

# SEQUENCE 1 : LA MUSIQUE AFRO-AMERICAINE

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

## I. CONTEXTE HISTORIQUE

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 XVIII<sup>ème</sup> siècle et la **guerre de Sécession** (1861-1865), de nombreux **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*).



## II. METISSAGE MUSICAL : Naissance de la musique afro-américaine

Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, **la musique leur a 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**, 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.

## III. 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**.



## IV. LE NEGRO-SPIRITUAL (Chant religieux)

Le negro-spiritual est un chant religieux né au 18<sup>ème</sup> siècle parmi les esclaves noirs des Etats-Unis. A l'origine, ce sont des cantiques (**chants 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)
- **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** : **Go Down Moses** (1958) interprété par Louis Armstrong.



## V. Le GOSPEL (Chant religieux)

Le *Gospel* (ou *Gospel song*) est un chant religieux chrétien qui **prend la suite du 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'adolescents 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, l'orgue, la guitare électrique, la batterie, le tambourin

## VI. 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'uncle Soul fait un clin d'œil 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.