

Métissages musicaux : La musique afro-américaine

Comment de nouveaux genres musicaux sont nés du métissage des cultures ?

L'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à une terrible réalité : celle de l'esclavage (et donc du commerce triangulaire). Depuis l'arrivée des premiers Africains en Virginie au XVIIème siècle et la guerre de Sécession (1861-1865), deux millions d'esclaves sont déportés dans les colonies d'Amérique du Nord pour y travailler dans les plantations des colons. L'esclavage ne sera aboli qu'en 1865 après la guerre de Sécession (cf. HDA Lincoln Memorial)

Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique leur ont permis de préserver leur culture, leurs origines. Les noirs déportés n'ont pu emporter d'instruments. C'est donc de leur mémoire et de la terrible nécessité de s'accrocher à leurs croyances et expressions que ressurgissent des chants, danses et probablement des instruments.

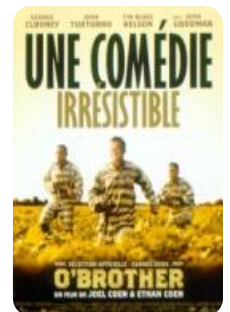
Le peuple noir, en mélangeant des éléments musicaux hérités de l'Afrique avec des éléments empruntés et adaptés de la culture musicale blanche (européenne), va ainsi donner naissance à la plupart des genres de musique de populaire actuelle nés au vingtième siècle.

Métissage musical : Influence mutuelle de musiques en contact les unes avec les autres venant d'époques, de styles, de cultures, ou de lieux différents. Cela permet la création et l'enrichissement de styles musicaux.

I. LE WORK SONG (Chant de travail)

Le work song permettait aux travailleurs de synchroniser leurs mouvements et de mieux supporter les tâches pénibles. Ces chants étaient transmis par tradition orale et étaient chantés a cappella (sans accompagnement instrumental) en utilisant le principe de la technique responsoriale (call and respons/un chœur répond à un soliste).

🎵 **Ecoute/Vidéo** : « Po Lazarus » extrait du film "O Brother" (2000) des frères Coen
Un chœur d'hommes (les prisonniers) chantent a cappella. Les coups de pioche soulignent la pulsation et accompagnent le chant. L'outil est donc utilisé comme un instrument.

II. LE NEGRO-SPIRITUAL (Chant religieux)

Le negro-spiritual est un chant religieux né au 18ème siècle parmi les esclaves noirs des Etats-Unis. A l'origine, ce sont des cantiques (chant religieux chrétiens) enseignés par les missionnaires blancs aux esclaves travaillant dans les plantations. Les esclaves se retrouvaient entre eux le dimanche, à l'église, seul moment où ils pouvaient échanger leurs sentiments.

Les esclaves vont transformer ces chants européens à leur manière en y apportant des éléments propre à leur culture africaine :

- Les paroles des spirituals sont tirées de l'Ancien Testament (Moïse, Adam et Eve...).
- Les thèmes sont : la rédemption, la liberté, l'espoir d'un monde meilleur sans misère, esclavage. Ces chants renferment parfois des messages cachés de résistance.
- **Call and respons** (appel et réponse) ou **technique responsoriale** : Alternance d'un soliste et d'un chœur.
- Chanté **a cappella** car les esclaves avaient l'interdiction d'utiliser les instruments de musique
- **Battement de mains sur les contretemps** (=les temps faibles, 2ème et 4ème temps)
- **Inflexions et sonorité particulière de la voix** : style de voix gutturale avec un grain rocailleux, raclements graves dans le but d'une recherche de sonorité originale.

🎵 **Ecoute/Projet musical : Go Down Moses** interprété par Louis Armstrong

Paroles : En enregistrant en 1958 ce negro-spiritual, **Louis Armstrong rend hommage à ses ancêtres.** Dans les paroles, Israël représente les esclaves africains d'Amérique alors que l'Egypte et le Pharaon représentent les maîtres esclavagistes du Sud des Etats-Unis. Les esclaves hébreux attendaient leur libération par Moïse c'est pourquoi les esclaves africains s'identifiaient à eux.

Orchestration : Dans cette interprétation, Louis Armstrong nous montre ses talents de chanteur et trompettiste de Jazz. Il nous propose une version élaborée de ce **chant qui, à l'origine, était chanté a cappella par les esclaves qui participaient aux cérémonies religieuses.** La mélodie devient, ici, le support d'une **improvisation à la trompette.**

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of two flats (Bb and Eb). It features a soloist part and a chorus part. The lyrics are: "1. When Is - rael was in E - gypt land Let my peo - ple go Op - pressed so hard they could not stand Let my peo - ple go Go down Mo - ses Way down in E - gypt land, Go down Mo - ses Let my peo - ple Tell old Pha - ra - oh Let my peo - ple go go Let my peo - ple go." The score includes various chords such as Fm, C, Db, C7, Bb, Fm, C/E, Fm/Eb, Bb/D, and Fm.

