ZONE FRANCHE
LE RÉSEAU DES MUSIQUES DU MONDE

Le Réseau Zone Franche rassemble 180 structures qui se fédèrent autour d'enjeux professionnels et politiques en faveur des musiques du monde et de la diversité culturelle. Des musiques traditionnelles aux musiques urbaines, les musiques du monde sont le point de convergence des membres du réseau, quelles que soient leurs activités.

Le Réseau est un lieu d'initiatives, de réflexions, de partage d'expériences et de coopérations autour de projets originaux. Un laboratoire d'où partent des idées nouvelles et se construisent les actions collectives de demain, fruit de l'interaction entre différents métiers, différentes implantations territoriales, au service d'un foisonnement d'esthétiques, de pratiques et inspirations musicales.

Début 2019, dans une démarche collaborative, innovante et militante, Zone Franche lance le média en ligne AuxSons.com pour promouvoir les musiques ouvertes sur le dialogue des cultures et les vibrations du monde. Le webmédia naît de l'urgence de donner davantage de visibilité médiatique aux musiques du monde et aux valeurs de la diversité culturelle.

Plus que jamais, la crise sanitaire a montré depuis mars 2020 l'importance de la visibilité en ligne et de la coopération pour exister dans l'océan d'information sur la galaxie du web.

Fort d'une dynamique participative avec plus de 300 contributeurs parmi les professionnels du secteur, la plateforme porte aujourd'hui haut et fort la voix de la filière et se fait le relais de sa créativité et de son dynamisme, créant des synergies et des solidarités entre les acteurs.

A l'occasion de son deuxième anniversaire, AuxSons.com est heureux de partager ce nouveau Cahier et vous invite à découvrir une année éditoriale foisonnante marquée par une diversité de voix, de récits et de nombreuses découvertes.

#AUXSONS

09 70 93 02 50
auxsons@zonefranche.com

www.auxsons.com

Soutenu par MINISTÈRE DE LA CULTURE Liberté Égalité Fraternité · centre national de la musique · sacem Ensemble, faisons vivre la musique · SCPP Société civile des producteurs phonographiques · Adami · SPEDIDAM · la culture avec la copie privée

AuxSons.com

Le Webmédia des Musiques & Vibrations du Monde

Cahier AuxSons #2

1 an de focus, brèves et playlists

Mars 2020 / Avril 2021

Paroles vivantes

« *Le premier devoir d'un artiste est de témoigner de son temps. Et de résister.* » disait Angelique Ionatos, partie trop tôt en ce début d'été 2021. Le florilège des textes et de musiques que nous vous invitons à redécouvrir ici, s'inscrit dans cette pensée : donner de la voix aux paroles vivantes, faire de la place à l'utopie, à l'engagement, revendiquer le droit à l'imaginaire. Partager ensemble la vision d'un monde plus humain où « *les rêves prendront leur revanche.* »*

Porté par le réseau des musiques monde Zone Franche et fort d'une dynamique participative avec plus de 300 contributeurs, le webmédia #AuxSons donne une nouvelle visibilité aux musiques actuelles du monde et aux valeurs de la diversité culturelle. À l'occasion de son premier anniversaire, #AuxSons lançait en 2020 sa version papier. Aujourd'hui, les Cahiers #AuxSons soufflent deux bougies, offrant une nouvelle visibilité aux contenus publiés au cours de cette deuxième année mouvementée.

Mouvementée par la pandémie, qui n'a pas manqué de s'immiscer dans le quotidien de la sono mondiale. #AuxSons a pris le pouls d'une industrie et de la création musicale en pleine recomposition, ballotée entre confinement et « stop and go » : une inventivité sans relâche a fleuri de toutes parts pour continuer de proposer un élixir musical à nos vies troublées.

Une année troublée également par les désastres environnementaux. Nous avons questionné ici les liens entre numérique et transition écologique et exploré les grands défis des musiques des peuples pour la biodiversité.

Dans nos colonnes, points de vue et analyses se sont croisés pour sonder à nouveau la place de la diversité dans notre histoire et culture musicale, qu'il s'agisse d'une réflexion sur la définition des « musiques dites du monde », la place des musiciens afro-descendants en France, les emprunts de la chanson française aux influences des quatre coins du monde.

De la nouvelle scène folk irlandaise à l'amapiano sud-africain, en passant par l'électro du Maghreb, nous avons par ailleurs tendu la perche aux nouvelles pulsations du monde, qui n'ont cessé de battre le tempo.

Un tempo rythmé par l'air de révolte qui a traversé la planète depuis un an : #AuxSons a retracé notamment les bandes-son des mouvements sociaux qui ont soufflé du Brésil au Chili, du Zimbabwe à la Zambie.

Rythmé aussi par la création musicale en exil à laquelle nous avons tendu l'oreille en plongeant dans l'univers sonore des camps de réfugiés, et en rendant hommage au formidable travail de l'atelier des artistes en exil.

En Somalie ou au Libéria, #AuxSons a enfin mis en lumière la difficile conquête de l'égalité par les femmes dans un milieu encore très masculin. Et l'expertise des nombreuses journalistes qui font vibrer la diversité musicale dans la presse a été mise sur le devant de la scène dans une série de playlists.

Des playlists toujours aussi riches en découvertes : Rocío Márquez, Tony Allen, Calypso Rose, Céu, Akhenaton, Totó la Momposina ou encore Martin Meissonnier y ont notamment partagé leurs coups de cœur et inspirations du moment.

Pour suivre nos nouveautés ou pour participer à l'aventure collaborative et solidaire du média, rendez-vous sur www.auxsons.com !
Élargissons ensemble le cercle des paroles vivantes et vibrantes....

Pierre-Henri Frappat
Directeur de Zone Franche

© Jacob Crawfurd

*Extrait de Axion Esti de Odysseus Elytis (1951). Titre d'un spectacle d'Angélique Ionatos (2012).

Cahier #AuxSons #2

Mars 2020 / Avril 2021

- SOMMAIRE -

◇ **Focus** *La Country retrouve des couleurs* - Eric Delhaye - **p.6**
◇ **Focus** *Ces musiques pour combattre* - Anne-Laure Lemancel - **p.8**
● **Playlist** *Tony Allen / Ottilie [B]* - **p.11**
◇ **Focus** *Les défis des musiques des peuples pour la biodiversité* - Frank Tenaille - **p.12**
▸ **Brèves en Série** · *Écologie · Oiseaux menacés / Osvaldo Carné* - **p.16**
▸ **Brèves en Série** · *Écologie · Sonic Forest* - **p.17**
◇ **Focus** *Au miroir de l'autre : Jazz et musiques du monde* - Stéphane Ollivier - **p.18**
▸ **Brèves en Série** · *Grup Yorum* - **p.20**
● **Playlist** *Denis Le Bas (Jazz Sous Les Pommiers) / Nortec Collective* - **p.21**
◇ **Focus** *Narcocorridos, les ballades de la drogue au Mexique* - Alejandro Abbud Torres Torija - **p.22**
● **Playlist** *Benjamin Tanguy (Jazz à Vienne) / San Salvador* - **p.25**
◇ **Focus** *Les langues régionales en danger ? le cas de l'hexagone* - benjamin MiNiMuM - **p.26**
▸ **Brèves en Série** · *Interview · #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Sandra Nkaké* - **p.29**
◇ **Focus** *Zimbabwe : d'un combat à l'autre* - François Mauger - **p.30**
● **Playlist** *Mokoomba / M'Toro Chamou* - **p.33**
◇ **Focus** *Le Jazz afro-descendant donne le ton ... sauf en France* - Katia Dansoko Touré - **p.34**
◇ **Focus** *Langues et cultures régionales en danger ? le cas de l'outre mer* - François Bensignor - **p.36**
◇ **Focus** *Ces vieux qui brûlent...* - Arnaud Robert - **p.38**
● **Playlist** *Toto la Momposina / Calypso Rose* - **p.41**
● **Playlist** *Cécilia Guénégo (Aux heures d'été) / Leyla Koob (Fiest'A Sète)* - **p.42**
● **Playlist** *Marie José Justamond (Les Suds à Arles) / Fabien Moutet (Détours du Monde)* - **p.43**
● **Playlist** *DJ Ivor (Africa Fête) / Playlist de Régine Lacan (Festi'Céou)* - **p.44**
● **Playlist** *Agnès Gerbe (Festival de Thau) / RocioMarquez* - **p.45**
◇ **Focus** *Refree, révolutionnaire en traditions* - benjamin Minimum - **p.46**
◇ **Focus** *Asiles musicaux* - Emilie Da Lage - **p.48**
▸ **Brèves en Série** · *Exils · Ateliers des artistes en exil / camp de réfugiés au Kenya* - **p.50**
● **Playlist** *atelier des artistes en exil / Céu* - **p.51**
◇ **Focus** *Brésil sous Bolsonaro : mais que fait la musique ?* - Dominique Dreyfus - **p.52**
◇ **Focus** *Au Brésil, le rap indigène entre en guerre* - Eric Delhaye - **p.54**
◇ **Focus** *Au Chili, quel rôle pour la musique dans la révolte sociale* - Agathe Petit - **p.56**
▸ **Brèves en Série** · *#ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à La Chica et à Naïssam Jalal* - **p.58**
● **Playlist** *Chico Trujillo / La Matria Fest* - **p.59**
◇ **Focus** *Troubadours urbains modernes* - Alejandro Abbud Torres Torija - **p.60**
◇ **Focus** *Quoi de neuf dans la tradition du Shashmaqom ?* - Lucille Lisack - **p.62**
◇ **Focus** *Musiques et numérique responsable, la transition rest à venir* - Gwen Sharp - **p.64**
▸ **Brèves en Série** · *Interview · #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à OUM* - **p.66**
● **Playlist** *Vincent Ségal / Blundetto* - **p.67**
◇ **Focus** *La Zambie 50 ans après le Zamrock* - Jean-Christophe Servant - **p.68**
◇ **Focus** *Grandeur et oubli des musiciens juifs irakiens* - Coline Houssais - **p.70**
▸ **Brèves en Série** · *Interview · #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Sofiane Saidi* - **p.72**
● **Playlist** *La Dame Blanche / Brahim el Mazned (Visa For Music)* - **p.73**
◇ **Focus** *Les femmes et le chant dans la culture somalienne* - Bashir Goth - **p.74**
◇ **Focus** *Les diggers, ces aventuriers des sons presque perdus* - Baba Squaaly - **p.78**
▸ **Brèves en Série** · *Interview · #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Toma Feterman* - **p.80**
● **Playlist** *Awa Ly / Songhoy Blues* - **p.81**
◇ **Focus** *Mogoya* - Andy Morgan - **p.82**
● **Playlist** *Akhenaton / Toma Sidibé* - **p.85**
◇ **Focus** *Parlez-vous l'Unesco ? La musique, patrimoine de l'humanité...* - François Mauger - **p.86**
◇ **Focus** *Contre vents et marées, la berceuse* - Julie Henoch - **p.88**
◇ **Focus** *Jazz, cauris, cosmos & pulsations (dans la seconde partie du XXe siècle)* - Denis Péan - **p.90**
▸ **Brèves en Série** · *Interview · #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Bafang* - **p.92**
● **Playlist** *Titi Robin / Gilles Fruchaux (Buda Music)* - **p.93**
◇ **Focus** *Voyage au cœur des définitions des musiques du monde* - Marta Amico - **p.94**
◇ **Focus** *Amapiano, la dance music du covid* - Jean-Christophe Servant - **p.96**
◇ **Focus** *Chanson française et musiques du monde...* - Véronique Mortaigne - **p.98**
● **Playlist** *Martin Meissonnier / Karimouche* - **p.101**
◇ **Focus** *Tuku et Bra Hugh, amis à jamais* - Lucy Ilado - **p.102**
● **Playlist** *Ko Shin Moon / Christine Salem* - **p.105**
◇ **Focus** *Breizh-Kabylie, dialogue musical* - Coline Houssais - **p.106**
◇ **Focus** *Brève histoire de la musique électronique en Tunisie* - Zied Meddeb Hamrouni - **p.108**
▸ **Brèves en Série** · *Covid · Au Niger, un clip pour sensibiliser/Don't go Viral* - **p.110**
● **Playlist** *Lova Lova / Aziz Sahmaoui* - **p.111**
◇ **Focus** *Nouvelles Ballades Irlandaise* - benjamin MiNiMuM - **p.112**
● **Playlist** *Lisa O Neil / Mariama* - **p.115**
◇ **Focus** *Bashung en version ultramarine : un concert réunionnais* - Anne-Laure Lemancel - **p.116**
▸ **Brèves en Série** · *Covid · Au Burkina Faso, le conteur / les musiques arabes innovent Unesco* - **p.118**
● **Playlist** *Astrid Krivian (Afrique Magazine) / Sarah Melloul (OnOrient)* - **p.119**
◇ **Focus** *L'underground algérien un projet ambitieux à connaître !* - Anset & Zzar - **p.120**
◇ **Focus** *Tanguero Major – Astor Piazzolla (1921–1992)* - benjamin MiNiMuM - **p.122**
● **Playlist** *Louis Jallu / Françoise Degeorges (Ocora Couleurs du Monde)* - **p.125**
◇ **Focus** *Les 90's oubliées de la musique électronique marocaine* - Guedra Guedra - **p.126**
▸ **Brèves en Série** · *Covid · Pérou / Colombie : des villes musicales* - **p.128**
▸ **Brèves en Série** · *Covid · « Suka corona Tabuko » / Musique indépendante au Moyen-Orient* - **p.129**
◇ **Focus** *Les femmes dans l'industrie musicale du Liberia ?* - Robin Dopoe Jr - **p.130**
▸ **Brèves en Série** · *60 ans d'indépendances en musique* - **p.132**
● **Playlist** *Jeanne Lacaille (La Potion) / Katia Dansoko Touré (Libération)* - **p.133**
▸ **Brèves en Série** · *Crise sanitaire · Qu'a-t-on raté en 2020 ?* - **p.134**
▸ **Brèves en Série** · *Crise sanitaire · Innovations et sources d'espoir pour la musique* - **p.136**
▸ **Brèves en Série** · *Crise sanitaire · Difficultés persistantes et limites du numérique* - **p.138**
◇ **Trombinoscope** *Auteurs* - **p.140**
◇ **Partenaires Média** - **p.144**
◇ **Présentation** *#AuxSons* - **p.145**
◇ **Crédits** - **p.146**

La Country retrouve des couleurs

Par Eric Delhaye - 16 mars 2020

Un rappeur afro-américain et homosexuel de 20 ans qui emprunte les codes musicaux et visuels de la Country Music ne pouvait que faire grincer des dents en pleine ère Trump. Lil Nas X s'en moque, son *Old Town Road* a été un énorme tube et a décroché deux Grammy Awards en 2020. Récit et historique des relations entre l'industrie « blanche » et les racines « noires » des musiques de l'Amérique profonde.

Lors de la cérémonie des Grammy Awards 2020, le rappeur Lil Nas X a d'abord foulé le tapis rouge dans une tenue de cowboy rose bonbon jusqu'au Stetson, avant d'interpréter son tube *Old Town Road* en compagnie du chanteur de country Billy Ray Cyrus. Afro-Américain homosexuel de 20 ans, Lil Nas X fut le sujet d'une polémique un an plus tôt, Billboard ayant retiré ce morceau du classement Hot Country Songs, dont il occupait la dix-neuvième position, au prétexte qu'il ne réunissait « *pas suffisamment d'éléments de la country d'aujourd'hui* ». Mélangeant des éléments de trap (les basses) et country (le banjo), le titre a quand même battu le record du nombre de semaines en tête des ventes, précédemment détenu par Mariah Carey. Mais il n'a pas pour autant réintégré le giron de la musique country que le chanteur Harlan Howard avait fameusement définie, dans les années 1950, comme se résumant à « *trois accords et la Vérité* ».

L'affaire *Old Town Road* n'est pas anodine dans une société américaine dont la racisation est constitutive. Depuis son éclosion dans les années 1920 – dans le contexte ségrégationniste des lois Jim Crow – et jusqu'à la fin des années 1940, l'industrie du disque qualifia même de « race records » toute la production de blues, jazz ou gospel destinée aux Afro-Américains, tandis que la country – alors étiquetée « hillbilly music » – était implicitement versée dans le camp du public blanc. Cette démarcation est toujours rivée dans les esprits et dans les faits, un siècle plus tard. Outre que son précepte est aberrant, elle ne repose sur aucun fondement historique, comme le martèle Rhiannon Giddens lors de chaque concert, avec une érudition d'ethnomusicologue. Née en Caroline du Nord d'un père blanc et d'une mère noire, auteure en 2019 du magnifique album *There is no Other* avec Francesco Turrisi, la chanteuse manie aussi le banjo, instrument dont elle rappelle que les origines sont africaines (son ancêtre est l'ekonting, un luth ouest-africain). Associé au violon par les colons européens ayant eux-mêmes importé des traditions diverses, au XIXe siècle, le banjo est un facteur important de la créolisation originelle des musiques nord-américaines. « *La musique et les concepts culturels se croisent depuis toujours*, dit Rhiannon Giddens dans une interview au *Guardian*. *Tous mes projets tournent donc autour de la même affirmation : "Nous avons plus de points communs que de différences."* »

> « L'industrie du disque a enfermé les genres dans des cases, et écarté les artistes noirs d'une histoire qu'ils contribuèrent à écrire. »

Dernier documentaire-fleuve (seize heures) réalisé par Ken Burns, dont Rhiannon Giddens est une narratrice, *Country Music* a été diffusé sur PBS en plein débat sur Lil Nas X. Il tend notamment à démontrer comment l'industrie « blanche » a escamoté les racines « noires » constituées notamment par les spirituals et les chants de travail. Dans le Sud, les prolétaires blancs et les opprimés noirs côtoyaient la même misère où une porosité culturelle a opéré. Par exemple, Ken Burns démontre que le gospel noir *When The World is On Fire* est devenu *Little Darling, Pal Of Mine*, hit country de The Carter Family (des Blancs) en 1928, puis *This Land Is Your Land*, hymne folk de Woody Guthrie en 1940. Ne pas oublier, non plus, que ce sont des guitaristes afro-américains qui furent les mentors de The Carter Family (Lesley Riddle), Hank Williams (Rufus Payne) et Johnny Cash (Gus Cannon), entre autres – les cas sont légion. Sous la forme d'échanges, de vols ou de parodies, les musiques américaines ont déjoué la ségrégation. Mais l'industrie du disque, surtout motivée par des considérations marketing (on ne peut pas exclure des intentions racistes), a donc enfermé les genres dans des cases, et écarté les artistes noirs d'une histoire qu'ils contribuèrent à écrire, pour les orienter vers le rhythm'n'blues puis ses rejetons. Dans une interview pour *The Bitter Southerner*, Ken Burns note que la country elle-même est victime de ce piège, au point d'être l'objet de moqueries pour les clichés qu'elle véhicule : « *Elle est coincée dans une imagerie de braves gars dans des pick-up avec des chiens de chasse et des packs de bière, alors qu'elle constitue, en réalité, une manière très directe et très simple d'exprimer des expériences humaines universelles.* »

Dans son livre sur le sujet, *Country Soul – Making Music and Making Race in the American South* (2015), Charles L. Hughes détaille les relations entre les musiciens noirs et blancs dans les studios de Memphis, Nashville et Muscle Shoals à partir des années 1960. Outre le pionnier DeFord Bailey, Louis Armstrong collabora avec la star country Jimmie Rodgers sur *Blue Yodel Number 9* dès 1929, avant que de nombreux musiciens afro-américains abordent le genre avec succès, de Charley Pride à Ray Charles (notamment sur son album *Modern Sounds in Country and Western Music* en 1962).

Dans les années 2000, Darius Rucker s'est imposé à son tour tandis que Beyoncé a chanté *Daddy's Lessons* (extrait de son album *Lemonade*) sur la scène des Country Music Association Awards 2016, en compagnie des Dixie Chicks. La prestation lui a attiré des insultes racistes sur les réseaux sociaux, mais elle a aidé à ouvrir la porte dans laquelle se sont engouffrés Jimmie Allen et Kane Brown, lesquels ont respectivement classé un single (*Best Shot*) et un album (*Experiment*) en tête du Billboard en 2018. Même si l'un et l'autre ont aussi dénoncé les obstacles dressés contre leur couleur de peau, et les remarques condescendantes sur leur succès, les lignes sont visiblement en train de bouger.

La country retrouve des couleurs, à rebours du suprématisme blanc ragaillardi, chahutée par un rappeur noir sous un chapeau rose.

Lil Nas © Tanima Mehrotra

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

MARS 2020 • EN BREF

8/03 ▸ *Cantiga Cantigo*, clip fado pop de Carina Salvado...**11/03** ▸ Kolinga sort *Nguya Na Ngai* pour la Journée internationale des droits des femmes...Le Tunisien Jahwar aux Transmusicales de Rennes...**17/03** ▸ Le journaliste Jean-Michel Denis, victime de la Covid-19...→

Ces musiques pour combattre

Par Anne-Laure Lemancel - 30 mars 2020

Dans toutes les régions du globe, les sports de combat et la musique entretiennent des rapports étroits, puisant dans les traditions et la spiritualité. Petit tour d'horizon avec trois exemples : la capoeira, au Brésil, le moringue à La Réunion, et le tambour taiko, au Japon.

Parce que les arts martiaux puisent leurs racines dans les traditions et spiritualités ancestrales, ils utilisent forcément l'un des plus évidents véhicules pour s'adresser aux dieux et aux puissances supérieures. Du Japon à l'Indonésie, de la Thaïlande à La Réunion, on combat en musique, pour donner sens à ces arts de la guerre, conférer de la force aux combattants, réguler les luttes, organiser le chaos.

◆ La capoeira, un pont entre les temps : celui des vivants et celui des ancêtres

Notre premier arrêt nous porte au Brésil, pays où la musique bat, incessante, comme un cœur, et accompagne l'un des sports de combat les plus réputés au monde : la capoeira. Dans les rues du Pelourinho, quartier historique de Salvador de Bahia, le son du berimbau (cet arc musical venu d'Afrique, instrument des conteurs et des chasseurs) et celui de l'atabak (tambour socle du candomblé, la religion animiste afro-brésilienne) résonnent puissants dans l'entrelacs de ruelles à l'architecture coloniale et aux maisons pastel.
Au milieu d'un cercle ("la roda"), devant les percussions et les chanteurs, des lutteurs virevoltent, esquissent leurs coups spectaculaires, s'envolent… Pedro Abib, professeur de culture populaire à l'Université Fédérale de Bahia, chercheur sur la capoeira et auteur de *Conversas de Capoeira*, pratique ce sport depuis trente ans. Pour lui, le rôle de la musique dans ces joutes ne fait aucun doute : « *Elle bâtit un pont entre les temps : celui des vivants et celui des ancêtres* », dit-il, avant de compléter : « *comme toutes les manifestations d'origine africaine, la musique fait partie du jeu* ». La capoeira, cet art hérité des esclaves, sport de combat déguisé en danse pour tromper la vigilance des maîtres, prendrait ainsi source dans le Ngolo, la « danse du zèbre », un rite de passage des peuples bantous d'Angola. Mais, précise Bamba, instructeur de capoeira à Paris : « *Les esclaves ont été mélangés. Donc la capoeira résulte d'un mix d'influences en provenance de toute l'Afrique.* » Cet héritage, les chants traditionnels qui accompagnent les rodas, le portent en leur sein. Vieux de plusieurs siècles, ils décrivent les champs de cannes, les maîtres, les moments de repos, les rêves d'évasion ; ils se réfèrent aux rites religieux, évoquent les bars de Luanda, la persécution de cet art au Brésil ; ils citent aussi la reine d'Angola Njinga (XVIIe), qui a donné son nom à la "ginga", le mouvement de base…

> ***« Comme tous les arts martiaux, la capoeira est une poésie en perpétuel mouvement, une tradition vivante. »***
> Valentin Langlois

Pour soutenir ses chants, la capoeira s'est doté d'un instrumentarium précis, à base de percussions. Il y a d'abord son symbole, le berimbau. Dans une roda, on en dénombre trois : le "gunga", le grave, qui possède l'autorité, et assure le rythme de base ; le "medio", le moyen, qui lui répond, avec une légère variante : et le "viola", l'aigu, qui "parle", et se lance dans des digressions joyeuses. Il y a aussi le pandeiro, tambourin typique du Brésil ; l'atabak sacré, grand tambour de bois, avec des cordages, qui marque le tempo… S'ajoutent des agogos, cloches en noix du Brésil ou en métal, et le reco reco, bambou strié, gratté avec des baguettes. Mais, précise Pedro Habib, des photographies anciennes révèlent aussi la présence de guitares, de cavaquinhos. « *On trouve parfois d'autres percussions comme le maraca ou le shékéré* », ajoute le spécialiste.
Surtout, cette musique s'emmêle étroitement aux combats : elle dialogue avec les lutteurs, les dirige. Bamba explique : « *Ce sont les "toques" (les "rythmes") qui instaurent les règles : jeux au sol, aériens ou athlétiques, martiaux ou théâtraux. Les combattants doivent s'adapter…* » Parmi ces "toques", Pedro cite ainsi les deux plus connus, São Bento Grande de Angola et São Bento Grande da Regional, mais aussi « *Apanha Laranja no chão, tico-tico* » (soit « *attrape l'orange au sol, petit oiseau* »), jeu qui consiste, pour les lutteurs, à attraper de l'argent avec les dents. Pratiquant de capoeira, réalisateur du documentaire *Capoeira, un art de vivre* (2007), producteur du disque *L'art du berimbau*, Valentin Langlois (Helico Music) précise : « *Si le "gunga", joué par les plus expérimentés, parle, les lutteurs obéissent. S'il déclame un rythme précis, facilement reconnaissable, la lutte cesse. Comme tous les arts martiaux, la capoeira est une poésie en perpétuel mouvement, une tradition vivante.* »

Peça de teatro, Besouro Cordão de Ouro - © Irene Nobrega - Wikimedia commons

Mais la musique, dans la capoeira est-elle un seul prétexte au jeu, ou existe-t-elle en elle-même ? Valentin s'est vu refuser une subvention pour son disque, au motif que « *ce n'était pas une musique* ». Aujourd'hui encore, il s'insurge : « *Il y a des trésors magnifiques, des chants de papys plein d'émotions, dans ces musiques si fortement connectée, par ailleurs, au samba.* » Dès les années 1960, des show "folkloriques" de capoeira ont fait des tournées sur scène. D'ailleurs, des noms de grands musiciens-capoeiristes ont laissé une empreinte forte sur leur terre : Mestre Waldemar da Paixão, Mestre Cajiquinha, Mestre Bigodinho, Mestre Gato, Mestre Boca Rica, Mestre Moraes… En 2006, le label français Buda Musique sortait même, en précurseur, le disque *Senzala de Santos* : l'une des meilleures ventes de son catalogue.
Aujourd'hui, la capoeira et ses musiques résonnent avec le monde contemporain. Ainsi, comme l'explique Pedro, de nombreux textes actuels des chants portent des revendications féministes et fustigent la société actuelle du Brésil. Se révoltent-ils aussi contre Jair Bolsonaro ? « *Récemment, un maître de capoeira est mort, à cause du fascisme* », dit Pedro : « *Dans la chanson qui lui rend hommage, nous combattons, indirectement, notre président d'extrême droite* ». Surtout, la capoeira a irrigué toute la musique du Brésil, avec des inspirations fortes à retrouver chez Nana Vasconcelos, Baden Powell et Vinicius de Moraes (*Berimbau*), ou Martinho da Vila. En France, Bernard Lavilliers a chanté *Capoeira*, et Nougaro, *Bidonville*. Citons enfin les jeux précieux de l'Argentin Ramiro Musotto, disparu en 2009, héros de l'électro tribale du Nordeste, qui avait révolutionné l'utilisation de cet arc musical.

◆ Le moringue, la lutte de l'Océan Indien

La deuxième halte de notre voyage nous conduit en plein cœur de l'océan Indien, à La Réunion. Là,

MARS 2020 • EN BREF

←...**18/03** ▸ « Show must go on » expos, concerts et festivals virtuels, au temps du coronavirus la culture migre sur la toile. **20/03** ▸ Le soutien s'organise pour aider la chanteuse malienne Rokia Traoré à sortir de prison. **23/03** ▸ Le festival les Suds, à Arles met en ligne...→

dans l'Est verdoyant de l'île, à Sainte Suzanne, David Testan dirige Odas, un groupe de moringue, le sport de combat de l'île, longtemps interdit par les autorités coloniales et les pouvoirs en place. Là encore, la musique joue un rôle primordial dans cet art (également présent à Mayotte), hérité des esclaves malgaches, aux racines supposément mozambicaines. Si, à Madagascar, le "moraingy" se joue sur la musique traditionnelle de la Grande Ile, le salégy, à La Réunion, il a adopté le maloya et ses chants de cérémonie. Là encore, David Testan éclaire : « *Accompagné du roulèr, du sati, du pikèr, du kayamb, ces chants racontent l'esclavage, la connexion avec les ancêtres… D'ailleurs, comme dans les servis kabaré, il arrive que des gens tombent en transe pendant les combats.*» Comme pour la capoeira, la musique dirige la lutte : « *Il existe des codes pour démarrer, changer de direction, arrêter. La musique commande l'énergie du combat : violent, malicieux, guerrier…* »

Aujourd'hui, le moringue a adopté, comme sa cousine la capoeira, le berimbau, cet arc musical, nommé "bobre" à La Réunion. Et la musique qui accompagne le moringue, désormais considéré comme une discipline sportive, a évolué vers des rythmes davantage africains, avec dum dum, djembe et pikèr. Le moringue, disparu des radars à La Réunion, doit son retour sur l'île, dans les années 1980 à Jean-René Dreinaza, ex-champion de boxe française. Aujourd'hui il fait partie intégrante du paysage. Ainsi, Kozman Ti Dalon affiche la particularité d'être à la fois une troupe de moringueur et un groupe de musique ! Quant à la formation explosive de maloya, Lindigo, elle n'hésite pas à convier des lutteurs sur scène… À Paris, le moringue était présent au Festival des Arts Martiaux de Bercy, aux côtés notamment des musiciens émérites du Paris Taiko Ensemble.

Le tambour taiko : une musique comme un art martial

Et voici où nous mène notre troisième escale : vers le Japon. Au pays du soleil levant, si le taiko, cet « *art de jouer du tambour*', n'est pas, à proprement parler, un art martial, il se rapproche toutefois de la discipline et de la philosophie bouddhiste et shintoïste des sports de combat asiatiques. Ainsi, la maître de taiko japonaise, exilée à Paris, Mariko Kubota-Sallandre, à la tête de l'école Wadaiko Makoto explique : « *Notre école, très physique, travaille sur la posture et le mouvement, avant même de parler de rythmes. Ainsi, trois ans, au minimum, sont nécessaires pour comprendre cette posture. Et comme pour les arts martiaux, les bases se révèlent essentielles. Il faut sans cesse répéter, revenir aux fondamentaux, même si cela paraît fastidieux.* » Son disciple, Tulga Yesilaltay, d'origine turque, fondateur du Paris Taiko Ensemble, développe : « *Il y a, dans le taiko, une extrême précision des mouvements, très codifiés. Tout doit être minimaliste, sans le moindre geste superflu. Le coup sur le tambour décrit une trajectoire donnée, d'un point A à un point B. Comme le iaidō, cet art martial d'origine japonaise, qui consiste à dégainer le sabre pour frapper en un seul geste, le taiko requiert « une "seule bonne façon de frapper", selon le rythme, l'intensité…* » Aujourd'hui, le taiko accompagne aisément des cérémonies d'arts martiaux, même si ce n'était pas sa fonction originelle. La preuve qu'ils possèdent des racines et une philosophie commune. Ainsi, explique Tulga, le taiko commandait auparavant les armées ; il avait également sa place dans les temples bouddhistes et shintoïstes ; il célébrait le printemps… « *Il servait à prier les Dieux, à faire la guerre ou à donner l'heure. Et puis, dans les dojos d'arts martiaux de shōrinji kempō, il y avait toujours un taiko pour indiquer le début de l'entraînement. Le taiko rythmait la vie !* », dit Mariko. Tulga complète : « *Dans le shintoïsme, religion animiste reliée au chamanisme, on communique avec le tambour, lieu de résidence des dieux.* » Aujourd'hui, le Japon regorge d'écoles de tambours et de groupes reconnus, tels Kodo.

Assurément, les arts martiaux se connectent aux racines et au ciel, au passé et au futur, grâce à la musique. Nous pourrions aussi explorer le ram muay, cette danse rituelle accompagnée d'un petit orchestre autour du ring dans la boxe Thaï ; le danmyé, en Martinique, cousin du moringue, joué sur des rythmes gwo ka. Ou encore le Pencak silat malais qui s'accompagne, dans sa forme traditionnelle, de musiques avec des tambours, des gongs, un hautbois. L'objet, peut-être, d'autres voyages…

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Playlists

TONY ALLEN 6 avril 2020

© droits réservés

L'engagement de Tony Allen, c'est d'abord un son révolutionnaire teinté de rythmes ouest-africains, de funk et de jazz : l'afrobeat qu'il contribua à forger avec le légendaire Fela Kuti. Dans le Nigéria des années 70, au cœur d'un contexte politique instable, leur musique dénonce la corruption des hommes d'État et leur mainmise sur les richesses du pays tandis qu'une partie de la population vit dans la pauvreté.

Le batteur et rythmicien de génie a toujours été combatif. Dans sa playlist pour #AuxSons, il rendait hommage au grand Manu Dibango, décédé le 24 mars 2020 et livrait un aperçu de son album avec Hugh Masekela *Rejoice* paru le 20 mars 2020. 24 jours après avoir publié cette playlist nous apprenions le décès de l'immense Tony Allen des suites de la covid..

1. **India Arie** *Brown Skin*
2. **Tony Allen ft. Ty & Damon Albarn** *Every Season*
3. **Laura Mvula** *Show Me Love*
4. **Busi Mhlongo** *Uganga Nge Ngane*
5. **Billie Holiday** *I'm A Fool To Want You*
6. **Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou** *Mi Homlan Dadale*
7. **Herbie Hancock** *Watermelon Man*
8. **Roberto Fonseca** *Sagrado Corazón*
9. **Snarky Puppy ft. Lalah Hathaway** *Something*
10. **Miriam Makeba** *A Piece of Ground*

1. **Brigitte Fontaine** *Comme à la radio*
2. **Clara Ysé** *Le Monde S'est Dédoublé*
3. **Noga Erez (feat. ROUSSO)** *VIEWS*
4. **Polifonic System** *Qu'es Aquò ?*
5. **Sainkho Namtchylak** *Running Tapes*
6. **Son Lux (with Woodkid)** *Easy*
7. **BaBx** *Omaya*
8. **Sages Comme des Sauvages** *Inattendu*
9. **Tshegue** *Muanapoto*
10. **Boris Jolivet** *Enregistrement D'Un Lac Gelé Dans Le Jura*

Ottilie [B] taille dans la musicalité des mots et du son, comme dans une matière première et vivante. Performeuse vocale hors normes, elle tisse entre poésie, musiques du monde, matière sonore et musique électronique un univers singulier.

« *L'échange et la coopération sont moteurs de ma démarche et me poussent à bouger les lignes, à me tenir en état de curiosité pour m'inspirer des rencontres humaines, artistiques et géographiques. Je m'interroge dans mes créations sur le moyen d'actualiser les traditions orales et d'incarner les outils numériques pour mettre les multimédias au service de l'humain, de ce qui fait lien, de la pluralité musicale et poétique, de l'intime. Pour cette playlist… dans cette situation déstabilisante de confinement, d'incertitude… une équation : humains inspirants + poésie + l'énergie du live-vivant = <3* » Ottilie [B]

© Guillaume Vallée et Sarah Senée

OTILLIE [B] 20 avril 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Les défis des musiques des peuples pour la biodiversité

Par Frank Tenaille - 13 avril 2020

Notre société destructrice de l'ère anthropocène serait bien inspirée de tirer parti des riches enseignements des peuples premiers, qui n'ont pas rompu les liens entre nature et culture et dont les musiques, en particulier, restent à l'écoute des pulsations de la planète.

À l'heure où d'abrupts défis écologiques menacent la planète il est bon de se souvenir que de nombreux peuples entretiennent avec la nature des rapports responsables. Qu'à ce titre, notre Terre est aussi une mosaïque de paysages sonores et de créations qui s'en inspirent. Et qu'il peut être utile d'interroger les rapports des musiques des peuples et de la biosphère pour montrer en quoi ces musiques, à l'écoute des pulsations de la nature, peuvent être riches d'enseignement. Les musiques du monde sont celles qu'écoutent 80 % des hommes et des femmes de la planète. À travers leurs expressions, rurales ou urbaines, sacrées ou profanes, intimes ou collectives, elles incarnent la fabuleuse diversité des identités culturelles et des imaginaires qui les suscitent.

Biodiversité et diversité des cultures humaines

La préservation de la diversité des cultures humaines est en effet indissociable de la préservation de la biodiversité. Pour ce qui relève de la sauvegarde des diversités culturelles, de nombreuses initiatives ont vu le jour et l'Unesco a fait entériner les fameuses conventions sur le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI). Mais en ce qui concerne la défense de la biodiversité, il y a retard, même si un mouvement de reconnaissance est en cours qui vise à la considérer comme un Patrimoine mondial (cf. les batailles pour renverser l'échelle des normes juridiques afin de montrer que nous

> « Nombre de sociétés n'ont pas rompu le lien entre nature et culture. »

devons nous considérer comme les gardiens de biens communs et non comme des propriétaires). En tout cas, cette double réflexion doit être conduite car nous sommes entrés dans l'anthropocène, ère qu'il faudrait plutôt qualifier de « capitalocène ». Soit une période qui a débuté lorsque les activités humaines ont commencé à avoir un impact significatif sur l'écosystème terrestre – selon certains, à partir de 1945 et des 2000 explosions nucléaires qui ont suivi. Avec pour conséquence une biosphère irrémédiablement malade des activités de l'homme. Sans reprendre l'histoire de la notion de progrès, l'on peut dire que cette situation renvoie à un imaginaire destructeur du fait que l'homme s'est pensé différent du reste de la nature et à l'écart des autres espèces. Une idéologie qui se combine à un système d'expansion économique se développant avec l'idée que les biens naturels étaient illimités ; la logique marchande qui en résulte ne pouvant vivre que de son expansion infinie. Au point qu'à l'heure actuelle l'humanité vit à crédit et a besoin de l'équivalent de 1,6 planète.

Dès 2005, 1300 experts remettaient aux Nations Unies un rapport qui évaluait l'ampleur des modifications subies par les écosystèmes. Sa conclusion : l'humanité les a davantage modifiés depuis ses cinquante dernières années qu'au cours de toute son histoire. L'impact de quatre facteurs (destruction des milieux naturels ; prédation en excès des ressources naturelles ; réchauffement climatique ; introduction anarchique d'espèces) ayant entraîné un appauvrissement de la diversité biologique largement irréversible. L'une des raisons de cette destruction étant une population en croissance exponentielle, soit 8 milliards d'humains aujourd'hui.
Ainsi, tout un capital naturel n'est plus. Selon le WWF, où il y avait 100 animaux en 1970, il n'y en a plus que 42. Les deux tiers de la vie sauvage

© Kazuend via Unsplash

ayant disparu à cause de la chasse, de la surpêche, de la disparition des zones humides et des forêts. Parmi les espèces éteintes : le grizzly mexicain, le dauphin de Chine, le rhinocéros noir, la tortue géante de l'île de Pinta, le tigre de Java, l'otarie du Japon, l'huîtrier des Canaries, le phoque noir des Caraïbes, le crapaud doré du Costa Rica ou le bouquetin des Pyrénées.

Imaginaire prédateur et effondrement

Pourtant, les sociétés humaines sont dépendantes des « services » que leur rendent les écosystèmes en matière d'approvisionnement (nourriture, combustibles, matériaux, médicaments), d'aide à la régulation (pollinisation, climat, inondations, pullulation de pathogènes), de soutien au fonctionnement de la biosphère (cycles biogéochimiques de l'eau, du carbone), d'apports socioculturels (relations esthétique, spirituelle, éducative des hommes avec la nature)…

En 2014, une autre étude, financée par la NASA, dressait à nouveau un sombre constat, expliquant que la civilisation industrielle pourrait s'effondrer en raison d'une gestion calamiteuse des ressources naturelles et d'une mauvaise répartition des richesses. La rareté des ressources et la stratification économique entre riches et pauvres ont en effet toujours joué un rôle décisif dans les processus d'effondrement des sociétés. Pour méditer ce constat, il faut se souvenir de l'Égypte des pharaons, la civilisation de l'Indus, des civilisations amérindiennes, l'Empire romain, la civilisation khmère d'Angkor, ayant toutes un point commun : avant de se déliter, elles étaient à leur apogée.

Dans ce registre l'ouvrage de Jared Diamond, *Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie* (2005) a suscité un vif débat. Dans le cas de l'île de Pâques (Rapa Nui, 9001500), celui-ci défendait la thèse selon laquelle ses habitants avaient exploité leurs ressources pour ériger les fameux moaï (monolithes dressés dos à la mer), jusqu'au suicide de leur civilisation. Une thèse fort controversée. Pourtant, les conséquences négatives de la non-symbiose des peuples avec leurs environnements, de leur séparation avec la nature, ne peuvent être contestées. Et le parallèle qu'on peut faire entre la civilisation Vikings et celle des Inuits, peuples installés au Groenland entre le Xe siècle et le XIIIe siècles, montre bien l'effondrement de la première, quand la seconde est toujours là : ces chasseurs-cueilleurs animistes, descendants de peuples vivants dans l'Arctique depuis 5000 ans, ont maîtrisé leur mode de vie à la différence de leurs voisins.

Il conviendrait donc peut être de remplacer un imaginaire prédateur par d'autres, en privilégiant ce que le philosophe camerounais Achille Mbembe appelle « *l'idée d'une condition cosmique* », selon laquelle il pourrait se jouer une réconciliation entre l'humain, l'animal, le végétal,

AVRIL 2020 • EN BREF
←...sensibilisation à la Covid des nigérians de Groupe Ezza. **2/04** ▸ La plateforme égyptienne « Qantara » dresse un « pont » pour faire vivre la musique confinée.-Le festival canadien Social Distancing rend visible la musique confinée. **6/04** ▸ Helin Bölek de Grup Yorum décède en prison. →

AVRIL 2020 • EN BREF
←...(lire p.22). **8/04** ▸ Des flashs infos dédiés à la musique. - *Funky Chicken*, clip animé de Dowdelin avec Pat Kalla - Lancement des candidatures du Prix des Musiques d'ICI. **9/04** ▸ *Alien Felines From Beyond The Galaxy*, clip afro-funk de Supergombo. **15/04** ▸ Soundcloud aide les musiciens...→

l'organique, le minéral, et les autres forces du vivant, qu'elles soient « *solaires, nocturnes ou astrales* ». Une perspective à laquelle, modestement, les musiques d'essence patrimoniale peuvent apporter leur écot, en montrant que nombre de sociétés n'ont pas rompu le lien entre nature et culture.

◆ La musique entre nature et culture

Tout comme la biodiversité a inspiré les hommes, leur donnant les possibilités et contraintes dont atteste la diversité des paysages, la musique a été le fruit d'une coévolution entre les hommes et la nature. Au départ, n'y avait t'il pas ce que Bernie Krause appelle le « *grand orchestre de la nature* » ? Ce bio-acousticien, fort de milliers d'heures d'enregistrements des "voix" du monde naturel, a montré que la moitié des sons qu'il avait capté depuis les années 60 avait disparu à cause des activités humaines, mais surtout que chaque espèce possède une signature et des partitions qui lui sont propres. Et qu'il y a urgence à révolutionner notre regard et notre oreille sur le monde qui nous entoure. Pour de nombreux peuples, cet orchestre animal et végétal participe de leur créativité et d'un dialogue vocal et instrumental. La musique de la diaspora pygmée et son efficacité symbolique en fournissant un éclatant témoignage.

