

Question : Quelles sont les origines et les influences de la musique afro-américaine ?

L'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à l'**esclavage**. En effet, la grande majorité des **afro-américains*** est issue de la **déportation d'esclaves africains en Amérique du Nord entre 1619** (arrivée des premiers esclaves en Virginie) et **1865** (fin de la guerre de Sécession et abolition de l'esclavage). Déracinés et dépouillés de leurs biens, **ces africains amenaient avec eux une riche tradition musicale**, aussi naturelle qu'inconsciente.

Titre de l'œuvre de référence : *Hammer Ring*

Interprètes : Les condamnés noirs des prisons du Texas

Style : Work Song (chant de travail)

Quel est le caractère (mots pour exprimer le ressenti) ? **Marqué, répétitif, lancinant, plaintif, etc.**

Qu'entends-tu ? **Des voix d'hommes (un soliste et un chœur) ainsi que des bruits d'outils (coups de pioches/haches)**

Y a-t-il des instruments de musique ? Oui **Non** → On dit alors que c'est chanté **a cappella***

Que peux-tu dire sur les voix ? **Ce sont des voix d'hommes non travaillées. Système de question/réponse (alternance soliste/chœur)**

On entend un dialogue entre un **soliste** et un **chœur** → On parle alors de **technique responsoriale***

Que peux-tu dire au niveau de la pulsation ? **La pulsation est perceptible car très marquée. Elle est régulière et stable. Elle est donnée par les coups de pioches/haches des prisonniers**

A partir de 1619, de nombreux africains vont être déportés en Amérique du Nord pour y être vendus comme esclaves afin de travailler dans les champs (ex : coton, riz, sucre, tabac) et/ou sur les chantiers (ex : construction de routes, voies ferrées). Lors de ce travail forcé, les esclaves chantaient des **work songs (chants de travail)**. Cette pratique vocale permettait aux esclaves de **synchroniser leurs mouvements** mais également de **communiquer afin de s'encourager**. Ces chants permettaient en outre de **garder un lien avec les traditions orales et les pratiques sociales et rituelles** qui avaient été les leurs en Afrique.

Exercice : Complète la phrase à trous ci-dessous concernant les caractéristiques musicales des work songs.

Les work songs sont appris par **tradition orale**, ils sont chantés **a cappella** et utilisent la **technique responsoriale**.

IMPORTANT

Titre : *Nobody Knows The Trouble I've Seen (Personne ne connaît les malheurs que j'ai vu)*

Interprètes : Louis ARMSTRONG (1901-1971, américain) avec le Decca Mixed Chorus

Style : Negro Spiritual (chant religieux)

Date de l'enregistrement : 1938

Quel est le caractère ? **Triste, plaintif, expressif, mélodieux, mélancolique, etc.**

Quelle est la formation ? **Des voix mixtes (hommes et femmes) → Une voix soliste + un chœur mixte**

Y a-t-il des instruments ? Oui **Non** → C'est donc chanté **a cappella**

Quel est le tempo ? **Lent (Lento)** Modéré (*Moderato*) Rapide (*Allegro*)

Comment les voix sont-elles organisées ?

A l'unisson (tout le monde chante la même mélodie en même temps)

En polyphonie (plusieurs mélodies différentes chantées simultanément) → De manière générale en polyphonie

En technique responsoriale (système de question/réponse entre le soliste et le chœur) → Parfois en technique responsoriale

Voici un extrait des paroles de la chanson avec traduction :

Nobody knows the trouble I've seen (Personne ne connaît les malheurs que j'ai vu)
Nobody knows my sorrow (Personne ne connaît mon chagrin)
Nobody knows the trouble I've seen (Personne ne connaît les malheurs que j'ai vu)
Glory, Hallelujah ! (Gloire, Alléluia !)
Sometimes I'm up, sometimes I'm down (Parfois je suis debout, parfois je suis abattu)
Oh, yes, Lord (Oh, oui, Seigneur)

D'après les paroles, quel est le sujet de cette chanson ?

A quoi fait référence cette chanson ? **La chanson fait référence à la religion (Glory, Hallelujah, Lord, etc).**

NEGRO SPIRITUAL

Au cours du **XVIIIème siècle**, le **christianisme se diffuse** rapidement parmi les esclaves africains, touchés par l'espoir d'une vie après la mort et par le message d'égalité. Cet espoir s'exprime à travers une nouvelle musique : le **negro spiritual**. A l'origine, c'était une **musique vocale religieuse** interprétée **a cappella** par un **chœur d'hommes** lors d'offices religieux.

Caractéristiques des negro spirituals : souvent chantés **a cappella**, les paroles font référence à l'**Ancien Testament** (les écrits de la Bible antérieurs à Jésus-Christ : histoire de Moïse, d'Adam et Eve, etc.), utilisation fréquente de la **technique responsoriale** (question/réponse), un caractère plutôt **triste, mélancolique**.