REFRAIN		
(So the Lord said :) Go down, Moses, Way down in Egypt land <i>Alors le Seigneur dit : descends Moïse, En bas sur le chemin de la terre d'Egypte</i>		
Tell all pharaoes to Let my people go ! <i>Dis à tous les pharaons de Laisser mon peuple partir</i>		
COUPLET 1	COUPLET 2	COUPLET 3
When Israel was in Egypt land <i>Quand l'Israël était Egypte...</i> Let my people go ! <i>Laisse mon peuple partir !</i> Oppressed so hard they could not stand <i>Oppressés si durement qu'ils n'ont pas pu se lever...</i> Let my people go ! <i>Laisse mon peuple partir !</i>	So Moses went to Egypt land <i>Ainsi Moïse est allé en Egypte...</i> Let my people go ! <i>Laisse mon peuple partir !</i> He made all pharaoes understand... <i>Il a fait comprendre à tous les pharaons...</i> Let my people go ! <i>Laisse mon peuple partir !</i>	Thus spoke the lord, bold Moses said : <i>Ainsi parla le Seigneur, l'audacieux Moïse dit :</i> Let my people go ! <i>Laisse mon peuple partir !</i> If not I'll smite, your firstborn's dead <i>Sinon je frapperai, ton premier né est mort</i> Let my people go !

III. Le GOSPEL (Chant religieux)

Le **Gospel (ou Gospel song)** est un chant religieux chrétien qui **prend la suite du Negro-spiritual dans les années 1920/1930**. Le mot Gospel signifie « Evangile » (littéralement *God Spell*, c'est à dire la « parole de Dieu ».)

Les caractéristiques du Gospel :

- ✓ Le texte fait souvent référence à Jésus et aux apôtres (**Nouveau Testament**) mais se démarque de plus en plus de la religion. Il devient **chant de révolte et d'espoir** contre la ségrégation raciale.
- ✓ Les **instruments sont plus nombreux** donnant **davantage de rythme** au chant.

♪ Ecoute/Vidéo : Oh happy day extrait du film "*Sister Act II*" (1993)

Dans l'extrait, la chorale d'adolescent interprète le gospel "Oh happy day" dans une version assez originale : Le soliste ajoute des vocalises qui seront répétées par le chœur (technique responsoriale).

♪ Ecoute / Vidéo : The Old Landmark extrait du film "*The Blues Brothers*" (1980)

Dans cet extrait, le Pasteur (interprété par **James Brown**, grande figure de la musique funk et soul) engage un dialogue musical (technique responsoriale) avec l'assemblée de fidèles. Les instruments accompagnateurs sont le piano, orgue, guitare électrique, batterie, tambourin

IV. LA SOUL MUSIC (La musique de l'âme)

La **musique soul** est une musique populaire afro-américaine née à la **fin des années 1950 aux États-Unis**. Le terme « soul » apparaît pour la première fois dans le titre d'un album de Ray Charles : « *Soul* » (1958), Il s'agit d'un **mélange de gospel et de rythmes saccadés du rhythm and blues**. On retrouve donc dans la *soul* une partie de **l'émotion sacrée** mêlée à des **thèmes profanes**. La jeunesse noire l'a utilisée comme un **mouvement contestataire** pour réagir face à la communauté blanche.

Quelques artistes de Soul music : Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye.

Otis Redding (1941-1967) est un des plus grands chanteurs américains de soul music. Mort à 26 ans dans un accident d'avion, il laisse derrière lui une œuvre très dense.

♪ Ecoute : (Sittin' On) The Dock of the Bay composée et chantée par Otis Redding, éditée un mois après sa disparition tragique. C'est le premier n° 1 posthume de l'histoire des charts américains et un succès planétaire. Dans la chanson « Soulman », Ben L'oncle Soul fait un clin d'oeil à Otis Redding avec une citation de l'introduction de ce chant.

HISTOIRE DES ARTS : Le Lincoln Memorial (1922) à Washington DC

Le **Lincoln Memorial** (édifié de 1914 à 1922 à **Washington DC**) est un monument en l'honneur d'**Abraham Lincoln** (1809-1865) qui signa le traité d'abolition de l'esclavage à la fin de la guerre de Sécession en 1865, juste avant son assassinat.

Ce monument est un **grand bâtiment de marbre blanc à la forme d'un temple dorique grec**, il abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln assis.

Le *Lincoln Memorial* a été le lieu d'où ont été prononcés plusieurs **discours** dont le célèbre « **I have a dream** » de **Martin Luther King**, le 28 août 1963, clôturant la Marche vers Washington pour le travail et la liberté.