Dans cette relation nourricière à un environnement, l'instrument de musique est un passeur de frontières entre nature et culture. Pour explorer le champ du sonore, les hommes ont puisé dans les espèces animales, végétales et le minéral, des matériaux qu'ils ont façonné avec ingéniosité. Depuis la préhistoire, pour rendre intelligible leur place dans l'univers, ils ont élaboré un mode de communication avec lui, comme en témoignent l'usage des propriétés acoustiques des cavernes, les « pierres à voix » du néolithique ou les os des premières flûtes. C'est que, des musiques inspirées par la nature aux récits cosmogoniques (c'est à dire aux systèmes d'explication de la formation de l'univers), il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, la plupart des mythes recèlent des concepts similaires (l'être et/ou le néant, le chaos primordial, l'œuf cosmique, l'eau, l'arbre…) et souvent des dieux anthropomorphes ou de nombreux animaux (poisson, serpent, oiseaux, lion…) y jouent un rôle important. Ainsi, la flûte, pour ne donner que cet exemple, est l'instrument par excellence de la transcendance, et le souffle est à la base de nombre de traditions, qu'il s'agisse du Qi, souffle vital des taoïstes, de la *ruah*, '*souffle de Dieu* 'de la Genèse, de son incarnation symbolique de la puissance des druides chez les Celtes ou de son rôle dans les cérémonies soufies. Les Amérindiens d'Amazonie ou les Papous de Nouvelle-Guinée gardent pour leur part leurs flûtes au fond du fleuve ou dans les lieux secrets pour les préserver du regard des non-initiés. Presque toutes les généalogies du monde s'accordent sur le fait que la création du monde est un phénomène sonore. Liée au verbe, elle est associée au son, qui intervient au moment crucial de l'événement. Ce son fondateur fait vibrer le néant, engendre l'espace, constitue la première manifestation de la matière (cf. par exemple Thot, dans l'Egypte ancienne, qui bat des mains en poussant sept éclats de rire pour faire apparaître le monde ; le chant du Créateur associé au fracas du tonnerre chez les Massaïs ; Prajâpati, dieu créateur védique en Inde, né d'un souffle sonore ; la création associée à l'efficacité de la parole dans l'Évangile de Saint Jean ; ou la vibration à l'origine des éléments essentiels dans le soufisme. Ces images nous rapprochent de la physique quantique qui associe une onde à chaque particule.

> « La musique qui est in fine mémoire rejoint la nature dans sa fonction réparatrice d'un homme souvent désemparé, prodigue, malade de ses propres furies. »

En tout cas, cette vision totalisante se retrouve dans nombre de paysages mentaux forgés par les communautés. Par exemple, le Dreamtime (ou '*Temps du rêve*', qui est aussi celui des ancêtres, d'un esprit collectif, mais également la loi) des Aborigènes d'Australie dessine une fascinante géographie sociale mythique qui se retrouve dans leurs chants et leurs jeux de didjeridoo, car ils estiment que tout ce qui se trouve dans la nature fait partie d'eux-mêmes.

Dans un registre voisin, le panthéon cosmogonique des Indiens d'Amérique mérite d'être pris en considération. D'autant que leur destin préfigure celui de beaucoup de peuples de la planète, victimes aujourd'hui de la confiscation de leur espace et de leurs ressources. Le chef Lakota et homme-médecine, Sitting Bull, disait : '*Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas.*' Les Amérindiens, initiateurs du concept d'autosuffisance, ont en effet vu décimer, de la cupidité des Blancs, 60 millions de bisons qui peuplaient les grandes plaines de l'ouest américain, au point qu'il n'en restait que 1200 sur tout le continent nord-américain en 1889, dont 400 dans des zoos. Pour l'essentiel, là encore, ils pensent que chaque individu est le centre du monde, une perception qu'expriment leurs chants et danses. Cette corrélation psychique nature-culture se retrouve encore chez les peuples de la galaxie tsigane ou parmi les populations du plateau mongol. Ces dernières, qui se déplacent avec leurs yourtes en suivant les étoiles et leurs animaux pour profiter des steppes les plus propices, vivent en intense harmonie avec la nature, comme en atteste aussi la fonction de chaman. Leur musique exprime cette communion, qu'il s'agisse d'un chant ornementé à l'infini faisant écho à l'espace qui s'étire, ou d'un langage modulé fait de "huchements" qui évoque les éleveurs communiquant avec leurs yacks. Sans parler des instruments (flûte de berger, luth à trois cordes, vielle à tête de cheval) nés d'un dialogue naturel, qui suggèrent les hennissements d'un pur-sang ou les pleurs d'un chameau.

Ainsi, pour en revenir au dommageable divorce entre nature et culture, on se rend compte que seul l'Occident moderne s'est attaché à classer les êtres en fonction des lois de la matière. L'anthropologue Philippe Descola montre comment l'humanité envisagée dans son environnement naturel, se répartit en quatre grands types d'ontologies, grammaires ontologiques qui renvoient à quatre perceptions du monde : le *naturalisme*, représentation du monde basée sur une dichotomie entre nature et culture, typique des cosmologies occidentales ; *l'animisme*, qui prête aux non-humains l'intériorité des humains mais les en différencie par le corps, et qui est propre au vaudou africain, au chamanisme, et à divers cultes ancestraux ; *le totémisme*, qui souligne une continuité entre humain et non-humains, apanage des Indiens d'Amérique du nord, des natifs d'Australie, de la Polynésie et de la Mélanésie – communautés dans lesquelles l'on trouve des requins, crocodiles ou serpents, gardiens de leur sécurité et de leur prospérité, et des clans qui se disent parents de l'Ours, de l'Araignée ou de l'Aigle ; *l'analogisme* enfin, qui se caractérise par une discontinuité des intériorités et des physicalités des humains et des non-humains mais établit des correspondances entre eux, lequel s'est déployé en Inde, en Afrique de l'Ouest, en Chine ancienne, dans la sphère andine et le Mexique précolombien… voire en Europe jusqu'à la Renaissance.

Ainsi, les musiques traditionnelles épousent les facettes de ces perceptions et les déclinent. On fête l'univers avec la Râmâyana ou le Mahâbhârata, épopées fondatrices de l'hindouisme. On chante pour que l'âme du riz soit bien soignée à Bornéo. On psalmodie un chant pour la germination du millet à Taïwan. On loue l'araignée qui fait son travail au Ghana, l'épervier au Venezuela, la raie pastenague en Australie, le crabe en Nouvelle-Calédonie, les grands arbres au Niger. À une autre époque, Jupiter avait choisi le chêne ; Vénus, le myrte ; Phébus, le laurier ; Cybèle, le pin ; Hercule, le peuplier… Façon de rappeler que la musique qui est *in fine* mémoire rejoint la nature dans sa fonction réparatrice d'un homme souvent désemparé, prodigue, malade de ses propres furies. À cet égard, point n'est besoin de rappeler ses effets bénéfiques sur un vaste éventail de pathologies et l'essor des thérapies qui lui sont liées. L'évolution des techniques de neuro-imagerie ayant permis d'en mieux cerner les effets.

◆ Vers un archipel d'imaginaires dissidents

Autant dire qu'il est peut-être utile, dans un monde régi par les algorithmes et la fétichisation de la valeur, lequel produit des individus hors-sol, de reconnaître les vertus de ces musiques du monde d'essence patrimoniale, pure laine ou métissées, rurales ou urbaines, rituelles ou festives ; ces musiques qui, tout en étant performances, sont des ouvertures sur l'autre et nous reconnectent avec des humanités qui ne sont pas virtuelles. « *Qui connaîtra le monde et ses rythmes, connaîtra aussi l'homme et le rythme de sa vie, et qui connaîtra ces accords n'aura plus besoin de rien savoir* » est-il écrit dans le Huandj Nei King, le plus ancien traité de médecine chinoise. Aussi la bataille planétaire pour les exceptions culturelles rejoint-elle la lutte pour la sauvegarde des écosystèmes et des altérités, et en premier lieu celle pour la souveraineté alimentaire. Le droit des populations à être de leur terre, le refus de la marchandisation du vivant et de la pasteurisation des cultures, tout comme la reconnaissance des droits culturels des peuples (linguistiques et musicaux) sont bien les enjeux de cet archipel des imaginaires dissidents.

L'électro d'Amérique Centrale au secours des oiseaux menacés

Par Team #AuxSons le 13 mai 2020

Le label Shika Shika poursuit son action en faveur de la biodiversité avec ses « birdsongs », des morceaux de musique électronique réalisés avec des chants d'oiseaux menacés d'extinction.

Le premier album de « birdsongs », édité en 2015 et dédié aux oiseaux d'Amérique du Sud, réunissait Nicola Cruz, Chancha Vía Circuito, Matanza, Lulacruza, Barrio Lindo, ou encore Dengue Dengue Dengue. Environ 50 000 dollars de profits ont ainsi pu être reversés à des associations protectrices des oiseaux d'Amérique du Sud.

Aujourd'hui, alors que plus de 25 000 espèces sont menacées d'extinctions, le label Shika Shika répète l'opération et tend la perche aux piafs du Mexique, des Caraïbes et d'Amérique Centrale.

Le premier single déjà disponible est le titre Black Catbird créé par The Garifuna Collective, originaire du Belize. La chanson reprend le chant du Moqueur noir (Melanoptila glabrirostris), un oiseau centraméricain dont la population est menacée à brève échéance du fait de la destruction de son habitat.

Les profits de l'album *Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean* seront reversés à des associations ornithologiques du Costa Rica, des Caraïbes et du Mexique.

Osvaldo Carné joue de la musique partout, pour tous et sans impacter l'environnement

Par Alter Cultura, le 2 juin 2020

Le trio Osvaldo Carné lance une tournée éco-responsable à vélo et à taille humaine.

Le groupe a décidé de mettre une scène derrière des vélos comprenant les instruments et le matériel de lumière et de son. En tout, ils tracteront près de 400 kg avec 3 vélos en parcourant 500 km à travers le Morbihan du 16 juillet au 9 août 2020. A travers cette initiative, ces musiciens autonomes et sportifs apportent leur pierre à l'édifice de la transformation de la culture.

Face à la question écologique, saurons-nous changer l'économie du spectacle et mettre le cap vers une culture de rupture ? Le projet de Carné veut faire entrer la culture dans le circuit court. Pour contrer la standardisation des spectacles énergivores, le trio a décidé de jouer là où il n'y a ni salle de spectacles ni lieu culturel, d'arrêter les longs trajets polluants en tour bus et d'éviter les concerts géants accessibles aux seuls citadins.

Sonic Forest : les musiques des forêts colombiennes menacées

Par Team #AuxSons, le 16 décembre 2020

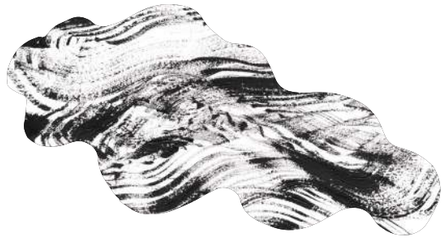
Pour alarmer sur le pillage des forêts vierges de la côte pacifique colombienne, Simón Mejía, fondateur du groupe Bomba Estéreo, a écrit, mis en musique et prêté sa voix au documentaire Sonic Forest. La diversité de pratiques musicales et culturelles abritées par ces forêts est menacée par la cupidité des prédateurs. Les habitants, le plus souvent des communautés indigènes ou afro-descendantes, y évoquent le réchauffement climatique, l'élevage et la pêche éthique mais aussi l'alarmante augmentation d'homicides visant des activistes indigènes. En 2020, plus de 230 activistes sociaux ont été assassinés, la plupart issus de leurs communautés. Sonic Forest est produit en partenariat avec l'organisation Stand For Trees, qui protège les forêts de la Côte Pacifique colombienne, estimant ainsi prévenir l'émission de 70 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En le présentant, l'acteur Joaquin Pheonix a prêté sa notoriété à la réussite du projet.

La bande originale de Sonic Forest a été créée spécialement pour le projet. Le thème principal Déjame Respirar (Laisse-moi respirer) reflète le folklore de la côte pacifique colombienne, les chants sont de Li Saumet, de Bomba Estereo et de Nidia Góngora, (Canalón de Timbiquí) ambassadrice depuis 20 ans de la culture afro-colombienne de sa région natale de la Cauca au Nord de la Colombie.

Pour les arrangements, Simón Mejía s'est inspiré de la polyphonie de sons organiques entendus pendant le tournage. Il a samplé des chants traditionnels, des sons de rivières ou d'animaux. Il a mis en avant les marimbas, xylophone dérivé du balafon africain et les percussions locales. Selon lui, ces instruments fabriqués à partir des matériaux de la forêt dégagent l'énergie de la nature qui les a produits. Plusieurs séquences montrent Mejía enregistrant les sons des forêts, les musiques de la ville de pêcheurs afro-colombiens de Bahía Malaga ou celles du peuple Emberá dans les montagnes Mutatá. Le documentaire montre aussi les cérémonies qui permettent aux peuples des forêts du pacifique de se relier à la Nature.

La musique étant au cœur du projet, avec la conviction qu'elle peut aider à la sensibilisation et à la mobilisation, un concours de remix a aussi été lancé. Parmi plus de 298 participations, c'est Bastian Velasco qui remporte la mise et voit son track figurer dans la bande annonce.

Au miroir de l'Autre : Jazz et musiques du monde



Par Stéphane Ollivier - 27 avril 2020

Le jazz est né il y a un siècle à la Nouvelle-Orléans pour se diffuser partout dans le monde et s'imposer comme la matrice des principales formes de musiques populaires apparues après-guerre. Musique « créole » par excellence, le jazz demeure aujourd'hui, sur le plan artistique comme le modèle historique et le vecteur privilégié de cette « Poétique de la Relation » chère au poète martiniquais Édouard Glissant. Étendant démesurément ses territoires en multipliant à ses frontières ces zones mouvantes d'échanges et de frictions où styles et genres s'interpénètrent en hybridations inédites, il apparaît comme l'un des espaces privilégiés où s'affirme la beauté composite et syncrétique de notre humanité globalisée.

Cousinages et filiation

S'ouvrant dès le milieu des années 40 aux rythmes afro-cubains pour en retour influer durablement sur les orientations des musiques latines et caribéennes, le jazz n'a jamais cessé au cours de son histoire de s'aventurer hors de ses frontières idiomatiques. Il s'est coltiné à d'autres traditions, en quête soit de cousinages identitaires (de Cuba au Brésil) soit de filiations plus fantasmatiques (l'Afrique dans tous ses états).
Suivant l'exemple de pionniers comme le pianiste Randy Weston, qui dès 1960 avec *Uhuru Afrika* célébrera avec fastes les liens historiques, esthétiques et politiques entre l'Afrique des Indépendances et l'Amérique noire engagée dans la lutte pour les droits civiques, de nombreux musiciens entameront à leur tour ce « retour au pays natal ». Ces jazzmen faisait du lien à la terre de leurs ancêtres l'un des principaux « horizons » imaginaires et esthétiques de leur musique. Art Blakey, Max Roach, Archie Shepp, l'Art Ensemble of Chicago — entre autres ! — participeront activement de ce dialogue fécond entre jazz et musiques traditionnelles, générant en retour des formes de métissages musicaux d'une grande singularité que ce soit en Afrique du Sud, en Éthiopie ou encore au Nigeria avec l'afrobeat de Fela Kuti.

Un nouvel esperanto

A partir des années 70, sous l'impulsion notamment du trompettiste Don Cherry, initiateur et catalyseur d'une « world music » libertaire parfaitement insituable d'un point de vue stylistique, le jazz élargira considérablement ses zones de dialogue, devenant pour une multitude de musiciens d'origines et de cultures différentes une sorte d'*esperanto*. Ce nouveau langage leur permit de se reconnaître, de se fédérer et selon les cas d'entrer dans des processus d'émancipation par rapport au colonialisme culturel de l'Occident ou de revivifier des formes corsetées par la tradition en les confrontant à l'improvisation libre. Le saxophoniste argentin Gato Barbieri fit de son *latin free jazz* l'expression de ses convictions tiers-mondistes, l'oudiste tunisien Anouar Brahem prit modèle sur la collaboration entre John McLaughlin et les musiciens indiens du groupe Shakti pour réformer la musique arabe traditionnelle.
De nos jours ces processus de métissage culturel et d'hybridation formelle se sont généralisés au point de constituer une nouvelle vulgate pour la jeune scène (post)jazz contemporaine, plus que jamais éclatée et disparate. Elle s'aventure du côté de l'électro, du hip hop, de la musique contemporaine, du rock ou de folklores plus ou moins imaginaires…

Don Cherry © Malte

"Ancient to the Future"

Néanmoins de nombreux musiciens, soucieux de *leur* histoire et se sentant redevables d'une sorte de filiation à honorer, continuent en conscience de célébrer la dimension émancipatrice de l'improvisation en élaborant des univers reflétant à la fois leur ancrage dans des traditions musicales renvoyant à leurs origines africaines ou caraïbes et leur attachement à des formes de jazz libertaires et métissées héritées du grand brassage free des années 60/70.
C'est le cas par exemple du claviériste malien Cheick Tidiane Seck qui, 25 ans après son album *Sarala* conçu en collaboration avec le pianiste Hank Jones, réactive aujourd'hui ses ambitions fusionnelles entre jazz et musique africaine, à travers un vibrant hommage à l'univers flamboyant du grand Randy Weston. Conviant un aéropage de musiciens talentueux, tous concernés par ce « retour aux sources », Cheick Tidiane Seck, à partir de quelques thèmes fétiches comme l'emblématique *Timbuktu*, ose les télescopages stylistiques les plus fous. Ils mêlent rythmes gnawas et sub-sahariens, sonorités contemporaines et improvisations débridées en une grande communion spiritualiste autour de la puissance tutélaire de l'Afrique matricielle.
Dans un esprit voisin le jeune pianiste antillais Jonathan Jurion a entrepris de son côté de réenvisager à l'aune de sa créolité l'univers lyrique et mélancolique du saxophoniste Marion Brown, figure aussi mythique que secrète du free jazz afro-américain des années 70. Choisissant dans son vaste répertoire des thèmes compatibles avec les rythmes ancestraux du gwoka guadeloupéen, les rhabillant d'étoffes légères et chamarrées propres aux musiques caraïbes, Jonathan Jurion et ses musiciens se réapproprient avec une totale liberté la poésie fragile et douce-amère de ce poète du saxophone tout en magnifiant sa farouche indépendance artistique.
Ces deux projets, publiés par le jeune label Komos, sont de parfaits exemples de ce mouvement transgénérationel et transculturel qui depuis sa naissance projette le jazz constamment au-delà de lui-même en une quête toujours renouvelée de ses origines. Qu'il en trouve régulièrement et fugacement la trace dans ces dialogues féconds tandis qu'en retour les musiques du monde entier continuent de puiser dans la modernité de son langage la force d'une revitalisation de leurs traditions, laisse supposer que ces échanges ne sont pas prêts de se tarir.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

AVRIL 2020 • EN BREF

←...les réseaux sociaux depuis Accra. **28/04** ▸ 40 ans du Printemps Berbère, Sidi Bémol rend hommage à Matoub Lounès. **29/04** ▸ *Paris c'est l'Afrique*, documentaire sur la musique africaine à Paris à la fin des années 80. **30/04** ▸ La salle parisienne Petit Bain lance un...→

AVRIL- MAI 2020 • EN BREF

←...appel à candidature pour organiser chaque jeudi des concerts depuis les fenêtres. **1/05** ▸ Décès de Tony Allen (p. 13). **2/05** ▸ *Bande de Bangui*, morceau et clip d'Electric Mamba. **3/05** ▸ Décès d'Idir, «Petit papa chéri de la culture kabyle». **5/05** ▸ Le festival norvégien...→

Brèves en série

GRUP YORUM

Infatigable pourfendeur de l'oppression, Grup Yorum a été fondé au début des années 80 à la suite du coup d'État de 1980 en Turquie. Les opposants politiques du nouveau régime militaire ayant été massivement jetés en prison, certains d'entre eux entament des grèves de la faim. Pour les soutenir leurs familles s'organisent en une association au sein de laquelle est né Grup Yorum (littéralement Groupe Commentaire) pour dénoncer en musique cette répression. 40 ans plus tard le régime Erdogan s'acharne sur Grup Yorum. Les grèves de la faim reprennent et en 2020 deux des membres du groupe en sont victimes.

Helin Bölek décède au 288e jour de sa grève de la faim

Par Team #AuxSons, 6 avril 2020

Collectif de musiciens traditionnels turcs, luttant pour les droits des peuples opprimés, Grup Yorum est une institution de la contre-culture turque, dont les membres se sont naturellement renouvelés au fil des décennies. Helin Bölek, née en 1992, était l'une des voix principales de sa dernière incarnation. L'administration Erdogan considère que le groupe serait affilié au Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple, parti inscrit sur la liste des organisations terroristes du pays, selon les médias France TV Info et Politis.

Bien que les membres du groupe contestent cette affiliation, ils sont pourchassés, leurs concerts violemment interrompus et leurs instruments détruits par les forces de police. Pour réclamer la libération de sept musiciens de Grup Yorum, l'abandon des mandats d'arrêt courant contre d'autres membres et la levée de l'interdiction de leurs concerts, Helin Bölek a entamé une grève de la faim en mai 2019. Méprisée par le pouvoir, la chanteuse est décédée le 3 avril 2020 au 288e jour de son action pacifiste à 28 ans..

Hommage des artistes grecs aux martyrs de Grup Yorum

Par Team #AuxSons, le 27 mai 2020

Le 13 mai plus de 120 musiciens, chanteurs, comédiens, ingénieurs du son et cameramen grecs se sont réunis au pied de l'Acropole d'Athènes pour lancer un cri musical à la mémoire du sacrifice des artistes turcs de Grup Yorum, un collectif de musiciens traditionnels populaire depuis plus de 25 ans.
Le gouvernement d'Ankara s'acharne depuis des années sur ces musiciens militants de la liberté d'expression et des intérêts des minorités. Emprisonnés, deux membres de cet orchestre ont entamé une grève de la faim en juin 2019, qui fut fatale à la chanteuse Helin Bölek le 3 avril 2020 et au guitariste İbrahim Gökçek un mois plus tard.

Dans leur bel hommage, les artistes grecs réunis autour de l'initiative militante #SupportArtWorkers ont aussi associé Mustafa Koçak, décédé dans le même type de circonstances, alors qu'il réclamait la révision d'un procès qui l'avait condamné à la prison à vie sur la base d'un témoignage anonyme. Cette adaptation de l'emblématique chant de contestation Tencere Tava Havası du groupe Kardeş Türküler est des plus émouvantes et montre qu'il est encore possible de lutter en musique aujourd'hui.

2 membres de Grup Yorum libérées sous contrôle judiciaire

Par Team #AuxSons, le 4 novembre 2020

Le 30 septembre, la 36e Cour Pénale d'Istanbul a tenu une audience qui s'est conclue par la libération sous caution et sous contrôle judiciaire de la chanteuse Sultan Gökçek et de la percussionniste Bergün Varan, deux membres de Grup Yorum. Durant l'audience, Sultan Gökçek et Bergün Varan ont exprimé ne pas savoir pour quelles raisons elles étaient détenues depuis 10 mois. Selon le site Evrensel, elles furent arrêtées pendant un raid policier le 29 novembre 2019. « *Ça fait cinq ans que nous n'avons plus le droit de donner des concerts. Au cours des trois dernières années, pratiquement tous les membres du groupe ont été arrêtés. Comment un groupe de musique, qui existe depuis 35 ans, peut-il vivre ça ?* » confie Bahar Kurt, un autre membre du collectif, à la journaliste Reyhan Hacıoğlu pour le site Ballast.

Playlists

4 mai 2020

DENIS LE BAS

(Jazz Sous Les Pommiers)

© Jean-Baptiste Millot

Denis le Bas est un passionné d'une insatiable curiosité pour le jazz ouvert à tous les vents. Il est chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et détenteur d'une Victoire du Jazz au titre du meilleur programmateur de l'année 2017.

« Le jazz et les musiques du monde ou l'histoire d'une soupe moulinée…Le jazz est une musique qui aime se nourrir d'influences diverses. Les musiques du monde (ses cousines) en font partie. Il convient néanmoins d'en réussir le mélange, le métissage, tout en gardant les saveurs de base des différents ingrédients utilisés. Il s'agit donc de parvenir à réaliser une soupe moulinée et non pas un velouté (qui écrase trop ses produits).

Cette playlist est issue de ce qui aurait dû être la programmation du 39e festival Jazz Sous Les Pommiers à Coutances (annulé, avec beaucoup de tristesse à cause de la covid 19). Bonne dégustation ! » Denis le Bas

1. **Naïssam Jalal, Hamid Drake** *Al Leil*
2. **Cheick Tidiane Seck - Topic** *Ganawa Blues Moses Rhodes*
3. **Kayhan Kalhor, Rembrandt Frerichs Trio** *Dawn : V. Offering*
4. **Sankayi - Topic** *Il Ne Faut Pas Intervenir (Martin Meissonnier Reconstruction)*
5. **Anne Paceo** *S.H.A.M.A.N.E.S Here & Everywhere*
6. **Keyvan Chemirani** *138*
7. **Marja Mortensson** *Mojhtesh Memories*
8. **Trans Kabar** *O Linndé*
9. **David Neerman, Ensemble Vocal Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri, Krystle Warren, Lansine Kouyate** *A house with no mirror*
10. **Compagnie Pulcinella** *Qu'est ce qu'on attend ?*

1. **Los Tigres Del Norte** *La Banda Del Carro Rojo*
2. **Los Invasores De Nuevo León** *Clave 7*
3. **Los Tucanes de Tijuana** *El MZ*
4. **El Komander** *Mafia Nueva*
5. **Los Tucanes De Tijuana** *El Regreso Del Chapo*
6. **Valentín Elizalde** *El corrido de Vicente Carrillo*
7. **Los Tigres Del Norte** *Jefe de Jefes*
8. **Chalino Sánchez** *Alma Enamorada*
9. **Nortec Collective** *Colorado*

Nortec Collective est un duo qui a émergé sur la scène électro de Tijuana, composé de Bostich et de Fussible. Ils créèrent en 1999 un nouveau style musical appelé "Nortec" qui fusionne le "Norteño" et la "Techno", créant ainsi le groupe Nortec Collective. Ils documentent la fusion de ces deux styles : la musique électronique pour des "beat" dansants forts, et des airs de musique traditionnelle mexicaine joués avec des instruments en direct. Nortec Collective a pavé le chemin pour une nouvelle génération de producteurs et de DJ qui ont réinventé la musique électronique d'un point de vue global. Leur dernier album *Motel Baja*, sorti en 2014, vient compléter la trilogie de Nortec formée par *Bulevar 2000*, nommé aux *Grammys* et *Tijuana Song Machine*. Les membres de Nortec Collective sont actuellement en train de finaliser un nouvel album inédit. Depuis 15 ans, le duo a tourné dans le monde entier, de l'Europe à l'Australie, de l'Amérique du Sud au Japon ou à la Chine. Ils ont joué dans des festivals importants tels que Bonnaroo et Coachella, mais ils veillent aussi à rester des artistes iconiques dans leur pays natal : le Mexique.

© droits réservés

NORTEC COLLECTIVE

13 mai 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Narcocorridos : une tradition musicale pervertie par la violence ?

Par Alejandro Abbud Torres Torija - 11 mai 2020

Le narcocorrido (ballade de la drogue) mexicain est peut-être l'une des formes musicales contemporaines les plus controversées. La simplicité traditionnelle apparente de ces ballades peut facilement induire en erreur l'auditeur ingénu qui ne connaît ni l'histoire ni les réalités sociales complexes qu'elles recèlent.

Comme la qualifient ses détracteurs, cette « musique du meurtre » idéalise la narco-culture en célébrant les actes des barons de la drogue et en exaltant la violence. Le fait que certains musiciens eux-mêmes soient souvent étroitement liés aux cartels et même assassinés dans le cadre de rivalités entre gangs ne fait que contribuer à accroître cette stigmatisation.

Par ailleurs, ses auditeurs la considèrent comme l'héritière du *corrido* mexicain traditionnel, qui a subi plusieurs transformations tout au long de son histoire jusqu'à parvenir à sa forme brutale actuelle : les *corridos alterados (ballades altérées)*.

Les *narcocorridos* décrivent une réalité dure et non officielle. Ils dévoilent la vie des criminels et sont le reflet de la réalité mexicaine violente de la dernière décennie, notamment depuis le coup d'envoi en 2006 de la lutte contre le narcotrafic sous la présidence de Felipe Calderón, entraînant des niveaux sans précédent de morts violentes dans le pays.

Malgré de multiples tentatives d'interdire cette musique dans divers États mexicains, les *narcocorridos* sont plus populaires et radicaux que jamais, et leur public croît au Mexique comme aux États-Unis, surtout parmi la population latino-américaine.

> « Malgré de multiples tentatives d'interdire cette musique dans divers États mexicains, les narcocorridos sont plus populaires et radicaux que jamais. »

Comment est-il possible d'apprécier des chansons célébrant la réalité des seigneurs de la drogue et la violence alors que la guerre en cours contre la drogue a laissé derrière elle, selon un rapport de 2019 du Service de Recherche du Congrès des États-Unis, plus de 150 000 morts au Mexique.

Entre tradition et modernité

Historiquement, les *corridos* ne sont pas exclusivement associés à la drogue et ont donc aussi une légitimité en tant que forme de musique traditionnelle. En réalité, plusieurs États mexicains tels que Durango et Chihuahua ont des *corridos* comme hymnes non officiels fièrement adoptés par de nombreux Mexicains. Un grand nombre de comédies musicales a été produit durant l'âge d'or du cinéma mexicain (1933–1964), propulsant la nation dans le monde en même temps que ses musiques traditionnelles *ranchera* et *corrido*. Beaucoup de ces films ont tenté d'exposer une véritable identité nationale. Ils ont non seulement façonné la manière dont le monde voyait le Mexique, mais ont aussi marqué l'imaginaire mexicain et la manière dont les Mexicains se voyaient eux-mêmes et leur propre histoire.

Le culte de Jesus Malverde à Sinaloa - © Tomas Castelazo 2012 via Wikimedia Commons

Les *narcocorridos* ont ajouté de nouvelles thématiques telles que la vie des migrants pauvres aux États-Unis, leurs difficultés et leurs aventures. La vie du légendaire chanteur Chalino Sanchez incarne le phénomène. Son décès tragique a fait écho auprès de milliers de Mexicains qui se sont identifiés à lui à travers leurs expériences communes de lutte contre la pauvreté et de migration aux États-Unis. Il fut aussi le premier de nombreux autres chanteurs de *corridos* à être assassiné, comme Valentín Elizalde en 2006.

Sous l'apparence du *corrido traditionnel*, le *narcocorrido* est une forme musicale hybride entre folklore et modernité, culture rurale et urbaine, culture frontalière mexicano-américaine et valeurs officielles et subversives.

De nombreux facteurs ont transformé les *narcocorridos*

La guerre contre la drogue au Mexique, l'émergence d'entrepreneurs mexicano-américains s'adressant à un public américain croissant, ainsi que les nouvelles technologies numériques et l'influence visuelle de vidéo-clips violents tels que ceux du *gangsta rap* ont métamorphosé les *narcocorridos* ces dernières années.

Pour diverses raisons, les tentatives de censure de cette musique au Mexique par l'interdiction de concerts ont échoué. Le public a changé et les Mexicains ne sont plus les seuls à écouter cette musique. Elle est régie par une industrie organisée générant des millions de dollars. Par exemple, le collectif *Movimiento Alterado* commercialise des vêtements, des films, des concerts et des vidéo-clips. Leurs tournées incluent des représentations dans plusieurs villes au Mexique et aux États-Unis dont les billets sont vendus par le géant mondial de la billetterie : Ticketmaster.

L'industrie musicale a vu sa production, sa distribution et sa consommation radicalement changer. Aujourd'hui, tout se développe par le biais de stratégies digitales dont la nouvelle génération de musiciens s'est emparée. Il suffit de quelques clics sur YouTube pour trouver un large répertoire de vidéos mettant en scène des criminels armés avec tous les stéréotypes associés aux mafieux qui ont « réussi ».

Le vidéo-clip du titre *Sanguinarios Del M1* en est un parfait exemple : posté en 2011, il a généré plus de 53 millions de vues à ce jour.

Contribuant également à la popularité de la narco-culture, l'industrie du divertissement produit désormais des films et des séries telles que *Narcos* dont le scénario se déroule au Mexique retraçant l'histoire d'Escobar et El Chapo. Elle participe à légitimer et à généraliser une niche musicale populaire dotée d'une violence plus extrême et explicite.

Les *narcocorridos* font également partie d'une culture plus large et de

MAI 2020 • EN BREF
←...Oslo World publie une carte interactive des playlists de 80 festivals mondiaux. 6/05 ▸ #AsíSuenaChile, une campagne pour soutenir la musique chilienne. - *Mean World Syndrome*, premier EP du Réunionnais Aurus. 7/05 ▸ le projet égyptien « Now Here on Line Platform »...→

MAI 2020 • EN BREF
←...invite les artistes du monde arabe à envoyer des titres produits durant la quarantaine. (p.120) 8/05 ▸ « Still Alive » : Un laboratoire de réflexion collective pour faire face à la crise Covid-19 dans le secteur musical. 12/05 ▸ Les musiques sans frontières dans...→

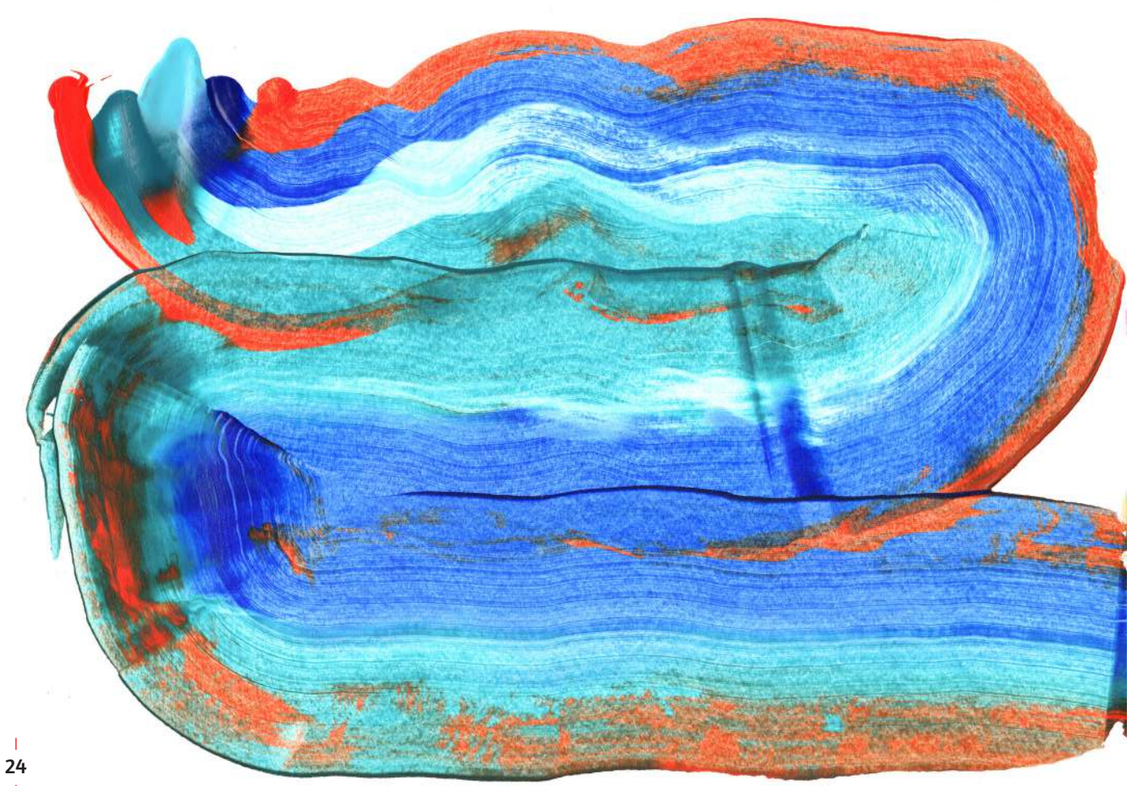
> « Les *narcocorridos* nous obligent à examiner sérieusement l'implacable violence de la réalité mexicaine. »

diverses pratiques sociales. À Sinaloa par exemple, Jésus Malverde, héros du folklore du début du XXe siècle, est vénéré comme le saint patron des narcotrafiquants. Des milliers de personnes visitent le sanctuaire de Malverde chaque année et toutes sortes d'objets à son effigie sont reproduits. Les cimetières dédiés aux barons de la drogue tels que les « Jardines del Humaya » à Culiacan contiennent certains des mausolées les plus luxueux et extravagants du monde. Ces pratiques révèlent la relation macabre que la plupart des *narcocorridos* entretiennent avec la mort.

Pour certains, ce mélange de tradition et de violence contemporaine marque une tentative de réconciliation de la société mexicaine avec le monde qui l'entoure. Pour d'autres, il s'agit simplement de la perversion d'un folklore musical. Bien qu'elles soient intimement liées, les ballades des narcos ne peuvent être entièrement tenues responsables de la violence causée par la drogue. C'est plutôt la violence du trafic qui est responsable de l'émergence des *narcocorridos*. Ces chansons sont très populaires au Mexique mais sont également un phénomène que l'on retrouve dans d'autres pays d'Amérique latine rongés par le trafic de drogue.

Sans surprise, l'un des aspects les plus choquants du *narcocorrido* est peut-être qu'il ne semble plus choquer personne. En tout cas, il constitue un brillant objet sociologique qui nous permet d'observer les contradictions de la vie contemporaine mexicaine et ses tentatives de donner un sens aux problèmes sociaux qui hantent le pays. Plus important encore, ils nous obligent à examiner sérieusement l'implacable violence de la réalité mexicaine.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**



MAI 2020 • EN BREF

←...**6/05** ▸ un monde distancié, des concerts virtuels chatoyants. **13/05** ▸ *Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean*, L'électro d'Amérique centrale crée des morceaux avec les chants des oiseaux menacés (p.18). **18/05** ▸ Le festival embarqué, Convivencia...→

Playlists

31 mai 2020

SAN SALVADOR

© Antoine Parouty

Remarqué dans de nombreux festivals de musiques patrimoniales ou métissées comme aux Vieilles Charrues ou aux Transmusicales, le groupe du Massif Central San Salvador est emblématique du renouveau des musiques locales à fort potentiel international. Pour cette playlist, Gabriel Durif, compositeur et porte-parole du groupe, a choisi de rendre hommage à ceux qu'il qualifie de « poids-lourds » des grands territoires linguistiques hexagonaux : « *Tous ces artistes-chanteurs sont autant de balises et de personnalités importantes dans ma trajectoire musicale depuis si longtemps.* » *Sa playlist présente « une certaine idée des musiques populaires, des pratiques et des expressions qui ne sont pas nées dans les conservatoires. Elles sont libres, brutes, non tempérées ; pratiquent allègrement le 1/4 de ton… Et de ce fait elles ont quelque chose à dire aux musiques du monde entier.* »

1. **André Ricros, Louis Sclavis Quartet, Alain Gibert** *Depatso-te*
2. **André Ricros, Louis Sclavis Quartet, Alain Gibert** *Jeanne d'Aime*
3. **Erik Marchand, Marcel Guillou** *Heuliad Plinn / Mélanie*
4. **Erik Marchand, Thierry Robin** *Bolom Kozh*
5. **Jan-Mari Carlotti, Michel Marre** *Lanquand Li jorn*
6. **Carlotti, Vaillant, Tesi, Craighed** *Anita e Pepin*
7. **A Filetta** *Sumiglia*
8. **Beñat Achiary** *Tira Gora*
9. **Beñat Achiary, Bernard Lubat, Pedro Soler, Dominique Regef** *Ba-nin adixkide bat*
10. **Gacha Empega** *Engambi*

1. **Ezra Collective** *Quest For Coin*
2. **Anne Paceo** *Bright Shadows*
3. **Yazz Ahmed** *Ruby Bridges*
4. **Bremer/McCoy** *Salme*
5. **Gil Scott-Heron, Makaya Mc Craven** *I'm New Here*
6. **Nubiyan Twist, Nubiya Brandon** *Jungle Run*
7. **Naïssam Jalal, Hamid Drak** *Al Leil*
8. **Projeto Coisa Fina** *Maracatucutê*
9. **Fleuves** *Le Fil*
10. **Steam Down** *Free My Skin*

Programmateur de Jazz à Vienne, Benjamin Tanguy est un passionné de jazz, ouvert sur toutes les autres formes de musiques dérivées (funk, soul, électro, hip-hop, musiques du monde).

« Le jazz est une musique en éternel mouvement, il ne ressemble pas à celui créé à la fin du XIXe siècle ni à celui joué par les grands maîtres de cette musique dans les années 70, il se joue partout dans le monde et il adore se mélanger à d'autres rythmes, couleurs et traditions. Respectueux de l'histoire de cette musique, influencé par le hip-hop, les rythmes caribéens, la musique du Maghreb et du Moyen-Orient, le rock ou encore les pulsations de la musique électronique, le jazz connait une véritable cure de jouvence et réussi à toucher un public plus jeune. Cette playlist représente toute la fraicheur de cette scène jazz actuel avec sa diversité, ses sensibilités et ses inspirations, qu'il soit joué en France, en Syrie, en Bretagne, au Brésil, au Danemark ou au sein de la bouillonnante scène anglaise, ce jazz se veut à la fois engagé, dansant mais surtout très inspiré. »
Benjamin Tanguy

© Mathias Caumont

BENJAMIN TANGUY
(Jazz à Vienne)

28 juin 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Les langues régionales en danger ? Le cas de l'Hexagone

Par benjamin MiNiMuM - 25 mai 2020

La création musicale en langues régionales possède un dynamisme et une inventivité unique. Mais leurs langues ne sont toujours pas reconnues par l'État français et se meurent comme des espèces en voie de disparition. Nous avons fait le point avec des artistes pionniers corses (Jean Claude Acquaviva), bretons (Erik Marchand), occitans (Manu Théron) et basques (Beñat Achiary).

Il en va des langues comme des espèces, certaines se portent bien, d'autres se meurent. Si les scientifiques s'accordent pour estimer le nombre de langues actuellement utilisées dans le monde aux alentours de 7 000, auxquelles s'ajoutent des milliers de dialectes, la moitié d'entre elles sont appelées à disparaître durant les deux prochaines décennies. Avec elles risquent aussi d'être emportées des expressions culturelles et musicales spécifiques et savoureuses. Dans ce premier article nous nous concentrons sur l'Hexagone, il est suivi d'un Focus sur les langues régionales fleurissant en Outre-Mer.

> ***« À un enfant à qui on doit transmettre une langue, on devrait lui parler de choses qui lui sont évidentes de prime abord, des choses de notre quotidien et dans une langue quotidienne »***
>
> Jean-Claude Acquaviva

◆ Des méthodes d'enseignement obsolètes

En 2017, 25 pays ont ratifié « La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », proposée par le Conseil de l'Europe. A travers leur adhésion ces pays s'engagent à protéger et aider à la promotion des langues et des minorités nationales. La France est absente de la liste des signataires, ce qui est assez inquiétant quant à la survie des langues et cultures régionales des sols français, pour la plupart sur le déclin.

Jean-Claude Acquaviva, chef de chœur du groupe de polyphonies corses A Filetta livre son sentiment : « *Le problème de fond c'est que nous avons des langues qui ont du mal à trouver leur place parce que la proximité a du mal à trouver sa place. Nous sommes dans un système où de plus en plus on nous demande d'être efficace. Et la chose la plus efficace c'est ce qui est le plus répandu. Ce qui n'est jamais très bon, car si on transpose ça sur le plan culturel ça veut dire que l'on ne mange et n'écoute que ce que l'on consomme le plus.* »

Les langues régionales participent pleinement à la diversité, mais dans toutes les régions les locuteurs natifs disparaissent et si certaines sont encore présentes dans l'enseignement académique, les méthodes d'apprentissage sont souvent déconnectées du quotidien. La fille de J.C. Avquaviva est en quatrième et suit des cours de corse : « *On leur fait apprendre des leçons entières sur ce qu'étaient les usages du mariage en Corse au 19e siècle. Ça peut être intéressant pour moi qui ai 55 ans, mais un enfant à qui on doit transmettre une langue, on devrait lui parler de choses qui lui sont évidentes de prime abord, des choses de notre quotidien et dans une langue quotidienne. Au lieu de ça ce qu'on leur transmet leur apparaît désuet et ça ne fonctionne pas.* »

Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. La récente réforme du baccalauréat risque de décourager jusqu'aux élèves les plus motivés. Jusqu'alors les notes obtenues via les options de langues régionales étaient comptabilisées sur des coefficients de 1 à 3%, mais avec la réforme Blanquer elles ont été rabaissées à 0,01%.

◆ Les sons des langues

Dans certaines régions (Bretagne, Occitanie, Pays Basques) des associations ont réussi à tisser des réseaux de classes apprentissages immersifs, où les cours sont dispensés dans la seule langue régionale.