Écoutes comparatives autour du Blues

Titre / Date / Interprète	Extrait 1 : <i>High Water Everywhere</i> (1929) par Charley PATTON (1891-1934, américain)	Extrait 2 : <i>Three O'Clock Blues</i> (1952) par Riley Ben KING dit B.B. King (1925-2015, américain)
Caractère	Triste (histoire), joyeux (instru), répétitif	Cool, posé, tranquille, mélodieux
Formation	Un chanteur soliste s'accompagnant à la guitare acoustique	Un chanteur soliste, guitares électriques, basse, piano, batterie, vents
Que peux-tu dire au niveau vocal ? Manière de chanter ?	Voix non travaillée, voix chantée et parfois parlée	Voix travaillée, vibrato, glissando
Sujet de la chanson ? De quoi parle la chanson ?	Une rivière a débordé et inondé une ville : beaucoup de morts et de nombreux dégâts	Une rupture amoureuse
Infos complémentaires	Un exemple typique du début du Blues : Delta Blues ou Blues rural. Texte qui parle du vécu, des conditions de vie. Un chanteur soliste s'accompagnant à la guitare ou au banjo (accompagnement simple et répétitif)	A partir des années 1940, le Blues remonte vers le Nord et s'électrifie. Petit ensemble instrumental, amplification électrique* des guitares ce qui va donner au Blues une seconde jeunesse !

A l'aide des mots entre-crochets, complète le texte ci-dessous : [vécu , tristesse , profane , électrifier , chanteur]

Le Blues est un style musical **profane** (= non religieux) né dans la **deuxième moitié** du **XIXème siècle** dans le **Sud des États-Unis (Mississippi)** au sein de la **communauté afro-américaine**. En effet, les afro-américains qui travaillaient dans les **plantations agricoles** (champs de coton, de maïs, de canne à sucre) trouvèrent avec le Blues le moyen d'**exprimer leur vécu** (conditions de vie notamment) et de supporter le poids du labeur, du racisme et de la pauvreté. Le **chanteur** de Blues exprime sa **tristesse** (d'où l'expression « avoir le blues »), son **désespoir face aux difficultés/injustices** (ex : la famine, l'esclavage, l'errance), sa **solitude**, ses **histoires d'amour malheureuses**, etc. De part les différents flux migratoires du Sud vers le Nord, le Blues va progressivement gagner d'autres régions et s'**électrifier**.

Titre : *When The Saints Go Marching In* (Quand les Saints entreront en marchant)

Interprètes : The Golden Gate Quartet (ensemble vocal américain de gospel et de negro spiritual fondé en 1934)

Style : Gospel (chant religieux)

Quel est le caractère ? **Entraînant, joyeux, dynamique, rythmé, etc.**

Quelle est la formation ? **Un quatuor vocal (2 ténors, 1 baryton et 1 basse) accompagné d'un piano + contrebasse (ou guitare basse) + batterie**

Comment sont organisées les voix ? **Technique responsoriale (question/réponse) + polyphonie (plusieurs mélodies différentes chantées simultanément)**

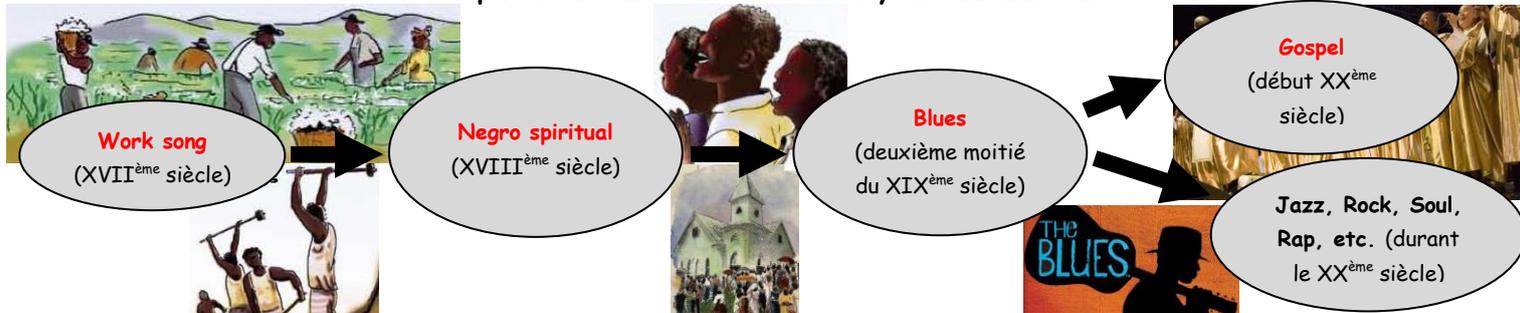
D'après le titre, quel est le sujet de ce chant ? **Le sujet du chant est lié à la religion ("les saints")**

LE GOSPEL (contraction de *god spell* signifiant « évangile » ou « parole de Dieu »)

Le gospel (inspiré des negro spirituals) est une musique vocale religieuse de la communauté noire apparue au début du **XXème siècle** aux États-Unis. Le gospel est **plus rythmé, plus festif, plus dynamique** que le negro spiritual d'où son remplacement.

Caractéristiques des gospels : souvent accompagnés par des instruments, les paroles font référence au Nouveau Testament (la vie de Jésus-Christ et ses apôtres), utilisation fréquente de la **technique responsoriale** (question/réponse), un caractère plutôt **joyeux, festif, dynamique**.

Qui aurait imaginé que sur le sol américain, des esclaves, des travailleurs et des prisonniers deviendraient les pionniers d'une multitude de styles musicaux du **XXème siècle** ?

VOCABULAIRE

A cappella : c'est lorsque l'on chante sans accompagnement instrumental → uniquement des voix.

Afro-américain : c'est un citoyen des États-Unis ayant des origines d'Afrique noire.

Amplification électrique : c'est un système permettant d'augmenter le signal électrique d'un instrument et donc sa puissance sonore (utilisation d'un amplificateur appelé également ampli).

Technique responsoriale : c'est un dialogue entre un soliste et un groupe → Système de question/réponse.