nettement, les différents genres littéraires et folkloriques, et avant tout l'épopée héroïque, à laquelle la ballade a succédé dans la tradition. Il traite des rapports de celle-ci avec certaines romances et chansons de table. Il procède à l'analyse poétique et stylistique du genre de la ballade en le comparant à l'ensemble de la poésie populaire, et plus particulièrement au genre lyrique populaire, en faisant sentir ses parentés avec ce dernier pour ce qui est du mode de conception, de l'anthropocentrisme, du type de stylisation et de l'« illustration par le haut ». Le chapitre « The method of comparison » a trait aux problèmes et aux résultats de l'étude comparative, ainsi qu'aux altérations révélant des emprunts. Grâce à ce qui est exposé dans ce chapitre et aux monographies détaillées sur les ballades que contient le second volume, l'auteur peut faire le point au chapitre « Chronological order of Hungarian ballad types » des problèmes d'origine que posent les ballades hongroises : ballades nées d'éléments orientaux d'avant la Conquête magyare, thèmes et motifs d'origine française, types ayant des parallèles en Occident sans qu'on puisse pour autant les en déduire — et remontant probablement à des sources littéraires communes —, rares emprunts à la ballade allemande, morave et roumaine, et ballades hongroises originales. Ce chapitre est complété par une carte et des données portant sur les colonies françaises et wallonnes en Hongrie au Moyen Âge. Le chapitre intitulé « Trend and centre of dissemination » explique comment la ballade européenne s'est formée puis propagée, grâce à un passage en revue des emprunts de ballades franco-ibériques, franco-italiennes, franco-anglaises, franco-allemands, franco-danoises (et scandinaves) et franco-hongroises (et, par ce truchement, est-européennes). Sous le titre « When and why the ballad emerged », l'auteur analyse les données chronologiques ayant

trait à la notation des ballades ou des fragments de ballades, d'autres informations relatives au genre et les points de repère obtenus grâce à l'étude comparée. La notation écrite des ballades s'explique par le fait que ce genre populaire devint de plus en plus apprécié par les personnes cultivées. Si le genre ne peut remonter plus loin dans le temps qu'à la charnière des XIIIe et XIVe siècles, il produisit des exemples parvenus à la perfection dès le XIVe siècle. L'analyse des grands thèmes communs et des sujets propres aux différentes nations montre que la ballade reflète l'essor matériel que connut la paysannerie aux XIIIe et XIVe siècles, sa division en couche aisée et en serfs pauvres, et la désagrégation de la grande cellule familiale.

Il est ensuite question de la ballade danoise, principale source de divergences de vues en la matière. L'auteur démontre par une analyse thématique et stylistique détaillée quels textes de l'édition complète appartiennent en réalité à d'autres genres. Après un exposé en détail de ses motifs, il distingue dans un grand tableau les textes ressortant du genre du chant héroïque mythique, de l'épopée de la fin du féodalisme, de la romance, des « belles histoires » de la Renaissance, de la légende et de l'épopée fantastique, de ceux qui constituent des ballades véritables (en fonction de la numérotation du grand recueil de ballades danoises (DgF)).

L'origine paysanne de la ballade fait l'objet d'une démonstration circonstanciée et abondante. Tout prouve, de l'analyse du style de l'ordre de chanteurs médiévaux et du témoignage apporté à l'époque moderne par les chanteurs serbes aux enseignements contenus dans le processus de diffusion de la ballade et à l'identité spirituelle de la ballade avec la poésie populaire lyrique, que le genre de la ballade fut créé au Moyen Âge par les communautés paysannes, où il fut d'ailleurs découvert au XIXe siècle. En suivant l'évolution de la ballade à travers ses *variations* et en procédant à des comparaisons avec des ballades anciennes, l'auteur expose le développement du genre, après quoi il réunit en un grand tableau les coïncidences de détail en matière de thèmes, de motifs et de formulation que l'on peut observer dans les ballades hongroises classiques.

Le chapitre « The afterlife of the genre » traite de questions comme celles de savoir si la ballade s'est transformée ou non au cours des siècles ultérieurs (abrègement, démythisation), s'il s'est créé de nouveaux types et, plus précisément, quel genre nouveau s'est créé (dans la poésie populaire hongroise) au XIXe siècle. Le chapitre « Ballad areas and ballad styles » montre les divergences territoriales, avant tout dans le cas de la ballade hongroise ; l'auteur examine ensuite les principales zones nationales européennes en matière de ballade, en s'efforçant de les caractériser par des données numériques objectives portant sur

Illustrations de ballade
de György Buday (1935)

les thèmes et certaines particularités de forme (longueur, dialoguisation, usage de formules communes, etc.). Vient ensuite le catalogue des ballades françaises, qui est complété de précisions bibliographiques. Enfin, l'auteur présente les rapports existant entre les différents types de chants populaires hongrois et la ballade dans le chapitre intitulé « Tune and dance ». Il n'est pas rare que cette comparaison fasse la lumière sur certaines questions d'origine, notamment médiévale. A propos de la danse, l'auteur conclut que celle-ci n'est liée *nécessairement et génériquement* à la ballade que dans la mesure où l'on dansait aussi sur l'air des ballades dont la mélodie s'y prêtait, au même titre que sur d'autres chansons lyriques. (Précisons qu'une grande partie des mélodies de ballades hongroises et françaises ne s'y prêtent nullement.) Le volume se termine par un bref survol de l'histoire de la recherche hongroise sur la ballade et par une bibliographie.

Le deuxième tome, qui est plus volumineux que le premier, traite des 134 types de la ballade hongroise. Chaque type est illustré d'une ou deux variantes (ou même d'une dizaine selon les cas), si possible des versions notées avec leur mélodie. Toutes les variantes de chaque type sont répertoriées en fonction de l'endroit où elles ont été recueillies, avec mention des divergences principales dans les mélodies et le texte. Vient après l'énumération détaillée des parallèles européens, qui est suivie d'une étude comparative, historique et ethnographique de la ballade quelquefois en

forme de petites monographies. Les groupes thématiques sont les suivants : ballades médiévales, chants anciens du type ballade, ballades foraines, ballades de « betyár » (mot hongrois signifiant approximativement brigand), et ballades récentes. Enfin, l'auteur explique dans l'Appendice pourquoi il n'a pas abordé dans le livre les imitations. Un catalogue intitulé « Conflicts, plots and themes » portant sur les ballades hongroises clôt l'ouvrage.

LAJOS VARGYAS

● (Lajos Vargyas : *Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition*.

Akadémiai. 2 volumes, 1 264 pages au total, 17 x 25 cm, relié

En anglais

ISBN 963 05 2990 4)