Alem & Krismenn (beat-box et chant breton) © Benjamin MiNiMuM

De toutes les langues régionales l'euskadi basque est sans doute la langue la mieux portante. C'est vraisemblablement la plus ancienne et l'Espagne voisine, avec qui elle en partage la pratique, l'a reconnue comme partie intégrante de son identité nationale. À la question de savoir si ces cultures sont porteuses de renfermement identitaire ou d'ouverture, tous les interlocuteurs abordés penchent pour la seconde solution. Pour le chanteur basque Beñat Achiary c'est une évidence : « *Pour moi la pratique du basque est très jouissive. Du coup je recherche le même émerveillement dans les autres langues, dans leur rapport avec l'écriture, avec le signe et bien entendu avec le son.* »

Il pointe là l'autre grand pôle de transmission, la pratique musicale. En Bretagne celle-ci est assez bien établie, comme le reconnaît le chanteur Erik Marchand : « *La musique populaire est une musique de danse festive. Les jeunes ruraux devenus étudiants ont pu imposer ces pratiques conviviales avec des Fest-Noz* (littéralement Fêtes de nuits, bals populaires de traditions bretonnes) *qui ont favorisé la reconnaissance de la langue.* » Si comme pour l'ensemble des expressions musicales régionales la Bretagne a connu un âge d'or dans les années 70 avec notamment l'immense succès d'Alan Stivell, la création en breton continue d'être très vivace. Erik Marchand n'hésite pas à faire du rock en compagnie de Rodolphe Burger, Denez Prigent a obtenu une forte reconnaissance avec des chants typiques accompagnés d'arrangements électro et dans la jeune génération Krismenn se distingue en mêlant pratiques traditionnelles (gwerz ou kan ha diskan) avec sonorités urbaines et human beat box.

◆ Les musiques traditionnelles s'exportent mieux

Le territoire occitan est aussi très actif. L'âge d'or, lui, s'est cristallisé dans les années 80 sur l'axe Toulouse-Marseille avec Les

AVRIL 2020 • EN BREF
←...annonce une édition 2020 réduite mais en présentiel. – Le site « 5 Planètes » lance une série de podcasts en partenariat avec Ouest-France. – Le groupe basque BBAX sort le clip *Mendiak Bethe Belarrez* en amont d'un nouvel album. **20/05** ▸ Au Burkina Faso, le conteur KPG...→

MAI 2020 • EN BREF
←...réinvente l'art du conte sur les réseaux sociaux. **22/05** ▸ Décès de Mory Kanté. **25/05** ▸ Les Sessions Curieuse : Musiques Métisses adapte son édition 2020 en mode virtuel. **26/05** ▸ L'UNESCO lance #DontGoViral, une campagne musicale en langues régionales africaines et...→

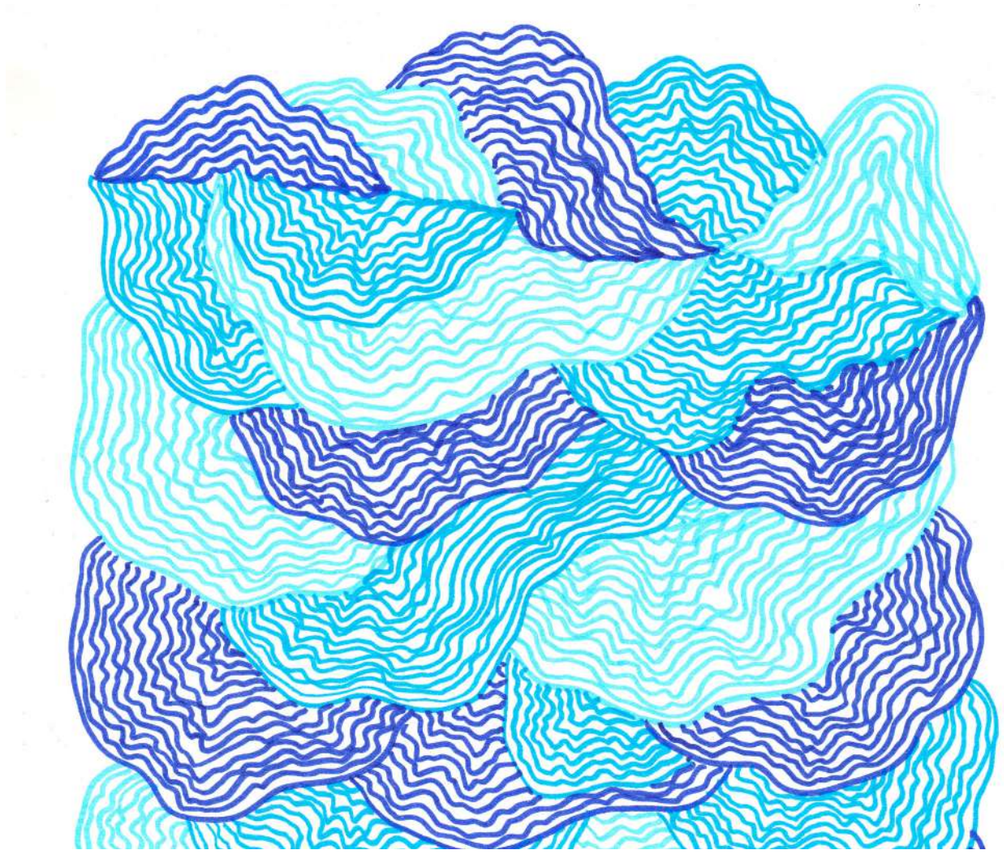
Fabulous Trobadors dans la ville rose et Massilia Sound System. Aujourd'hui, le Marseillais Manu Théron est l'un des personnages les plus dynamiques du Sud de la France à travers ses différentes formations Gacha Empega, avec Sam Karpienia (Dupain, De la Crau), Sirventès, Chi-Na-Na-Poun, Polyphonic System avec Ange B. ou l'Arlésien Henri Maquet. C'est surtout avec Lo Cor de la Plana, un chœur de polyphonies et percussions, qu'il a inspiré de nombreuses formations dont le quartet La Mal Coiffée ou le sextet San Salvador du Massif Central qui a notamment triomphé aux dernières Transmusicales.

Lo Cor de la Plana a joué dans le monde entier, dans des salles occidentales prestigieuses comme l'Olympia ou le Carnegie Hall, mais aussi sur les autres continents. Manu Théron confie ce qui selon lui explique ce succès : « *Avant qu'on arrive au Koweït ils nous ont prévenu : "La dernière fois qu'on a accueilli une chanteuse française, ils sont tous partis à la moitié du concert, ne faites pas attention le public d'ici est comme ça." Pendant le concert, quand on a commencé à envoyer des tourneries répétitives avec les bendirs on s'est aperçu qu'il y avait une vraie symbiose avec le public et personne n'est parti. Ce qu'on avait à leur dire leur parlait directement. Ce n'était pas de la chanson française où seul le texte peut inclure l'auditeur. On fait quelque chose qui à la base s'adresse à des gens qui n'ont pas accès au texte. Les Marseillais ne connaissent pas leur langue. On aborde la scène en essayant de faire admettre l'altérité. Alors quand on arrive dans des pays étrangers on n'a aucun problème parce que nous sommes entraînés à cette situation.* »

Ce qui tend à prouver que s'intéresser à une langue traditionnelle pousse à s'ouvrir au reste du monde.

Benjamin MiNiMuM remercie particulièrement Erik Marchand, Beñat Achiary, Jean-Claude Acquaviva et Manu Théron pour la générosité de leur participation à cette petite enquête, mais aussi Rodolphe Burger, Roger Siffer, Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand qui l'ont aussi beaucoup aidé à nourrir ce travail, mais dont il n'a pu au final insérer les propos éclairants.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**



MAI 2020 • EN BREF

←...en licence libre afin de sensibiliser au Covid-19. (p.120). **27/06** ▸ La Togolaise Meylo lance son clip *Ladyblues*. – Des artistes grecs rendent hommage aux martyrs turcs de Group Yorum dans les rues d'Athènes (P.22). **30/05** ▸ La musicienne Ninon Valder initie des Salons de...→

#ScèneFrançaise
#AuxSons

3 questions à
SANDRA NKAKÉ

Dotée d'une voix grave, puissante et fragile à la fois, Sandra Nkaké a obtenu une Victoire de la Musique en 2012 (Révélation Jazz).
Le public et la critique sont séduits lors de ses passages dans les plus grands festivals pop ou jazz de France. Une tournée internationale lui a permis de sillonner les scènes du monde durant les quatre dernières années.

Sandra Nkaké a réalisé deux albums solo (Mansaadi et Nothing For Granted), ainsi que plusieurs collaborations (Jî Mob, Grand Corps Malade, Autour De Chet ...). Pour son troisième opus, paru en septembre 2017, elle compose à quatre mains avec le flûtiste Jî Drû une collection de chansons arty et épurées, comme de petites histoires soufflées au creux de l'oreille : Tangerine Moon Wishes.

© droits réservés

• D'un point de vue artistique, comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?

« J'ai toujours eu à cœur de m'assurer de mes intentions quant à ma vie de créatrice. Je crée parce que j'ai la conviction que la seule issue pour nous tou.te.s c'est le dialogue, l'échange, et le changement de perspectives. »

Pendant le confinement, sa collaboration avec Jî Drû est fructueuse : *« Jî Drû et moi nous nous sommes posés la question de ce qui était important pour nous. La réponse s'est faite en musique. Nous avons écrit une chanson et proposé à des ami.e.s qu'il.elle.s enregistrent chacun.e leur partie depuis leur lieu de confinement. La chanson s'appelle "Love Together". Nous avons poursuivi cette expérience émouvante en écrivant pratiquement tous les jours. »*

• Avez-vous participé à des événements ou des initiatives pendant le confinement ?

« Nous avons répondu à l'appel du festival #JeResteALaMaison qui permettait de lever des fonds pour le Secours Populaire. Nous avons par la suite fait un second concert en streaming pour Arte Concert. Je dois admettre que c'était assez étrange de jouer devant un ordinateur. »

Heureusement, ils retrouvent peu à peu le public lors de concerts dans de nouvelles conditions, distanciation oblige : *« J'ai la chance de pouvoir jouer avec mes amis Paul Colomb (violoncelle) et Jî Drû (flute traversière) un spectacle intitulé " [ELLES] " dans lequel j'ai voulu rendre hommage aux femmes créatrices qui ont jalonné mon parcours de femme et de musicienne. »*

« Je serai par ailleurs aux cotés de Jî Drû et son spectacle " WESTER " dont la tournée va reprendre, et nous en sommes bien heureux ! »

• Quel artiste de la scène française affectionnez-vous particulièrement ?

« Il n'y a pas de compétition pour moi quant à la musique. J'aime et ne classe pas. Mais ce que je peux dire c'est que L (Raphaele Lannadère) est une artiste qui me bouleverse par son interprétation qui mêle douceur, profondeur et puissance. Et puis son écriture si singulière. Un concert d'elle est chaque fois pour moi un moment très chargé en émotions. Elle parvient à inscrire dans son processus créatif la force de ses engagements, comme en atteste sa chanson « Femmes, Vie, Liberté ! » Elle en parle mieux que moi : « J'avais été bouleversée par le combat des femmes du Kurdistan contre Daesh, contre l'oppression qu'elles subissent des hommes et du patriarcat, mais surtout, par leur engagement fédérateur, émancipateur, plein de courage et de lumière pour la liberté, et par leur extraordinaire sororité » (L.). Son prochain album « Paysages » sort bientôt (le 06 novembre) et j'ai hâte ! »

Par Team #AuxSons, le 14 septembre 2020

Zimbabwe : d'un combat à l'autre

Par François Mauger - 7 juin 2020

Lorsqu'en 1980 Bob Marley a donné un concert historique pour célébrer l'indépendance du Zimbabwe, se doutait-il que le « chimurenga », le combat pour la liberté, ne faisait que commencer dans ce pays ? Retour en musique sur 40 ans d'histoire…

C'était il y a exactement 40 ans, en 1980 : le Zimbabwe accédait enfin à une réelle indépendance. De longues années de violence s'achevaient. Ian Smith, l'artisan du régime ségrégationniste local, tout à fait comparable à celui de l'apartheid, avait juré que « *jamais, même dans mille ans* », les noirs n'auraient le pouvoir mais la guérilla marxiste l'avait emporté. L'heure était à la fête. Le prince Charles, en tant qu'héritier du trône britannique, était à Salisbury (qui allait vite devenir « Harare ») pour remettre aux autorités du nouvel État le texte de la Constitution. L'Indienne Indira Gandhi, le Tanzanien Julius Nyerere, le Mozambicain Samora Machel et l'Ougandais Yoweri Museveni avaient également fait le déplacement mais la vedette des célébrations était sans conteste Bob Marley.

En cette nuit du 17 au 18 avril 1980, au stade Rufaro, le chanteur jamaïcain s'est produit vers minuit. En passant par Londres, il avait ramené 21 tonnes de matériel, transportées à ses frais dans un Boeing 707. Dehors, des milliers de spectateurs qui n'avaient pu entrer protestaient, avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogènes. Finalement, après les discours, après le lent et solennel remplacement de l'Union Jack par un nouveau drapeau, vert, jaune, rouge et noir, plus de 30 000 personnes ont follement dansé et chanté, accompagnant de leurs jambes, de leurs bras et de leurs voix les appels à l'unité africaine de l'ambassadeur du reggae. Lorsque les choristes ont entonné *Zimbabwe*,

> « L'un des principaux adversaires de l'autoritaire président Robert Mugabe a été un musicien, l'inflexible Thomas Mapfumo »

une nouvelle composition, gravée sur l'album *Survival* l'année précédente, la foule est devenue comme folle. L'ambiance était électrique, le moment historique. S'il était possible d'établir une liste des concerts les plus importants du vingtième siècle, cette prestation de Bob Marley – qui n'avait plus que quelques mois à vivre – y figurerait en bonne place.

Enregistré à Kingston avec quelques-uns des meilleurs musiciens locaux (Aston « Family Man » Barrett à la basse, son frère Carlton derrière les fûts, Tyrone Downie aux claviers, Junior Marvin à la guitare…), *Zimbabwe* s'ouvre sur un rappel du droit à l'auto-détermination des peuples, « *Every man gotta right to decide his own destiny* », mais exhorte aussi les dirigeants africains à éviter les luttes pour le pouvoir (« *No more internal power struggle / We come together to overcome the little trouble* »). Bob Marley avait-il deviné ce qui allait se passer ? Le nouveau premier ministre, Robert Mugabe, qui avait prononcé le 17 avril un discours de réconciliation, a accusé deux ans plus tard son ministre de l'Intérieur, Joshua Nkomo, de complot et fait massacrer ses partisans. Devenu président après une réforme constitutionnelle, il a instauré un régime autoritaire qui a rapidement abouti à l'effondrement économique du pays.

Drapeau du Zimbabwé & Mbira © droits réservés

Pendant ses 37 ans de règne, l'un de ses principaux adversaires a été un musicien, l'inflexible Thomas Mapfumo. Pourtant, le chanteur était dans son camp avant l'indépendance. Dans les années 70, l'un de ses titres, *Hokoyo!*, un avertissement au gouvernement blanc, l'a même mené trois mois en prison. S'il a donc contribué à l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe, il n'a pas hésité à le critiquer dès qu'il a été clair que l'ancien guérillero était prêt à tout pour conserver ses attributions. Thomas Mapfumo fait en effet partie de ces musiciens qui, à l'instar de Tiken Jah Fakoly, écrivent plus facilement des brûlots politiques que de tièdes chansons d'amours. Et le pays qu'a façonné Mugabe lui a inspiré un nombre impressionnant d'incandescents cocktails Molotov musicaux. En témoigne cette chanson également baptisée *Zimbabwe*, parue 23 ans après celle de Bob Marley. Sur la vidéo, les scènes de liesse de 1980 ont cédé la place à d'éprouvantes images de rues à feu et à sang…

Le style musical que Thomas Mapfumo a forgé dans les années 70 et auquel il est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui s'appelle la « chimurenga ». En shona, la langue la plus parlée au Zimbabwe, cela signifie « libération » ou « lutte ». Pour le musicien, cette lutte a bien évidemment une dimension politique,

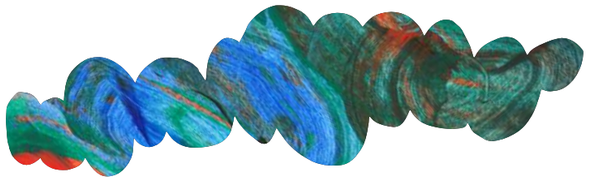
> « En shona, la langue la plus parlée au Zimbabwe, la "chimurenga" signifie libération ou lutte. »

souvent prédominante d'ailleurs, mais elle est également culturelle. Thomas Mapfumo, qui a commencé, comme nombre de jeunes Africains de sa génération, par reprendre les classiques de la soul nord-américaine, a finalement choisi de s'exprimer dans sa langue maternelle et de mettre au cœur de sa musique les notes entêtantes de la mbira, le piano à pouce traditionnel. Selon les saisons, selon ses envies, son orchestre peut compter deux ou trois joueurs de ce lamellophone, autour desquels gravitent un bassiste, un batteur, plusieurs guitaristes, un ou deux claviéristes et une tonitruante section de cuivres.

Après avoir commencé dans l'un des premiers groupes de Thomas Mapfumo, les Wagon Wheels, Oliver Mtukudzi a défriché son propre sentier puis fait résonner dans le monde entier cette voix qui le définissait : rauque, profonde, âpre et escarpée, instantanément reconnaissable, ouvrant immédiatement sur une réconfortante humanité. Oliver avait transposé à la guitare les bégaiements de la mbira et en avait fait l'autre moitié de sa signature sonore. Il a connu le succès grâce à elle, notamment au moment de la parution chez Putumayo de l'album *Tuku Music* préfacé par la chanteuse country Bonnie Raitt.

JUIN 2020 • EN BREF
←...Musique virtuels en partenariat avec Villes des Musiques du Monde et la radio Terre de Mix. **1/06** ▸ Iquitos au Pérou et Palenque de San Basilio en Colombie : des villes musicales en détresse. (p.131) – WAN : société civile et artistes africains réunis pour...→

JUIN 2020 • EN BREF
←...une réflexion collective sur l'après-crise. **2/06** ▸ Le trio Osvaldo Carné lance une tournée éco-responsable à vélo. (P.18) **8/06** ▸ Le griot béninois Barasuno met son talent au service de la sensibilisation et de prévention de la Covid-19 en milieu rural. (p.130)...→



Malgré la reconnaissance internationale, Oliver Mtukudzi a choisi de continuer de vivre au Zimbabwe, contrairement à Thomas Mapfumo, contraint à l'exil. Oliver était en effet plus un moraliste qu'un polémiste. Il lui est arrivé de chanter pour le parti au pouvoir, autant que pour Morgan Tsvangirai, figure historique de l'opposition, fondateur du Mouvement pour le changement démocratique (MDC). Il n'hésitait pas pour autant à dire ce qu'il pensait, mais toujours en termes éthiques. Ainsi sa chanson *Wasakara* a été prise pour une critique de Mugabe parce qu'il y répétait « *tu es vieux, tu es usé, accepte que tu as vieilli* ». Oliver Mtukudzi n'a jamais confirmé cette interprétation, ni dit le contraire. Lorsque la police politique l'a interrogé (une censure était alors officiellement en place), il s'est contenté de répondre : « *Vous ne comprenez pas le shona ?* »

« Oliver Mtukudzi n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, mais toujours en termes éthiques. »

Avec Stella Chiweshe, la « chimurenga » s'écrit au féminin. Comme en atteste une récente réédition de ses premiers singles chez Glitterbeat, elle a été la première Zimbabwéenne enregistrée en train de jouer de la mbira. Lors de son adolescence, non seulement l'instrument était réservé aux hommes, mais les cérémonies où les hommes en jouaient étaient dispersées par la police du régime ségrégationniste. Stella a bravé ces interdits pour apprendre à en jouer en cachette et n'a disposé de son propre instrument qu'après la sortie de son premier disque, en 1978, lorsqu'il est paru évident qu'elle portait en elle toute la spiritualité shona. Stella Chiweshe a ensuite montré la voie à d'autres femmes, intégrant après l'indépendance la Compagnie Nationale de Danse du Zimbabwe et se lançant dans des tournées internationales.

Chiwoniso a suivi les traces laissées par Stella Chiweshe. Initiée aux instruments traditionnels par son père, le musicologue Dunisani Maraire, la jeune femme incarnait la « génération Mugabe », celle qui n'avait connu que le despote. Un temps immergée dans le milieu du rap, elle en était sortie une mbira à la main pour chanter d'une voix touchante les difficultés de son pays. Peu à peu, les ennuis s'étaient accumulées : la pression de la censure, les tentatives de récupération de l'opposition, la misère matérielle… Quand Matsotsi, une chanson parlant de corruption, lui avait valu une courte arrestation, elle avait décidé de s'exiler à son tour.

Chiwoniso s'est éteinte en juillet 2013, à moins de 40 ans. En novembre 2017, Robert Mugabe, qui, à 93 ans, manigançait pour que son épouse lui succède, a été renversé par un coup d'Etat militaire. Il est mort en septembre 2019, à Singapour où il recevait des soins qu'aucun hôpital zimbabwéen n'aurait pu lui prodiguer. Oliver Mtukudzi est décédé quelques mois avant lui, en janvier 2019. Thomas Mapfumo a aujourd'hui 75 ans, Stella Chiweshe à peine un an de moins. Les héros de la « chimurenga » sont partis ou fatigués.

« Quand "Matsotsi", une chanson parlant de corruption, vaut à Chiwoniso une courte arrestation, elle décide de s'exiler. »

Pourtant, rien n'a fondamentalement changé au Zimbabwe. Robert Mugabe a été remplacé par son ancien premier ministre, Emmerson Mnangagwa. L'année dernière encore, des manifestations pour protester contre le coût de la vie ont été brutalement réprimées, l'armée s'est à nouveau illustrée par des meurtres et de viols d'opposants. L'été dernier, Harare a été durablement privé d'eau potable, sa principale usine de traitement n'ayant pu payer les produits nécessaires au filtrage. Une nouvelle génération d'artistes s'empare de ces sujets. Ils s'appellent Poptain, Winky D, Tocky Vibes ou Lady Squanda. Leur musique, baptisée « Zimdancehall », descend du reggae, mais les images de leurs vidéos rappellent tristement celles que montrait Thomas Mapfumo dans le clip de *Zimbabwe*. Même s'il ne s'appelle plus « Chimurenga », le combat des musiciens zimbabwéens continue…

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

JUIN 2020 • EN BREF

←...**9/06** ▸ Acte 2 de L'Appel des Indépendants : Pour un nouveau contrat culturel et social. **10/06** ▸ Vaiteani présente le clip *Homai*. - Gaïa World Tour : 30H d'initiatives et de musiques pour soigner la terre. **15/06** ▸ Le Festival Arabesques annonce sa 15ᵉ édition du 8 au...→

Playlists

MOKOOMBA

14 juin 2020

© Eric Van Nieuwlan

Formé en 2001 par des amis musiciens issus de différentes ethnies, Mokoomba est devenu l'un des groupes les plus célébrés au Zimbabwe et bien au-delà.

Leurs chansons en langues tonga, shona, luvale et ndebele mêlent rythmes ancestraux et zimrock (rock du Zimbabwe) et sont enracinées dans les traditions locales de leur ville natale. Victoria Falls, ville frontière avec la Zambie doit son nom aux spectaculaires chutes locales qui marquent le parcours du fleuve Zambèze à travers cinq pays. Le mot mokoomba signifie un profond respect pour la rivière dont l'énergie et le pluralisme culturel résument la philosophie des six membres du groupe. Lauréats de prestigieuses récompenses nationales et internationales, Mokoomba tourne autour de la planète depuis 2009. Leur second album *Rising Tide* a été produit en 2011 par la célèbre bassiste ivoirienne Manou Gallo (Zap Mama) et le prochain est attendu courant 2021.

Mokoomba, rend ici hommage aux maîtres de la musique du Zimbabwe et d'Afrique et salue ses contemporains locaux et internationaux.

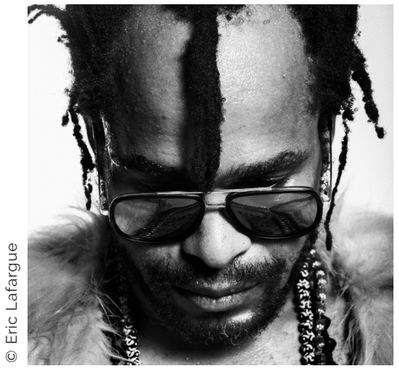
1. **Oliver Mtukutzi** *Zimbabwe*
2. **Salif Keita** *Dery*
3. **Hugh Masekela** *The Boy's Doin' It*
4. **Nomfusi** *Nontsokolo*
5. **Chiwoniso** *Wandirasa*
6. **Prudence Katomeni** *BP*
7. **Tamy Moyo** *Kwandinobva*
8. **Roberto Fonseca** *Sagrado Corazón*
9. **Mamadou Diabaté & Percussion Mania** *Mama*
10. **Jah Prayzah** *Dzamutsana*
11. **Mbeu** *Godo Renyu*

1. **M'Toro Chamou** *Mwengé*
2. **Delgres** *Mo Jodi*
3. **Baco & Urban Plant** *Sada*
4. **Votia** *Oh lele*
5. **L-HAD** *Salam*
6. **Mounawar** *Tsitso Dala*
7. **Eliasse** *Duwa*
8. **Christine Salem** *Camélia*
9. **Maya Kamaty** *Diampar*
10. **Dowdelin** *Eléphants Roses*

« Ma playlist présente les artistes que j'affectionne et mes découvertes récentes originaires d'Outre-mer. Elle s'écoute jusqu'à la fin pour y découvrir la tradition et la modernité de nos musiques. Notre particularité, c'est notre envie de modernité tout en gardant fièrement nos traditions. C'est ce qui fait la richesse de notre musique. » M'Toro Chamou

Originaire de Mayotte, île volcanique de l'océan Indien au large du Mozambique dans l'archipel des Comores, M'Toro Chamou mélange les vibrations transcendantes des rythmes traditionnels de son île, tels le « *M'Godro* », *le* « *Shigoma* » ou encore le « *Shengué* » avec des sonorités occidentales blues-rock. Au fil des années, M'Toro Chamou s'est forgé un style unique et personnel baptisé « *Afro M'Godro Blues Rock* ».

Dans un contexte géopolitique que l'on pourrait qualifier de tendu, c'est sa façon de créer de nouvelles vibrations et d'exhorter les gens à se réunir au lieu de se déchirer. M'Toro Chamou c'est aussi une voix intense et habitée ainsi qu'un jeu de guitare qui ne laissent pas indifférent. *Sika Mila*, son dernier album paru en 2019, signifie « Saisie ta culture » en mahorais. C'est une ode passionnée à ce pays qui l'a vu naître et qu'il a, même lorsqu'il se trouvait ailleurs, toujours chanté.



© Eric Lafargue

M'TORO CHAMOU

10 juillet 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Le jazz afro-descendant donne le ton sauf en France

Par Katia Dansoko Touré - 22 juin 2020

Alors que le jazz retrouve un regain de popularité auprès des millenials grâce, en grande majorité, aux compositions hybrides de musiciens noirs habités par son ADN social et militant, force est de constater que dans l'Hexagone, le genre est représenté par une élite blanche plutôt tournée vers elle-même.

Le jazz est une musique qui, au fil des siècles, a fini par se conjuguer au pluriel et recouvrer, ainsi, plusieurs définitions. L'une d'entre elles, – et, sans doute, la plus vibrante – est toujours autant d'actualité : comme bon nombre de musiques originellement noires, le jazz englobe des réalités sociales diverses selon les territoires sur lesquels il se déploie. « *Le jazz est, avec le hip-hop, la forme la plus littérale des révoltes qui se jouent au sein de la "black american music" mais aussi dans notre société* », expliquait, au quotidien Libération en 2016, le saxophoniste Marcus Strickland, dans un article expliquant comment moult musiciens noirs de la génération X du jazz américain se réappropriait le mouvement social « Black Lives Matter » à travers leurs compositions. « *Le jazz est un combat* », clamait, en février 2019, le trompettiste californien Ambrose Akinmusire, dans la revue Jazz Magazine, à l'occasion de la sortie de son dernier disque, *Origami Harvest*, où l'on retrouve le thème récurrent, chez lui, des tensions raciales aux États-Unis. Rien d'étonnant à ce que le jazz soit injecté de militantisme et qu'il revête un aspect socio-identitaire là où il a vu le jour.

Rien d'étonnant non plus à ce que ces caractéristiques se retrouvent dans le jazz joué par des musiciens qui y voient le parfait medium pour dire leur hybridité résultante du big-bang diasporique qui donne, notamment, naissance à « l'Atlantique Noir » tel que conceptualisé par l'essayiste et historien britannique Paul Gilroy – dans son essai éponyme en 1993 : une blackness particulière mêlant cultures africaine, américaine, britannique et caribéenne.

Big-bang diasporique

Au Royaume-Uni, et plus exactement à Londres, quelques musiciens d'une scène jazz en pleine ébullition, tant et si bien qu'elle fascine tant en Europe qu'aux Etats-Unis, sont la parfaite incarnation de cette « culture de l'Atlantique Noire ». Afro-descendants, ils sont jeunes, fils ou filles d'immigrés africains ou caribéens et ont le regard définitivement tourné vers le continent africain.

On citera le saxophoniste Shabaka Hutchings qui, en plus de s'associer avec des musiciens sud-africains au sein de son groupe Shabaka and The Ancestors, signait, en 2018, avec une autre de ses formations, Sons Of Kemet, un disque célébrant les grandes figures féminines de la lutte pour l'émancipation noire. Et ce, de Londres au Ghana en passant par les États-Unis et l'Afrique du Sud (*Your Queen Is A Reptile*). La chanteuse Zara McFarlane, d'origine jamaïcaine, mettait en avant sur son troisième album, *Arise*, son héritage caribéen et rendait hommage au kumina, musique du folklore jamaïcain importée par les esclaves du peuple Congo. Chez le batteur Moses Boyd et son acolyte Binker Golding, soca et calypso sont au menu. Et le tout, sans concession.

Autre exemple criant du côté de Kokoroko qui nous fait voyager de la Gambie à l'Éthiopie en passant par la Sierra Leone ou le Nigeria. Et, avec tout ça, leur Londres, cosmopolite et bigarré. Esclavage, colonisation, immigration, métissage, … Autant de thèmes qui n'ont pas la primeur sur la scène française. C'est que l'intelligentsia tremble au terme de « postcolonial » qu'elle associe, sans vergogne, à l'autre gros mot qu'est « communautarisme », croit encore dur comme fer à l'assimilation culturelle, et ne parle d'Outre-mer qu'en cas de trouble de l'ordre public portant atteinte à la République. Aussi, l'inscription du gwo ka – dont découle le gwo ka jazz – au patrimoine immatériel de l'UNESCO n'a fait de bruit qu'en… Guadeloupe.

Et que dire des musiciens africains qui battent le pavé à Paris comme Hervé Samb ou Alune Wade ? Pourquoi sont-ils aussi peu présents dans la programmation des festivals ? Nombre de musiciens de jazz antillais restent cantonnés à la catégorie du « jazz ultra-marin » comme en témoigne un récent programme de la radio TSF Jazz – dénommé « Note Bleue Outre-mer » – où défilaient pêle-mêle, le génie qu'est le pianiste Alain Jean-Marie, artisan du biguine jazz, le pianiste Grégory Privat ou le batteur Arnaud Dolmen (que l'on peut apercevoir dans la production américaine de Netflix, *The Eddy*, signé Damien Chazelle).

Vers une nouvelle génération ?

« (…) *Nous subissons toujours les séquelles d'un système où le regard du colonisateur diminue le colonisé. Quand je vois l'apport actuel des musiciens d'origine caribéenne au jazz londonien, je pense inévitablement au fait que les Anglais ont montré un plus grand respect des cultures des peuples qu'ils ont un temps colonisé* », confiait le saxophoniste Jacques Schwartz-Bart à Télérama en 2018. « *Il existe des musiciens noirs qui sortent du CNSM parisien mais le schéma classique est quasiment hors de portée pour eux. On se bat pour que dans l'inconscient des programmateurs, notre musique ne soit pas destinée à des éditions spéciales "Antilles" où le jazz côtoie le zouk* », *nous confie l'un de ces musiciens estampillés « antillais »*.

Mais, un autre, que nous avons également interrogé, juge que les choses sont en train de changer : « *Une nouvelle génération émerge et, avec elle, j'ose croire que la scène jazz hexagonale sera plus colorée dans les années à venir.* » En attendant, les musiciens noirs français se font rares dans les annales témoignant du présent du jazz. Et vis-à-vis d'une telle musique, au sein d'une société multiculturelle, c'est un véritable comble.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Kokoroko © Nina Manandhar

JUIN 2020 • EN BREF
←...20 septembre. **16/06** ▸ *Mon Nom est Personne*, clip de Morgane Ji. 17/06 ▸ La Musique indépendante du Moyen-Orient dans un cube (P.130). 18/06 ▸ Les artistes africains nominés au BET Awards 2020. 22/06 ▸ La Caravane Passe dévoile son nouveau clip *Nomadic Spirit*....→

JUIN 2020 • EN BREF
←...**23/06** ▸ Jazz à Vienne annonce son « édition limitée ! » 2020. - *Lo Prètz del Nueit*, clip annonciateur du nouvel album de Barrut. - *Aleiin*, le nouveau clip des Islandais Heiða Björg & the Kaos. **29/06** ▸ Le rappeur camerounais Général Valsero lance la vidéo officielle de...→

Langues et cultures régionales en danger ? Le cas des Outre-mer

Par François Bensignor - 6 juillet 2020

Outre-mer, la disparité s'impose en matière de géographie, de statut, de culture et de langue. Mais cette diversité se heurte au premier alinéa de l'article 2 de notre Constitution : « La langue de la République est le français. »

On recense officiellement 75 langues parlées dans les Outre-mer, dont un peu plus d'une cinquantaine sont considérées comme des « langues de France » par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture.
Chacun des grands départements d'Outre-mer, Guadeloupe (± 390 000 h.), Martinique (± 370 000 h.) et La Réunion (± 850 000 h.), possède son propre créole. À Mayotte (± 260 000 h.), on parle deux langues, le shimaoré et le shibushi. Même cas à Wallis et Futuna (± 11 500 h.), où l'on parle le wallisien et le futunien. Ça se complique en Polynésie française (± 280 000 h.), avec le marquisien, la langue des Tuamotu, le mangarévien et les langues des Îles Australes. Le multilinguisme s'exacerbe en Guyane (± 270 000 h.) avec pas moins de 12 langues de France : créole guyanais, saramaka, aluku, njuka, paramaka, kali'na, wayana, palikur, arawak, wayampi, teko, hmong. Et l'on atteint des sommets en Nouvelle-Calédonie (± 270 000 h.), où les Kanak parlent 28 langues : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi, pije, pwaamei, pwapwâ, langues de Voh-Koné, cèmuhi, paicî, ajië, arhâ, arhö, « ôrôê, neku, sîchë, tîrî, xârâcùù, xaragurè, drubéa, numèè, nengone, drehu, iaai, fagauvea.
Généralement combattues et méprisées par les sociétés dominantes jusqu'au milieu du XXe siècle, ces langues ne doivent leur survie qu'à la mobilisation de populations déterminées à sauvegarder leurs identités culturelles respectives. Parmi les moyens mis en œuvre dans ce combat, chanson, musique et danse s'avèrent des outils particulièrement efficaces. Encouragés par la décolonisation massive de 1960, des mouvements de résistance identitaire agitent les trois grandes îles créolophones devenus départements en 1946. Leurs revendications s'expriment notamment à travers des arts populaires, qui ont le don de répugner les minorités dominantes locales, soumises à l'acculturation métropolitaine.

> « Ces langues ne doivent leur survie qu'à la mobilisation de populations déterminées à sauvegarder leurs identités culturelles »

◆ Le gwoka

En Guadeloupe, le gwoka est tourné en dérision, traité de "mizik a vié neg", l'équivalent de "musique de sauvage". En Martinique, le bèlè est quasiment banni de l'espace public. Quant au maloya de La Réunion, son rythme, sa danse et ses chants se pratiquent en secret dans la société des "Cafres" (les Noirs). On le joue lors de "servis kabaré", soirées festives, veillées mortuaires, adaptées de rituels sacrés malgaches célébrant les ancêtres. Les phénomènes de transe qui peuvent résulter de ces danses de tambours révulsent les élites. Ainsi, c'est dans la clandestinité que renaissent les identités culturelles spécifiques à La Réunion, à la Guadeloupe et à la Martinique. Et lorsque l'onde révolutionnaire de Mai 1968 atteint les Outre-mer, les revendications se font plus politiques.

◆ La Réunion lé la

Dans les années 1970, la stratégie du Parti Communiste Réunionnais (PCR) consiste à réhabiliter le maloya traditionnel. Il sort alors du cadre familial et rituel pour devenir un ferment subversif, surgissant sur les scènes des fêtes communales. C'est là que s'initie Danyèl Waro, aux côtés de son maître Firmin Viry. En Guadeloupe, des mouvements autonomistes n'hésitent pas à faire parler le plastic (un type d'explosif) en 1980, pour appuyer leurs revendications. Au même moment explose le zouk de Kassav, porte drapeau du dynamisme linguistique et culturel des Antilles, parti pour conquérir le monde. C'est moins par la violence que par l'implication massive des Antillais que s'expriment les identités singulières des archipels au XXIe siècle. Témoin en 2014 l'inscription du gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'humanité par l'Unesco. Il y rejoint le maloya réunionnais, inscrit dès 2010.
L'histoire des cultures du Pacifique diffère de celle des Antilles et de l'Océan Indien, où l'on a rassemblé des populations halogènes souvent issues de l'esclavage. L'Océanie est habitée depuis plusieurs millénaires par des peuples autochtones au moment de sa colonisation, plus tardive. Celle-ci est orchestrée par des pasteurs anglicans évangélisant à tour de bras. D'où l'influence des cantiques dans les formes vocales transmises jusqu'à nos jours. Comme chez les Amérindiens, les maladies importées provoquent des hécatombes : 80% de la population kanak a disparu en Nouvelle-Calédonie à la fin du XIXe siècle.

Danseurs traditionnels de l'Île des Pins en Nouvelle Calédonie - © F. Bensignor

◆ Le cas kanak

Culture et langues kanak doivent leur renaissance au soulèvement des indépendantistes. De 1984 à 1988, ils parviennent à faire une réalité de la Kanaky autonome, avec son propre gouvernement. Un conflit dur, qui s'achève par le massacre d'Ouvéa, mais aboutit à la reconnaissance d'un peuple opprimé pendant 135 ans… Ce résultat est l'œuvre d'un homme de culture, Jean-Marie Tjibaou, qui le paya de sa vie. Dans chaque clan kanak propriétaire de musiques et de danses, ce leader sans pareil avait convaincu les vieux de permettre aux jeunes de s'emparer du patrimoine des clans pour créer une musique moderne : le kaneka. Dès lors, radios et K7 allaient faire danser sur des langues presqu'oubliées.
Partout en Outre-mer la tendance aujourd'hui est au "plurilinguisme équilibré". État et collectivités mettent en œuvre des politiques dédiées au soutien des langues et cultures locales. Zouk, gwoka, bèlè, maloya ou kaneka ont révélé aux oreilles du monde des identités culturelles jusqu'alors mal connues. Bientôt s'affirmeront des formes avancées du m'godro de Mayotte, de l'aléké de Guyane. Une diversité de styles et de langues capable, espérons-le, de tenir en respect la globalisation effrénée d'une pseudo-culture qui tend à uniformiser l'art comme la pensée.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

JUIN-JUILLET 2020 • EN BREF

←...*Les Loups sont de sortie* – « Le Mot et le Reste » édite *Musiques du Monde Arabe, Une anthologie en 100 artistes* de la journaliste Coline Houssais. **1/07** ▸ Dans le cadre de l'Opération #ScèneFrançaise de la SACEM #AuxSons présente une série de portraits d'artistes ayant...→

JUILLET 2020 • EN BREF

←...dû annuler des dates estivale. Les premiers sont les Franco-Sénégalais Guiss Guiss Bou Bess. **6/07** ▸ *Flowaz*, titre électro-reggae de Sara Lugo. – Convivencia annonce sa programmation – Disparition du maloyèr Tiloun. **8/07** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : La joueuse de kora...→

Ces vieux qui brûlent...

Par Arnaud Robert - 20 juillet 2020

Hariprasad Chaurasia, Danyel Waro, Joyce, Ray Lema, Zakir Hussain, ils ont pour point commun d'être des géants de la musique mais aussi, sur le plan sanitaire, d'appartenir au groupe à risque. Dans cette période où l'on met les personnes âgées en quarantaine, nous avons parlé à des maîtres de la tradition musicale.

Comme chaque matin, il s'est levé à l'aube. Il s'est rafraîchi, a exécuté quelques mouvements amples pour s'échauffer, puis il a rendu grâce au pied du petit temple dans sa cour. Ensuite, tout le reste de la journée, dans l'école à ciel ouvert où il s'est confiné, il a joué de la flûte. Le 1er juillet, Hariprasad Chaurasia célèbre son 82e anniversaire ; il n'est pas un maître, il est un trésor. Il vous raconte l'air de rien le jour où sa mère est morte, quand il avait 6 ans, ses berceuses dont il se souvient encore. Il vous raconte comment, adolescent, il a ensuite cherché un professeur, Rajaram, qui lui a appris à chanter. « *J'avais urgemment besoin d'un guru.* »
Hariprasad Chaurasia veille aujourd'hui sur son gurukul, son académie, à Bombay. « *On n'est plus que 5 pendant la pandémie, ils prennent soin de moi, on prend soin les uns des autres.* » Il n'apprécie pas trop les cours en ligne : « *je veux entendre parfaitement le son, le tempo, l'intonation, il ne s'agit pas seulement du jeu, il s'agit d'être présent les uns pour les autres.* » Récemment, Chaurasia a vu l'exode depuis la mégalopole où il est né, les travailleurs migrants qui repartaient vers leur village d'origine pour échapper au confinement. Il a vu le monde changer. « *Quand les vieillards meurent en nombre, c'est une perte ineffable.* »
Cela fait des semaines entières que l'on qualifie les personnes âgées de groupe à risque, que la ritournelle s'insinue dans un monde qui s'est mis à l'arrêt pour protéger des humains qui avaient déjà vécu, des improductifs, avec le risque que la fracture générationnelle se creuse pour toujours. Imaginez : on a même parlé de cantonner chez eux pour des mois encore, voire des années, ceux qui ont dépassé les 65 ans, on voulait que les grands-parents ne serrent plus leurs petits-enfants. La légèreté avec laquelle on a envisagé de se priver des vieux dans l'espoir de les sauver, de NOUS sauver, dit quelque chose de notre société dans son ensemble. Elle néglige le rôle des vieux et l'idée même de savoir transmis.
S'il est un domaine où la connaissance passe d'une bouche à une oreille, d'un corps à un autre corps, d'une génération à la suivante, c'est la tradition. Alors ces derniers jours, on a appelé des maîtres de la tradition musicale, un peu partout dans le monde, pour les entendre sur cette mise au ban sanitaire, sur ce qu'elle induit, sur ce qu'elle produit. Et tout d'abord, pour vérifier cette intuition : Bernard Lortat-Jacob, un patron de l'ethnomusicologie française, qui connaît tout de la Méditerranée, mais aussi de la Roumanie et de l'Albanie. Il a 79 ans, il a passé le confinement à Paris.
« *Par malchance, j'ai une petite maison qui n'a pas de vis-à-vis. Je n'entends pas la musique dans la rue. Le confinement ? Je suis très peiné de cette histoire. Je n'ai pas envie de me faire ostraciser. Ce n'est pas très marrant de se trouver doublement rétréci.* »

> « La légèreté avec laquelle on a envisagé de se priver des vieux dans l'espoir de les sauver, de NOUS sauver, dit quelque chose de notre société dans son ensemble. »

> « Les vieux on leur rend visite comme des monuments. »
> Bernard Lortat-Jacob

Lortat-Jacob explique une chose fondamentale. La tension entre les générations, ces jeux de séduction-répulsion, résident au cœur vibrant des traditions. « *Dans les circuits méditerranéens, on valorise aussi beaucoup la jeunesse, ceux qui font danser, de très jeunes musiciens, très beaux, très précoces. Les vieux, eux, on leur rend visite comme des monuments. On se dit qu'ils ont mis leur vie en péril en buvant avec les autres, alors on leur doit le respect.* »
L'ethnologue se souvient d'un « *vieux pépé* » en Sardaigne, qui faisait danser tout le village. Il jouait des heures, il était dans un ailleurs total, le temps avait disparu. La poussière tournoyait dans ce village sans bitume, il continuait comme une machine à sous si on le désaltérait. C'était un accordéon diatonique. « *Je suis un chercheur, je traque donc ces mémoires vivantes. Mais il ne faut pas mythifier la place des vieux dans les sociétés traditionnelles. J'ai vu des gamins se faire talocher parce qu'ils avaient essayé l'instrument de leur père. La transmission n'est pas toujours aussi harmonieuse qu'on aimerait le croire.* »

© Krupasindhu Muduli
Pandit Hariprasad Chaurasia au Rajarani Music Fest, Rajarani Temple, Bhubaneswar, Odisha, Inde, 19 Janvier 2015

Depuis sa maison, Danyèl Waro embrasse la baie de Saint-Paul, la pointe des galets, le Cap La Houssaye. Il vit dans une espèce de savane, à La Réunion, « *on s'est mis à squatter là il y a 16 ans, il n'y avait pas grand monde.* » Ils ont bâti une petite école alternative, où il s'agissait autant de planter que de compter, une école du créole et de la terre : « *Il faut être enraciné, debout, fier, tranquille. On n'a pas notre arbre dans les livres de classe, notre sève, notre manière de croire, les livres sont centralisés, ils traitent de la culture française, de l'automne et de l'hiver, de saisons qui n'existent pas ici. Notre marmaille devient alors étrangère à son propre pays.* »
Quand il avait 15 ou 20 ans, Danyèl Waro était en rage. « *Mon père buvait. Il gueulait. L'arbre de la "saoulaison" cachait la forêt de l'apprentissage et de l'affection rude, austère. Mais il m'a quand même montré les champs.* »
Waro s'est trouvé d'autres guides. Paul Vergès. Firmin Viri. Granmoun Lélé. « *Ils m'ont appris à déconfiner ma langue, à déconfiner ma culture. On ne peut pas séparer les vieux des jeunes.* » Quand il chante le maloya, Waro, 65 ans, secoue son kayamb comme un boxeur – c'est un hochet en forme de radeau qui fait le bruit de la pluie et de la récolte.
Il est pour son île non seulement une source mais un estuaire. Il est la continuité et le renouvellement. « *C'est un shaman* », dit de lui Carlo de Sacco, le chanteur du groupe réunionnais Gren Semé.
Cette idée de tradition transmise comme des plaques tectoniques qui se séparent, se frôlent et se fracassent parfois l'une contre l'autre, le compositeur congolais Ray Lema l'incarne peut-être mieux que quiconque. La Covid-19 lui a enlevé des frères. Tony Allen. Manu Dibango. Il cite la phrase bien connue de l'écrivain Amadou Hampâté Bâ : « *Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.* » Ray dit qu'il ressent un blues terrible, qu'il doit se concentrer le matin pour faire ses gammes. « *Je sors peu, je suis doublement à risque, j'ai 74 ans et je suis asthmatique. On nous demande de sortir masqué-ganté.* »
Ray avait décidé d'être prêtre. Il entre au séminaire à 12 ans. On lui décèle des aptitudes à la musique, alors les pères blancs l'asseyent derrière un orgue. Il y apprend le grégorien. Puis on fait venir un piano droit de Belgique. Il étudie Chopin. Mais se glisse aussi dans les indépendances africaines, dans les rumbas, les tambours battants, le jazz. Ray Lema ne choisit pas entre les différentes écoles qu'il traverse, alors il finit lui-même par faire école.
« *C'est très mauvais pour le commerce. Les marchands de disque n'ont jamais su où me placer. Ils trouvaient que je n'étais pas assez "world" et pourtant je suis de ce monde ! Quand un jeune musicien vient me voir, je lui demande quelle est sa motivation. S'il cherche à devenir célèbre, cela me crispe. Ce que l'on peut transmettre de plus précieux, c'est cette liberté.* »
Même sentiment chez Angélique Kidjo qui vous répond entre deux pains qui cuisent. « *Je n'arrive pas à*

JUILLET 2020 • EN BREF
←...Sona Jobarteh. 15/07► Monde Malade, titre reggae-rap alarmiste de Blacko. - Amen Viana revient avec le clip *Brother* - #ScèneFrançaise #AuxSons : Lankum, révolution folk en Irlande. 16/07► La malienne Djely Tapa remporte le prix du meilleur album « world music » aux...→

JUILLET 2020 • EN BREF
←...Juno Awards. **20/07**► Jam Fever invite la chanteuse jamaïcaine Cé'Cile sur *Mash Up Di Place*. **21/07**► #ScèneFrançaise #AuxSons : Les algériennes Lemma. **22/07**► Les résultats du concours de remix lancé par Les Amazones d'Afriques. **28/07**► #ScèneFrançaise #AuxSons : Le...→

> « *Des jeunes musiciennes viennent me dire que je les ai inspirées. On forme une chaîne d'affranchies.* »
>
> Joyce

m'arrêter, alors pendant le confinement je cuisine ! » Elle devait créer ces jours-ci au Carnegie Hall de New York un nouveau spectacle, hommage aux indépendances noires, avec Manu Dibango et des chanteurs américains. « *Je suis née en 1960, juste avant que mon pays, le Bénin, se libère. J'avais invité pour ce show des chanteuses américaines pour célébrer aussi les droits civiques. Vous savez, un des mérites de prendre de l'âge, c'est qu'on se fiche pas mal de ne pas ressembler aux autres.* »

À quelques milliers de kilomètres de là, dans la zone Sud de Rio, la chanteuse Joyce, 72 ans, attend chaque soir pour tabasser ses casseroles à la fenêtre. « *C'est ainsi que l'on marque notre désapprobation face à Bolsonaro. La plupart des gens crient aussi. Moi j'essaie de préserver ma voix.* » Joyce grandit à Ipanema, ses amis d'adolescence sont Tom Jobim, João Gilberto, Elis Regina. Elle murmure des mots doux, révolutionnaires, dans une nation qui s'invente : « *La bossa nova, c'est le Brésil tel qu'il aurait dû être.* » Elle a été féministe avant toute sa génération, elle était affranchie, bruissante, munie d'une guitare si sophistiquée qu'on venait prendre des cours chez cette autodidacte.

« *Aujourd'hui, quand de jeunes musiciennes viennent me voir pour me dire que je les ai inspirées, je fais semblant de rien, mais ça me touche beaucoup. Moi aussi je suis la fille d'autres femmes. On forme une chaîne d'affranchies.* »

« *Combien de temps vais-je continuer à gratouiller ?* », s'exclame Laurent Aubert depuis son antre genevois. « *Ma mère vient d'avoir 93 ans.* » Il a fondé les Ateliers d'ethnomusicologie, une référence dans le monde des traditions, et il profite de sa retraite pour se remettre aux luths afghan, turc, arabe. « *Cela m'occupe.* » Aubert parle de son propre maître, Daoud Khan, qui est plus jeune que lui et l'a remis sur les rails. « *J'ai arrêté de jouer pendant 30 ans. J'ai l'impression d'avoir repris la musique là où je l'avais laissée.* »

Laurent Aubert mentionne l'épure, la profondeur, ces qualités qu'il a souvent trouvées chez les maîtres âgés. « *Je parlerais de mémoire vive. Il y a chez certains anciens un nombre incalculable de données musicales qui peuvent surgir à n'importe quel instant.* »

C'est précisément ce que l'on ressent quand on écoute Zakir Hussain. C'est à lui que l'on veut parler à la fin de ce reportage immobile au pays de ceux qui ont vécu et vivent encore. Il a été si longtemps l'incarnation de l'énergie juvénile, de l'appétit cosmopolite, qu'on ne peut l'imaginer fêter bientôt ses 70 ans. Zakir est le fils d'un immense musicien indien, le percussionniste Alla Rakha, qui a notamment participé à définir son instrument (les tablas) mais a aussi ouvert la musique classique du Nord de l'Inde à des vents nouveaux, au jazz du batteur Buddy Rich par exemple. Mickey Hart du Grateful Dead disait de lui qu'il était un Einstein, un Picasso du rythme.

Par cet héritage, étrangement, Zakir Hussain n'a jamais semblé alourdi. Il vous téléphone depuis sa maison de Sausalito, en face de San Francisco, il évoque l'air pur, les voitures qui ont déserté la chaussée, tous les mérites d'un ralentissement global : « *En 2019, j'ai aligné 5 tournées différentes. 50 concerts au printemps, 30 en été. Franchement, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'ai été submergé par le travail ces dernières années. J'honore cette pause.* »

Chaque phrase de Zakir porte la trace de ses maîtres. Ravi Shankar. Ali Akbar Khan. John McLaughlin. Et son propre père : « *Il m'a dit que je devais rester toute ma vie un bon étudiant. Quand on lui disait qu'il avait donné un concert parfait, il répondait qu'il n'avait pas assez bien joué pour renoncer encore à la musique.* »

Très jeune, Zakir s'envole vers les États-Unis avec Ustad Ali Akbar Khan, le joueur de luth sarod. « *Il ne s'est jamais adressé à moi comme à un gamin. Il m'appelait monsieur. Je n'ai jamais senti autre chose que le respect accordé à un disciple qui faisait de son mieux. J'ai toujours eu le sentiment de jouer avec des musiciens meilleurs que moi. Et aujourd'hui encore quand j'entends les jeunes musiciens indiens, ils sont incroyablement doués. C'est effrayant ! J'apprends d'eux davantage que je leur enseigne !* »

Pendant le confinement, Zakir Hussain a animé des sessions sur Instagram. « *C'est important de passer ce que l'on sait, de diffuser l'information. Lorsque les corps sont mis à distance, c'est le seul moyen qu'il nous reste pour communiquer. Même confinés, nous ne sommes pas isolés. Il faut à tout prix éviter de casser les chaînes de transmission.* »

> « *Aujourd'hui quand j'entends les jeunes musiciens indiens, ils sont incroyablement doués. C'est effrayant !* »
>
> Zakir Hussain

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

JUILLET-AOÛT 2021 • EN BREF

←...groupe turc Grup Şimşek et Derya Yildirim. **30/07** ▸ Innu Nikamu, le festival des Premières Nations canadiennes aura lieu en ligne - Disparition de Balla Sidibé, pilier du mythique Orchestra Baobab. **4/08** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : Kumbia Boruka, cumbia métisse...→

Playlists

27 juillet 2020

TOTÓ LA MOMPOSINA

© droits réservés

« *J'aime la saveur de l'Afrique car elle est liée à celle des Caraïbes colombiennes.* » Totó La Momposina Née en 1940, Sonia Bazanta Vides doit son nom d'artiste au petit coin de terre de ses ancêtres, l'île de Mompos située sur le Rio Grande Magdalena, dans le Nord de la Colombie. Descendante d'une dynastie de cinq générations de musiciens, les métissages afro colombiens étaient dans son berceau. Depuis l'enfance, Totó la Momposina chante et danse la cumbia, le bullerenge, la chalupa, le garabato et le mapale issus de la côte caraïbe, mais elle s'est aussi initiée au son cubain, à la guaracha, la rumba ou le bolero-son. Son répertoire, qui fait le trait d'union entre les rythmes des esclaves africains, ceux des indigènes et l'apport des espagnols, décline une identité populaire riche et fière. À la tête de son premier groupe en 1968, elle a sillonné les fêtes et mariages de Colombie, puis a commencé à visiter le monde. En 1982 elle accompagne Gabriel Garcia Marquez pour la remise de son prix Nobel de littérature. Pendant 4 ans elle vit à Paris où elle enregistre son premier album. Au début des années 90 sa participation aux festivals WOMAD et son album *La Candela Viva* produit par Real World Records lui apportent une reconnaissance internationale. En 2006 le WOMEX lui attribue un prix pour l'ensemble de sa carrière et en 2013 les Latin Grammy Award lui offre une récompense équivalente. Toujours active, Totó la Momposina est restée une cantadora, une chanteuse traditionnelle des villages, mais le sien aujourd'hui est global.

1. **Panchito Riset** *Cita a las Seis*
2. **Remmy Ongala** *Karola*
3. **Banda Santa Lucia de Arache** *Porro el Binde*
4. **Alberto Beltrán** *UTodo me Gusta de ti*
5. **Lucho Bermudez** *Fiesta de Negritos*
6. **Pacho Galán** *Ay Cosita Linda*
7. **Pacho Rada** *El Caballo Liberal*
8. **Yungchen Lhamo** *Happiness Is..*
9. **Wilson Choperena, Pedro Salcedo y Su Orquesta** *La Pollera Colorá*
10. **Yma Sumac** *El Condor Pasa*

1. **The Melodians** *Rivers of Babylon*
2. **Nat King Cole** *Calypso Blues*
3. **Aretha Franklin** *Amazing Grace*
4. **Bob Marley** *No Woman No Cry*
5. **Dionne Warwick** *I Say A Little Prayer*
6. **Harry Belafonte** *Jamaican Farewell*
7. **Mighty Sparrow** *Jean And Dinah*
8. **Roaring Lion** *Mary Ann*
9. **Lord Pretender** *Never Ever Worry*
10. **Myriam Makeba** *Pata Pata*
11. **Lord Kitchener** *Birth Of Ghana*
12. **Calypso Rose (David Walters remix)** *Back To Africa*

« *J'ai choisi ces morceaux car ils représentent mes influences musicales à travers les âges et les continents : du blues, du gospel, du reggae, de la soul et bien sûr du calypso. Toutes ces musiques de mes frères et sœurs caribéennes et africaines au combien importants aujourd'hui. Je suis impatiente de vous retrouver en personne en 2021 ! Be blessed and enjoy the music !* » Calypso Rose

Née Linda McArtha Monica Sandy-Lewis en 1940, Calypso Rose est la reine du calypso, musique chantée emblématique de Trinidad & Tobago. Dès 15 ans, elle écrit ses premiers textes et l'encre de sa plume n'a plus jamais séché. Au début des années 1980, elle s'installe à New York. En 2005 le documentaire Calypso@Dirty Jim's lui ouvre les portes d'une carrière internationale. Six ans plus tard, la réalisatrice camerounaise Pascale Obolo lui consacre le documentaire Calypso Rose, the lionness of the jungle. En 2017, l'album *Far From Home*, produit par Manu Chao lui apporte une Victoire de la Musique dans la catégorie «Album Musiques du monde de l'année».

© Fifou

CALYPSO ROSE

23 septembre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Playlists

2 août 2020

CÉCILIA GUÉNÉGO

(Aux Heures d'Été)

© droits réservés

Festival des cultures d'ici et d'ailleurs, Aux heures d'été éclaire l'été nantais depuis quinze ans, avec plus de 35 propositions dans les parcs et jardins de la ville. Dans une ambiance douce et conviviale, des artistes du monde entier sont invités à jouer, parfois pour des créations inédites à Nantes.

« Une programmation qui dit les multiples influences que nous portons tous en nous, qui dit l'enrichissement que représente l'immigration pour la culture d'accueil, qui valorise les expressions d'ici comme celles d'ailleurs et leurs rencontres. Une programmation hexagonale qui est aussi la promesse d'un voyage et d'une porte sur l'ailleurs : Etienne Cabaret venu de la culture traditionnelle bretonne et Christophe Rocher qui vient lui des musiques improvisées sont depuis longtemps sortis de leur pré carré pour créer un langage commun. Odeia n'a ni langue, ni terre esthétique attitrées ! Douar Trio mêle le jazz aux musiques traditionnelles orientales comme si ces musiques étaient jumelles !! Et Peemaï plonge son jazz-rock dans le blues du Laos ! » Cécilia Guénégo, programmatrice du festival Aux heures d'été.

1. **Antoine Boyer et Samuelito** *Le Vol des Lucioles*
2. **Antoine Boyer et Samuelito** *Every Season*
3. **Étienne Cabaret et Christophe Rocher** *Duo de Clarinettes*
4. **Douar Trio** *Mango*
5. **Odeia** *Plainte*
6. **Odeia** *Ola Se Thimizoun*
7. **Peemaï** *Lam Sipandone*
8. **Brigade d'Intervention Vokale** *Teaser*
9. **Zakouska** *Trace*
10. **Zakouska** *Stoican in NY*

10 août 2020

LEYLA KOOB

(Fiest'A Sète)

© Pierre Nocca

« Voyager, rassembler, révéler, partager, offrir, surprendre. Telles sont les envies affichées par Fiest'A Sète depuis 24 ans ! Pour un festival comme le nôtre, la programmation d'une édition s'apparente à un voyage au long cours, guidé par un souci constant d'exigence et un attachement intransigeant à des valeurs inflexibles : tolérance, découverte, métissage, ouverture au monde et à toutes ses musiques. Un travail cadré par la recherche d'un certain équilibre. Équilibre entre propositions populaires et projets intrépides. Entre valeurs sûres d'aujourd'hui et de demain. Entre respect de traditions séculaires et excentricité iconoclaste. Pour cette année particulière nous vous proposons la playlist best of collaborative de l'équipe du festival, avec ces artistes qui nous ont enchantés au fil des ans … » Leyla Koob, programmatrice du festival Fiest'A Sète

Le festival Fiest'A Sète est né en 1997 grâce à la passion de José Bel, animateur culturel fou de musiques ensoleillées. Il a depuis passé le relais à Leyla Koob qui poursuit cette joyeuse aventure avec la même fougue.

1. **Jorge Ben Jor** *Take It Easy My Brother Charles*
2. **Roberto Fonseca, Fatoumata Diawara** *Bibisa*
3. **Delgres** *Mr President*
4. **Orchestre El Gusto** *Sobhan Allah Ya Latif*
5. **Mahmoud Ahmed** *Era Mela Mela*
6. **Anthony Joseph & The Spasm Band, Keziah Jones** *Véro*
7. **Ramiro Musotto** *M'Bala*
8. **Baloji** *Glossine (Zombie)*
9. **Manu Dibango** *Soul Makossa*
10. **Compay Segundo** *Chan Chan*

13 août 2020

MARIE JOSÉ JUSTAMOND

(Les Suds, à Arles)

© droits réservés

« C'est un choix subjectif, mais représentatif de la diversité des origines géographiques des artistes programmés lors de ces 25 éditions, et de leurs différents styles musicaux. » Marie José Justamond, fondatrice et présidente et du Festival Les Suds, à Arles.

Fortement impliquée dans le milieu culturel, Marie José Justamond s'est d'abord tournée vers la photographie ; elle a été responsable de la communication des Rencontres Internationales de la Photographie à Arles de 1977 à 1989.
Son ancrage « sudiste » et sa passion pour les cultures du Sud l'ont amenée à travailler en tant qu'attachée de presse, conseillère artistique ou productrice pour des institutions et des associations telles que le Théâtre de Nîmes, la Ville de Nîmes, les Editions Marval… Photographie, tauromachie, flamenco et plus largement musique, ses univers de prédilection s'entrecroisent et c'est tout naturellement qu'elle prend la production exécutive du festival Mosaïque Gitane, à Nîmes puis à Arles, entre 1990 et 1995.

Elle fonde et dirige le Festival Les Suds à Arles depuis sa création en 1996 jusqu'en décembre 2018. Stéphane Krasniewski en est aujourd'hui le Directeur.

1. **Gacha Empega, Manu Théron, Sam Karpiena, Barbara Hugo** *Adieu Paure Carnavas*
2. **Danyèl Waro** *Madlinn*
3. **Warsaw Village Band** *In The Forest*
4. **Floriceda Faez, Candida Faez** *Flor de Venganza*
5. **Pascals** *Ribbon Four-Four Time*
6. **Rocío Márquez** *Luz de Luna*
7. **Le Trio Joubran** *Majâz*
8. **Mercedes Peon** *Deixaas*
9. **Speed Caravan** *Orgasmocracy*
10. **BCUC** *Yinde*

16 août 2020

FABIEN MOUTET

(Détours Du Monde)

© JS Caron

« Explorer toute la richesse musicale de la planète. À Détours du Monde, nous avons toujours vu les musiques du monde comme un formidable moyen d'ouvrir nos rapports humains avec la musique comme principal vecteur. Dans cette playlist nous vous proposons d'écouter des artistes que nous soutenons et accompagnons dans le cadre du +Silo+, centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles, ou que nous avons eu le grand bonheur d'accueillir et qui ont marqué de leurs empreintes musicales le festival. Cette sélection est le reflet de ce que nous portons, soutenons, de notre engagement à faire émerger des musiques authentiques, qui valorisent la création, des origines, des histoires, des rencontres, et surtout un regard collectif et pertinent sur la civilisation. » Fabien Moutet, directeur artistique de l'association Détours Du Monde.
Situé à Chanac en Lozère, Détours du Monde a été crée en 2003. Chaque année ce festival dédié aux civilisations vivantes et populaires affirme sa volonté d'ouvrir notre rapport au monde. Il donne à découvrir des répertoires issus des musiques du monde : des talents émergents, des philosophies anciennes ou contemporaines, venus du Nord ou du Sud, des plus savants aux plus populaires.

1. **Pura Fé** *Sacred Seed*
2. **Idir** *A Vava Inouva*
3. **René Lacaille** *èk Marmaille Gatir*
4. **Los Wembler's de Iquitos** *Sonido Amazonico*
5. **N3rdistan** *Sarab*
6. **Imed Alibi** *Staring at the Sand*
7. **rodín** *Rei de la Luna*
8. **BCUC** *Yinde*
9. **Violons Barbares** *Sedenki*
10. **Dengue Dengue Dengue** *Simiolo*

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Playlists

DJ IVOR
(Africa Fête)

23 août 2020

© droits réservés

« Mon choix d'artistes pour cette playlist consiste principalement en de nouveaux artistes pas forcément très connus internationalement mais qui présentent leur musique sous une forme qui n'est pas dans la veine pop. La musique est basée sur une fusion de l'instrumentation traditionnelle et moderne et surtout, une approche pour créer un son qui peut être reproduit en direct sur scène – le summum de la consommation musicale. J'espère que vous apprécierez cette collection, en particulier les nouveaux artistes. Je suis plus intéressé par le contenu plutôt que par la qualité de l'image et du son, qui viendra plus tard dans leur carrière. » DJ Ivor, directeur artistique du festival Africa Fête.

1. **Cimafunk** *Me Voy*
2. **David Walters** *Kryé Mwen*
3. **Toko Telo** *Jiny Karo Karo*
4. **ARKA'N** *Tears of the Dead*
5. **Ferraj** *Hay Deleli*
6. **Newen Afrobeat, Seun Kuti, Cheick Tidiane Seck, Felipe Echavarría, Okon Lyamba, Oladimeji Akinyele, Samuel Ojo David, Adebowale Adewunmi** *Opposite People*
7. **Ayodele** *Faya*
8. **Susan Augustt** *Foreign Love*
9. **BKO Quintet** *Something*
10. **Pat Thomas & Kwashibu Area Band** *Me Ho Asem*

RÉGINE SOUQUES LACAN
(Festi'Céou)

31 août 2020

© droits réservés

« Tous ces artistes ont jalonné mon parcours musical de rencontres fortes. Une façon de les en remercier ici. » Régine Souques Lacan, programmatrice et présidente de l'association Festi'Céou.

L'association Festi'Céou a été créée à Concorès, fin 2016, née d'une sorte de défi, presque jeté en l'air par l'ancienne maire du village à l'actuelle présidente ! Défi qui, au départ, a trouvé un écho chez une poignée d'anciens bénévoles d'une autre association culturelle lotoise et chez le maire de Concorès. Festi'Céou a donc vu le jour portant le projet d'une première édition de festival en septembre 2017, festival presque éponyme Festi'ValCéou.
Tout de suite, près de 80 personnes se sont retrouvées autour de l'objectif moteur : organiser un événement culturel sur leur territoire de vie ou de cœur, territoire rural, éloigné des propositions culturelles. Concorès est un très petit village (320 habitants) situé dans le Lot, en Occitanie. Le constat d'une absence d'offre culturelle dans un périmètre proche a guidé nos objectifs et nos choix artistiques : ne pas s'enfermer dans un genre culturel ou une thématique et être résolument intergénérationnel.

Depuis 2018, une saison culturelle s'est ajoutée au festival. Festi'Céou donne à voir et à entendre toutes les musiques à quelques 2500 spectateurs.

1. **Manu Dibango** *Soul Makossa*
2. **Angélique Kidjo** *Ces Petits Riens*
3. **Ismael Lo** *Africa*
4. **Boubacar Traoré** *Je chanterai pour toi*
5. **Rokia Traoré** Mouneissa
6. **Idir** *Lettre à ma fille*
7. **Dobet Gnahoré** *Youné*
8. **Marianna Ramos** *Fidje D'Terra na Gloria*
9. **Richard Bona** *Eyala*
10. **Tiken Jah Fakoly** *Plus rien de m'étonne*

AGNÈS GERBE
(Festival de Thau)

3 septembre 2020

© P. Amouroux

« Le Festival de Thau fête cette année ses 30 ans. En seulement 10 morceaux (difficile exercice que de choisir !), voici un voyage au fil des éditions, un survol de la richesse des incroyables moments musicaux partagés avec ces immenses artistes venus des quatre coins du monde, sur la scène face à la lagune de Thau. Ils ont fait battre les cœurs du public, après celui de Monique Teyssier, directrice artistique depuis 1991. La vague cubaine a marqué les premières années du festival, emportant sur son passage Manu Dibango, tandis que de nombreux autres artistes d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes ou des Balkans ont de tout temps fait l'affiche du festival. On n'oubliera pas Pierre Vassiliu, longtemps parrain du festival, très présent aux côtés de l'équipe et premier fan des artistes présentés. Et les créations, telles Free River, accompagnées par le +SilO+, centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles créé avec le festival Détours du Monde… » Agnès Gerbe, chargée de production du Festival de Thau.
Depuis 30 ans le Festival de Thau est mû par ses valeurs, qui n'ont pas changé malgré le contexte mouvant et l'évolution de son format : engagement, ouverture au monde, ancrage sur son territoire autour de la lagune de Thau, et bien sûr, passion artistique. Les musiques du monde sont le fil rouge de sa programmation musicale, aujourd'hui éclectique, toujours sous le signe de la diversité.

1. **Manu Dibango** *El Manicero (feat. Cuarteto Patria)*
2. **Pierre Vassiliu** *Spider Man*
3. **The Skatalites** *Guns of Navarone*
4. **Cesária Evora** *Angola*
5. **Kocani Orkestar** *Papigo*
6. **Grèn Sémé** *Poussière (feat. Gaël Faye)*
7. **BCUC** *Nobody Knows*
8. **Calypso Rose** *Calypso Queen*
9. **Songhoy Blues** *Worry*
10. **Free River** *Legacy*

1. **Lole y Manuel** *Nuevo Día*
2. **Moondog** *Viking pt. 1*
3. **Esperanza Spalding** *Knowledge Of Good And Evil*
4. **Queen** *Bohemian Rhapsody*
5. **Paco Toronjo** *Me Voy a Morir Cantando*
6. **Vainica Doble** *La Máquina Infernal*
7. **Atahualpa Yupanqui** *Los Ejes De Mi Carreta*
8. **Juan Ramón** *Chicago (feat. Enrique Morente)*
9. **Rafael Riqueni** *Al Niño Miguel*
10. **Tomás Luis de Victoria, Voices of Ascencion Chorus, Denis Keene** *O magnum mysterium*

Rocío Márquez symbolise le flamenco contemporain à son plus haut niveau, tant par la transcendance de son chant, la profonde connaissance des racines de son art, que par l'innovation permanente qu'elle y apporte. Son excellence a été reconnue dès ses débuts, il y a dix ans au Festival International del Cante de las Minas à La Unión. Elle y récolta une moisson de prix, dont le plus prestigieux d'entre eux la Lampara Minera. Elle a depuis sorti cinq albums aussi ambitieux que réussis *Claridad* (2012), *El Niño* (2014), *Firmamento* (2017), *Dialogos* (2018) avec le gambiste Fahmi Alqhai et *Luz De Luna* (2019) qui lui a valu une Victoire de la Musique. Tous ces albums sont des jalons de l'histoire récente du flamenco et ont nourri les répertoires de ses nombreux concerts internationaux. Cette intense activité ne l'a pas empêchée de mener à bien une thèse sur la technique vocale dans le flamenco qui lui vaut le titre de docteur en musicologie et de s'engager dans la société civile en élevant la voix contre les injustices.

© benjamin MiNiMuM

ROCÍO MÁRQUEZ

10 septembre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Refree, révolutionnaire en traditions

Par **benjamin MiNiMuM -** 5 septembre 2020

Multi-instrumentiste, compositeur et producteur Raùl Fernandez Miro, dit Refree, traverse l'époque les oreilles grandes ouvertes. Sans calcul et en laissant libre cours à son instinct, il pousse ses partenaires vers des sommets créatifs et, presque par accident, déclenche des révolutions ; dans le flamenco ou récemment dans le fado ; qu'il alimente seul ou en bonne compagnie.

Les cheveux ébouriffés, la barbe hirsute, lorsque Refree empoigne un instrument son regard est parcouru d'étincelles. Ses guitares ou ses claviers sont les outils d'une liberté illimitée et les objets d'un amour passionnel qui passe sans prévenir de la caresse tendre à la fougue débridée. Refree ne respecte pas les conventions mais les enfreint avec méticulosité. Entre ses albums solos, les artistes auxquels il s'associe ou ses productions, son travail est éclectique mais toujours juste. Comment choisit-il ses collaborations ? « *Le contrôle que j'exerce sur ma carrière est de savoir ce que je dois faire ou non parmi les nombreuses propositions qui me sont faites. Je n'ai pas de stratégie, je ne prends pas en considération la renommée de la personne qui me propose un projet. Je ne travaille que sur des musiques que j'apprécie. Ensuite je me demande comment en tant qu'auditeur j'aimerais entendre l'artiste, comment je l'imagine dans le futur. Ça m'emmène vers quelque chose de différent à chaque fois. La question n'est pas d'être producteur mais d'être un amoureux de musique.* »

Cet amour remonte à l'enfance : « *Petit, depuis ma chambre j'entendais ma mère et ma grand-mère jouer du piano. À chaque fois je recevais la musique avec une émotion très profonde. J'ai commencé le piano à 5 ou 6 ans et depuis je n'ai jamais arrêté.* » Rapidement s'immiscent des épices plus relevées : « *A 7 ou 8 ans j'avais un ami dont le père avait une grande collection de vinyles de Classic Rock et des frères plus âgés qui écoutaient des groupes comme Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden ou Guns N' Roses, dont le premier album a été très important pour moi.* »

◆ Combo Hardcore et Flamenco

Au conservatoire, il s'ennuie, préfère composer ses propres morceaux plutôt que de déchiffrer les partitions. Adolescent il s'oriente vers un enseignement jazz et troque le piano pour la guitare. À 15 ans il monte son premier groupe et à 17 rejoint le populaire combo hardcore Cornflakes. Il tourne dans toute l'Espagne, joue dans de grandes salles, apprend beaucoup, apprécie la vie de groupe, mais, au bout d'un moment il a l'impression de tourner en rond. « *La façon dont je comprends la musique n'est pas tout le temps la même. J'ai besoin d'expérimenter avec différentes combinaisons de musiciens, différentes idées.* »

> ***« Au début le flamenco ne m'intéressait pas vraiment. C'est le flamenco qui est venu à moi et je suis super heureux que ce soit arrivé. »***
> Raùl Refree

Sous le nom de Refree, il entame une carrière dans la scène indépendante espagnole, multiplie les concerts, produit des disques hors norme et attire l'attention d'artistes flamenco : « *Les musiques populaires que je pouvais entendre dans la rue ou dans des fêtes me touchaient beaucoup, mais au début le flamenco ne m'intéressait pas vraiment. C'est le flamenco qui est venu à moi et je suis super heureux que ce soit arrivé.* »

Raùl Refree en solo aux Suds à Arles, 2019 - © benjamin MiNiMuM

En 2005, alors qu'il cherche une voix pour un projet de chansons sur l'exil, un ami lui présente Silvie Perez Cruz. Ils collaborent et deviennent amis. Refree produit son groupe de flamenco féminin Las Migas, puis *11 de Novembre* (2011) qui a révélé Silvia Perez Cruz au grand public. Après la tournée de l'album, ils font quelques concerts à deux. Il se souvient : « *C'était très intense, il se passait quelque chose, le public était enthousiaste. Alors nous avons décidé de faire en duo "Granada" (2014).* »

◆ Gloire Noise et Superstar Nouo Flamenco

Dans l'intervalle Refree rencontre l'ancien Sonic Youth Lee Ranaldo avec qui il commence une collaboration au long terme. On lui propose aussi de produire la brillante et novatrice chanteuse flamenco Rocío Márquez : « *Je l'ai vue à Paris au New Morning, elle était incroyable alors j'ai réalisé la partie expérimentale de "El Nino" (2014) et mixé l'ensemble.* »

En 2016, Rocío le rappelle pour son disque suivant *Firmamento*. Il travaille aussi avec l'iconoclaste et radical cantaor Nino de Elche, dont il produit l'époustouflante *Antología del Cante Flamenco Heterodoxo (2018)*.

Le même journaliste qui lui avait présenté Silvia l'incite à rencontrer une jeune et brillante chanteuse débutante Rosalía. Pendant six mois, ils se voient chaque semaine, juste pour écouter de la musique, regarder des vidéos et bavarder, sans jouer une note. Un jour elle le met au défi de l'accompagner sur la scène d'un petit club flamenco, il est réticent, mais l'essai est si concluant qu'ils décident d'enregistrer un album *Los Angeles* (2017), le premier pas discographique de la future star internationale.

◆ Fado, Musiques des Asturies et d'Occitanie

L'épisode suivant se passe à Lisbonne. On lui demande de travailler avec une jeune chanteuse qui, après deux disques de fado classique sous le nom de Carolina, désire s'engager sur une voix plus personnelle et se réapproprier son nom véritable, Lina. Refree accepte, demande carte blanche et l'obtient. Leur album commun est basé sur le répertoire de l'icône nationale Amalia Rodriguez. À l'instrumentarium traditionnel du fado (guitare, guitare portugaise et contrebasse), il préfère l'usage des claviers. Une approche hérétique dont Refree craignait qu'elle ne fasse scandale : « *Je pensais que le monde du fado aurait réagi comme celui du flamenco qui m'a beaucoup critiqué, mais tout le monde a dit de très bonnes choses sur ce disque.* »

Comme pour le dernier album réalisé avec Lee Ranaldo (*Names of North End Women)* son association avec Lina l'implique en tant qu'artiste. Son nom figure à côté des leurs et Refree participe à tous les concerts qui en assurent la promotion. Pour autant l'inépuisable Refree ne cesse d'apporter sa touche unique à une multitude de projets pop, rock, folk et sa fibre de révolutionnaire des traditions a encore frappé aux côtés du chanteur asturien queer, Rodrigo Cuevas, sur l'excellent *Manual de Cortejo,* puis il a produit avec la même finesse le *Puput* des Occitanes de Cocanha.

Son imaginaire sonore est très ouvert, mais pour lui tout se tient : « *Je vois tous les projets dans lesquels je suis engagé comme des étapes de ma vie, de ma carrière artistique et j'apprends de chaque étape. Je ne sépare pas vraiment mes propres disques des autres productions, dans chacun je mets toute mon énergie.* »

Et cette incandescente énergie embrase chacune des notes auxquelles il touche.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

AOÛT 2020 • EN BREF
←...**5/08** ▸ Markus & Shahzad Santoo Khan lancent le clip *Subhanallah*. **11/08** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons: Fulu Miziki, Afro Recyclage congolais avant-gardiste. **18/08** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons: Dakha Brakha, folklore ukrainien réinventé. – Le festival bordelais Le Maquis...→

AOÛT 2020 • EN BREF
←...Markus annonce le contenu de sa troisième édition. **26/08** ▸ « Taya Day » hommage au pionnier de la musique nigérienne Elhadj Taya. - Vaiteani sort le clip *Signs*. - #ScèneFrançaise #AuxSons : BIM (Benin International Musical) le Bénin passé et futur, au présent. ...→

Asiles musicaux

Par Emilie Da Lage - 13 septembre 2020

Il existe une mondialisation musicale qui fait peu parler d'elle. Elle se déploie de campements en campements, via les failles des contrôles meurtriers des frontières européennes. Elle accompagne et soutient le désir de vivre, d'exister en tant que sujet sensible, de ceux et celles que l'on peut nommer exilés.

◆ Se réfugier en musique, camp de la Linière, Grande-Synthe, novembre 2016

L'enceinte du *Women Center* diffuse une chanson du chanteur kurde Aram Shaïda.
Les femmes présentes se prennent par les doigts et commencent à danser en riant et en chantant. Quelques bénévoles se mêlent maladroitement à la danse, elles apprennent. Du Kurdistan irakien ces femmes circulent en Europe avec ces sons-là embarqués dans leurs téléphones reliés à YouTube, dans leurs mémoires, dans leurs gestes. La musique ouvre une faille dans le temps pesant du camp, celui de l'attente incertaine.
La scène est filmée, elle sera partagée avec des proches déjà passés en Angleterre, d'autres en route ou restés au Kurdistan. Voyez, nous ne baissons pas les bras, nous sommes vivantes.
Certaines aiment aussi Beyoncé, les plus jeunes s'époumonent sur la Reine des Neiges. Elles regardent Pélikan TV, une chaîne kurde irakienne avec leurs enfants, soupirent devant les clips d'Ibrahim Tatlises avec leurs filles et tant pis s'il a renié ses origines kurdes pour servir les intérêts du pouvoir à Ankara, il chante de sa voix d'or de belles romances dans lesquelles se réfugier un moment.

Les clips, les extraits d'émissions de TV défilent sur les écrans, parfois fendus des téléphones. L'esthétique télévisuelle respecte les conventions des émissions de variétés internationales : présentateurs et présentatrices, plateau rutilant, mouvements de caméra qui dévoilent un public en miroir des regards portés sur l'écran

> « La combinaison des ressources disponibles en ligne et via les téléphones leur permet de connecter leurs mondes. »

et qui rappellent et instituent l'existence d'une communauté de goût.
Les clips mettent en scène des paysages de bord de mer, de montagnes familières, de fêtes joyeuses, les histoires sont celles d'amours déchirés mais puissants, de fiertés kurdes, d'odes à la nature. Souvent, des internautes amateurs ont bricolés les visuels. Bien sûr, ce travail alimente à moindre frais la grande machine à données, mais vu du camp, il est la preuve que des fans des chanteurs, les chanteurs eux-mêmes, ont pris la peine de poster ces contenus sur la plateforme, de les mettre en forme, de les commenter, d'en faire des *covers*, d'ajouter des images et des traductions etc… Les femmes de Grande-Synthe peuvent donc mobiliser et s'appuyer sur cette activité créative. La combinaison de ces ressources disponibles en ligne et via les téléphones leur permet de connecter leurs mondes, et d'en éprouver la réalité de situer leur aventure dans une histoire esthétique et culturelle.

◆ Conjurer la peur, Emmaus, Grande-Synthe, juin 2018

Le camp de la Linière à Grande-Synthe était composé en grande majorité d'exilés kurdes irakiens. Dans leurs paysages musicaux, l'exil et la vie en diaspora sont omniprésents, composent des imaginations partagées d'une vie en exil possible. Depuis d'autres exils se dessinent d'autres relations. Cela peut être, pour Nasseer, la psalmodie d'un verset qui rappelle que l'on est jamais seul sur la route, une chanson douce qui régule sa colère, pour Kingana celle qui rappelle l'amie laissée au pays, pour Amara celle dont les paroles donnent du courage et aident à ne pas renoncer à la vie.
Le camp de la Linière a brûlé. Les exilés kurdes sont plus précaires que jamais, mais déterminés à passer. Pourtant certaines familles sont en errance en Europe depuis plus de deux ans, comme ces toutes jeunes filles. L'une d'elle dit fièrement que depuis deux ans, elle danse la zumba partout en Europe avec sa maman. Le clip sur lequel elle danse aujourd'hui, encore et encore Asiles musicaux.

◆ Cosmopolitique Calais 2020

Le jeune groupe Shishani, composé d'Omer et Loup Blaster, fait écouter ses compositions au Channel - Scène Nationale de Calais. Elles disent que l'amour se fout des frontières et qu'on peut lutter, que Calais est belle quand elle écoute les voix qui la traversent.
Les campements d'exilés sont des scènes locales fragiles, y prennent

> « Que Calais est belle quand elle écoute les voix qui la traversent. »

place de multiples performances musicales, à la fois celles des musiciens de passage, il y en a, et celles des auditeurs qui musicalisent les camps en jouant du téléphone et des enceintes portables.
Téléphone dans la poche, branchés sur YouTube dès qu'un peu de réseau le permet ils font alterner pop afghane, iranienne, éthiopienne ou kurde, Tiken Jah Fakoly, les derniers morceaux de rap US ou de variétés anglo-saxonnes jusqu'au tubes de Bollywood dans des agencements cosmopolitiques improbables ailleurs.
Ces espaces-temps musicaux sont parfois des refuges quand ils ouvrent la possibilité de reprendre des forces, de se retrouver et de se ressourcer, des espaces-temps à soi lorsque toute autre possibilité de faire ses propres choix semble vous échapper. Ils permettent d'agir sur le temps, de meubler l'espace sonore à son goût, pouvoir minuscule, mais salutaire pour conjurer la peur et l'absence, affronter la violence, convoquer la chance, tuer le temps, gouter le plaisir d'écouter les chanteurs interdits dans les pays que l'on a quitté, se relier au-delà des murs et barbelés, y croire encore.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Camp de la linière à Grande Synthe - © Than Lui

SEPTEMBRE 2020 • EN BREF

←...**2/09** ▸ *Zingo*, nouveau titre d'Electric Mamba. - #ScèneFrançaise #AuxSons : Olena Uutai, le souffle chamanique. **7/09** ▸ *Malina*, clip d'Archibald filmé en Islande. **8/09** ▸ À partir du mois de septembre #AuxSons propose deux fois plus de contenus. **12/09** ▸ Toots Hibbert,...→

Brèves en série

EXIL

atelier des artistes en exil © droits réservés

L'atelier des artistes en exil récompensé

Par Team #AuxSons, le 19 octobre 2020

L'atelier des artistes en exil reçoit le Professional Excellence Award du WOMEX 20, honorant le rôle de l'association auprès des artistes exilés.

« *L'atelier des artistes en exil se propose d'identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels (réseau français et européen), afin de leur donner les moyens d'éprouver leur pratique et de se restructurer. L'atelier des artistes en exil développe également son propre festival pluridisciplinaire, "Visions d'exil", en co-construction avec des lieux partenaires.* »

Zone Franche et #AuxSons sont partenaires de la réalisation d'une vidéo à la rencontre de l'atelier des artistes en exil, diffusée samedi 24 octobre lors du DIGITAL WOMEX 20.

La situation sanitaire mondiale a obligé le Womex – salon des musiques du monde – à annuler son édition physique initialement prévue à Budapest en Hongrie. Néanmoins, une édition digitale est maintenue du mercredi 21 octobre au dimanche 25 octobre 2020. Au programme : conférences, showcases, films et remises des prix..

Un Talent Show au Camp de Réfugiés Kakuma - © Ruairi Casey

Kakuma Sound Project : musiques traditionnelles dans le 2e plus grand camp de réfugiés d'Afrique

Par Lucy Ilado via Music in Africa, le 21 octobre 2020

Le Kakuma Sound Project reçoit une bourse pour l'achat d'instruments de musique traditionnelle destinés au camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya. Ce camp est le deuxième plus grand d'Afrique, 5 lieux s'y étendent sur plus de 30 km pour accueillir 200 000 résidents. Le Kakuma Sound Project est une organisation dont le but est de favoriser l'éducation, l'expression et la création musicale au sein du camp.

Le camp de réfugiés de Kakuma est reconnu pour sa densité de talent musical. Parmi les artistes célébrés, les sud-soudanais Emmanuel Jaal et Nyaruach ont été nommés aux Juno Awards canadiens de 2019 dans la catégorie meilleur album musiques du monde.

Les 18 000 euros de la bourse ont permis de distribuer un premier lot d'instruments, djembe, conga et sukuti. Des costumes traditionnels pour les danseurs et musiciens ainsi que d'autres percussions, shakers et leg rattles, ont déjà été commandés.

« *Beaucoup de personnes à Kakuma n'ont jamais vu leurs terres natales, ou du moins pas depuis leur jeunesse, c'est pourquoi c'est si essentiel* » disait Mark Levine, co-fondateur du Kakuma music project à Music In Africa.

L'objectif est de créer des liens entre les exilés, qui viennent principalement du Burundi, du Soudan du Sud, d'Ouganda, de Somalie, d'Éthiopie, et de RD Congo. Les instruments pourront aussi servir aux musiciens comme outils de travail pour gagner leur vie.

Des plans sont déjà en route pour la création d'espaces permanents de répétition et de performance. Les coordinateurs locaux du projet ont imaginé un programme de masterclass et des jams sessions mensuelles.

« *Nous espérons que cela encourage la co-création de nouveaux styles musicaux issues de collaborations, qui appelleraient une audience globale, et que des artistes kenyans et d'ailleurs souhaitent travailler avec eux.* » poursuit Levine, qui est aussi professeur d'histoire à l'Université de Californie.

« *Au long cours, l'idée est d'apporter une preuve de concept de l'importance de ces instruments. Avec un budget relativement faible, on peut aider des communautés à maintenir leur résilience, leur autonomie et leur indépendance. Ainsi le UNHCR et l'UNESCO pourraient soutenir des initiatives similaires à travers la communauté globale des réfugiés.* » La bourse pour l'achat d'instruments de musique traditionnelle a été attribuée par la Guggenheim Fellowship, la Roskilde Foundation, et l'Africa Express Foundation.

Playlists

17 septembre 2020

ATELIER DES ARTISTES EN EXIL

© Sara Farid

« *Voici une sélection musicale qui abolit les frontières et mélange les cultures et les esthétiques. Elle réunit des morceaux d'artistes qui viennent des quatre coins du monde qui ont fait le choix de l'exil et qui essayent de se reconstruire à travers leur art.* »

Structure unique en France, l'atelier des artistes en exil a pour mission d'identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner au regard de leur situation et de leurs besoins administratifs et artistiques, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels afin de leur donner les moyens d'éprouver leur pratique et de se restructurer.

1. **Wael Alkak** *Ladana*
2. **Amari Natura** *Cumbia Brava*
3. **Touroumou Touroumou (Sory Diabaté « Papus » et Tiphaine Deligne)** *Blessé*
4. **Duet Yayra (Nasima Shavaeva et Azamat Abdurakhmanov)** *Mushawirek Muqamidin*
5. **Mijo Capitaine & Doudou** *Groove #1 Life Is Good*
6. **Pap G** *Djomboudhé*
7. **Yacouba Konaté** *Lampa Lampa Passenger*
8. **Aida & Babak** *Kie Kie Dar Mizane*
9. **Cheriff Bakala** *Ici c'est l'Afrik*
10. **Oliverman** *Tora*

1. **Maria Bethânia** *Bom Conselho*
2. **Paulinho da Viola, Elton Medeiros** *Maioria Sen Nenhul*
3. **Elza Soares** *A Carne*
4. **Racionais** *MC's Negro Drama*
5. **Emicida, Rael** *Levanta e Anda*
6. **Karol Conká, Gloria Groove, Linn da Quebrada** *Alavancô*
7. **Olodum Faraó** *Divindade Do Egito*
8. **Dila O Morro** *Não Tem Vez*
9. **Chico Science** *Nação Zumbi A Cidade*
10. **Luedji Luna** *Um Corpo No Mundo*

La playlist de Céu ne laisse aucune ambiguïté, elle est clairement engagée : Engagadas l'a-t-elle nommée. On y trouve des prises de positions nettes qui de la samba (Paulinho Da Viola) ou la bossa-funkysée (Dila) en passant par la MPB (Maria Bethânia) ou le mangue beat (Chico Science) jusqu'au rap contemporain (Racionais MC's, Emicida) parcourent l'histoire des revendications musicales du Brésil. La défense des pauvres (Elza Soares), l'affirmation de l'identité afro-brésilienne (Olodum) et féministe (Karol Conká, Luedji Luna) sont des thèmes qui préoccupent Céu.

Maria do Céu Whitaker Poças dite Céu est la voix engagée et inventive de la MPB contemporaine. Cette fille de musicien a franchi avec brio toutes les étapes qui, de l'apprentissage de la théorie musicale et de la guitare brésilienne à cordes de nylon violão, en passant par l'imprégnation des musiques populaires, l'ont menée au premier plan des musiques actuelles brésiliennes.

Album après album, tous nommés au Latin Grammy Awards, elle affine son chant, ses compositions et arrangements sans jamais s'asseoir sur ses lauriers. Co-produit par son compagnon Pupillo, batteur et producteur renommé (Naçao Zumbi, Gal Costa, Edgar) et le français Hervé Salters (General Elektriks), son album *Apka !* (2020) réunit les générations et les communautés. Caetano Veloso, Seu Jorge, Marc Ribot Dinho Almeida du populaire groupe Boogarins ou le Pauliste d'origine congolaise Leonardo Matumona sont venus lui offrir leurs talents et surligner les siens.

© Selbymay

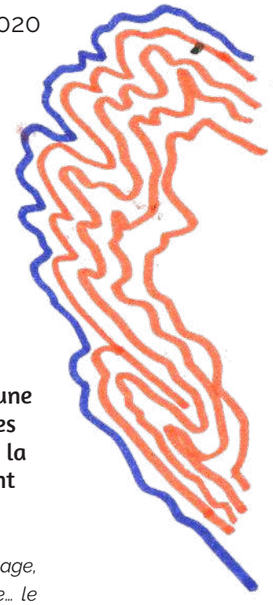
CÉU

1 octobre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Brésil sous Bolsonaro : mais que fait la musique ?

Par Dominique Dreyfus - 21 septembre 2020



Depuis que Jair Bolsonaro a pris la tête du Brésil, en janvier 2019, la culture, déjà atteinte par une crise économique ancienne, paye un lourd tribut. Tronquer le ministère de la culture, sabrer les subventions, tailler dans les budgets, saboter la Loi Roanet qui défiscalisait le financement de la culture par des entreprises, sont les grandes mesures de son gouvernement. Considérablement touchée par cette politique de la terre brûlée, que fait la musique ?

Sous la dictature militaire (1964-1985) la MPB (musique pop brésilienne) était une arme de résistance et ceux qui le mieux la manièrent (Chico Buarque, Caetano Veloso, Giberto Gil…), prennent aujourd'hui position contre le pouvoir en tant que citoyens, mais n'y consacrent plus leur art. « *Ils ont beaucoup donné en leur temps, c'est aux jeunes de prendre le relais* » dit Chico César quinquagénaire qui tente de fédérer un mouvement d'opposition chez les musiciens.

Mais les temps ne sont pas à la communion. Traditionnellement progressiste, la communauté MPB est aujourd'hui à l'image des partis de gauche dont les différentes factions n'arrivent pas à s'unir. « *Par ailleurs* », explique Acauam de Oliveira, titulaire d'un doctorat sur le Rap : « *si, sous la dictature, la télévision a donné une visibilité aux artistes et permis aux idées de circuler malgré la censure, aujourd'hui la diffusion de la musique passe par les réseaux sociaux. Le musicien perd de son importance au profit des youtubers, qui sont désormais les influenceurs. Or ils sont paradoxalement pro Bolsonaro. Pas qu'eux d'ailleurs : le milieu du "forró safadão" (le forró cochon) dans le Nordeste et de la "música sertaneja" (country musique brésilienne) dans le Sud Est et le Centre Ouest soutient également le président.* »

« *Et pourtant* », ajoute Acauam de Oliveira : « *le secteur de la musique est plus engagé que jamais. Mais pas où on l'attend. Malgré les critiques frontales adressées lors du carnaval à Bolsonaro par les écoles de samba, très pénalisées par les baisses de subventions, la contestation ne vise pas le président ou le régime politique mais des problèmes sociétaux spécifiques : racisme, sexisme, pauvreté, chômage, homophobie, violence, écologie… le combat n'est pas idéologique mais pragmatique.* » Ainsi la protestation a changé de registre. Mais également de camp.

> « *Le musicien perd de son importance au profit des youtubers, qui sont désormais les influenceurs. Or ils sont paradoxalement pro Bolsonaro.* »
>
> Acauam de Oliveira

Dans les années 70 la musique protestataire venait d'une jeunesse universitaire, issue de la bourgeoisie, qui fut certes durement persécutée par la censure, mais ne pâtissait pas des problèmes sociétaux qu'elle dénonçait – racisme, machisme, pauvreté, capitalisme, conservatisme… Ces jeunes militants parlaient au nom des victimes. Depuis les années 80, ce sont les victimes qui parlent. Issues des classes populaires, elles ramènent le débat à hauteur de leur expérience propre, s'exprimant en ordre dispersé, sur différents fronts et chacune au gré de son tempérament.

Ombrageux dans la périphérie de São Paulo – version brésilienne du 93 parisien – où le rap, rebelle, enragé, brutal, impétueux, avec pour chef de file, Emicida, dénonce le racisme, la violence, la misère, bref le quotidien des « quartiers ».

Plus riant sur la scène musicale noire de Bahia qui mène un combat semblable dans l'esprit joyeux des seventies dont le slogan « *black is beautiful* » avait réveillé la conscience noire. Dans la continuité des groupes afro-brésiliens surgis à l'époque, la jeune génération continue de positiver l'identité noire luttant contre le racisme et la misère qui touchent leur communauté. Signe des temps, l'immixtion du féminisme dans cette musique.

Une tendance générale à travers tout le pays où la lutte des femmes, rejointe par les LGBTQI, notamment

> « Les filles du funk s'approprient les paradigmes de la pornographie machiste pour affirmer leur droit à disposer de leur corps et clamer leur indépendance »

représenté.e.s par la drag queen Pabllo Vittar, occupe une place importante sur la nouvelle scène musicale. Au-delà de l'incroyable sambiste nonagénaire Elza Soares dont le dernier album *Mulher do Fim do Mundo* (*Femme de la fin du monde*) porte haut le flambeau du féminisme, celui-ci s'exprime fortement (et très vertement) dans le funk qui a pris d'assaut les grandes villes du pays.

Traditionnellement macho et jouisseur, il a été progressivement phagocyté par les filles qui en ont fait le drapeau d'un féminisme vindicatif et hédonique à la fois. Avec des mots crus, des looks provocateurs, des chorégraphies suggestives, où leurs fesses tiennent le premier rôle, les filles du funk s'approprient les paradigmes de la pornographie machiste pour affirmer leur droit à disposer de leur corps et clamer leur indépendance. Cette « música de putaria » (musique putassière) ne brille ni par la qualité de ses mélodies ni par le raffinement de ses textes. Néanmoins, beaucoup de filles prennent conscience de la gravité de la situation du pays et commencent à introduire du « protesto » dans leur « putaria ». Ça ne rehausse pas le niveau des textes, mais le funk des filles bouscule les esprits.

Mais s'il y a subversion, contestation, revendication dans ces secteurs de

Pabllo Vittar - © Sony Music

la musique, la production manque considérablement de créativité. Et ce n'est pas un confinement dont personne ne voit la fin qui va arranger les choses. Internet, ayant rebattu les cartes et les multinationales n'ayant su négocier la crise, la MPB s'effondre pendant que les réseaux sociaux propulsent les artistes du rap, du funk, de la country, du forró au devant de la scène, en font des super stars avec ce que cela suppose d'enrichissement. « *On craignait que le confinement ruine le marché de la musique, mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont ramassé un maximum d'argent* » constate Alceu Valença, survivant d'une MPB sinistrée dont Hugo Suckman, critique musical, constate que : « *La MPB aujourd'hui, ce sont des musiciens qui revendent leurs instruments, qui donnent des cours de musique à distance, qui envisagent de se recycler…* »

> « *Face à un gouvernement qui veut que l'on meurt, rester en vie est un acte de désobéissance civile.* »
>
> Luiz Fernando Vianna

Reste alors ce qui existait avant Bolsonaro et que les Brésiliens n'oublient jamais : un siècle de musique d'une indéniable richesse qu'en désespoir de cause, les musiciens reprennent dans des live tous azimuts. L'imagination ce n'est plus d'écrire de la musique mais d'inventer des façons de la diffuser. Des actions qui n'ont rien de politique, mais qui leur permet de survivre psychologiquement. « *Car actuellement au Brésil* », dit Luiz Fernando Vianna : « *face à un gouvernement qui veut que l'on meurt, rester en vie est un acte de désobéissance civile.* » Rappelant que la musique brésilienne a résisté à trois dictatures et pas mal de gouvernements incompétents, Hugo Suckman nous rassure : « *L'industrie de la musique se meurt, pas la musique.* » Elle, est immortelle.

Merci à : Acauam de Oliveira, Alceu Valença, Chico César, Luiz Fernando Vianna et Hugo Suckman, pour leurs propos éclairants ; à Carlos Sandroni et Carlos Sion pour leur aide.

SEPTEMBRE 2020 • EN BREF

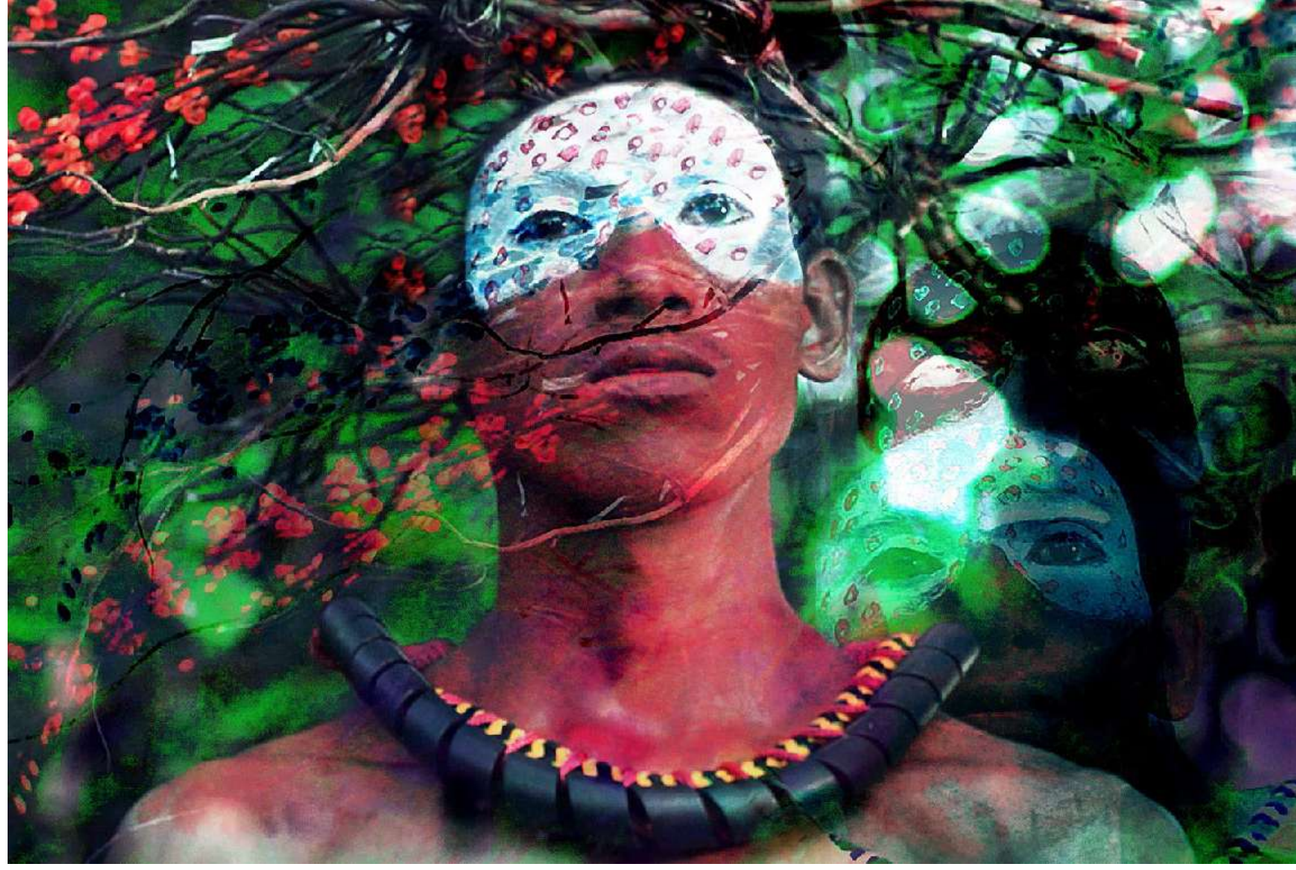
←...immense chanteur et pionnier du reggae s'en est allé. **14/09** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Sandra Nkaké (p. 31). - *La Maltratada* nouveau morceau de La Dame Blanche. **15/09** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à La Chica. (p. 60) **20/09** ▸ Le Tribu Festival...→

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Au Brésil, le rap indigène entre en guerre

Par Eric Delhaye - 27 septembre 2020

Dans le sillage des pionniers Brô MC's, Kunumí MC crie la colère des peuples menacés de génocide par la politique de Bolsonaro.



Kunumí MC - © Klaus Mitteldorf

Dans le clip de X*ondaro Ka'aguy Reguá* (le guerrier de la forêt), sorti avant l'été 2020, Kunumí MC arbore des coiffes et peintures inspirées de traditions indigènes, mais aussi des parures futuristes et des lunettes de réalité virtuelle, tantôt dans des paysages amazoniens ou dans la jungle urbaine de São Paulo. Posé sur des flûtes indiennes et les basses de la trap, le Guarani rappe : « *Autrefois, il y avait plein de fruits à manger dans la forêt / Mais l'homme blanc est arrivé et il a détruit tout ce que Dieu avait créé.* » En 2020, l'homme blanc destructeur est incarné par Jair Bolsonaro. Depuis son investiture, le 1er janvier 2019, le président brésilien conduit une politique que les peuples indigènes, et leurs défenseurs, qualifient de « *projet génocide, ethnocide et écocide* ». Outre qu'il souhaite que leurs territoires soient ouverts à l'industrie agricole, à l'exploration minière ou pétrolière et aux barrages hydroélectriques, ses déclarations sont un blanc-seing à la déforestation sauvages et aux exactions des orpailleurs illégaux – on ne compte plus les caciques assassinés. De même, depuis l'explosion de la crise sanitaire, il ne s'est jamais soucié du sort de ces populations particulièrement vulnérables, dont plusieurs milliers de membres ont contracté la Covid-19 et plusieurs centaines en sont morts.

◆ Le rap guarani militant de Kunumí MC

Werá Jeguaka Mirim de son vrai nom, Kunumí MC n'a que 19 ans (« kunumí » signifie « jeune » en guarani). Il est né et vit à Krukutu, une communauté de 250 habitants, sertie par la nature en marge de la mégalopole São Paulo. Il y a suivi sa scolarité et façonné sa conscience politique grâce à ses parents – son père, Olívio Jekupé, est l'un des premiers écrivains indigènes publiés – et au téléviseur répercutant les échos des luttes menées dans le pays. Adolescent, il a endossé ce combat en pleine cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2014 : recruté pour lâcher une colombe symbole de paix dans le stade, il a déjoué le protocole pour exhiber une banderole barrée du mot « Demarcação » – la démarcation des terres des peuples indigènes, acquise dans la constitution de 1988, est souvent remise en cause, par Bolsonaro notamment. « *Ce jour-là, j'ai su quelle serait ma mission : lutter pour mon peuple* », dit le jeune homme. Encore fallait-il trouver un medium : « *J'ai choisi le rap parce qu'il ressemble à la poésie* », explique-t-il en soulignant la grande influence de Brô MC's, premier groupe de rap indigène – Kunumí MC est le premier rappeur solo – du Brésil.

> ***« Nous devons toujours lutter pour nos terres, pour nos habitats, pour préserver la nature et la planète. Aujourd'hui comme autrefois, nous ne nous laisserons pas esclavagiser. »***
>
> Kunumí MC

◆ Le rap indigène de Brô MC's

Formé en 2009 dans le Mato Grosso do Sul, Brô MC's (du peuple Guarani-Kaiowá) a ouvert la voie du rap indigène. Ses artistes – dont une forte représentation féminine – ont actuellement pour noms Brisa Flow (Mapuche), Katú (Bororos), Oz Guarani (Guarani), Wescritor (Tupinambá de Olivença), Kaê Guajajara (Guajajara)… Qu'ils habitent en milieu rural ou dans les villes, la diversité de leurs codes et expressions renverse les stéréotypes dont ils sont affublés. Mais tous produisent des textes férocement engagés pour dénoncer les crises politique, sociale, économique, écologique et sanitaire mondialisées, en première ligne desquelles souffrent leurs communautés. Ils sont des « *guerriers* », un état inhérent à la condition indigène, selon Kunumí MC : « *Nous devons toujours lutter pour nos terres, pour nos habitats, pour préserver la nature et la planète. Aujourd'hui comme autrefois, nous ne nous laisserons pas esclavagiser* », promet-il en rembobinant les ravages de la colonisation : « *Bolsonaro est le pire héritier de cette histoire, mais ça peut encore empirer si nous ne faisons rien. Rappelons-nous de la dictature militaire* (1964-1985, ndlr) *au cours de laquelle beaucoup d'indigènes et non-indigènes furent assassinés.* »

> ***« Aujourd'hui, nous rêvons que les choses s'améliorent, dans le futur. »***
>
> Kunumí MC

Adoubé par la star du rap brésilien Criolo (ils ont enregistré le duo *Terra, ar, mar*), Kunumí MC pense que les artistes peuvent véhiculer ce combat : « *Beaucoup de nos écrivains ou chanteurs se battent pour diffuser nos savoirs et notre culture. Et nous avons aussi de grands leaders qui luttent sans relâche, interviennent auprès des institutions et dans les grands médias, pour répéter que nous avons besoin d'aide et que nous ne cesserons pas de résister.* »
Sa conviction est que les nouvelles générations endossent déjà cette détermination, par le biais de l'école, du centre éducatif que son père a cofondé ou par celui de la tradition orale dont le rap est une déclinaison moderne. « *Depuis 1500, les peuples indigènes ont subi beaucoup de violences, de massacres et de discriminations*, déplore le jeune artiste. *Aujourd'hui, nous rêvons que les choses s'améliorent, dans le futur.* »
Le poids de ses mots et le futurisme de ses vidéos, tout comme les raps de Brô MC's, Brisa Flow ou Katú, préviennent Bolsonaro, les industriels et le coronavirus qu'ils se heurteront à des guerriers.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

SEPTEMBRE 2020 • EN BREF

←...annonce le programme de sa 21e édition. **23/09** ▸ *Je chante mes régions*, livre à puces collector des musiques traditionnelles françaises. – Le Nomadic Spirit Festival annonce sa programmation au Cabaret Sauvage. **28/09** ▸ *Les Gnawa de Lalla Mimouna*, livre pour explorer...→

Au Chili, quel rôle pour la musique dans la révolte sociale ?

Par Agathe Petit - 4 octobre 2020

Le 18 octobre 2019, la révolte sociale explose dans les rues du Chili. Inégalités, vie chère, coût des études, retraites, gestion des ressources Les revendications transversales mettent en cause le modèle néolibéral et la Constitution hérités de la dictature de Pinochet (1973-1990)... Le 25 octobre 2020, les chiliens se sont prononcés par référendum sur le changement de cette Constitution, dans un contexte où le coronavirus exacerbe les inégalités sociales et impacte les formes de mobilisation. À un an de « l'explosion sociale », quel a été le rôle de la musique dans ce mouvement qui s'est emparé des arts pour porter sa révolte ?

L'expression d'une « mémoire musicale collective »

Le mouvement social a connecté des générations d'artistes, des années 1960 à nos jours, faisant vivre une « *mémoire musicale collective* » selon David Ponce, journaliste chilien spécialiste de la musique populaire. Tous les genres sont présents, du punk à la cumbia, en passant par la cueca, le rock, la pop...

Les manifestants ont revitalisé de grands hymnes, comme *El derecho de vivir en paz* (1971) de Víctor Jara, martyre de la dictature, repris ici par un collectif de guitaristes lors de la manifestation qui rassemble plus d'un million de personnes à Santiago le 25 octobre 2019.

De même, le vers « *Le peuple uni ne sera jamais vaincu* » a été scandé spontanément ici et là. *El pueblo unido jamás será vencido* (1970, Quilapayún, Inti-Illimani), conserve toute sa puissance d'action, dont témoigne l'interprétation mémorable par Inti-Illimani et la multitude réunie le 13 décembre dans la capitale.

Des groupes opposés à la dictature ont également inspiré le rassemblement, tels Los Prisioneros avec le standard du rock chilien *El baile de los que sobran* (1986) ou Sol y Lluvia, qui réactualise en live l'emblématique *Adiós General* écrit en 1990 alors que la dictature touche à sa fin. La foule reprend le refrain « *Adiós Carnaval / Adiós General* », mais cette fois-ci pour dire adieu à « Sebastián », l'actuel président.

La bande son est aussi riche de titres contemporains, qui par leur ton critique ont contribué à anticiper la crise, à l'instar de *Millones* (2009) de Camila Moreno, féministe engagée de la nouvelle trova. Elle y fustige le pouvoir des grandes entreprises au cri de « *Ils veulent (...) des millions d'âme sur leur immense compte* ». Ana Tijoux, fer de lance du rap politique, apporte le titre *Shock* en soutien au mouvement étudiant de 2011 avec ces paroles contre le néolibéralisme « Nous ne permettrons plus ta doctrine du choc ! ». Quant au rappeur Portavoz, il faisait en 2012 le récit quotidien d'un « *autre Chili* » frappé par la pauvreté et les inégalités avec *El otro Chile*.

> ***« Nous ne permettrons plus ta doctrine du choc ! »***
>
> Ana Tijoux dans son titre *Shock* en 2011

La création musicale en révolte

L'explosion sociale a inspiré de nombreuses créations qui mettent en valeur la force du mouvement populaire et s'élèvent contre la violente répression des forces de l'ordre.

« *Les explosions sociales sont toujours une forme d'inspiration (...). Quand on voit un peuple s'élever dans la demande de justice il n'y a rien de plus beau et inspirant pour nous les créateurs* », confie Ana Tijoux. La rappeuse déclare que son rôle dans le mouvement est d'être « *sensible avec ce qui se passe (...) suivre le rythme en ouvrant les yeux et peut-être être attentive aux tonalités de la température sociale* ». Un engagement illustré par son explosif *Cacerolazo*, qui rend hommage au concert de casseroles comme outil de protestation et donne un aperçu de la violence en mots et en images.

En novembre, le musicien indie-pop Álex Anwandter publie l'éloquent *Paco Vampiro* (*flic vampire*) aux paroles cinglantes « *Flic vampire, tu as soif de sang* », tandis que Nano Stern rend un hommage intime à Gustavo Gatica, 22 ans, qui a perdu la vue après avoir été blessé par la police lors d'une manifestation. Il reprend les mots de Gustavo : « *J'ai offert mes yeux pour que les gens se réveillent.* » La communauté électro s'est aussi mobilisée. Le netlabel Modismo a ainsi sorti sur la plateforme Bandcamp une compilation en aide aux centaines de blessés oculaires. Les morceaux samplent les bruits de la rue, nous faisant vivre les différentes sonorités et états émotionnels de la crise, l'ambiance pesante mais aussi combative.

La rue, scène privilégiée de la création artistique

En politique et dans les arts, le « peuple » comme entité unie dans la révolte, a tenu le rôle principal. En effet, dans un mouvement marqué par une pratique de la politique « par le bas », l'espace public a accueilli une création artistique collective et multiforme : concerts, chants spontanés, graffiti, affiches, pancartes, danse, installations...

« *Ni la politique ni la culture ne s'y manifestaient de manière formelle : elles étaient présentes, bien sûr, et exprimées à grands cris dans les manifestations, mais par les voix des individus, sans partis, sans chefs, sans représentants, ni porte-parole* », déclare David Ponce. Il y a bien des exemples de concerts formalisés par une scène, comme celui d'Inti-Illimani cité plus haut. Cependant, ils n'ont pas donné lieu à une prise de parole politique officielle. De plus, pour Ponce, la musique s'est surtout exprimée comme moyen, mettant au premier plan le « peuple » et son usage libre de ce « *langage partagé et collectif* ».

Ainsi, si la rue a été la scène privilégiée de l'expression politique et musicale, un exemple des plus saillants est la déferlante féministe LasTesis avec la performance *Un violeur sur ton chemin*. Paroles frappantes, beat électro entêtant, chorégraphie simple et yeux bandés... LasTesis ont offert en novembre un puissant outil pour porter la lutte des femmes contre les violences de genre. Dans les rues du Chili et à l'international, les femmes se sont emparées du titre, l'ont traduit et adapté au besoin. Cet exemple montre avec force comment l'usage de la musique peut créer un collectif unifié dans la revendication et démultiplier la portée de celle-ci. Une performance qui a marqué le réveil social chilien de 2019 et ne manquera pas d'inspirer les mouvements à venir, au Chili comme ailleurs.

Un grand merci à Ana Tijoux et David Ponce pour leurs propos éclairants, ainsi qu'à Angèle Cossée, Benjamin MiNiMuM et Grégoire Bouquet pour leur aide précieuse et à Jearim Contreras pour ses relectures et conseils en matière de traduction.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Affiche collée sur un mur à Santiago, la chanteuse pop Mon Laferte aux Latin Grammy Awards / « Au Chili, on torture, on viole, on tue » - © Agathe Petit

Plaza Baquedano, Santiago de Chile, 29 Octobre 2019
© Lise Badonnel

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 • EN BREF

←...les cultures Gnawa du Sud-Maroc. **2/10** ▸ Le Festival des Voix, des Lieux… des Mondes à Moissac & Lafrancaise présente sa programmation. **7/10** ▸ La Victoire de l'album Musiques du Monde 2020 attribuée à Rocio Marquez pour *Visto en el Jueves*. (p. 47) **8/10** ▸ La musique...→

#ScèneFrançaise #AuxSons

3 questions à
LA CHICA

Par Team #AuxSons, le 15 septembre 2020

© Adriana Berroteran

Née à Paris d'une mère vénézuélienne et d'un père français, Sophie Fustec a grandi à Belleville, mais aussi à Merida au Venezuela. Après 13 ans de piano au conservatoire et des études d'ingénieure du son à l'ESRA, elle tourne avec Zap Mama, Mayra Andrade, Pauline Croze ou Yaël Naim. En 2010, elle participe à la création du groupe 3Somesisters avec Bastien Picot, Florent Matéo et Anthony Winzenrieth. La Chica, son projet solo, prend son envol en 2015 avec le clip du single Oasis, suivi d'un EP du même nom en 2017. Son premier album Cambio est sorti en 2019 et le second La Loba est un album piano-voix, sorti, le 12 février 2021.

• Artistiquement, comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?

« J'ai été plutôt active, j'ai régulièrement proposé sur les réseaux sociaux des concerts acoustiques piano/voix qui m'ont permis d'être en contact avec les gens, de partager des moments artistiquement plus intimes. J'ai aussi participé à plusieurs concerts en soutien aux médecins et personnel médical durant cette période très intense pour eux. J'ai produit 2 titres avec le groupe FORM : "Venezuela" et "La Serpiente" qui sont sortis au mois de juin. »

• Avez-vous découvert des artistes pendant le confinement ?

« J'ai découvert Douglas Dare. Un anglais très doué qui m'a accompagnée en musique durant tout le confinement. »

• Quel artiste de la scène française affectionnez-vous particulièrement ?

« J'aime beaucoup d'artistes français actuels comme Terre Noire, FORM, Jeanne Added, Schaar, Enchantée Julia, Nach, Tshegue. Mon groupe préféré reste FORM dont je me sens proche au niveau du son et des productions. Leur héritage franco-libanais me rappelle ma recherche identitaire à travers le projet La Chica. ».

3 questions à
NAÏSSAM JALAL

Par Team #AuxSons, le 10 novembre 2021

© Alexandre Lacombe

Flûtiste vertigineuse et compositrice inspirée et prolifique, Naïssam Jalal suit un singulier parcours musical motivé par la passion et la curiosité. Sa musique prend aussi bien en compte ses racines arabes que son parcours éclectique à travers musique classique européenne, jazz, hip hop, funk ou traditions venues d'Afrique ou d'Asie. Nous avons demandé à cette globetrotteuse des sens comment elle a vécu son confinement.

• Le premier confinement a-t-il favorisé votre créativité ?

« Pas particulièrement, j'ai composé 5 nouvelles ébauches de musique pour un projet à venir. En revanche ça m'a permis de redécouvrir le plaisir d'écouter de la musique. Je n'avais plus le temps depuis plusieurs années. Redevenir auditeur m'a fait beaucoup de bien. J'ai également retrouvé le temps de travailler mon instrument et de reprendre l'étude/ou de débuter l'étude de certains vocabulaires musicaux. J'ai repris le jazz tonal et débuté le chant carnatique. »

• Avez-vous participé à des événements en ligne pendant cette période ?

« Un peu, mais je n'apprécie pas trop les concerts en ligne. J'ai accepté à plusieurs reprises parce que des amis me demandaient mais je préfère nettement la scène, l'échange d'énergie qu'on a avec le public, le temps qu'on passe ensemble dans un espace partagé physiquement, en chair et en os. Le spectacle vivant est plus vivant lorsqu'il fait vibrer nos corps plutôt que les pixels de l'écran. »

• Comment envisagez-vous ce second confinement ?

« Je vais poursuivre l'étude du jazz et du chant carnatique, continuer à écouter de la musique, poursuivre la composition de ce que j'ai ébauché lors de mon 1er confinement et ébaucher de nouvelles pièces. Je dois également préparer la sortie de mon prochain album en quintet "Un Autre Monde" pour le 5 février 2021. »

Playlists

CHICO TRUJILLO 8 octobre 2020

© droits réservés / Boa Viagem Music

Le 25 octobre 2020, les chiliens se sont prononcé par référendum sur le changement de leur constitution. À un an du réveil social et 2 semaines avant le vote décisif, Rodolfo Fuica, le bassiste du groupe Chico Trujillo, partageait les morceaux emblématiques des récents mouvements sociaux chiliens.

L'histoire de Chico Trujillo commence en 1999, à Valparaiso, quand un groupe de musiciens, alors plutôt porté sur l'esthétique punk, décide de remettre au goût du jour des classiques de la cumbia traditionnelle. Les concerts s'accumulent et leur permettent de se positionner comme le porte-étendard de cette nouvelle vague cumbia qui revient à la mode, domine la scène musicale latino-américaine et s'exporte depuis plusieurs années en Europe et aux États-Unis. À l'origine de ce projet, Aldo « Macha » Asenjo, le chanteur du groupe est considéré dans son pays comme l'un des musiciens les plus talentueux de sa génération. En 2019 les 11 musiciens survitaminés lancent leur sixième album studio, *Mambo Mundial* enregistré en partie à Berlin mais aussi à Bogota, à Mexico

1. **Ana Tijoux** *Cacerolazo*
2. **Alex Anwandter** *Paco Vampiro*
3. **Pedropiedra** *Aló!*
4. **Pablo ChillE** *Facts*
5. **Fiskales Ad-Hok** *Palo Sin Bandera*
6. **Violeta Parra** *Arauco Tiene Una Pena*
7. **Chemu Ama** *Karen Wenul*
8. **Wechekeche Ñi Trawün** *Madungunfinge*
9. **Los Prisioneros** *El Baile De Los Que Sobran*
10. **Las Tesis** *Un Violador En Tu Camino*

Bonus. **Cabezas Rojas** *Calles Grises Con Cicatrices*

1. **Camila Moreno** *Queremos El Reino*
2. **Yorka** *La Canción Es Protesta*
3. **Ana Tijoux** *Antifadance*
4. **Paz Court** *Pajarillo Negro*
5. **Catártica** *Animal Resisto*
6. **Mon Laferte** *Plata ta tá*
7. **Natisú** *Somos La Resistencia*
8. **Mariel Mariel feat. Cecilia « La Incomparable"** *Sacar Los Tambores*
9. **Evelyn Cornejo** *La Chusma Inconsciente*
10. **Pascuala Ilabaca** *Compañeras Al Compás*

Le 23 octobre 2020, deux jours avant le référendum où les chiliens ont plébiscité le processus de révision de la constitution #AuxSons a publié la playlist féministe et militante de La Matria Fest qui documente les sons de la résistance.

Actrice et chargée de projets culturel, Martina Valladares Fischer se dédie à la production dans le milieu audiovisuel, théâtrale et musical. Depuis 2016 elle est manageuse de la chanteuse chilienne Mariel Mariel. En Septembre 2017 elle co-fonde La Matria Fest, une plateforme pour projets musicaux impulsés par des femmes, où tous les genres participent sans exclusion. Un projet qui se propose d'amplifier les voix des femmes dans l'industrie musicale.

© droits réservés

LA MATRIA FEST
22 octobre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Troubadours urbains modernes : mendiants ou musiciens de rue ?

Alejandro Abbud Torres Torija - 10 octobre 2020

En 2007, une expérience a été réalisée dans une station de métro de Washington D.C. : Joshua Bell, violoniste de renommée mondiale, a joué incognito pendant près d'une heure. Plus d'un millier de personnes sont passées devant lui mais seulement quelques-unes se sont arrêtées pour l'écouter, et une seule l'a reconnu. Il a collecté 32 dollars.

Que nous apprend cette performance sur notre rapport, en tant que public, à la musique dans les espaces publics et notre capacité à percevoir la beauté au milieu du chaos urbain ? Si Joshua Bell peut être ignoré, un artiste de rue inconnu a-t-il une chance d'être vraiment remarqué ? L'anonymat que procure la métropole moderne couplée à l'omniprésence du *muzak* et à la pollution sonore croissante dans nos villes sont tels que certains pourraient même se demander si les musiciens de rue ne contribueraient pas plus à la cacophonie de la ville qu'autre chose.

> « La liste de musiciens célèbres ayant commencé leur carrière comme artistes de rue est longue. »

Cependant, si nous écoutons attentivement, peut-être que les musiciens de rue pourront nous donner quelques leçons. Les troubadours urbains modernes apportent des rencontres musicales surprenantes dans la vie quotidienne des navetteurs et des citoyens ordinaires et créent des moments musicaux dans des lieux insoupçonnés.

◆ Échanges directs et potentiel tremplins

En s'appropriant de manière temporaire les espaces publics, ils animent nos rues et participent à façonner l'identité des quartiers. De nombreux espaces publics urbains sont aussi réputés pour leurs qualités spatiales que pour leur atmosphère culturelle et musicale. Les quartiers de Grafton Street à Dublin, Washington Square à New York, Royal Street à La Nouvelle-Orléans et bien d'autres sont même devenus des forums culturels en plein air. Les musiques comme le jazz, le Chicago blues, le hip-hop, les musiques klezmer et tziganes, pour ne citer que quelques exemples, sont maintenant jouées partout dans le monde, mais elles sont nées dans la rue et sont le produit vivant d'échanges interculturels entre différentes communautés.
Nos rues constituent des carrefours uniques de trajectoires musicales. Pour certains musiciens, comme Valentina Morales, violoncelliste classique qui se produit dans le centre-ville de Mexico, les concerts de rue ne représentent pas uniquement l'occasion de faire découvrir son art à un public plus large qui n'aurait pas autrement les moyens d'assister à un concert de musique classique.
Ses prestations tentent de susciter un dialogue sur l'accessibilité de la musique classique à différents milieux sociaux et sur le statut des musiciens, ainsi que sur l'opportunité de plaider pour la réglementation et la reconnaissance des musiciens de rue.
Pour d'autres, les concerts de rue représentent une première étape dans leur carrière musicale. Rodrigo y Gabriela, le célèbre duo de guitares mexicaines, a quitté son pays d'origine après des années de modeste succès et est reparti de zéro, se produisant dans les rues de Dublin à la fin des années 1990 avant d'atteindre la renommée internationale. Leur histoire est incroyable, mais elle n'est pas unique. En réalité, la liste de musiciens célèbres ayant commencé leur carrière comme artistes de rue est longue et comprend des artistes comme Édith Piaf, Janis Joplin, Rod Stewart, Tracy Chapman et plus récemment Ed Sheeran, qui jouait dans le métro de Londres. Parfois, même le contraire et le plus surprenant se produisent : des célébrités de la musique vont dans la rue et offrent des prestations surprises à un public incrédule.
Un public curieux est également un aspect clé des flash mobs musicaux. Ils constituent un type nouveau et différent de spectacle de rue de plus en plus populaire depuis le début des années 2000 bien qu'ils soient souvent organisés à des fins politiques, militantes ou marketing et largement promus sur les réseaux sociaux pour maximiser leur impact et leur notoriété.

Frenchmen Street, Nouvelle-Orléans, USA - © Robson Hatsukami Morgan

◆ International Busking Day : Journée internationale de la musique de rue

Depuis 2011, l'*International Busking Day*, sous forme de hashtag, est organisé pour aider à rehausser le profil du spectacle de rue et célébrer les talents. Il est également de plus en plus visible via les réseaux communautaires de musiciens de rue sur Internet et comme phénomène international à l'instar de plusieurs festivals tels que Linz et Ferrara en Europe, qui existent depuis plus de 30 ans. Ces festivals s'efforcent de maintenir l'esprit de la rue, soulignant l'interaction du musicien et du public et offrant des opportunités pour de nouveaux talents.
Mais n'oublions pas ce qui caractérise vraiment les concerts de rue : le cadre unique, la spontanéité et l'interaction entre l'interprète et le public. Contrairement aux concerts conventionnels, le public est libre de rester ou de partir à tout moment, de montrer son appréciation à sa guise ou de retransmettre. Quand un musicien réussit à capter l'attention des passants et les convainc d'interrompre leur trajet et de rester, même juste quelques minutes, il crée un moment spécial à partir de rien. Petit à petit, presque de manière organique, une foule se rassemble et parfois un véritable sentiment de convivialité est atteint entre de parfaits inconnus. C'est à la fois la beauté et la simplicité de cette expérience. Et lorsque les gens rétribuent pour cela, ils permettent à la musique de continuer pour les futures audiences. Les musiciens de rue ne sont en rien des mendiants.
Rien ne saurait remplacer le voyage dans le monde et la découverte de la musique dans ses rues, mais heureusement, les musiciens de rue nous rapprochent des musiques du monde. Il existe plusieurs initiatives intéressantes qui nous permettent de voyager virtuellement, comme *worldstreetmusic.com* et *Playing for change*, un mouvement consacré à inspirer et connecter le monde au travers de la musique qui a entrepris d'enregistrer des musiciens de rue dans différents pays et dont a découlé le film documentaire primé, *A Cinematic Discovery of Street Music*.
Il semblerait que les récentes performances depuis les balcons et les toits dans plusieurs villes du monde pendant la crise de la Covid-19 rappellent la nécessité de nous exprimer à travers la musique et l'importance de la musique live reliant les gens malgré l'isolement et l'enfermement. En apportant la culture et la vie dans les rues, les musiciens de rue sont de facto des acteurs de base des musiques du monde et une partie intégrante de l'écosystème musical des villes. Pollinisateurs culturels, ils parcourent souvent le monde et apportent non seulement leur musique avec eux mais incarnent également une philosophie d'échange, de liberté et de diversité. L'histoire de la musique de rue est encore inachevée et c'est très probablement dans les rues d'aujourd'hui que la musique urbaine de demain se crée.

> « Quand un musicien réussit à capter l'attention des passants, même juste quelques minutes, il crée un moment spécial à partir de rien. »

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

OCTOBRE 2020 • EN BREF

←...jamaïcaine perd Johnny Nash et Bunny Lee. **13/10** ▸ « Douce France » la 23e édition du Festival Ville des Musiques du Monde est maintenue.– *Home*, nouveau clip de Djely Tapa. **15/10** ▸ Disparition du photographe Bill Akwa Bétoté. **19/10** ▸ L'atelier des artistes en exil reçoit...→

Quoi de neuf dans la tradition du Shashmaqom ?

Par Lucille Lisack - 19 octobre 2020

Et si la tradition pouvait remonter le court du temps, portée par des créations modernistes, au lieu de le descendre dans le sens du courant, transmise de génération en génération ? Penchons-nous sur le cas du Shashmaqom ouzbéko-tadjik, désigné comme tradition à différents moments de son histoire pour construire l'avenir radieux ou le patrimoine du futur, et repris en main par les musiciens d'aujourd'hui.

Musique savante d'Asie centrale apparue au XVIIe siècle, le Shashmaqom est bâti sur un système modal (les « maqom ») qui couvre, avec des variantes, une vaste zone allant du Maghreb au Xinjiang. Avant la révolution soviétique, à l'époque des Khan puis de la colonisation tsariste, le Shashmaqom de Boukhara était joué en petits effectifs à la cour des souverains et transmis oralement.

De la Révolution de 1917 à l'ère soviétique

Avec la Révolution de 1917, le Shashmaqom se trouve pris dans la tourmente politique et idéologique. Dans les années 1920, le grand réformateur de Boukhara Abdurauf Fitrat (1886-1938) engagé aux côtés des Soviétiques fait transcrire le Shashmaqom pour le mettre sur un pied d'égalité avec la musique classique occidentale. Mais en cette période de formation des nations, le texte en tadjik ne peut pas être publié en Ouzbékistan. Le Shashmaqom, tradition partagée de part et d'autre des frontières, entame alors sa carrière de marqueur identitaire national ouzbek. Il est cependant décrié par les autorités de Moscou comme « musique féodale » au début des années 1950, pour être ensuite réhabilité après la mort de Staline ; il n'est enseigné au conservatoire de Tachkent qu'en 1971.

À l'époque soviétique, le Shashmaqom subit des modifications imposées par les canons esthétiques en vigueur : il est interprété par de grands ensembles et les instruments sont transformés pour être adaptés au tempérament égal, le système d'accord employé dans la musique savante occidentale. Parallèlement, les compositeurs s'appuient sur les mélodies, les rythmes et la structure du Shashmaqom pour composer ce qui doit devenir la « musique soviétique » d'Asie centrale, symbiose des traditions locales et de la musique occidentale.

> « Les compositeurs s'appuient sur les mélodies, les rythmes et la structure du Shashmaqom pour composer ce qui doit devenir la "musique soviétique" d'Asie centrale. »

Le Shashmaqom devient ainsi un outil pour créer la musique du futur dans le projet soviétique de transformation de l'homme et de la société. Délaissant peu à peu leur objectif de fusion totale des nationalités en un peuple soviétique unique, les bâtisseurs de la politique culturelle soviétique s'appuient sur la fixation d'identités propres à chaque peuple d'URSS. Le Shashmaqom se trouve ainsi engagé dans la construction de la culture nationale des républiques soviétiques ouzbèke et tadjike.

Du démantèlement à aujourd'hui

Après le démantèlement de l'Union soviétique et l'indépendance des républiques d'Asie centrale, le Shashmaqom reste un outil de construction politique et identitaire en Ouzbékistan et au Tadjikistan ; en 2008, il est inscrit sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO comme patrimoine ouzbek et tadjik.

Le Shashmaqom est alors porté par de grands musiciens comme Turgun Alimatov, connu pour l'interprétation personnelle qu'il en donne, ou la chanteuse Monajat Yulchieva, reconnue comme l'une des plus grandes voix du Shashmaqom en Ouzbékistan et à l'étranger.

Le Shashmaqom est toujours au cœur des projections sur ce que sera la musique du futur dans les nouvelles républiques d'Asie centrale. En Ouzbékistan, certains musiciens s'intéressent aux tempéraments inégaux (systèmes d'intervalles différents de celui des orchestres classiques occidentaux) et aux traités anciens sur le rythme et l'ornementation. Ces recherches sont menées par un ensemble de musique contemporaine connu avant tout comme représentant de l'avant-garde musical en Ouzbékistan, l'ensemble Omnibus.

En effet, avec l'ouverture des frontières, la diffusion des avant-gardes occidentales s'accélère en Asie centrale, portée par quelques musiciens passionnés et par les financements internationaux de grandes puissances étrangères qui voient dans le soutien aux arts un moyen d'établir leur influence dans la région. L'ensemble Omnibus est l'un des principaux représentants de cette nouvelle musique contemporaine d'Asie centrale, pour l'instant peu investie par l'État ouzbek.

> « Les programmes d'enseignement de l'ensemble Omnibus ont été récompensés en 2019 par le Music Award de l'Aga Khan Foundation. »

Leur objectif est de démontrer que ce répertoire est jouable par des musiciens du monde entier, contrairement à l'idée communément admise que « c'est dans le sang ». Unissant des recherches sur les techniques de jeu anciennes et des expérimentations contemporaines, Omnibus conduit des projets éducatifs à Tachkent et dans d'autres capitales d'Asie centrale, en particulier à Bichkek. Avec le grand joueur de Shashmaqom Avror Zufarov, Omnibus a développé une notation précise des intervalles, des ornements et des rythmes.

Ces programmes d'enseignement ont été récompensés en 2019 par le Music Award de l'Aga Khan Foundation, qui soutient les projets de création, d'éducation, de sauvegarde et de revitalisation des cultures musicales dans le monde musulman.

C'est une nouvelle page de l'histoire politico-esthétique du Shashmaqom, qui reste un emblème régional sur la base duquel sont imaginées les musiques du futur.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Travaux de restauration à Samarcande, près du Registan - © Lucille Lisack

OCTOBRE 2020 • EN BREF

←...le prix de l'excellence professionnelle du Womex 2020 (p.52 & 53). **20/10** ▸ 2 jours de « Solidarité, Liberté Artistique et Résistance » au festival Oslo World. **21/10** ▸ Kakuma Sound Project : Musiques dans un camp de réfugiés au Kenya. (p.52). **28/10** ▸ #ScèneFrançaise...→

Musiques et numérique responsable, la transition reste à venir

Par Gwen Sharp - 26 octobre 2020

Si la question de l'impact environnemental de la musique et du rôle que le secteur doit embrasser pour faire sien cet enjeu est portée par un nombre croissant de musiciens, d'organisations et de lieux de concerts, une approche systémique du problème semble toujours hors d'atteinte.

La complexité de certains domaines, le manque d'études, voire les idées fausses dont ils font l'objet, ralentissent encore leur prise en compte. Ainsi, si l'accélération des usages du numérique dans nos métiers et l'augmentation rapide du nombre d'événements diffusés en ligne ont été au centre de la réponse à la crise sanitaire, l'appréhension et le calcul de ses impacts environnementaux restent marginaux.

Parce qu'il est au premier abord moins visible que les déchets plastiques jonchant un site de festival, l'impact du numérique semble ne pas exister. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Les recherches montrent que l'empreinte numérique mondiale est en grande partie due à la fabrication des équipements, toutes les infrastructures numériques étant fortement consommatrices de matières premières. Le site internet ou le profil de votre groupe favori, un morceau ou une vidéo en streaming, vos enregistrements studio stockés sur le cloud, tout cela consomme de l'énergie.

De plus, le report vers le numérique, ou « dématérialisation », est souvent perçu, à tort, comme une action visant à diminuer son impact ; et la musique enregistrée comme un progrès de cette dématérialisation, une évolution des disques physiques vers des chiffres invisibles. Les recherches de l'université de Glasgow ont cependant montré en 2019 que le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour écouter de la musique enregistrée n'a jamais été aussi bas, tandis que l'impact environnemental de cette écoute n'a jamais été aussi élevé. Dans son livre *Decomposed*, Kyle Devine propose lui aussi une autre perspective. Il y montre que la musique enregistrée a toujours été un important exploitant des ressources naturelles et humaines, et que sa dépendance à l'égard de ces ressources est aujourd'hui plus problématique que jamais. Il y retrace l'histoire cachée de la musique enregistrée, depuis les années 20 quand les 78 tours étaient faits de gomme-laque, une résine à base d'insectes, en passant par l'exposition des travailleurs à des fumées toxiques et pollutions provoquées aux États-Unis par la production de vinyles dans les années 70, jusqu'au travail des enfants dans les mines d'extraction des métaux rares qui composent nos téléphones portables.

> « Le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour écouter de la musique enregistrée n'a jamais été aussi bas, tandis que l'impact environnemental de cette écoute n'a jamais été aussi élevé. »

La répartition numérique/physique diffère néanmoins selon les styles musicaux, et l'impact du numérique est moins rapide pour certaines musiques comme le jazz ou les musiques du monde, pour lesquelles certains publics restent attachés à

> « Le stockage et le traitement de la musique en ligne consomment énormément de ressources et d'énergie. »

Vue de l'exposition Michel Blazy, Pull Over Time, ibook garden, 2016 - © Le Portique

l'objet vinyle ou CD, à la notion d'album plus que de tube, et où un véritable marché de la réédition existe. L'impact du *streaming* reste quant à lui difficile à mesurer, tant les critères et les contextes peuvent varier : si vous diffusez en continu sur un téléphone dernier cri ou sur un ordinateur reconditionné, si vous écoutez un morceau depuis votre domicile en wifi sur une box que vous mutualisez avec vos voisins ou en 4G dans un train, si votre source d'électricité est renouvelable ou non, etc. Mais une chose est sûre : le stockage et le traitement de la musique en ligne consomment énormément de ressources et d'énergie. L'année dernière, l'IFPI publiait un panorama de la musique enregistrée estimant que 77% des utilisateurs ont utilisé Youtube au cours du mois écoulé pour écouter de la musique, tandis que la plateforme collabore avec des majors pour remasteriser des clips en HD, qui sont des fichiers très lourds, et qui consomment donc davantage.

L'idée s'impose que la généralisation des usages numériques permet une plus grande accessibilité pour les publics. Celle du patrimoine musical en ligne ouvre le champ des possibles ; des projets collaboratifs émergent, comme la fascinante carte sonore « Sounds of the Forest » du *Timber Festival*, bibliothèque open source des sons des forêts du monde auxquels les musiciens de l'édition 2021 viendront répondre par leurs créations.

Cependant, l'étude annuelle Digital Report 2020 fait état de 4,54 milliards d'internautes à travers le monde, mais estime également qu'un peu plus de 40% de la population mondiale n'est pas connectée au net,

> « 40% de la population mondiale n'est pas connectée au net. »

dont plus d'un milliard vivant en Asie du Sud et 870 millions pour l'ensemble du continent africain. C'est aussi sans compter les disparités des qualités de connexions, des fuseaux horaires, etc. qui ont été mises en lumière durant le confinement.

Le Womex, grand-messe annuelle des musiques du monde, a eu lieu en ligne en 2020. Les bénéfices environnementaux d'un festival en ligne par rapport à un événement en présentiel ne sont pas à négliger, surtout lorsque l'on sait que les voyages des publics représentent souvent plus de 80% du total des émissions carbone d'un événement, à plus forte raison si sa portée est internationale.

On voit également se développer de plus en plus d'expériences immersives avec la musique VR (Réalité virtuelle) via laquelle des groupes retransmettent leurs concerts dans le monde entier. Or dans son récent rapport le *Shift Project*, groupe de réflexion sur la décarbonisation de l'économie française, montre qu'une expérience en direct en VR de 2 heures nécessite une fichier vidéo 8K (soit environ 160 giga de données), et estime l'impact de ce visionnage très largement supérieur au coût carbone par spectateur d'un spectacle en ville.

Intelligence artificielle, réalité virtuelle, 4K, 8K : les choses les plus à la mode sont souvent les plus polluantes. S'ajoutent à cela la croissance exponentielle de l'utilisation d'internet, le déploiement de la 5G (à titre comparatif, les impacts de la 4G sont de l'ordre de 5 à 20 fois supérieurs à ceux d'une connexion Wifi).

La bonne nouvelle face au poids écologique et éthique du numérique, c'est qu'il est possible de faire mieux ; et même beaucoup mieux… Quelles démarches peut-on alors entreprendre au sein de nos structures d'accueil, de production, de diffusion ?

« *Développer sa culture du numérique, c'est aussi en comprendre sa face sombre* » : c'est le projet de l'enthousiasmante Fresque du Numérique, qui aborde de manière créative et collaborative les causes et les effets des impacts du numérique sur l'environnements et le climat, met en lumière des solutions pour un numérique durable, et permet de sensibiliser et de former son équipe à ces questions complexes. Elle permet de s'informer pour changer ses pratiques, afin d'encourager le changement vers des choix de consommation plus durables, une « sobriété numérique » et des services qui rémunèrent les créateurs de musique tout en atténuant l'impact environnemental.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

OCTOBRE-NOVEMBRE • EN BREF
←...#AuxSons : 3 questions à OUM (p.68). - 60 ans d'indépendance en musique : Indépendance Cha-Cha, l'hymne congolais. (p.134) **29/10** ▸ Le clip *Folie de Vie*, 40 personnes de 5 pays pour exprimer les doutes que nous avons tous. **4/11** ▸ 60 ans d'indépendance en musique : Niger...→

#ScèneFrançaise #AuxSons

3 questions à OUM

Par Team #AuxSons, le 28 octobre 2020

Originaire de Casablanca, Oum El Ghaït Ben Essahraoui s'est d'abord destinée à l'architecture avant de choisir d'embrasser une carrière musicale. Elle attire alors l'attention des médias, qui l'assimilent à la « Nayda », mouvance de jeunes musiciens marocains attirés par les sonorités urbaines. Sortis au Maroc uniquement, les albums Lik'Oum (2009) et Sweerty (2012) la hissent au rang de star dans son pays. Un déclic important s'opère alors. L'autrice et compositrice commence à écrire en darija, dialecte courant de l'arabe marocain. C'est pour elle la possibilité d'exploiter une nouvelle musicalité dans les mots, ainsi que de nouvelles combinaisons de sens, toute une poésie d'assonances. En 2013 elle sort l'album *Soul of Morocco*, suivi en 2015 par l'album *Zarabi* et en 2019 par *Daba*.

© Georg Cizek Graf

• Artistiquement, comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?

« J'ai ressenti cette période de parenthèse spatiotemporelle imposée par la crise de la Covid-19 comme un laboratoire émotionnel très intéressant à observer à l'échelle individuelle, communautaire et aussi globale.

Par ailleurs étant donné "l'inconnu"qui plane sur l'avenir de nos métiers, l'envie et le besoin de créer un répertoire qui correspond et s'adapte à cette parenthèse se sont naturellement manifestés en moi.

D'une part dans le fond, le contenu : à savoir, l'ensemble des émotions qui nous traversent quand soudain tout doit s'arrêter, se reformuler, cesser d'être, se transformer inévitablement, l'incertitude, l'inquiétude, le désir et la nécessité de s'améliorer au niveau de l'être, du comportement, des responsabilités, du faire valoir des droits de chacun…

Et d'autre part dans sa forme : un duo en compagnie de Carlos Mejias, musicien saxophoniste et producteur de sons électroniques (également membre de mon groupe avec qui j'ai réalisé l'album "Daba").

Il me semble évident et légitime que l'artiste aujourd'hui tente de proposer plus d'une formule ou d'une expression. Se développer davantage artistiquement et intellectuellement en explorant plusieurs pistes, et en multipliant les réflexions et les recherches au niveau des sons et de l'écriture.

Initié pendant le confinement, notre projet "Haalaat" (traduisez "états") est un concept expérimental qui décrit une série d'émotions ressenties pendant cette période. Nous y jouons le jeu de l'improvisation et de la redécouverte de soi dans un contexte imprégné d'incertitudes mais où chacun doit trouver ses marques pour composer le présent, l'avenir. »

• Avez-vous participé à des événements pendant cette période ?

« Contrairement à nombre d'artistes, je n'ai pas donné de concerts live pendant le confinement, mais j'ai répondu présente à l'appel de certains amis pour participer à des vidéos collectives. J'ai aussi participé au projet de chorale d'enfants initié par Radio France et le Ministère de l'Education Nationale dans le cadre d'Africa 2020, l'année de l'Afrique en France. Ayant été sélectionnée parmi quelques artistes africains pour représenter les cinq coins du continent, j'ai eu le plaisir d'écrire et de composer une chanson et d'en adapter une qui figure dans mon répertoire, pour les jeunes de neuf à quinze ans. Concernant mes projets personnels, j'avais besoin de recul, pour comprendre ce que je ressentais, ce par quoi j'étais traversée d'étrange et d'inédit, pour ensuite essayer de le décrire, de l'écrire et le dire en musique. C'est l'étape dans laquelle je suis actuellement.»

• Quel artiste de la scène française affectionnez-vous particulièrement ?

« J'apprécie plus d'un.e artiste français.e… Si je devais en citer une dont la voix m'accompagne en ce moment, ce serait sans hésiter Sandra Nkaké. Une voix unique et une brillante musicienne active et engagée qui a su maintenir en effervescence son expression artistique dans plusieurs projets, notamment durant ces derniers mois, où nous tous.t.es avons besoin de garder espoir en la vie, en notre métier, en la musique.»

Playlists

29 octobre 2020

VINCENT SÉGAL

© Sarah Ségal

Qualifier Vincent Ségal de meilleur violoncelliste de sa génération reste réducteur. Si le violoncelle est bien son instrument de prédilection, en acoustique, en électrique, ou relié à des effets, il l'utilise comme un maestro tirerait le meilleur parti de tout un orchestre. Sa virtuosité et sa culture n'ont d'égal que sa gourmandise et sa curiosité musicale. Il est aussi à l'aise dans le rôle de soliste que d'accompagnateur. Sting, Placido Domingo, Elvis Costello, Cesaria Evora, Lhasa, Bashung, Kassé Mady Diabaté ou M ne sont que quelques exemples d'artistes qui furent ravis de travailler avec lui.

Vincent Ségal a une nette prédilection pour les rencontres aux sommets. En trio avec Sébastien Surel & Tomás Gubitsch il plonge dans les traditions argentines. Avec le maître de la kora Ballaké Sissoko il entretient le dialogue entre musique classique mandingue et occidentale et dans Bumcello avec le génial percussionniste Cyril Atef, il fait exploser toutes les frontières de styles, de modes, de rythmes et de traditions.
En dix morceaux qui traversent le temps et l'espace, Vincent Ségal nous offre un bout d'histoire de sa passion musicale. Des musiques médiévales au rap, du dodécaphonisme au jazz en passant par des traditions des cinq continents. Une belle leçon d'éclectisme.

1. **Lucas Santtana** *A Pele Morena*
2. **K.J. Yesudas** *Udupi Sri Krishnana*
3. **YoungBloodz** *UWay (How We Do It)*
4. **Dudu Tassa & The Kuwaitis** *Bint El Moshab*
5. **Jorge Mautner** *Maracatu Atômico*
6. **Schoenberg** *3 Klavierstücke, Op. 11 par Maurizio Pollini*
7. **Mestizo Musicians from south highland Peru** *Achachau (Mestizo Huayno)*
8. **Sarban** *Mullah Mohammad Jaan*
9. **Guillaume de Machaut** *Messe de Notre Dame par Noël Akchoté*
10. **Miles Davis Quintet** *Mood (1965)*

1. **Liam Bailey** *White Light*
2. **Lizette & Quevin** *Now It's Your Turn to Sing*
3. **Boldy James** *Monte Cristo*
4. **Stand High Patrol** *Sailing In Rough Seas*
5. **Biga Ranx** *Mexico*
6. **Jeanette** *L'Amour Joue Au Violon*
7. **Pachyman** *Fruit Basket*
8. **Lotte Kærså & Græsrødderne** *Prøv Og Gør Li'Som Jeg*
9. **Lucho Azcarraga y Su Conjunto** *Tamboritos Panameños*
10. **Les frères Diabate** *N'Fa*

« Depuis une vingtaine d'années, l'ultra-connexion du monde a explosé. Les musiques du monde sont devenues une bande-son aussi bien globalisée et standardisée qu'incroyablement diversifiée, collaborative et en constante mutation, une bande-son se référant toujours à la source de son histoire et de ses traditions, désormais universellement accessibles. Dans cette "sono mondiale" bouillonnante et sans limites, le métier de programmateur radio que j'exerce depuis les années 90 s'enrichit de nouveaux terrains de jeux et de la promesse sans cesse renouvelée de découverte de nouveautés ou de trésors cachés. Et c'est tant mieux, car pour ce que je considère comme mon deuxième métier, artisan producteur, c'est une source intarissable d'échange, d'inspiration et de contentement. Bon voyage. » Blundetto

Après avoir passé 20 ans à Radio Nova de stagiaire à programmateur, Max Guiguet commence à partir de 2005, une fructueuse carrière de DJ et producteur. Pour ses activités il adopte un nom venu tout droit d'une série mafieuse: Blundetto, avec lequel il a signé les albums *Bad Bad Things* en 2010, *Warm My Soul* en 2012, *Word of* en 2015 et *Good Good Things* en 2020.

© droits reservés

BLUNDETTO

15 octobre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

La Zambie 50 ans après le Zamrock

Par Jean-Christophe Servant - 2 novembre 2020

Un demi-siècle après l'âge d'or du rock zambien le pays vibre toujours aux métissages sonores de leur culture locale avec les musiques actuelles. Mais quand de nombreux artistes rêvent surtout de gloire et d'argent, le rappeur Pilato profite de sa popularité pour entrer de plain-pied dans le débat social et politique. Quitte à se faire des ennemis très haut placés.

La Zambie ? Selon les oreilles occidentales de ce nouveau siècle, elle pourrait se résumer à deux visages. Pour les esgourdes prisant les rééditions africaines, ce pays enclavé d'Afrique australe, second producteur de cuivre du continent, aurait le visage de Rikki Ililonga, du groupe Musi O Tunya (traduction en langue tonga des chutes du Zambeze). Le natif de la province du Nord-Ouest est l'un des derniers survivants d'une génération de musiciens zambiens décimés par le SIDA, qui, toutes guitares « Fuzz » dehors, dessinaient au milieu des années 70 le son que le journaliste radio zambien Manasseh Phiri, décédé en 2019, baptisera du nom de « Zamrock » : soit un fascinant gisement de rock psychédélique qui fait aujourd'hui la joie des diggers en pépites continentales.

Pour les plus jeunes, amateurs de musiques urbaines, la Zambie d'aujourd'hui aurait l'attitude, l'allure et le flow de l'australienne Sampa The Great, aux racines zambiennes, dont le vidéo-clip de *Final Form* (tiré de son dernier album multi-primé *The Return*), marque son retour au pays natal.

La réputation du rappeur Pilato (« People in Lyrical Arena Taking the Power »), alias Fumba Chamba, 36 ans, reste, elle, cantonnée à la jeunesse et aux habitants des *townships* de ce pays de 18 millions d'habitants. Mais elle ne devrait pas tarder à rayonner hors des frontières de l'Afrique australe. Sur scène comme dans son quotidien, Pilato est en effet tout à la fois le rebelle calme de la société civile zambienne et l'une des bêtes noires du Patriotic Front, le parti au pouvoir. En août 2021, les Zambiens participent au match retour de 2016, qui opposait le président sortant Edgar Lungu à l'homme d'affaires Hakainde

> « Les thèmes du rappeur sont ceux qui préoccupent les 60 % de Zambiens vivant avec moins de 2 dollars par jour. »

Hichilema, de l'UNDP. L'influence de Pilato dans les *townships* du pays est déterminante…

Féru de poésie, passé par des études de philosophie, Pilato rappe-chante majoritairement en bemba, la plus importante langue vernaculaire parlée, aux côtés de l'anglais, par la Zambie des villes et des champs, des rives du fleuve Zambeze à la Copperbelt, la ceinture de cuivre zambienne dont Pilato est lui-même originaire. Sorti le 4 juillet 2020 sur les réseaux sociaux du pays, *Here I Live* son quatrième album, serti de témoignages bruts de zambiens de la rue, affirme sa singularité parmi la scène rap nationale. Pilato s'exprime sur des musiques irriguées par celles de la sous-région, mais également par la Kalindula, la musique traditionnelle du Nord-Ouest zambien, popularisée par feu P.K. Chishala sous le régime du père de la nation, Kenneth Kaunda. Les thèmes que le rappeur trousse en vignettes imagées, sont ceux qui préoccupent les 60 % de Zambiens vivant avec moins de 2 dollars par jour : pollution liée à l'industrie cuprifère, coût de la vie, corruption, enfants des rues, droits des femmes…

Quand il ne rappe pas, Pilato (@iampilato) occupe les réseaux sociaux pour mener des interventions d'agit-prop et participer à des débats sur les solutions aux inégalités sociales qui se creusent dans le pays. « *Là où la voix de nombreux chanteurs s'identifie aux quelques élites puissantes qui abusent de la confiance du public, volent les pauvres, fabriquent l'inégalité, servent de sage-femme à l'injustice et érodent la démocratie zambienne, Pilato élève la voix pour mépriser les actions de ces élites, pour assister à la douleur de ceux qui souffrent, et pour servir les silencieux et les opprimés* », souligne l'historien et professeur universitaire zambien Sishuwa Sishuwa.

Le nom de Fumba Chamba a commencé à circuler parmi les zambiens en 2013. Les espoirs portés par les stances populistes du président élu Michael Sata, surnommé le Cobra, tournent à l'aigre. « *En arrivant au pouvoir, celui-ci avait annoncé qu'il allait créer des routes, donner des emplois aux jeunes, industrialiser notre économie, etc. Quand nous avons constaté que rien n'avait été lancé, nous avons alors fait une chanson intitulée "Lies" (mensonge)* ». Sata décède en cours de fonction. En 2015, alors qu'Edgar Lungu est élu de justesse pour conclure le mandat de son prédécesseur décédé, Pilato refait parler de lui avec *Lungu Anabwela* qui griffe, l'air de rien, le nouveau chef de l'État. Le morceau lui vaut sa première arrestation par la police zambienne pour diffamation. Un an plus tard, Edgar Lungu est reconduit à la tête du pays à l'issue d'un duel particulièrement tendu contre Hakainde Hichilema. Le 29 septembre 2017, alors que le budget national est présenté au Parlement national, un groupe de six activistes comprenant Pilato organise une manifestation pacifique près de la chambre des députés dénonçant l'utilisation abusive des fonds publics. Bilan : arrestation et inculpation pour infractions à la loi sur l'ordre public. Fin 2017, un nouveau morceau force cette fois-ci Pilato, menacé de mort, à partir se réfugier cinq mois en Afrique du Sud : *Koswe Mumpoto* (*Un Rat Dans Le Pot*), métaphore sur la corruption régnant parmi les cercles du pouvoir. Depuis le retour de Pilato au pays, en mai 2018, les droits humains ont continué à se dégrader en Zambie sur fond de détérioration de la sécurité alimentaire et de bombe à retardement de la dette extérieure. La crise économique provoquée par la Covid-19 place désormais le pays face à un seuil « insoutenable » d'endettement, dont les Zambiens seront, une nouvelle fois, les premières victimes.

Piato constate que la sortie de son nouvel album « *a suscité nombre de débats et de conversations intéressantes sur les inégalités économiques en Zambie et le fait que les Zambiens de base sont les seuls détenteurs des solutions à ces problèmes* ». Pour autant, il n'entend pas s'afficher derrière un parti politique : « *Je suis attaché à l'idée que le véritable pouvoir pour mener le changement est celui du peuple. Personne ne m'a élu pour être artiste : c'est un privilège que je prends au sérieux et avec grâce, cela me permet toute liberté et flexibilité…* »

> « *Le véritable pouvoir pour mener le changement est celui du peuple. Personne ne m'a élu pour être artiste : c'est un privilège que je prends au sérieux et avec grâce.* »
>
> Pilato

Pilato - droits réservés

NOVEMBRE 2020 • EN BREF

←...hymne à la première femme du pays (p.134)- En Turquie 2 membres de Grup Yorum libérées sous contrôle judiciaire (p.22). **5/11** ▸ Le festival Toulousain Locombia lance des DJ Sessions en ligne. **9/11** ▸ Méditation et Beatbox du moine bouddhiste zen Yogetsu Akasaka sur le net...→

Grandeur et oubli des musiciens juifs irakiens

Par Coline Houssais - 9 novembre 2020

Les artistes de confession et de culture juives ont été importants dans la musique du monde arabe jusqu'à la première moitié du 20e siècle, qu'il s'agisse de la forte tradition andalouse au Maghreb et des stars du cinéma chantant égyptien – corollaire naturel de l'industrie musicale naissante – comme Leïla Mourad (fille du compositeur Zaki Mourad) et Souad Zaki. À Bagdad plus qu'ailleurs peut-être néanmoins, la scène musicale est très fortement liée à cette communauté.

Quelles en sont les raisons ? La communauté juive irakienne est l'une des plus anciennes de la région, implantée depuis les temps immémoriaux de Babylone. À très grande majorité urbaine, elle forme une part importante de la population de Bagdad, pleinement intégrée à la société de la ville et contribuant fortement au fil des siècles à la culture de cette dernière. Par ailleurs, et malgré l'opposition de certaines franges les plus conservatrices qui réprouvent la musique profane, il est relativement plus aisé – notamment pour les femmes – de confession juive et chrétienne de faire carrière dans le domaine. Enfin, l'établissement d'un certain nombre d'institutions de bienfaisance visant à former de jeunes aveugles à la musique (un des rares débouchés professionnels compatibles alors avec leur handicap), fournit des contingents de joueurs de qanoun, nay, violon ou encore percussions, reconnaissables sur scène ou dans les studios à leur lunettes teintées.

Des années 1920 à la révolution de 1958 qui met fin à une monarchie éphémère instaurée par la puissance mandataire britannique, la musique à Bagdad connaît un âge d'or, porté par le développement socio-économique de la ville – ancienne capitale des Abassides, elle n'est jusqu'au lendemain de la Première guerre mondiale qu'une bourgade périphérique de l'empire ottoman – ainsi que par les progrès technologiques d'enregistrement et de diffusion de la musique. Ainsi, le

> « En Irak comme dans la diaspora, le fertile répertoire des frères Koweiti continue de représenter un lien fort avec un pays lointain et un âge d'or depuis longtemps tombé en poussière »

fameux maqam irakien, système de modes et de gammes articulées autour d'un ensemble précis de pièces musicales instrumentales et vocales, réputé dans toute la région pour son raffinement et sa sophistication, n'est assurément pas nouveau. La popularisation de la radio (pour le grand public, via notamment les cafés), du tourne-disque (pour les plus privilégiés) puis plus tard du cinéma change la donne : les performances des artistes sont conservées et rendues accessibles à tous par delà les obstacles matériels.

Cet âge d'or est porté par un certain nombre de figures, à commencer par les frères Daoud et Saleh Al Koweiti. Irakiens, ils sont les fils d'un marchand juif installé à Koweït pour mener à bien ses affaires qui l'amènent d'Alep à Calcutta. Enfants prodiges, Daoud (au oud) et Saleh (au violon) débutent dans les cafés de Bassorah puis de Bagdad, avant, une fois devenus adultes, de participer au Congrès du Caire de 1932, événement fondateur de la musique arabe savante moderne. À l'exception du grand chanteur Mohammed Al Qabbanji qui la dirige, la délégation irakienne est d'ailleurs composée uniquement de musiciens juifs, témoignage de l'importance de ces derniers à Bagdad. À leur retour en Irak, les frères Al Koweiti, très appréciés de la monarchie, sont invités à orchestrer les festivités du couronnement du roi Ghazi, puis de son fils Faysal II. Leur notoriété est telle que les géants de la musique égyptienne Mohammed Abdelwahab et Oum Kalthoum viennent leur rendre

Extrait du spectacle de Coline Houssais « Les Rossignols de Bagdad » - © Agence Ustaza

visite à Bagdad, discutant compositions et s'initiant à leurs côtés aux subtilités du maqam irakien. Leurs innombrables compositions (*Fog Al Nakhal, Talaa Min Beit Abouha*, *Yanabaat El Raihan*) continuent de faire partie du répertoire populaire irakien.

Les frères Al Koweiti collaborent régulièrement avec une autre grande diva, leur compatriote et coreligionnaire Salima « Pacha » Mourad. Découverte dans l'établissement de charme fréquenté par la bonne société baghdadie que tient sa sœur, elle s'initie auprès des plus grands, qui lui composent également des chansons. Mariée au ténor Nazem El Ghazali (le mariage, mixte, est également marqué par une grande différence d'âge entre Mourad et son cadet El Ghazali), elle se produit avec ce dernier en Irak et à l'étranger avant de tenir, prématurément veuve, le cabaret que le couple avait ouvert. Salima Mourad meurt dans un relatif anonymat en 1974, au sein d'une communauté qui n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même. En effet, incités (pour ne pas dire forcés) à quitter l'Irak au début des années 1950, les juifs de Bagdad partis en Israël s'y sont vus confrontés à une forte marginalisation au regard de leurs origines arabes.

Daoud et Saleh Al Koweiti, chouchous du roi Ghazi, se retrouvent à vivre de petits boulots et quelques apparitions dans les mariages irakiens des faubourgs de Tel Aviv. Ils se refusent à transmettre leur culture et leur art à leurs descendants, espérant ainsi leur éviter ce goût d'exil trop amer qui ne cesse de leur envahir la gorge et leur serrer le cœur. Plus apaisé dans son rapport à sa double identité, le petit-fils de Daoud Al Koweiti, Dudu Tassa, s'est néanmoins réapproprié cet héritage familial à travers deux albums sous le nom de Dudu Tassa and the Kuwaitis qui offrent un traitement résolument rock et électro à des morceaux désormais considérés comme des classiques. Il collabore aussi régulièrement avec d'autres artistes d'origine irakienne comme Yair Dalal.

En Irak comme dans la diaspora installée essentiellement en Amérique du Nord, en Israël et en Angleterre, le fertile répertoire des Koweiti continue de faire vibrer et de représenter un lien fort avec un pays lointain et un âge d'or depuis longtemps tombé en poussière. Officiellement, les frères Al Koweiti cependant n'existent plus sur leur terre natale, faisant aux côtés d'autres artistes jugés « subversifs », par leur identité ou leurs opinions politiques, les frais des politiques d'expurgation engagées par le Ministère de la culture à l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Leurs 1200 compositions ont ainsi été anonymisées, rejoignant un corpus « traditionnel » qui ne cesse cependant d'exister.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

#ScèneFrançaise
#AuxSons

3 questions à
SOFIANE SAIDI

Par Team #AuxSons, 16 novembre 2020

© droits réservés

L'une des plus belles voix du territoire français est algérienne. C'est celle de Sofiane Saidi, rénovateur du raï, pilier vocal des groupes hommages à Rachid Taha (l'Armée Mexicaine, Le Couscous Clan) ou atout mélodique de l'électro orientale d'Acid Arab. Il nous raconte son confinement.

• Artistiquement, comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?

« Je suis parti en Algérie tout de suite après la soirée Belek Belek (le 7 mars 2020 pour Banlieues Bleues soit une semaine avant l'annonce du premier confinement. ndlr). Je devais n'y rester que quelques jours, mais je suis resté coincé quatre mois. Ça m'a permis de me reposer d'une longue tournée de 3 ans. Rien qu'en 2019, j'ai comptabilisé 130 dates, ce qui ne m'a pas laissé le temps de créer de nouvelles choses. Ce confinement m'a permis de me rapprocher déjà de ma famille et j'ai commencé à composer de nouvelles chansons, à réfléchir à une musique de film que l'on m'avait proposé. Ça m'a permis de me retrouver face à une feuille blanche et de repartir vers une nouvelle aventure. »

• Avez-vous participé à des événements en ligne pendant cette période ?

« Début avril avec Rodolphe Burger et Mehdi Haddab on a ouvert Plumm. TV, la chaîne de Rachid Arhab avec le morceau "Mademoiselle". J'étais à Sidi Bel Abbès, Rodolphe était chez lui à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace et Mehdi à Rennes. Après, j'ai vu beaucoup de choses en streaming : c'est bien et c'est pas bien. Bien parce que beaucoup d'artistes ont été inventifs, ont continué à créer, à faire des choses et à les montrer. Mais si la terre a réagi comme ça, c'est que ça méritait de faire une pause. De laisser la terre s'exprimer et de laisser le public écouter autre chose, les pas de leurs enfants, les oiseaux. Il y a un proverbe qui traduit de l'arabe dit "l'eau reprend toujours son chemin", c'est à dire que la nature exprime toujours sa raison et j'ai l'impression, du moins du côté des décideurs, que l'on n'a pas retenu la décision et que l'on est reparti dans plein de bêtises, de choses qui fâchent. »

• Comment improvisez-vous ce nouveau confinement ?

« Le lendemain de l'annonce du président, je me suis réveillé avec les jambes lourdes. J'étais un peu découragé, car tous les concerts que l'on avait réussi à maintenir ou difficilement recaler ont été annulés. Du coup les perspectives se referment. Je ne suis ni médecin, ni politicien et ne peux pas juger de la qualité de ces décisions, mais comme les cafetiers ou les restaurateurs, j'ai l'impression que nous sommes un peu des laissés pour compte. Pourtant la culture est nécessaire dans la vie des gens. Ils sont confinés et affrontent l'angoisse, la frustration, des maux que la culture peut un peu soulager. Pour ce second confinement je suis à Paris, heureusement j'ai un studio et du matériel et je continue à composer. En tous les cas je m'oblige à me lever le matin, à me faire un café et à travailler. Après j'ai envie de répéter une phrase que Biyouna (comédienne, danseuse et chanteuse algérienne) a prononcé "En Algérie la crise on connait, elle fait partie de la famille !" et moi aussi je suis né dans la crise et j'ai toujours appris à faire avec. On va s'adapter. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que la musique, la culture va muter vers quelque chose de nouveau et je pense que ce sera encore plus puissant et créatif, qu'il va y avoir des albums incroyables. Certains talents vont peut-être disparaître mais de nouveaux vont arriver. Il faut être très courageux aujourd'hui pour continuer à faire de la musique et comme après les deux guerres mondiales des artistes extraordinaires devraient apparaître. »

Playlists

5 novembre 2020

LA DAME BLANCHE

© Maxi Guterman

De Pinar del Rio jusqu'à Paris, en passant par Mexico et Buenos Aires, La Dame Blanche s'est imposée en quelques années comme une véritable alchimiste du hip-hop afro-latin.

Son quatrième album *ELLA* est le fruit de sa réflexion sur la condition féminine dans le monde. Elle y peint les portraits de dix mères, sœurs, amies et inconnues rencontrées sur les routes. Un projet engagé où elle délivre un message fort sur le refus de la violence, l'affirmation de soi, la liberté sexuelle et la résilience. Sa voix altière, son flow précis et le concours des esprits afro-cubains, créent en concert une atmosphère unique empreinte de mysticisme.

Dans sa playlist La Dame Blanche nous emmène à Cuba pour savourer les musiques passées et présentes de l'île caribéenne : « *La flûte et le Danzón, une source intarissable.* » Elle nous promène aussi dans ses influences rap venues du Mexique, des Etats-Unis et d'Espagne : « *La poésie, le couplet, la rime, la vérité, la musique et la réalité.* »

1. **Celia Cruz** *Bemba Colora*
2. **Los Van Van** *Aqui El Que Baila Gana*
3. **Orquesta Aragon** *La Flauta Mágica*
4. **Bola De Nieve** *Vete De Mí*
5. **Orishas** *A Lo Cubano*
6. **Mala Rodríguez** *Por La Noche*
7. **Snoop Lion** *Reincarnated*
8. **Lizzo** *Cuz I Love You*
9. **Pablo Milanés** *Yo Me Quedo*
10. **José José** *Quiero Perderme Contigo*

1. **Meryem Aassid** *Taliouine*
2. **Naji Soul** *Aicha Kendicha*
3. **Rhita Nattah, Sami Chaouki, Samir El Bousaadi** *Witness*
4. **Snitra** *Hamdouchia*
5. **Sonia Noor** *Poco a Poco*
6. **Hala Bensaid** *Sakan Qalbi*
7. **Tasuta NImal** *Sigham Olinw*
8. **Khtek** *KickOff*
9. **Jubantouja** *Tidit*
10. **D33pSoul** *El Elwa*

Brahim El Mazned, fondateur et directeur de Visa For Music (Rabat), nous a concocté une playlist de 10 artistes marocains sélectionnés pour l'édition 2020 de son festival.

« Visa for Music maintient son engagement et revient le temps d'une édition "digitale" du 18 au 21 novembre 2020. Les circonstances ne permettent pas la tenue de concerts en live, mais le festival sera l'occasion d'enregistrer des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains et résidents au Maroc. Des conférences, formations et ateliers sont organisés à Rabat, comme lors des précédentes éditions.

Visa For Music accorde une importance particulière à respecter la parité, dans le choix des artistes, tant émergents que confirmés, et des intervenants ainsi qu'un équilibre territorial et des esthétiques musicales, en choisissant des artistes originaires de diverses régions du Maroc telles que Rabat, Skhirat, Témara, Casablanca, Oujda, Chefchaouen, Safi, Essaouira, Azilal, Khémissates, Boumalne Dades, Laayoune ou encore Agadir. »

© droits réservés

BRAHIM EL MAZNED
(Visa For Music)

12 novembre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Les femmes et le chant dans la culture somalienne

Par Bashir Goth - 16 novembre 2020

Cet article a été rédigé pour le site Music In Africa. #AuxSons l'a traduit en français et partagé dans le cadre d'un partenariat média. Certains extraits ont été abréviés (…). Pour retrouver l'intégralité de l'article en anglais, rendez-vous sur le site de Music In Africa.

Le chant n'est pas seulement une partie intégrante de la vie quotidienne des femmes somaliennes, c'est aussi le moyen à travers lequel elles peuvent exprimer leurs griefs et critiquer les normes sociales paternalistes qui ont renforcé l'hégémonie masculine et limité leur participation sociale à certains rôles stéréotypés. La poésie chantée par les femmes somaliennes transmet les messages et les histoires sur leur statut dans la société.

Hodan Abdirahman - © Music In Africa

Inciter à la réforme sociale par le biais de chansons

Dans les paroles de folklore ci-dessous, il est clair que les femmes somaliennes refusent d'être simples spectatrices dans le débat pour le changement social. Elles mènent une campagne de sensibilisation à travers leur poésie chantée pour engendrer le type de réforme auquel elles aspirent.
Dans l'exemple suivant, texte qui méprise le rôle attendu d'une épouse, une femme met en garde son amie, *geelo* en somali, sur les difficultés auxquelles elle sera confrontée la première nuit de son mariage.
Haddaba geeladaydii (Oh, ma chère geelo)
Ila garan ogtaydii (Ma gracieuse partenaire de danse)
Caawaba dirqaad geli (Ce soir, ta servitude commence)
Dirqi wiil yar baad geli (La servitude auprès d'un jeune homme)
Dabka iga shid baad geli (Qui t'ordonnera d'allumer le feu pour lui).
La polygamie est un autre sujet que les Somaliennes abordent fréquemment dans leur poésie chantée, comme en témoignent les vers bien connus qui suivent, de la chanson *Godadle*, que les femmes chantent en martelant le grain à l'aide d'un mortier et d'un pilon :
Godadle godadleeyow godadle (Oh, toi propriétaire de jolies cahutes)
Godadle xiisaalow godadle (Oh, toi et ton désir capricieux, et toutes tes cahutes)
Gabadh yar uu gabayuu (Oh, toi l'homme qui après avoir négligé ta jeune épouse)
Uu guduudiyayuu (L'avoir frappée jusqu'au sang)

> « Les Somaliennes ne manquent pas une occasion de critiquer les normes sociales qui les cantonnent dans certains rôles stéréotypés ou d'exprimer leur opinion sur la façon dont les choses doivent être. »

Uu gogosha ku cunayuu (Tuée à force de harcèlements au lit)
Way gabtaa yidhiyee godadle (Tu prétends qu'elle t'ignorait).
Les Somaliennes ne manquent donc pas une occasion de critiquer les normes sociales qui les cantonnent dans certains rôles ou d'exprimer leur opinion sur la façon dont les choses doivent être. Elles chantent aussi des chansons sur leur travail, notamment lors du barattage du beurre. De leurs voix harmonieuses, elles s'adressent au pot de lait, appelé *haan*, le pressant de fermenter plus vite tout en lui reprochant son entêtement. Les chansons mettent aussi l'accent sur la quantité de travail nécessaire au processus ainsi que sur l'importance du beurre.
Enfin, parmi les paroles les plus célèbres évoquées pour aborder la poésie populaire somalienne, se trouvent celles que les femmes chantent en fabriquant des nattes, ou *kabad*, pour leurs huttes nomades. Chaque ligne contient un message :
Naagta kabada leheey
Kaalin culuseey
Adaan kayd hore u sii dhiganeey
(Oh, toi femme, propriétaire du tapis.
Pourquoi trouvons-nous ton travail si pesant ?
Parce que tu n'as pas gardé de provisions pour un tel travail)
(…)
Il existe des centaines de poèmes comparables chantés par les femmes somaliennes qui évoquent leurs activités et chaque événement auquel elles participent. Cette forte tradition du chant féminin explique pourquoi, lorsque la musique moderne somalienne est née en 1943 et initiée par Abdi Deeqsi Warfa (Abdi Sinimo) avec ses chansons *balwo*, Khadija Iyeh Dharar (Khadijo Balwo) était à ses côtés comme partenaire. Elle a même emprunté le nom du genre, *balwo*, comme nom d'artiste.

Chanteuses modernes

D'autres pionnières ont rapidement emboîté le pas de Khadijo Balwo, telles que Shamis Abokor (Guduudo Carwo), la première somalienne à enregistrer une chanson pour Radio Hargeisa en Somalie britannique, et Khadija Abdullahi Daleys, devenue la première chanteuse de Mogadiscio (Somalie italienne). Daleys fut honorée dans le Minnesota peu de temps avant sa mort.
Durant l'âge d'or de la musique somalienne dans les années 1960-80, les chanteuses somaliennes

NOVEMBRE 2020 • EN BREF

←...**10/11** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Naïssam Jalal (P.60). **12/11** ▸ Le duo Ko Shin Moon lance le clip Antelias, hommage au compositeur libanais Elias Rahbani. - Les finalistes du Prix des Musiques d'ICI sur France Musique. - Herenger présente son clip...→

Sahra Halgan © droits réservés

« Durant l'âge d'or de la musique somalienne dans les années 1960-80, les chanteuses somaliennes semblaient être plus nombreuses que les hommes. »

semblaient être plus nombreuses que les hommes. Parmi les chanteuses emblématiques qui captivaient les mélomanes à cette époque figuraient Fadumo Abdillahi (Maandeeq), Halima Khalif (Magool), Zainab Haji Ali (Baxsan), Farhiya Ali, Hibo Mohamed (Hibo Nuura), Sahra Ahmed, Amina Abdillahi, Khadra Dahir, Zeinab Egeh , Shankaroon Ahmed, Fadumo Qasim Hilowle, Maryan Mursal, Khadija Mahamoud (Qalanjo), Qamar Abdillahi (Harawo), Saado Ali Warsame, Saafi Duale, Marwo Mohamed, Ruun Haddi Saban, Amina Fayr, Kinsi Haji Adan et bien d'autres du célèbre supergroupe musical Waaberi.

◆ Déclin du rôle des femmes dans la musique

Lorsque le gouvernement somalien s'est effondré en 1991, les femmes artistes ont fui le pays en masse. Celles restées au pays ont cessé de chanter après la prise de contrôle du pays par des groupes radicaux tels que Al-Shabab en 2009. Les quelques audacieuses laissées pour compte qui tentèrent de pratiquer une certaine forme de musique furent sévèrement punies. Les représentations furent interdites et même les musiciens masculins se détournèrent des spectacles pour se tourner vers un conservatisme religieux.

Même si de nombreux Somaliens s'opposent encore à la musique, comme en témoigne l'interdiction de Nasteexo Indho de se produire à Hargeisa en août 2016, la tentative de la part de dignitaires religieux d'empêcher la tenue d'un concert de Kiin Jama Yare en avril 2018 à Mogadiscio fut infructueuse. Les artistes Waaberi qui ont émigré à l'étranger ravivent la musique somalienne dans de nombreuses régions du monde – et une nouvelle génération d'artistes féminines de la diaspora reprend le flambeau.

Parmi les chanteuses les plus célèbres figurent Zainab Laba Dhagax, Deeqa Ahmed, Farhiya Fiska, Naseexo Indho, Hodan Abdirahman, Kiin Jaamac Yare, Halimo Gobaad, Rahma Rose, Nimo Dareen, Nimo Yasin, Idil Barkhad, Amina Faaraxla et bien d'autres encore.

Les Somaliennes de la seconde génération, vivant principalement en Occident, repoussent également les frontières de la musique somalienne, comme les sœurs connues sous le nom de Faarrow dont le travail s'oriente du côté du genre Afropop.

Enfin, l'un des chaînons manquants dans la contribution par ailleurs remarquable des Somaliennes à la musique, est Fawzia Haji, devenue la première femme somalienne DJ travaillant sous le nom de scène, DJ Fawz.

(...)

◆ La nouvelle voie pour la musique des Somaliennes

Si l'on examine le paysage de la musique somalienne aujourd'hui, on constate immanquablement le rôle essentiel des femmes dans la refonte de la musique classique, le rejet des barrières sociales et la confrontation aux tabous culturels. Grâce à la présence de grandes communautés somaliennes dans la diaspora, où les jeunes talents féminins trouvent plus de liberté et d'occasions de suivre et de réaliser leur passion pour la musique, et où l'explosion des médias sociaux participe à amplifier la voix des femmes, on ne peut que s'attendre à voir cette tendance se poursuivre.

(...)

En Somalie aujourd'hui, les musiciennes se battent contre la pression conservatrice et innovent pour elles-mêmes. Outre Sahra Halgan et sa maison de musique révolutionnaire Hiddo Dhawr à Hargeisa qui a reçu un bon accueil de la part de la jeunesse, une autre musicienne légendaire s'est lancée dans un projet ambitieux à Mogadiscio. Récemment, Muslimo Hilowle, l'une des premières Somaliennes à jouer des instruments de musique professionnellement, et émerger dans le milieu à Waaberi, a commencé à promouvoir la musique de filles d'un orphelinat du quartier de Boondheere.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Faarrow © droits réservés

NOVEMBRE 2020 • EN BREF
←...*Aux Etoiles du Nord (feat. Kyekyeku)*, inspiré de récits de migrants. **16/11** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Sofiane Saidi (p.74) - 60 ans d'indépendance en musique : La Haute Volta, futur Burkina Faso et l'Harmonie Voltaïque (p.134). **17/11** ▸ Old School...→

FOCUS

Novembre 2020

Les Diggers, ces aventuriers des sons presque perdus

Par Baba Squaaly - 23 novembre 2020

À en croire la traduction du mot anglais, le Digger est un mineur. Plongeant au plus profond des entrailles des musiques, il exhume des pépites avant de les partager. Rencontre avec quelques-uns de ces orpailleurs des musiques d'antan pour mieux saisir les contours de cette activité et en pister les dernières évolutions.

Longtemps, « digger » fut l'apanage de collectionneurs qui cherchaient à préserver des patrimoines musicaux enfouis sur d'antédiluviennes galettes de cire noire. À l'aube de la culture club, « digger » est devenu une sorte de légion d'honneur auto-épinglée par des DJs qui savaient déterrer et retailler des bijoux sonores pour le dancefloor. Mais les droits des artistes et des producteurs n'ont pas toujours été respectés. L'engouement pour un titre a parfois pris le pas sur le respect des droits de leurs créateurs et producteurs. Aujourd'hui, dans un monde à portée de clic, le « digger » est devenu une sorte d'archéologue 3.0 qui se doit d'allier passion du groove, connaissance en ethnomusicologie et en droit de la musique.

L'oreille et le flair

Deni Shain, dont le nom est attaché aux compilations *Space Echo* et *Bitori* (Cap-Vert) *Pop Makossa* (Cameroun) et depuis 2018 à son label Atangana Records, « dig » depuis une dizaine d'années. « *J'ai commencé au Portugal* », raconte-t-il : « *J'avais une résidence au Musicbox, un club de Lisbonne. En sortant à 6 heure du mat, je me précipitais à Feira da Ladra, le marché aux puces local, où des Capverdiens et Haïtiens vendaient les 45 tours de famille. Ainsi, tu construis ta collection, ton empreinte sonore.* » Son amour de la musique et des rencontres ont fait le reste. « *C'est un vrai boulot* », reprend-t-il : « *Il faut avoir l'oreille et le flair, car tu dois dénicher les bons titres et pister les ayants-droits. Si tu souhaites les compiler, les commercialiser, tu dois retrouver les artistes, mais aussi les producteurs.* » À l'heure d'internet, ce jeu de piste peut sembler plus simple, mais, selon lui rien ne vaut « *le terrain, le bouche à oreille ou même le hasard* ».

> « La notion de patrimoine est importante. Il faut dénicher les bons titres et pister les ayants-droits. »

Parfois ce sont les ayant-droits qui sollicitent le savoir-faire de ces archivistes. Installé depuis 2019 à Pointe à Pitre (Guadeloupe), Deni Shain digitalise le catalogue du mythique producteur auteur-compositeur-interprète guadeloupéen Henri Debs décédé il y a 7 ans. « *Son fils Ryko a restauré son studio et souhaité archiver les enregistrements de son père (400 albums, 300 45T)* », relate le DJ : « *Ici, la notion de patrimoine est importante. Être entouré de tous ces disques est un vrai bonheur pour un digger.* » En bon activiste, ce DJ qui désormais officie en duo au côté de DJ After au sein du KalBass Sound-System, prévoit un pendant audio-visuel, une série de documentaires et de livres-audio afin de prolonger son travail de restauration, et la dernière sortie de son label, *Mizik La Ka Dansé*, est une compilation de biguines-latines du catalogue Debs.

Indiana Jones de la musique

Mais combien de titres attendent sur une étagère qu'on puisse retracer la généalogie des droits afin de « clearer » leur utilisation ? Les histoires à ce sujet ne manquent pas. Diggers respectueux comme artistes ou producteurs floués par des « fans » peu scrupuleux, pourraient noircir les pages d'un livre, d'anecdotes cocasses, « *même si les sommes en jeu sont rarement faramineuses* » précise Etienne Tron. Ce DJ, producteur et responsable du label Secousse, précise que les droits des créateurs et producteurs sont mieux pris en compte que par le passé : « *Comme Internet mondialise dans l'instant la moindre sortie, on ne peut plus faire n'importe quoi. Tout se sait, aujourd'hui. De plus, des labels comme Soundway, Honest Jon's ont contribué à élever le niveau tant en termes de contenu et de respect des droits, que de qualité du son, ce qui a impacté positivement le petit milieu des diggers.* »

> « Quand j'ai voulu joindre la chanteuse comorienne Zaza, j'ai cherché en vain du côté des Comores, avant de la localiser via un contact dans le 93. »
>
> Etienne Tron

Lui avoue dépenser à chaque sortie, plusieurs milliers d'euros pour la digitalisation, le mastering et la laque, les trois étapes qui assurent un rendu sonore maximum. « *C'est un investissement, qu'on ne peut recouvrer en 6 mois. Heureusement, nos sorties s'écoulent souvent sur des périodes bien plus longues.* » ajoute-t-il, citant deux de ses best-sellers qui continue à se vendre : la réédition du maxi *Propriété Privée* du Congolais Sammy Massamba ou l'hymne composé par le balafoniste malien Neba Solo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2002.

Au début de l'été, Etienne Tron publiait *Nduzangou*, un titre composé en 2015 de la chanteuse comorienne Zaza. « *C'est une artiste qui anime les mariages en duo avec Zile un musicien-producteur. Je l'ai découverte par le biais de ses clips dont certains passent la barre du million et demi de vues. Quand j'ai voulu la joindre, j'ai cherché en vain du côté des Comores, avant de la localiser via un contact dans le 93.* » raconte-t-il.

L'Orient Sonore

Depuis Beyrouth, Kamal Kassar, un « *avocat, amoureux de la musique et musicien* » comme il se définit, tente de faire revivre des « *répertoires classiques tombés dans l'oubli* ». S'il perçoit ce que peut recouvrir le terme « digger », il considère que le travail initié en 2009 par la Fondation AMAR, vouée à l'Archivage et la Recherche sur la Musique Arabe, est différent, plus complet : « *Ces musiques qui ont connu leur heure de gloire entre 1850 et 1930, ne doivent pas disparaitre. Nous publions un à deux coffrets par an (dist. L'Autre Distribution), accompagnés de livrets très documentés et diffusons de nombreux podcasts en arabe, transcrits en anglais via notre site. Nous soutenons par ailleurs de jeunes formations intéressées par ces musiques, que nous enregistrons et diffusons.* » explique celui qui est aussi le commissaire de l'exposition *L'Orient Sonore* proposée jusqu'au 4 janvier au MuCEM à Marseille. A côté de la soixantaine de 78 tours issus de la collection de la fondation, sont présentés, sous forme d'installations géantes, des enregistrements audiovisuels d'une douzaine de traditions musicales orales orientales menacées de disparition.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Une photo de septembre 2009, dans un lieu français tenu secret, par le label Les Mains Noires, dont le blog est dédié au dig et à la photographie - © Frédéric Thiphagne

NOVEMBRE 2020 • EN BREF

←...Funky Family penche vers l'afrobeat avec le clip *Closer to Eternity*. – Ne pouvant accueillir de public, le festival Africolor propose des concerts en livestream. **18/11** ▸ 60 ans d'indépendance en musique : Amédée Pierre, le rossignol de Côte d'Ivoire (P.134)...→

#ScèneFrançaise #AuxSons

3 questions à TOMA FETERMAN

Par Team #AuxSons, 2 décembre 2020

Comme il le dit lui-même, le fondateur de la Caravane Passe, de Souiet Suprem et producteur de l'ultime album de Rachid Taha Je suis Africain, est un workaholic. Et même pendant le confinement, Toma Feterman soucieux de sa mission généreuse d'artiste n'a cessé de multiplier les projets.

© Tijana Pakic

• Comment, du point de vue artistique, avez-vous vécu le premier confinement ?

« Avec La Caravane Passe, nous avons l'habitude de faire entre 1 et 3 concerts par semaine et de prendre 2 fois dans l'année 10 ou 15 jours de vacances. Avant la crise Covid-19, nous n'avions pas dormi plus de 2 semaines dans le même lit depuis 20 ans.

Juste avant, nous avons passé une semaine au Maroc autour d'Agadir pour tourner le clip de notre titre "Nomadic Spirit" avec Mehdi Nassouli : une semaine de rêve dans le désert, dans les montagnes, à la mer, dans les cascades… Quelques heures après notre retour, le Maroc fermait ses frontières et 3 jours plus tard le confinement commençait. Je suis d'une nature hyperactive, j'ai donc cherché à me rendre utile. Le personnel soignant et les magasins d'alimentation soignant les corps, j'ai cherché à ce que nous apaisions les esprits en restant présents pour le public. »

• Avez-vous participé à des événements en ligne pendant cette période ?

« Nous avons immédiatement lancé une première vidéo en live confiné, chacun chez soi, en jouant en mode "fanfare", comme on le fait à la fin de nos concerts. Nous pensions divertir nos fans. Mais la vidéo a eu une portée inattendue et nous avons touché beaucoup plus de monde que prévu. Ça nous a motivé pour en faire d'autres. Nous avons tourné 14 vidéos avec des invités différents et de véritables mises en scène, faisant participer les familles et les voisins des artistes. Nous avons eu la chance d'avoir Sanseverino, La rue Ketanou (presque au complet), R.Wan de Java, la Fanforale du Douzbekistan, Erika Serre, Flavia Coelho, Mouss et Hakim, les musiciens de Rachid Taha, Maia Barouh, des danseurs japonais, des danseurs de swing, Paloma Pradal, Mehdi Nassouli, Aalma Dili …

Ensuite j'ai imaginé un festival en plein air pour soutenir les artistes alternatifs et world. Nous avons monté "Le Festival des Confinés au Cabaret Sauvage", fin juillet, avec Meziane Azaiche, 3 jours de concerts pour jauge réduite avec live stream pour ceux qui ne pouvaient être présents.

Fin août, nous avons sorti notre album "Nomadic Spirit", dans un contexte très complexe, car pour un groupe alternatif sortir un album sans tournée pour le vendre relève de l'ordre de l'exploit. La date de concert de sortie de l'album en novembre au Cabaret Sauvage ne pouvant se tenir, j'ai proposé à Meziane de programmer un "Nomadic Spirit Festival" en octobre sur 3 jours, en jauge réduite. Chaque soirée était axée sur un aspect différent de notre album : Une soirée "French Song" avec Bazbaz et R.Wan, une autre "Nomadic Afrique" avec les musiciens de Rachid Taha et Akli.D et la troisième "Nomadic Queens" avec Karimouche, Flavia Coelho, Erika Serre et Paloma Pradal qui nous ont rejoint sur notre set. Chaque soir il y a eu une retransmission gratuite en direct sur les réseaux sociaux.

Ces deux festivals ont pu se tenir grâce à la générosité de Meziane qui a tout financé de sa poche, au nom de la résistance culturelle. J'avais prévu d'autres projets de ce type, mais nous avons tout annulé quand a sonné le glas du reconfinement. »

• Comment envisagez-vous ce reconfinement ?

« Nous l'abordons de la même façon combative. L'ambiance n'est plus la même. Taxer la culture de commerce non-essentiel nous a scandalisé, surtout en France, le pays de Molière. Quelle honte ! Nous avons lancé une nouvelle série de vidéos confinées, dans lesquelles nous allons dans des commerces essentiels jouer de la musique (dans un kebab, un resto de couscous, un food truck…). Je travaille aussi sur un projet d'émission plus ambitieux : "La Caravane Passe chez vous". L'idée est d'aller chez des artistes pour jouer de la musique en direct et faire leur portrait en confinement. »

Playlists

AWA LY

19 novembre 2020

© Oye Diran

On ne triche pas avec sa destinée, Awa Ly décide de se consacrer entièrement à la musique et enregistre, en 2014, un premier EP intitulé *Awa Ly*. Son mélange de folk, de jazz et d'emprunts aux musiques du monde séduit, en France comme en Italie, et les concerts s'enchaînent. Après une résidence au Sunset, elle s'engage dans un nouveau processus créatif qui aboutit à la sortie, en 2016, de l'album *Five and Feathers*, réalisé par Jean Lamoot et Pascal Danaé (Rivière Noire, Delgrès…). Interprété en anglais, porté par le single Here (enregistré avec le chanteur Faada Freddy), ce disque lui permet d'effectuer une tournée de plus de 100 dates en Europe, en Afrique et bien sûr en France. Au sujet de son album *Safe And Sound* (2020), Awa Ly évoque une « ambiance tribale, mystérieuse et mystique » inspirée d'abord par la nature, les racines et la terre. Les paroles ne cessent d'y revenir : le soleil, la lune, la mer, le vent, le ciel, les rites, les prières, les larmes, les possessions et exorcismes évoquent un corps aux prises avec une mystique naturelle immense et généreuse. Le folk acoustique se pare de blues, de métriques hypnotiques, de plaintes non appuyées mais profondes.

« La musique de toutes ces artistes de différentes cultures m'apaise et me soigne. Elles m'inspirent. Elles sont une source pour élever et diffuser les bonnes énergies et vibrations en nous… et en Gaïa. Hâte de vous retrouver pour partager de bonnes ondes ensemble ! » Awa Ly

1. **Sara Tavares** *Intro Onda de Som*
2. **Nawel Ben Kraïem** *Ala Jalek (acoustic)*
3. **Julia Sarr, Bojan Z** *Salamalekkum*
4. **Barbara Eramo** *Emisferi*
5. **Anne Paceo** *Here & Everywhere (S.H.A.M.A.N.E.S)*
6. **India.Arie** *I Am Light*
7. **Awa Ly** *Mesmerising*
8. **Gwendoline Absalon** *Vangasay*
9. **Rachelle Ferrell** *Gaia*
10. **Natalia Doco** *La Última Canción*

Les choix d'Aliou :

1. **Habib Koité** *Ma Ya*
2. **Baba Salah** *Every Season*

Les choix d'Oumar :

3. **Ali Farka Touré** *ASCO*
4. **Djelimady Tounkara** *Mansa*
5. **Haira Harby** *Tombouctou*
6. **Abdoulaye Diabate** *Gnouma*

Les choix de Garba :

7. **AC/DC** *T.N.T.*
8. **Robert Cray** *Don't Be Afraid of the Dark*
9. **Steve Vai** *Tender Surrender*
10. **Stevie Ray Vaughan** *Tin Pan Alley*
11. **Red Hot Chili Peppers** *Californication*

Aliou, Oumar et Garba Touré de Songhoy Blues nous présentent les morceaux qui leur inspirent le sentiment d'humanité, propre aux principes du Mogoya (voir le Focus « Mogoya » d'Andy Morgan page 82.)

Apparu il y a près de dix ans au moment de la guerre civile au Mali, le groupe Songhoy Blues s'est formé à Bamako en 2012 alors qu'ils venaient de fuir Tombouctou pour échapper aux salafistes ayant envahi le Nord du pays. Leur participation l'année suivante à la compilation Maison des Jeunes d'Africa Express, l'organisation culturelle de Damon Albarn, leur a ouvert une voie royale dans l'univers du rock international. *Music in Exile*, leur premier album (2015) est coproduit par Mark Zinner guitariste des Yeah Yeah Yeahs, leur second *Résistance* (2017) contient un duo avec Iggy Pop et leur *Optimisme* de 2020 a été réalisé par Matt Sweeney de Chavez. Leur rock songhaï solide est engagé. Ces portes paroles de l'association WaterAID, qui se bat pour un accès à une eau saine pour tous les peuples de la terre, dénoncent dans leurs morceaux l'obscurantisme religieux ou le ras le bol de la jeunesse face à l'injustice et à la corruption. Leur dernier album *Optimisme* est sorti le 23 octobre 2020.

© droits réservés

SONGHOY BLUES

20 mars 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Mogoya

Par Andy Morgan - 30 novembre 2020

Mogoya est un mot de la langue mandingue souvent traduit par « humanité » ou « le fait d'être humain ». Cette traduction me semble insatisfaisante car un humain ou une personne peut être bon ou mauvais. Une meilleure traduction est le mot yiddish mensch (« un homme bon »). Un mogo est un mensch, et la mogoya est le fait d'être un homme bon.

Mon fils entre dans la cuisine avec une pile d'assiettes sales entre les mains qu'il jette dans l'évier. Je lui demande de les mettre au lave-vaisselle. Il repart en faisant la tête. Le fils de l'ancien président du Mali, Karim Keïta, est filmé en train de siroter un verre de Moët et Chandon sur un yacht de luxe quelque part près des îles Baléares, entouré de jeunes femmes séduisantes, tandis que de nombreux citoyens maliens se demandent d'où viendront leurs prochains repas, ou si c'est suffisamment sûr de se rendre à leur marché local pour acheter des céréales. À divers degrés, mon fils et le fils de l'ancien président sont coupables de bafouer les principes de la *mogoya*.

La mogoya, mais qu'est-ce que c'est ?

Tous ceux à qui vous parlez auront leur propre définition de la *mogoya*. Pour Oumou Sangaré, qui a sorti un album intitulé *Mogoya* en 2017 (qui depuis a été ressorti en versions remixées et acoustiques), le mot signifie « humanité » et « honnêteté ». Le maître du n'goni, Bassékou Kouyaté décrit une personne qui a la *mogoya* comme « *Quelqu'un d'incorruptible, qui ne vous trahira jamais, ne sera jamais jaloux, ne voudra jamais faire de mal à personne.* » Selon la rappeuse Ami Yerewolo, avoir la *mogoya* signifie « *être là pour l'autre, s'aimer, s'entraider* ». Chérif Keïta, professeur de français et d'Arts Libéraux à l'Université de Carleton dans le Minnesota et biographe de Salif Keïta, estime que le principe de base de la *mogoya* « *est de savoir que vous venez au monde entre les mains d'autres personnes, et que vous quittez aussi ce monde entre les mains d'autres personnes. La mogoya admet la dépendance de l'homme à la communauté, à ses semblables.* »

> « À la naissance, un être humain est un simple animal, un homo sapiens sauvage et indompté. Elle ou il doit acquérir la mogoya pour devenir une personne complète avec qui il est facile de vivre. »

La *mogoya* appartient à cette couche sous-jacente de la spiritualité africaine qui précède l'arrivée de l'islam ou du christianisme. Le mot englobe les institutions et les attributs qui permettent aux êtres humains de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie : le village, la famille élargie, le moi extérieur « social », le soin et l'éducation des enfants, le respect des aînés et des ancêtres, l'honnêteté, l'humilité, la coopération, la tolérance et le respect.

La *mogoya* intègre les principes sociaux et les habitudes qui ont sous-tendu les sociétés mandingues pendant des siècles, de *horonya* (la noblesse), à *danbé* (la dignité) à *senankouya* (les relations inter-ethniques cordiales ou la capacité d'une personne appartenant à un groupe ethnique de se moquer gentiment d'une personne d'un autre groupe sans que cela conduise à la violence).

On oppose à la *mogoya* les forces des ténèbres et la discorde : le pays de la brousse sauvage au-delà du village, le moi privé intérieur, l'individualité destructrice, l'intérêt personnel égoïste, la jalousie, l'arrogance et la cupidité. Et surtout, la soif de l'argent.

Le concept bantou d'*ubuntu* est presque identique à celui de la *mogoya*. Lors des obsèques de Nelson Mandela, Barack Obama a décrit *ubuntu* comme un mot qui incarne le plus grand don de Mandela : « *Celui d'avoir reconnu que nous sommes tous unis par des liens invisibles, que l'humanité repose sur un même fondement, que nous nous réalisons en donnant de nous-mêmes aux autres et en veillant à leurs besoins.* » Il aurait pu tout aussi bien parler de la *mogoya*.

L'idée essentielle est qu'à la naissance, un être humain est un simple animal, un homo sapiens sauvage et indompté. Elle ou il doit acquérir la *mogoya* pour devenir une personne complète avec qui il est facile de vivre. C'est un processus de toute une vie et dans la société traditionnelle, ce processus commençait quand le bébé entendait les berceuses de sa mère puis les histoires, les secrets, les danses, la musique et le théâtre de la part de ses grands-parents, de la famille élargie, du village et, dans la société mandingue, des griots.

Aliou Toure, chanteur principal de Songhoy Blues - © Andy Morgan

En osmose progressive, l'enfant absorbait la sagesse des ancêtres et acquérait un fort sentiment de sa propre identité, sa place dans le monde et la différence entre le bien et le mal.

L'assimilation de la *mogoya* se déroulait ensuite par le biais d'un système prédéfini d'initiations et d'appartenance à des groupes d'âge et des associations, à travers l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et enfin la mort et à la réintégration du monde invisible des ancêtres et des esprits. L'éducation consistait avant tout à apprendre à vivre avec les autres. La curiosité, l'innovation et les prouesses individuelles étaient considérées comme des préoccupations secondaires, voire des dangers à éviter.

La mogoya aujourd'hui

Mais c'était avant. De nos jours, les Maliens passent plus de temps à déplorer la mort de la *mogoya* qu'à vivre selon ses préceptes. Un fait révélateur : l'album d'Oumou Sangaré est sorti au Mali sous le titre *Bi Mogoya*, ou « M*ogoya d'Aujourd'hui* ». Compte tenu de toutes les histoires de trahison, de malhonnêteté et d'infidélité dans les paroles de ses chansons, le titre est parfaitement logique.

« *Ici, en Afrique, nous avions certaines valeurs qui sont en train de se perdre* », m'a confié Oumou en 2017. « *L'Africain est très pauvre, mais très correct. Quand un Africain vous disait : "Oui, je le ferai", il le faisait, sans contrat ou quoi que ce soit. Il le faisait, car il avait donné sa parole. Mais maintenant, c'est l'opposé qui se produit.* »

> « La mogoya est inculquée par les berceuses, les histoires, les danses, la musique et le théâtre de la part de la famille, du village et, dans la société mandingue, des griots. »

La rappeuse Ami Yerewolo, un paradigme du franc-parler, en convient : « *Comme tout dans une société, la mogoya a ses forces et ses faiblesses. Sa force : quand vous avez un problème, toute la famille est avec vous.*

NOVEMBRE 2020 • EN BREF

←...**19/11** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à BAFANG (p.96). **23/11** ▸ Nouveau format numérique et interactif pour le Before Babel Music XP. **24/11** ▸ Le label INEDIT de la Maison des Cultures du Monde est de retour. **25/11** ▸ Rencontre Poétique avec Walead Ben Selim autour...→

On dort ensemble, on mange ensemble et on parle. Mais il y a un côté hypocrite à tout ça. Les gens sont vulnérables, il n'y a pas de travail, rien à faire, donc la seule occupation qu'ils peuvent trouver pour se distraire est de se blesser, se haïr, et trouver quelque chose avec lequel se détruire. »

Derrière la décennie de troubles que les Maliens ont subie et le coup d'État qui a renversé le père de Karim Keïta, le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, il y a le sentiment profond que quelque chose d'essentiel au caractère malien est sur le point d'être brisé par la cupidité, la corruption et l'aveuglement causé par l'argent. « *S'il y a tous ces problèmes aujourd'hui* », déclare Aliou Touré, chanteur principal du groupe Songhoy Blues, « *c'est parce que la mogoya a disparu et que l'amour du pouvoir a éclipsé le pouvoir de l'amour. Il fut un temps où nous étions vraiment heureux ici au Mali avec le peu que nous avions, parce que nous étions en paix, nous étions en sécurité et la vie était belle. Les gens commencent à réaliser leur erreur.* »

> « ***Aujourd'hui la mogoya a disparu et l'amour du pouvoir a éclipsé le pouvoir de l'amour.*** »
>
> Aliou Touré de Songhoy Blues

Bourama Soumano, chef héréditaire des griots de Bamako, attribue cette chute en disgrâce au fait que plus personne n'écoute les griots. « *Le rôle du griot dans la transmission de la mogoya d'une génération à l'autre est indispensable* », déclare-t-il. « *La société malienne a compris que c'était une erreur de vouloir reléguer ce rôle aux communicateurs modernes, tels que les présentateurs télé ou les influenceurs sur Internet. La nouvelle génération n'a pas bénéficié de l'enseignement des griots comme elle aurait dû.* »

Un autre griot, reconnu sur la scène musicale internationale, est même allé jusqu'à accuser la religion, sous-entendu l'Islam, de la lente mort de la *mogoya*.

« *Silameya (l'islamisme), c'est ce qui a tout détruit* », dit-il. « *La religion est arrivée ici seulement pour constater que nous possédions déjà la mogoya. C'était encore plus honorable que leur religion. Aujourd'hui, ils ont construit de nombreuses mosquées, mais il n'y a plus de mogoya. On était heureux avant qu'elle n'arrive. On s'en sortait très bien sans elle.* »

La disparition de la *mogoya*, cette philosophie « centrée sur l'humain », est au cœur du débat moral interne au Mali depuis des décennies. Aujourd'hui, ce débat est de plus en plus formulé en termes islamiques, « centré sur Dieu ». L'immense popularité de certains imams charismatiques tels que Mahmoud Dicko, leader de facto du mouvement d'opposition M5, suggère que les Maliens recherchent un antidote sanctifié et juste à la faillite morale de la classe politique actuelle. Mais quelle forme la justice doit-elle prendre ? La forme d'une plus forte dévotion religieuse ? Ou de davantage de *mogoya* ? Ou des deux ?

Peut-être qu'à l'ère du capitalisme et du consumérisme, la *mogoya* est un rêve impossible. Peut-être n'a-t-elle jamais existé que lorsque tout le monde – rois, nobles, guerriers, marchands, griots, artisans, esclaves – connaissait sa place, et lorsque les femmes restaient à la maison pour éduquer leurs enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (comme l'a affirmé un griot lors de mes entretiens). Peut-être, comme le suggère l'écrivain ivoirien Amadou Koné, est-il temps pour une nouvelle *mogoya*, incarnée par quelques individus éclairés comme N'Douba, héros du roman de Koné, *Le Respect des morts* (1992), qui déclare : « *L'homme noir de demain se fait non pas par celui qui adhère désespérément au passé, ou celui que l'Europe a égaré en l'éblouissant, mais simplement par celui qui est suffisamment lucide pour avancer vers l'Europe tout en restant lui-même.* »

Oumou Sangaré pense que l'Afrique peut sauver son *mogoya* en imitant le Japon. « *Le Japon est le pays le plus moderne du monde, n'est-ce pas ? Le Japon est aussi le pays le plus ancré dans la tradition au monde, n'est-ce pas ? L'Afrique peut évoluer tout en préservant certaines traditions qui en valent la peine. Je voudrais vraiment que l'Afrique devienne comme ça. Et c'est faisable.* »

> « ***C'était une erreur de vouloir reléguer le rôle des griots aux communicateurs modernes, présentateurs télé ou influenceurs sur Internet.*** »
>
> Bourama Soumano, griot de Bamako

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Playlists

26 novembre 2020

AKHENATON

© Didier D. Daarwin

Philippe Fragione, plus connu sous le pseudonyme d'Akhenaton est un membre fondateur du collectif marseillais de Hip-Hop IAM, pilier du rap français fondé en 1988. Le rap d'IAM est social, critique, engagé et volontiers métisse. Dès leur second album *Ombres est lumière* on retrouve des samples de musiques traditionnelles italienne, arabe, indienne, ou africaines et pour fêter leurs 20 ans en 2008, le groupe, féru d'égyptologie se produit au pied des pyramides de Gizeh accompagné par un orchestre de musiciens traditionnels arabes et reproduit un échange de même type en Chine avec des musiciens locaux. À la dizaine d'albums du groupe, dont le dernier *Yakuse* est sorti en 2019, la discographie d'Akhenaton s'enrichit de six disques personnels : le plus récent, *Asteroïde*, co-produit avec les Marseillais de Just Music Beats, est disponible gratuitement sur Youtube. Le dernier projet d'IAM est le livre *Entre la pierre et la plume* : en s'appuyant sur les textes de leurs chansons, les auteurs de *L'Ecole du Micro d'Argent, Demain c'est Loin, Je Danse le Mia* ou encore *La Fin de leur Monde* s'y dévoilent comme jamais.

La sélection 100% rap US d'Akhenaton traverse l'Amérique de part en part en réunissant l'ancienne et la nouvelle école.

1. **Rj Payne** *A New Day*
2. **A$AP Twelvyy** *Conway The Machine New Amerika*
3. **Busta Rhymes** *Oh No*
4. **Mark 4ord** *Still Rollin'*
5. **Benny The Butcher** *Burden Of Proof*
6. **Elzhi Light One** *Write One*
7. **Ransom** *Gone Girl*
8. **Ty Farris** *The Road Of A Warrior*
9. **Freddie Gibbs, The Alchemist, Rick Ross** *Scottie Beam*
10. **Miriam Makeba** *A Piece of Ground*

1. **Touré Kunda** *Fatou Yo (Casamance)*
2. **Lakhena Nhean** *Kan Top (Vietnam)*
3. **Sylla Mama** *Makun (Mali-bambara)*
4. **Souad Massi** *Raoui (Algérie)*
5. **Thomas Pitiot** *Balakissa (France)*
6. **Children Hindi Rhyme** *Athi Rajah (Inde)*
7. **Zsuzsanna Varkonyi** *Mikor kicsi gyerek voltam (Hongrie)*
8. **Toma Sidibé** *Métissé (France, Mali)*
9. **Idir** *A Vava Inova (Kabylie)*
10. **Daoud Langa** *Oh Kesario Hazari Gul Ro Phool (Inde-Rajasthan)*

Depuis 20 ans Toma Sidibé développe une chanson métisse franco-mandingue qui, depuis 2007, s'adresse particulièrement au jeune public. Pour #AuxSons il présente une playlist de berceuses et comptines chères à son cœur.

Toma Sidibé est né plusieurs fois, une première en Côte d'Ivoire, une seconde à Amiens où il a passé son enfance et s'est ouvert à la musique en apprenant à jouer de la batterie et à l'adolescence quand il trouve son pays d'adoption, le Mali. Là il apprend la langue mandingue bamana (bambara) et Séga Sidibé, maître de djembé, lui enseigne les rythmes d'Afrique de l'Ouest et lui donne son nom. Sa musique jaillit à la croisée des cultures de ces deux pays, son identité est naturellement métisse. Il a enregistré des albums pour les grands *Taga Ka Segin* (2000), *Mali Mélo* (2002) ou *Matin d'Exil* (2007) et crée de nombreux spectacles pour jeune public dont le dernier se nomme *Yélé Ma Petite Lumière* (2018). Aux petits comme aux grands, à travers ses chansons pétillantes et un sourire inaltérable, Toma transmet un message d'ouverture à l'autre, de bienveillance et de partage.

© Mélanie Favron

TOMA SIDIBÉ

22 décembre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Parlez-vous l'Unesco ? La musique, patrimoine de l'humanité

Par François Mauger - 14 décembre 2020

À la mi-décembre 2020, le chamamé argentin a rejoint le maqâm irakien, le chant polyphonique géorgien ou le carnaval de Barranquilla sur la « liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité ». Comment obtient-on cette reconnaissance de l'Unesco ? Et qu'apporte-t-elle aux artistes et à leur public ? Eléments de réponse avec d'heureux promoteurs du maloya réunionnais, du khöömii mongol ou du fest-noz breton.

Le khöömii, chant diphonique mongol

Johanni Curtet n'avait pas fini ses études lorsqu'il a participé à la rédaction du dossier d'inscription du chant diphonique mongol, le khöömii, sur la liste de l'Unesco. « *J'étais doctorant en ethnomusicologie, j'étais encore en train de faire des recherches* », se souvient-il : « *J'ai été appelé par la commission nationale de la Mongolie pour l'Unesco. Je leur ai proposé de compléter le dossier, de corriger quelques oublis, d'en proposer une vision élargie.* » « *Je ne connaissais pas du tout le langage de l'Unesco* », admet-il aujourd'hui : « *J'avais quelques notions mais je ne m'étais jamais plongé dans la notion de patrimoine culturel immatériel. En relisant le dossier, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai essayé de comprendre ce langage et les enjeux de ces dossiers. J'ai mis un certain temps avant de comprendre certains termes, même s'ils étaient en français.* »

Nomindari Shagdarsüren, qui était alors chargée de projet à la commission nationale de la Mongolie pour l'Unesco, revient sur cette expérience : « *On avait essayé de coordonner différents acteurs : les porteurs de tradition, les chercheurs, les fonctionnaires, les décideurs qui travaillent dans l'ingénierie culturelle. Le chant diphonique, c'est très compétitif. Chacun a envie de se démarquer. Les artistes n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble.* » Tout s'est accéléré en 2009, quand la Chine a fait inscrire « l'art mongol du chant khoomei » au patrimoine de l'humanité. Une insulte pour les

> « *La notion de patrimoine immatériel implique une réflexion sur la diversité culturelle. Au-delà de nos spécificités, comment regarde-t-on les différences des autres, comment vit-on avec elles ?* »
>
> Charles Quimbert, directeur de Bretagne Culture Diversité

Mongols de l'autre côté de la frontière, qui ont fait inscrire leur propre pratique l'année suivante.

« *L'inscription elle-même représente deux ans de travail* », précise Nomindari : « *On doit soumettre le dossier en mars de la première année. Il y a ensuite des aller-retours, des questions, des évaluations. Et, si tout se passe bien, l'inscription est considérée comme terminée à la fin de l'année suivante.* »

Le fest-noz breton

Pour Charles Quimbert, « *La préparation du dossier n'a pas été fastidieuse.* » Ce chanteur et clarinettiste breton, longtemps président de Dastum, association de collectage et de sauvegarde du patrimoine oral, a piloté l'inscription du fest-noz sur la liste de l'Unesco et n'en garde que de bons souvenirs : « C'est du temps, c'est du travail mais c'est plutôt un élément positif : on l'a fait à plusieurs mains, on a essayé d'être le plus participatif possible, on est allé rencontrer des gens, on a pris en compte leurs remarques… C'est très fécond, comme méthode et comme démarche. Cela permet de mettre en mots un phénomène sur lequel on ne s'était pas beaucoup interrogé : le fest-noz, on y allait, on dansait, on buvait un coup, mais il n'y avait pas de débat à son sujet. Cela nous a permis de renouveler notre discours, d'apprendre à défendre nos pratiques avec des arguments internationaux. »

Pourtant, lorsqu'on l'interroge sur les résultats concrets de l'inscription du fest-noz au patrimoine immatériel de l'humanité, Charles Quimbert reste réaliste : « *Pour le danseur en fest-noz, pour l'organisateur, peu de choses ont changé. Le nombre d'entrées n'a pas augmenté.* » L'effet est ailleurs : « *Les gens l'ont perçu comme une reconnaissance accordée à tous les danseurs, à tous les musiciens, à tous les organisateurs, à tous les bénévoles.* »

Le maloya réunionnais

À La Réunion aussi, « *l'inscription du maloya au patrimoine culturel immatériel de l'humanité a apporté dans les mois, voire les années qui ont suivi un éclairage sur cette partie de la culture musicale réunionnaise* » explique Guillaume Samson, co-auteur de l'essai *L'univers du maloya : histoire, ethnographie, littérature*. « *Chez les militants et les partisans de cette musique qui ne se sont pas opposés à l'inscription (il y en a eu), elle a généré un sentiment de fierté et de reconnaissance culturelle sans précédent* », assure l'anthropologue et ethnomusicologue, qui ajoute, taquin, « *le fait que Danyèl Waro reçoive un Womex Award en 2010 n'est peut-être pas étranger à l'inscription du maloya en 2009.* »

Quand certains s'inquiètent d'une possible folklorisation des pratiques musicales à l'issue de ce processus, Guillaume Samson se montre confiant : « *Le maloya reste une musique dynamique, autant comme genre à part entière que comme source d'inspiration pour des musiciens qui jouent dans d'autres esthétiques (électro, jazz…) à La Réunion.* » Johanni Curtet rappelle à ce sujet que, pour l'Unesco, « *Le patrimoine immatériel est un patrimoine vivant, donc changeant. Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel recommande de ne rien geler, de ne rien muséifier.* »

> « *La définition du patrimoine immatériel est vraiment belle ; elle parle de sentiment d'identité, de sentiment de communauté, ce qui est tout de même rare comme formulation en France.* »
>
> Charles Quimbert

« *La définition du patrimoine immatériel est vraiment belle* » complète Charles Quimbert. « *On y retrouve la recréation permanente (rien n'est figé) ; elle accorde un rôle important aux personnes qui portent ces patrimoines ; elle parle de sentiment d'identité, de sentiment de communauté, ce qui est tout de même rare comme formulation en France.* »

D'ailleurs, pour l'ancien directeur de Bretagne Culture Diversité, ce qui a le plus changé en Bretagne depuis l'inscription de 2012, « *C'est qu'aujourd'hui, on parle du patrimoine immatériel sans avoir l'impression d'avoir un gros mot dans la bouche. Cette notion implique une réflexion sur la diversité culturelle. Au-delà de nos spécificités, comment regarde-t-on les différences des autres, comment vit-on avec elles ? C'est un débat très contemporain, très actuel.* »

Peut-être devrait-on être plus nombreux à apprendre le langage de l'Unesco pour participer à ce débat…

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Papizan Badar & Batsükh Dorj, musiciens touvas de Khoömii en Mongolie
© Sh Nomindari / 2016 Routes Nomades / Ндэлчин Зам Холбоо

Contre vents et marées, la berceuse

Par Julie Henoch - 21 décembre 2020

Qu'est-ce qu'une berceuse ? Et pourquoi avons-nous tant besoin d'être bercés ? Réflexions croisées avec l'ethnomusicologue Madeleine Leclerc, et les musiciens Piers Faccini et Robin Girod.

En 1969, l'ethnomusicologue Hugo Zemp tend son micro dans le village de Filinui des Îles Salomon. Il enregistre une certaine Afunakwa interprétant une berceuse à son enfant – une « Rorogwela » comme on dit en langue baegu – et par la même l'un des instants les plus difficiles à capter. Publié quelques années plus tard par la *Musical Source* de l'Unesco, ce petit chant sur fond de forêt tropicale fera plusieurs fois le tour du monde grâce à sa réutilisation par le groupe français Deep Forest en 1992 dans son titre *Sweet Lullaby*, et sera aussi repris un peu plus tard par le Norvégien Jan Garbarek, qui se trompera en la créditant d'origine pygmée. Au delà des questions d'appropriations culturelles inhérentes à ces utilisations, et à l'iconographie problématique qui leur sont attachées, demandons-nous d'abord : qu'est-ce qu'une berceuse ? Et pourquoi avons-nous tant besoin d'être bercés ?

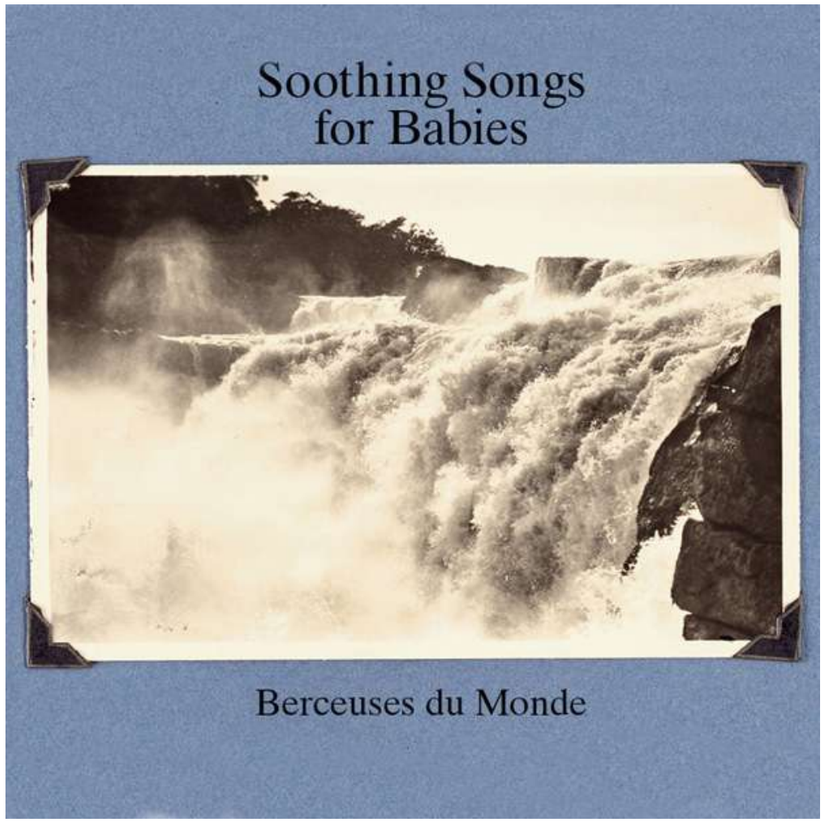
On retrouve la berceuse partout : « *dans le monde entier et à toutes les époques. Et elle ne disparaît jamais* », commence Madeleine Leclerc, conservatrice pour le patrimoine sonore du MEG, l'excellent Musée d'Ethnographie de Genève, qui a sorti en 2019 la très belle compilation *Soothing Songs for Babies, Berceuses du Monde* où figure d'ailleurs l'originale Rorogwela d'Afunakwa. « *Elles sont essentiellement vocales au départ, et utilisent le plus souvent ce qu'on appelle le "mamani", des onomatopées ou des sons qui permettent d'entrer en contact avec les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'universaux dans le genre humain : le langage, la musique… La berceuse, c'est la langue mélodisée. En yoruba, par exemple, il n'y a pas de mot à part entière pour dire "musique", mais le terme "berceuse" existe bel et bien. On comprend dès lors que ce n'est pas du même ordre.* »

> « *En yoruba il n'y a pas de mot à part entière pour dire "musique", mais le terme "berceuse" existe bel et bien.* »
>
> Madeleine Leclerc, conservatrice pour le patrimoine sonore du MEG

C'est évident, la musique nous relie à nous-mêmes et aux autres. Les recherches sont en cours pour toujours mieux la comprendre et décrire le phénomène. Ainsi, nous savons que la partie du cerveau touchée par la musique est le siège des émotions profondes. On sait aussi que l'ensemble des fréquences qui forment la musique entre en interaction avec tous les corps – même ceux que l'on croit faussement immobiles, puisqu'ils grouillent d'atomes en mouvement ; qu'un fœtus entend dès la 17e semaine de gestation ; qu'aucune autre activité que faire de la musique ne permet de susciter autant d'interactions cognitives dans le cerveau, et que lorsque l'on chante, c'est bel et bien notre corps tout entier qui vibre et fait office d'instrument. Chez le petit enfant, des millions de neurones ne sont pas encore attribués, et se forgent peu à peu avec l'expérience.

La berceuse, avec ses tonalités répétitives, consonantes et à tonalités descendantes, est donc un outil d'apprentissage, une lente ouverture sur le vaste monde. Une véritable « ritournelle » selon le concept créé par le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Félix Guattari dans *Mille Plateaux* en 1980, soit un bloc d'espace-temps au sein desquels les processus de singularisation et d'individuation peuvent avoir lieu. Grâce à la berceuse, le monde est rendu habitable, sécure. Elle sert à délimiter les territoires du vivant, et permet d'accéder plus rapidement au stade sophroliminal, cet état charnière entre veille et sommeil, bien connu des sophrologues.

« *Pour chanter une berceuse, il faut aussi se détendre soi-même* » nous raconte le songwriter Piers Faccini par téléphone depuis sa maison cévenole, où il a enregistré *La plus belle des berceuses*, un livre-album poétique sorti en 2017. « *On est là sur quelque chose de fondamental, les premières mémoires, le battement du cœur de la mère, les voix à travers le corps : la berceuse est un portail qui ouvre sur ce qu'il y a de plus ancien en nous. Elle suspend le mental dualistique. La répétition fait qu'on perd le début et la fin du cycle, on tourne, on est dans la boucle, souvent ternaire, c'est une forme de transe en fait… On pourrait d'ailleurs très bien considérer que je ne fais que des berceuses… Or je ne cherche pas à endormir les gens, mais à les mettre dans cet état de sur-subjectivité que provoque particulièrement la berceuse, car c'est très beau en termes d'énergie, ce partage, cette connexion.* »



Pochette de Soothing Songs for Babies, Berceuses du Monde - © Musée d'Ethnographie de Genève

Multi-instrumentiste, compositeur, chanteur (Mama Rosin, Duck Duck Grey Duck…) et fondateur du label Cheptel Records, Robin Girod a également sorti un album de berceuses en deux volumes : « *A l'époque je traversais une période pas facile, une sorte de clash perso. Alors j'ai commencé à me jouer des petites mélodies pour me détendre. J'en ai enregistré tous les soirs pendant 100 jours. C'est devenu un rituel, où il y avait aussi à plus large spectre cette idée de répétition qui te berce. Et comme pour Deep Forest, c'est l'album que j'ai le plus vite vendu de toute ma carrière !* »

> « *Pour chanter une berceuse, il faut aussi se détendre soi-même.* »
>
> Piers Faccini

« *On retrouve dans la musique des sentiments qui sont communs au genre humain* », disait Marcel Proust, ce grand mélomane. Ainsi, revenons en 1992, année de ce tube interplanétaire de Deep Forest, qui est aussi celle de la signature du Traité de Maastricht et de la création de l'Union Européenne, de la définition de l'agenda 21, et du premier « Sommet de la planète Terre » des Nations Unies. N'est-il pas logique, si l'on réfléchit bien, dans un monde qui s'élargit et se globalise à toute vitesse, de voir figurer une berceuse au top des charts occidentaux ? Ne serait-ce pas un phénomène, naturel et symbolique, permettant de se rassurer alors que l'on pressent l'acculturation qui va avec l'ultra-libéralisme en marche ? Et Piers Faccini de conclure : « *La berceuse, c'est le summum de tout ce que l'on peut faire en musique en fait.* »

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 • EN BREF
←...de Neruda, Nazek, Darwich, Whitman ou Sarah Kane. - La « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes » en musique. **1/12** ▶ #AuxSons et Music In Africa unissent leurs forces(p.5 & 76-79). - 60 ans d'indépendance en musique : Prosper Mayélé,...→

Jazz, Cauris, Cosmos & Pulsation
(dans la seconde partie du XXe siècle)

Par Denis Péan - 27 décembre 2020

En guise de vœux pour le nouvel an où le cosmos se renouvelle, Denis Péan, chanteur et musicien du groupe Lo'jo, livre un florilège sensible et métaphysique parcourant les liens entre jazz et métissages musicaux.

Dois-je commencer par la légendaire toque de Thelonius Monk tel un couvre-chef de roi africain, ou par le collier en cauris de Jeanne Lee ? Tout ce qui attire le musicien jazz vers l'Afrique originelle se loge autant dans le plus petit apparat qu'en métaphysique.
Le Free rend au cosmos ses salves de matières disloquées.
Dans le pays du jazz, divinités, révolution, imaginaire s'épanouissent dans une fresque hallucinante.

L'Afrique n'est pas loin ou son reflet troublé de fantasmes.
Le Cosmic Brotherhood de Jackie Mc Lean ou The Celestrial Communication Orchestra d'Alan Silva dépassent la condition matérielle ; cet appel on le suppose venir d'Orient, d'un cosmos, de là où siègent les esprits.
Dans la seconde partie du XXe siècle – à l'instar de Malcom X, le Black-Panther qui devient El-Hajj Malek El-Shabbazz – des musiciens tels Abdullah Ibrahim ou Yusef Lateef adoptent l'islam comme gage de résistance à des années d'oppression blanche.
Jeanne Lee chante Hiroshima ; dans *Tears for Johannesburg* Abbey Lincoln scande les noms des peuples spoliés par l'apartheid.
Au dos du vinyle *The Quest* de Sam Rivers, il est significatif cet avion découpé dans une carte du monde comme en plient les enfants dans du journal.
Les titres de Miles, Mingus ou Bird frôlent d'autres géographies : *Sketches of Spain*, *Tijuana Moods*, *Begin the Beguine*.
John Mc Laughlin s'arrime à l'Inde.
Alice Coltrane se passionne pour l'hindouisme, ses musiques – *Ptah*, *Mantra* – témoignent d'un deuxième langage donné à son onirisme.
À l'inverse, Gato Barbieri, Rabih Abou-Khalid, Trilok Gurtu, Django, Hermeto Pascoal, Chris McGregor, marient leurs racines au jazz universellement partageable.
Miriam Makeba illuminera de son Afrique du Sud les « night spots » de New York et Las Vegas.

« Don Cherry dans sa candeur hippie rejoint le mystique "A Love Supreme" de John Coltrane. » - manuscrit de Don Cherry sur la pochette de l'album *Mu*.

Cette effervescence laisse ses pierres d'angle, ses trésors méconnus.
En mai 1968 un pianiste français Jef Gilson prend le dernier avion en partance de Paris bouleversé par la grève générale. Bloqué à Tananarive il fonde Jef Gilson/Malagasy avec ces musiciens malgaches affutés à l'improvisation, chargés de l'énergie inouïe des laissés pour compte.
Dans une autre île la « *Négritude* » de l'antillais Jacques Coursil boucane sa trompette dans le fluide de l'histoire.
Des mânes ancestraux enivrent d'océan des ADN endormis.
J'étais parti de la toque de Monk, j'aurais pu débuter par les gris-gris de Kirk, les musiciens de l'Art Ensemble de Chicago visages couverts de peintures tribales, le costume afro-cosmique de Sun Ra qui dira : « *Plus je considère le monde d'aujourd'hui et la moisson des possibles, plus j'aime l'idée de l'impossible.* »
Les musiciens sont les compagnons d'une vie, la virée des Billy Harper, Henry Grimes, Carla Bley dans un demi-siècle dessine nos cartes intimes.

Pochette de *The Afro-Eurasian Eclipse (A Suite in Eight Parts)* de Duke Ellington, 1975

Le Jazz est une constellation, la World Music est affaire de clan, de transmission réglée.
Roswell Rudd du multiracial Liberation Music Orchestra donnera plus tard son panache au *Mali Cool* de Toumani Diabaté.
David Murray fusionnera des métriques de lave avec les maîtres caribéens du Gwo-Ka.
Stan Getz inventera des confluences où la Samba rêvasse à côté du candomblé.
Des musiciens japonais se vêtent des rêves importés de Chicago, d'Alabama.
La RDA est folle de musique noire et d'Angela Davis.
En Europe – terre d'accueil pour musiciens échoués – les labels ECM, Enja, BYG donneront des sillons à semer aux enfants d'Amérique.
Le norvégien Jan Garbarek avec le brésilien Nana Vasconcelos, jouera ses images boréales, si loin du *Strange Fruit* de Billie Holiday, ou celui de Nina Simone.
Hank Jones et Cheick Tidiane Seck composent un bréviaire métisse : *Sarala*.
Archie Shepp convie la confrérie gnaoui de Tanger, la musique est possession.
Dollar Brand (Abdullah Ibrahim ndlr) adapte le traditionnel Waya-Wa Egoli.
Le jamaïcain Ernest Ranglin effleure de son swing le Calypso.
La « sono mondiale » brûle les chemins des migrations anciennes, les routes du milieu.

Le Rap est l'apprenti sorcier d'un syncrétisme ravivant d'obscures mémoires.
Voilà le jeu des MIGRATIONS SONORES ; le studio à Paris où Don Cherry enregistra *Mu* est celui d'un autre voyageur sensible, Pierre Barouh aux amours brésiliennes.
Les continents alignent leurs planètes, offrent le sang-mêlé aux Orishas des origines
Ce voyage dans le temps avait ses précurseurs. Avec *Afro-Eurasian Eclipse*, Duke Ellington – né en 1899 – révélait l'ailleurs qui a toujours hanté le Jazz. Ode à la PULSATION, animisme vibratoire, sacré turbulent qui ajuste fanfares aux pouvoirs des fétiches – chef-d'œuvre de celui qui inspira les plus audacieux musiciens du siècle où se déchainera la fabuleuse aventure de l'enregistrement, de la duplication, de l'hybridation sans garde-fou des algèbres sonores.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

DÉCEMBRE 2020 • EN BREF

←...père de la musique centrafricaine (p.134). **2/12** ▸ #ScèneFrançaise #AuxSons : 3 questions à Toma Feterman (P.82). **7/12** ▸ Le Cuarteto Tafi met en ligne le clip de *Somos De La Tierra*. **8/12** ▸ Le NoBorder Embarqué dévoile ses capsules vidéo. - 60 ans d'indépendance en...→

#ScèneFrançaise #AuxSons

3 questions à BAFANG

Par Team #AuxSons, 19 novembre 2020

© Franck Blanquin

Une batterie, une guitare, quelques effets, deux voix, nul besoin pour BAFANG d'autre chose pour embarquer le public dans un voyage empli de fort agréables turbulences sonores. Sur scène (Transmusicales, Papillons de Nuit, Beauregard, Reggae Sun Ska, Afrika Tage) ou sur disque, comme sur leur explosif 1e album *Elektrik Makossa* (sorti le 27 novembre 2020), les deux frères Enguerran et Lancelot, furieux pilotes de leur pirogue afro rock, nous entraînent sur les flots tumultueux d'un fleuve exubérant entre blues du désert, pulsations hard-rock et groove aux contours world Nous avons posé 3 questions aux 2 frères de BAFANG.

• Artistiquement, comment avez-vous vécu le premier confinement ?

« Un peu mal car nous étions séparés par la restriction des 100km et n'avons pas pu jouer ensemble pendant toute cette période. Le côté positif a été qu'on s'est penchés sur les derniers détails de l'album, on a pu travailler à distance là-dessus. Après ça nous a permis de travailler notre instrument respectif chacun de notre côté et de prendre du recul sur les étapes à venir qui s'annoncent bien chargées. »

• Avez-vous participé à des événements en ligne pendant cette période ?

« Non pas vraiment ! On a pris le parti de ne pas faire de choses en streaming ou autre, estimant que notre musique est faite pour être partagée en live avec de vrais gens. C'est la force de BAFANG, le côté fédérateur et transcendantal. On a besoin du public pour bien jouer. »

• Comment envisagez-vous ce second confinement ?

« Avec amertume ! Même si en ce moment nous sommes pas mal occupés par la promotion de l'album, on ne s'imagine pas encore des mois et des mois sans retourner sur scène.

Et on est conscients malgré toute la qualité du travail et la motivation des équipes de notre label "Soulbeats Records" et des attachés presse de "Daydream Music" que ça va être très dur de défendre notre album sans concerts...

On croise les doigts pour que 2021 soit la tournée d'"Elektrik Makossa" en France et partout dans le monde. »

Playlists

TITI ROBIN 7 décembre 2020

© Mathias Benguigu

Guitariste, oudiste, joueur de bouzouki et poète, Titi Robin est le symbole même de ces artistes français dont le cœur et l'inspiration sans frontières se nourrissent d'échanges avec les cultures de l'ailleurs avec respect, générosité et humanisme.

Nous avons demandé à Titi Robin de concocter une playlist #ScèneFrançaise dans le cadre de la campagne de soutien orchestrée par la Sacem :

« Je suis un musicien qui joue beaucoup en dehors des frontières de France, avec des orchestres parfois même installés à l'étranger (comme Khushboo en Inde). Je me rends compte que beaucoup des artistes que je recommanderais vivent et jouent en dehors de ce pays. C'est donc particulier pour moi de me restreindre à ce territoire français mais je me suis prêté au jeu. »

1. **Samuelito & Antoine Boyer** *Le Vol des Lucioles*
2. **Pixvae** *Lancherito*
3. **Nuria Rovira Salat** *Le Goût du Sel*
4. **Naïssam Jallal** *Om Al Aagayeb*
5. **Sofiane Saïdi** *El Ndjoum*
6. **Lina Bellard** *Zanzulian*
7. **Waed Bouhassoun** *Safar - O toi qui donnes*
8. **Louise Jallu** *Sur* (de Anibal Troilo)
9. **Youss Seddas** *Ya Rebi*
10. **Sam Karpienia** *Guilhaume*

1. **Mulatu Astatqé** *Yègellé Tezeta (Album Ethiopiques 4)*
2. **Yom & Wang Li** *Rings (Album Green Apocalypse)*
3. **Donaïs Forestal** *Apollon est monté sur la lune (Album Royal Bonbon)*
4. **La Banda Municipale De Santiago De Cuba** *Les Passantes (Album La Banda Municipale De Santiago De Cuba vol.2)*
5. **Lo Còr De La Plana** *Canalha (Album Marcha !)*
6. **Khusugtun Arvan** *Khoyor Jil (Album Jangar)*
7. **Ion Albesteanu** *Sous l'Abricotier en Fleurs (Album Les Faubourgs d'Antan)*
8. **Mah Damba** *Dondori (Album Hakili Kélé)*
9. **Denis Cuniot** *Papir Iz Dokh Vays (Album Confidential Klezmer)*
10. **Mahmoud Ahmed** *Erè Mèla Mèla (Album Ethiopiques 7)*

Gilles Fruchaux est un sage généreux, un gourmet et un curieux de musiques enracinées tout autour de la planète ou qui se frictionnent les unes aux autres. Depuis 1987 son label Buda Musique a fait découvrir au monde aussi bien la fabuleuse collection Ethiopiques sur l'âge d'or de l'Ethio Jazz d'Addis Abeba, que les créations contemporaines de musiciens des régions de France, ou le résultat de collectages réalisés par des oreilles savantes dans les coins les plus reculés des cinq continents. Il nous livre ici la playlist éclectique de dix morceaux de choix, puisés dans son catalogue exceptionnel qui additionne plus de 500 références.

© Philippe Krumm

GILLES FRUCHAUX
(Buda Music)

17 décembre 2020

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Qu'est-ce que nous écoutons ?

Voyage au cœur des définitions des musiques du monde

Par Marta Amico - 30 décembre 2020

Imaginons de suivre un chroniqueur extraterrestre envoyé sur la terre pour étudier cette chose encore inconnue sur sa planète qui s'appelle « musique ». Curieux de ce mélange étrange de sons et de passions, il ouvre l'encyclopédie en ligne Wikipédia et lit cette définition : « la musique est un art et une activité culturelle » dont « les ingrédients principaux sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre ». Il réfléchit à cette définition.

La musique est un art, il y a donc du talent, de la beauté, de la singularité par rapport aux autres activités humaines. Elle est aussi quelque chose que l'on produit, une recette composée de plusieurs ingrédients que l'on peut énumérer dans une liste. La musique est universelle, lui disent les humains qu'il rencontre. Certains utilisent le syntagme « musiques du monde » pour rendre compte de la pluralité de formes qui se dégage du contenant premier « musique ». Partout dans le monde, des gens en produisent et en écoutent. Partout dans le monde elle existe, tel un liant des sociétés humaines.

L'extraterrestre a un peu de mal à comprendre comment certaines musiques de la planète terre soient « du monde » et d'autres pas. Toutefois, cette chose a un atout, il se dit. En faisant un tour rapide autour du monde avec mon sac de voyage, je peux en récolter beaucoup, j'aurai ainsi plein de souvenirs à ramener dans ma planète. Il part alors à l'aventure, et ramasse un peu de tout. Mais au fur et à mesure que le sac se remplit l'extraterrestre se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces morceaux qu'il prélève ici et là ? Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres ? Est-ce que tous les humains qu'il a rencontrés font la musique pour les mêmes raisons ? Pour répondre à ces questions qui le taraudent, l'extraterrestre décide de s'arrêter sur quelques-uns des échantillons qu'il a collectionnés.

Il commence son exploration en pays arabe. Au petit matin, il collecte des chants mélodieux entonnés du haut du minaret par un muezzin.

Ces mélodies sont gouvernées par des règles précises concernant l'intonation et les césures, qui font l'objet d'une véritable science appelée *tajwid*, terme renvoyant à l'idée d'embellissement. Elles ont une fonction précise, puisqu'elles rappellent aux fidèles les heures de prière. « *Quelle musique magnifique !* », se dit l'extraterrestre. Mais dans le monde musulman, la cantillation du muezzin est une forme d'expression mélodique de la prière, qui ne rentre pas du tout dans le terme « musique ». Enfin, le terme « musiqa », emprunté du grec ancien, existe bien en arabe, mais il se réfère exclusivement à la théorie musicale alors qu'on est là dans la sphère religieuse. L'extraterrestre est donc bien embarrassé, son urgence de tout collectionner l'a empêché de tenir compte de la conception locale et de la fonction de cet objet sonore dans son contexte de production.

> « Un extraterrestre aurait un peu de mal à comprendre comment certaines musiques de la planète terre soient "du monde" et d'autres pas. »

Il se rend alors en Indonésie et assiste à une cérémonie théâtrale où un chœur d'hommes, composé d'une quarantaine d'exécutants, est disposé en cercles concentriques au centre desquels se déroule une scène du poème épique *Ramayana* dont le texte est déclamé par les acteurs. Le chœur chante une polyphonie composée uniquement de cris divers et d'onomatopées, dont les syllabes ke et cak (pron. « tcha »). Eveillé par la puissance de l'exécution, l'extraterrestre a bien du mal à dissocier les percussions vocales du reste de la cérémonie : le texte, la récitation, la mise en scène, les mouvements, le rapport entre les exécutants… Il ne sait plus si ce qu'il a mis dans son sac est bien une musique du monde ou un ensemble pour lequel il n'arrive plus à trouver de nom commun.

Il commence alors à douter des certitudes qui lui ont été transmises par les humains avec leurs définitions toutes faites de la musique. S'il est

Nuages vus du ciel - © Nasa via Unsplash

sûr que tous les humains produisent des sons de manière organisée (John Blacking, *Le sens musical*), il ne lui semble plus possible de retrouver la musique partout, ni d'imaginer qu'elle recouvre une quelconque homogénéité. Certes toute musique « sonne », mais le sens de ces sons ne peut préfigurer aucune base culturelle et sociale commune. C'est ainsi qu'il perd confiance en son projet de collectage. Il n'est plus sûr que dans son sac il y a bien des échantillons de la même chose, universellement reconnue comme telle, « de la musique ». Enfin les « musiques du monde » ne lui semblent plus si bien partagées sur la planète terre.

En Arménie, chez les Yezidi, il participe à une conversation entre des femmes. Lorsque le propos porte sur la nostalgie et la peine, l'une d'elle se met à pleurer et ses paroles se transforment en mélodie. C'est une déclamation spécifique qui s'appelle *kilamê ser*, littéralement « *parole sur…* » ou « *parole à propos de…* » qui traite sur un rythme libre des thèmes liés à l'exil, la mort et l'absence. Le contour mélodique particulier amène l'extraterrestre à penser qu'il s'agit de « chants », toutefois les Yezidis réservent le mot chant (*stran*), aux répertoires de fête et de joie, dansés et mesurés. Ici ce sont l'émotion convoquée et sa fonction sociale qui fournissent une distinction entre chant et « parole mélodisée », ce qui complexifie encore le spectre des possibles qui

> « Les définitions de la musique sont aussi variées que les formes musicales qu'on peut entendre. »

s'ouvre dès lors que l'extraterrestre ne cherche plus à coller sur tout ce qu'il trouve l'étiquette « musique ».

Puis l'extraterrestre débarque chez les Inuits. Ici, il ne trouve pas de terme générique pour « musique ». Les Inuits seraient-ils dépourvus de cet art pourtant dit universel ? Désormais méfiant envers les définitions trop globalisantes, il tend son oreille et entend des femmes qui halètent et rigolent, leurs bouches presque collées. Elles adoptent une technique vocale singulière caractérisée par l'alternance d'inspiration et d'expiration audibles, par une émission vocale gutturale et nasale, et des sons bruités sans hauteur déterminée. Si ces joutes vocales ne sont pas de la musique, que sont-elles ? Ce sont des jeux vocaux, des formes de divertissement techniquement très complexes qui sont produites dans un contexte détendu et intime.

Enfin l'extraterrestre se rend dans un lieu très chic appelé Philharmonie, où il paie 50 euros pour sa soirée. Il est rassuré, il espère être au bon endroit pour écouter de la musique sans plus se poser des questions. Pas de chance, ce soir le Maître Messiaen est au programme et l'orchestre joue une partition bien étrange. Les mélodies sont des transcriptions de chants d'oiseaux qui font frémir un public silencieux, immobile, venu pour assister au spectacle d'un génie créateur qui forge un art sur les sons de la nature.

L'extraterrestre décide de terminer là sa vadrouille. Si toutes les sociétés ont quelque chose qui sonne à ses oreilles comme de la musique, il a compris que son sac rempli d'objets dévitalisés ne rend compte que de son geste de prélèvement, au lieu de faire émerger la complexité des formes qui habitent la terre. Il sait maintenant que les définitions de la musique sont aussi variées que les formes musicales qu'il peut entendre. Il se convainc alors que la musique n'est pas une chose qu'il peut collecter, un artefact à conserver, mais un concept qu'il convient de comprendre en relation aux spécificités des sociétés humaines. Il monte sur son vaisseau et quitte la terre en écrivant dans son rapport : la musique est l'un des jeux sonores des humains. Il serait vain d'essayer de vous en dire davantage. Elle est ce que les gens acceptent de reconnaître comme telle.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

DÉCEMBRE 2020 • EN BREF
←...musique : Les Bantous de la Capitale, plus vieux groupe d'Afrique (p.134). **12/12** ▸ Stéphane Edouard dévoile un clip de son album *Pondicergy Airlines*. - 60 ans d'indépendance en musique : Sénégal, le rythme national de Doudou N'Diaye Rose (P.134). **16/12** ▸ Sonic Forest...→

DÉCEMBRE 2020 • EN BREF
←...musiques des forêts colombiennes menacées (p.19). **21/12** ▸ *Perpetuo Sol*, nouveau clip du groupe colombien Vox Fractal. **22/12** ▸ Le concert « Les Trans s'invitent chez vous » de Ladaniva. - 60 ans d'indépendances en musique : Mali, griots et Ensemble National (p.134)....→

Afrique du Sud : Amapiano, la dance-music du covid

Par Jean-Christophe Servant - 11 janvier 2021

Année noire pour l'industrie culturelle et créative sud-africaine, la plus importante du continent. La première vague de confinement du printemps, puis la deuxième, figeant la saison festive de fin d'année et les concerts accompagnant l'été austral, ont durement touché les musiciens du pays. Selon une étude menée par le South African Cultural Observatory, un organisme public, prés de la moitié des professionnels sud-africains pourraient quitter leur métier face à l'arrêt de l'industrie du live. Malgré ces sombres perspectives pour la première économie africaine, il y a pourtant des raisons d'espérer. On n'a jamais autant dansé sur l'Afrique du Sud.

Alors que *Jerusalema* de Master KG, et ses challenges chorégraphiques, s'est imposée comme l'arme anti-déprime mondiale de l'année 2020, le son de la jeunesse sud-africaine, l'amapiano et ses pas de danse aussi viraux que ceux de l'Ivosho, du Shi Shi ou de Bouncing Cats, n'a jamais été aussi proche de s'imposer à l'international.

◆ Des signes qui ne trompent pas

Après avoir signé des labels nigérians, tels que Chocolate City, emblématique de l'émergence des productions afrobeats, c'est désormais vers ce dernier avatar de la house australe – fruit de 26 ans d'amalgame de musiques urbaines sud-africaines born free – que se tournent les majors de la musique, revenues en force sur le continent. Sony Music Africa vient ainsi de signer Sumsounds, le label de DJ Sumbody, l'un des pionniers de ce style poussé au milieu des années 2010, entre les townships de Pretoria – Mamelodi, Atteridgeville – et ceux de Johannesburg – Soweto, Alexandra et Katlehong.

Les oreilles toujours bien dégagées sur l'Afrique, le français Ludovic Navarre, plus connu sous le nom de Saint Germain, sort cet hiver une adaptation Amapiano de *So Flute*, tirée de son album *The Tourist*, sorti il y a 20 ans, à l'occasion d'une réédition remixée.

Quand aux rappeurs nigérians Wizzkid et Burna Boy, devenus deux des emblèmes globaux des afrobeats, ils interviennent sur *Sponono*.

Ce titre est produit par l'un des orfèvres du style, le DJ producteur Kabza De Small, auto-proclamé roi de l'Amapiano et parmi les auteurs les plus écoutés en 2020 sur les plateformes sud-africaines de streaming. Le natif de Mpumalanga, 28 ans, sévit aussi au sein des Scorpion Kings, aux côtés d'un autre joaillier de l'Amapiano, DJ Maphorisa, 33 ans, originaire de Pretoria.

Ces Midas, dont l'album collectif a été élu meilleur disque de l'année aux 26ème SAMA (South African Music Awards) qui se sont déroulés en ligne à l'été 2020, transforment en or tout ce qui se passe dans leur studio…tout en poussant une nouvelle génération de DJs, tels que le brillant Vigro Deep, 19 ans.

Ironie de l'histoire : fin 2019, c'est lors d'un festival sponsorisé par la marque de bière… Corona, que les Scorpion Kings clôturaient chez eux une année de succès parfois passée à assurer jusqu'à quinze sets en un week end… La Covid a tué l'image de la Corona. Le confinement et la distanciation sociale décidés par le président Cyril Ramaphosa n'auront fait que renforcer l'aura hypnotique de l'Amapiano. Les mix de « Yanos », poussés souvent par des DJ masqués enjoignant leurs auditeurs à rester prudents, auront tout à la fois servi de musique de réconfort et d'évasion à une génération bloquée chez elle. L'un des studios en ligne, ou bedroom studios,

> « Les sessions virtuelles d'Amapiano auront tout à la fois servi de musique de réconfort et d'évasion à une génération bloquée chez elle. »

Capture d'écran tirée du clip Jerusalema de DJ Master KG et Nomcebo Zikode - droits réservés

les plus fréquentés, aura été celui d'Oscar Bonginkosi Mdlongwa, plus connu sous le nom d'Oskido, ancien membre des Brother Of Peaces, et considéré comme l'un des parrains du Kwaïto, en tant que co-fondateur, au milieu des années 90, du label Kalawa JazzMee Records.

◆ Du Kwaito à l'Amapiano : la boucle se boucle.

Les lignes de basse et les sauts de claviers lancinants de l'Amapiano descendent en effet en droite ligne du Kwaïto. Mais un Kwaïto qui se sera entretemps affranchi de paroles sociales pour des lyrics plus bling bling et hédonistes, tout en faisant de beaux enfants arc-en-ciel avec la Deep House la plus mélancolique et la UK Funky la plus percussive. Le tout sans oublier papa et maman Gospel. L'église et la club culture. Deux référents habituels chez les DJ de l'Amapiano.

À la fin des années 90, le Kwaïto, avec ses Infrabasses sortis d'un puits de mine d'or, ses beats lourds et imposants tournant en moyenne à 112 BPM et ses pas de danse Pantsula, paraissait mur pour s'imposer à l'international.

Hélas, celui-ci ratait son rendez vous avec le monde alors que l'Afro-House de Gauteng, la Shangaan Electro du Limpopo et le Ggom de Durban s'imposaient à la nouvelle génération noire sud-africaine. Mais un peu comme le hip-hop des années 90, voila que les 20 ans redécouvrent le Kwaïto de leurs ainés et ses icônes trop tôt disparues, du bad boy Mandoza à la diva Lebo Mathosa.

À la grande différence des années 90, la scène Amapiano a pu compter sur l'émergence d'un écosystème numérique national pour se diffuser, malgré l'ostracisme des principales FM nationales, dont il a été longtemps l'objet. Messageries Whats App et Tiktok ou sites d'échange de fichiers Fakaza et DataFileHost : grâce aux NTIC, les jeunes pousses de l'Amapiano sont sortis de l'anonymat aussi rapidement qu'une BMW conduite lors d'un de ces concours de vitesse prisé par la jeunesse des townships. Les stations de taxis collectifs, les centres commerciaux, les shebeens ont assuré la promotion gratuite. Les plateformes de streaming écoutées par la classe moyenne supérieure ont rajouté des playlists dédiées aux figures et nouveaux venus.

Car, désormais, il y en a pour tous les goûts. L'Amapiano Gong Gong est plutôt lié au son de Pretoria, à sa House dite Bacardi, et à l'instrumental. L'Harvard Amapiano, plus élégant et club, s'appuie de son côté sur les performances de ses chanteurs et des morceaux calibrés pour passer à la radio : la Zimbabwéenne Sha-Sha, sacrée meilleure révélation au BET Awards 2020.

Ou le brillant Samthing Soweto, 32 ans, et son deuxième album solo, *Isiphithiphithi*, doré d'Amapiano, lui aussi, par les Scorpion Kings. Samthing Soweto, a été élu meilleur interprète masculin de l'année en 2020 aux SAMAS.

Avec l'Amapiano, l'Afrique du Sud rappelle que, depuis plus de vingt cinq ans, elle produit la dance-music la plus excitante du monde. Après avoir rythmé la pandémie, l'Amapiano pourrait bien accompagner le printemps social qui s'annonce sur la planète.

L'hymne de circonstance est déjà prêt : *Bella Ciao* revisité par Tyler ICU, Nicole Elocin, Kabza De Small et DJ Maphorisa… Sortez vos sifflets !

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021 • EN BREF

←...**28/12** ▸ 60 ans d'indépendances en musique : Nigeria, Igbo, Highlife, Juju Music et Apala (p.134). **30/12** ▸ Dhoad Les Gitans du Rajasthan déconfinent la musique sacrée et traditionnelle des Maharajahs. **4/01/21** ▸ Pantxix dévoile *Ezin Esan*, clip des Ateliers Uztaro...→

JANVIER 2021 • EN BREF

←...**15/01** ▸ Le Collectif Medz Bazar chante *Vodki (Debout !)* en 5 langues et avec des amis. **18/01** ▸ Le retour du pionnier du rap nigérien Phéno Bi. - *Xangô Sound*, une série internationale de 5 clips en 5 langues. **19/01** ▸ En partenariat avec Anya – Visa for Music, #Aux Sons...→

Chanson française et musiques du monde,

petite promenade dans des influences communes

Par Véronique Mortaigne - 18 & 25 janvier 2021

La chanson française a de tout temps assimilé des influences venues de contrées éloignées de ses frontières. De grands noms, symboliques de son histoire, possèdent des origines extra européennes, de grandes chansons ont d'abord été chantées dans d'autres continents avant de faire sensation dans la langue de Molière. Les exemples ne manquent pas…

Les années 80

En septembre 1986, la loi Pasqua, du nom du ministre de l'intérieur chiraquien, est adoptée. Elle limite le droit du sol jusqu'alors en vigueur en France : un enfant né en France de parents étrangers ne devient plus automatiquement français à sa majorité. C'est un cadeau offert au Front National, hostile à l'immigration. Chanteur de la génération folk, Maxime Le Forestier riposte dans la foulée en écrivant, avec le musicien Jean-Pierre Sagard (né à Constantine en Algérie), un classique de la chanson française, *Né quelque part*. Le refrain est chanté en zoulou par une réfugiée politique sud-africaine, Aura (« *Nomina wand'yes qwag iqwahasa* », « *Quand on a l'esprit violent, on l'a aussi confus* »).

La même année (1987), Carte de Séjour, un groupe né à Lyon dans la mouvance de la Marche pour l'égalité et contre le racisme parti des Minguettes, détourne un incunable des années 1940, *Douce France* de Charles Trenet. Son chanteur, Rachid Taha, né à Sig en Algérie se définit ainsi : « *Algérien pour toujours, et français tous les jours.* »

Ces années 1980 sont riches en apport des musiques extra-européennes, qui nourrissent un propos politique basé sur le métissage comme source d'enrichissement personnel et sociétal. Ce sont celles de l'émergence de la sono-mondiale, et de styles qui vont impacter durablement le paysage sonore français – reggae, musiques africaines, arabes, caribéennes… En 1985, Jacques Higelin invite le Sénégalais Youssou N'Dour sur la scène du Zénith, Catherine Ringer et Fred Chichin fondent un groupe au nom hispanique, les Rita Mitsouko, et triomphent avec un rock latino, *Marcia Baila*.

Les sixties métissées

Cette France bigarrée, et sa puissance musicale, ne date pas d'hier. Il y a eu évidemment la déferlante

> « Gainsbourg "adapte" – "pompe" serait plus adéquat – "Umqokozo" de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, qui devient "Pauvre Lola", allié au rire espiègle de France Gall. »

Enrico Macias, pied-noir et musicien arabo-andalou, arrivé en France à l'Indépendance de l'Algérie en 1962. Des pionniers ont déjà eu raison des schémas figés. Par exemple, Claude Nougaro, qui s'empare des chansons des Brésiliens Baden Powell (*Bidonville*, 1966) ou Chico Buarque (*Tu verras*, 1978), après avoir exploré très tôt des rythmiques africaines (*l'Amour sorcier*, 1966).

Mais également, Serge Gainsbourg, fils d'immigrés juifs russes, qui dès 1964, doute de l'avenir de la chanson dite « rive gauche » et décide donc d'aller voir du côté de l'Afrique et du Brésil…, avec un disque intitulé *Gainsbourg Percussions*.

C'est son collègue Guy Béart qui lui fait découvrir l'album *Drums of Passion* de Babatunde Olatunji, percussionniste nigérian, installé à New York, grand ami de John Coltrane. Gainsbourg va en « adapter » – « pomper » serait plus adéquat – trois titres : *Jing Go Lo ba* (repris ensuite par Carlos Santana) qui devient *Marabout*, *Kiyakiya* qui se transforme en *Joanna* et *Akiwoko* qui se mue en *New York-USA*. *Umqokozo* de la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, elle va devenir *Pauvre Lola*, allié au rire espiègle de France Gall. Quant à *Couleur café*, à l'érotisme indéniable et à l'instrumentation audacieuse (Michel Portal au saxo), c'est aujourd'hui un classique « gainsbourien ».

À sa sortie en novembre 1964, l'album ne rencontra qu'un écho confidentiel. Serge Gainsbourg ne réalisera des ventes exponentielles qu'à partir de l'album reggae *Aux armes et cætera*, paru en 1979, enregistré à Kingston avec Sly and Robbie et les choristes de Marley, the I Threes. La même année, un autre chanteur très français, Bernard Lavilliers, va explorer un véritable triangle d'or – Brésil, New-York, Jamaïque – pour bâtir *O Gringo*, album fondateur.

Airs venus du Brésil

Au Brésil, Lavilliers a naguère voyagé avec un ami, Karl, le patron du Discophage, un cabaret de la rue des Ecoles, en bas de la Montagne Sainte-Geneviève, où le Stéphanois se produit dès 1971. « *On y buvait des caipirinhas, et tout le Brésil et affiliés passaient par là : Higelin, Nougaro, Barrouh, Sonia Braga, Françoise Hardy, les Etoiles, Geraldo Vandré, qui a eu des gros soucis avec la dictature militaire brésilienne, Vinicius de Moraes qui était consul en France* », raconte Bernard Lavilliers : « *Dans sa jeunesse, Karl avait acheté une plantation d'ananas dans l'Etat de Goias, entre le Mato Grosso et la future capitale Brasilia, un vrai Far-West. Ça n'avait pas marché. Rentré à Paris, il avait épousé Elizabeth, dont la famille avait été décimée par les Nazis et qui faisait du rock acrobatique à Saint Germain des Près, avant d'ouvrir le Discophage.* » L'endroit devient bientôt plaque tournante de tous les Sud-américains exilés, comme l'avait été le Bal Nègre, club de jazz et cabaret dansant antillais, haut lieu de la biguine, créé en 1924, où se croiseront Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Mistinguett, et plus tard Juliette Greco, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.

Si Henri Salvador a ouvert la voie en créant les balancement de *Syracuse* ou de *Dans mon île* (1957), le Brésil a le vent en poupe dans les années 1960 et 1970 : de Marcel Zanini et Brigitte Bardot, qui se disputent *Tu veux ou tu veux pas* (*Nao vem que nao tem* de Carlos Imperial), Bourvil, Jeanne Moreau, Nana Mouskouri, Joe Dassin, Isabelle Aubret, Françoise Hardy, Carlos… Même Jacqueline François y va de son interprétation de *La Fille d'Ipanema*. Il y aura

Serge Gainsbourg et Les I Threes au Dynamic Sound Studios de Kingston

beaucoup d'outrages et quelques francs succès, pour Michel Fugain (*Fais comme l'oiseau / Voce Abusou* d'Antonio Carlos Jobim et Jocafi) ou Pierre Vassiliu (*Qui c'est celui-là ?/ Partido Alto* de Chico Buarque). Passeurs des langueurs de la bossa, Pierre Barrouh, qui fonde le label Saravah et, avec Francis Lai, crée la bande originale d'un *Un homme et une femme* de Claude Lelouch (1966).

Georges Moustaki métèque auto-proclamé

Georges Moustaki fréquente également les cabarets de la Montagne-Sainte-Geneviève, en ressort amoureux de la musique brésilienne et livre les plus fidèles traductions des œuvres de Vinicius et Jobim (notamment *Aguas de Beber / Les Eaux de Mars*).

Mais il n'est pas au début de sa carrière. En 1959, il avait écrit un tube planétaire, *Milord* (musique de Margueritte Monot) pour une artiste iconique, Edith Piaf (dont la mère était kabyle). Deux ans auparavant, Piaf avait porté la voix de la France à travers le monde avec *La Foule*, une chanson dont les paroles ont été écrites par Michel Rivegauche sur une valse de l'Argentin Angel Cabral. Plus tard, Moustaki donnera à Serge Reggiani, (italien de naissance, comme Yves Montand) des hymnes à la liberté, tels que *Sarah*, *Votre fille a vingt ans*, *Ma liberté*. Pour se définir, Moustaki a écrit un hymne transfrontalier, *Le Métèque* (1969), sorte de carte d'identité d'une France multiraciale portée au pinacle dans des pays où la liberté est entravée, comme au Brésil où la dictature militaire fait des ravages depuis 1964.

Né le 3 mai 1934 à Alexandrie (Egypte) de parents grecs, Yussef Mustacchi (Georges Moustaki) confiait faire partie de ces êtres qui, selon la formule du critique et philosophe George Steiner, qu'il admirait, « *n'ont pas de racines, mais des jambes* ». Mais s'il a pu parcourir le monde avec un appétit sans égal, tout en habitant fidèlement, depuis 1961, l'Ile Saint-Louis à Paris, c'est qu'il est un enfant de l'Orient cosmopolite. À la toute fin des années 1950, la mode est aux « *fantaisies exotiques* » – Dario Moreno (turco-mexicain et sépharade) zappe entre L'Air du Brésilien, *Ya Mustapha* ou *La Bamba*. Alors qu'il compose déjà pour la fine fleur de la variété française, Georges Moustaki tente une carrière personnelle sous un nom d'emprunt, Eddie Salem, son orchestre et ses chanteurs arabes, avec en 1960 un répertoire oriental-égyptien – puis grec *(Les enfants du Pirée)* – et quelques rocks parodiques.

Vedettes venues d'Orient

L'Alexandrie de la première moitié du XXe siècle est un lieu de brassage culturel. Toutes les nationalités, et religions, s'y croisent. La chanson

JANVIER 2021 • EN BREF

←…publie une série hebdomadaire de playlists concoctées par des professionnels africains. Afri'Cask démarre avec la Tanzanie : Dans le casque de Youssouf Mahmoud. **20/01** ▸ Le Festival PassWorld annonce sa première édition pour mars. **21/01** ▸ Afri'Cask Cameroun : Dans…→

y est en effervescence – d'autres transfuges viennent enrichir l'histoire de la chanson française, de Georges Guétary, né à Alexandrie, à Claude François, né sur les bords du canal de Suez, défenseur des couleurs d'Alexandrie, une chanson écrite par un fils de réfugié espagnol, Etienne Roda-Gil, sur une musique disco de Jean-Pierre Bourtayre et Claude François.

Elle n'avait jamais perdu son accent : Dalida, née en 1933 dans le quartier chrétien de Choubra au Caire – famille d'origine calabraise, fauchée, père premier violoniste à l'Opéra. Arrivée en France en 1954, elle triomphe avec des légèretés twistées telles que *Bambino* ou *Itsi Bitsi, petit bikini*, mais apporte beaucoup d'Italie dans une France qui compte alors une forte immigration italienne.

Dans la section moyen-orientale, nous retrouverons Guy Béart, l'amoureux du verbe, le séducteur intemporel, né en 1930 en Egypte, fils d'un expert-comptable qui voyageait par profession, entraînant sa famille vers la Grèce, Nice, le Liban, où le petit Guy Béhart (le H a sauté par la suite) passa son enfance, puis au Mexique et enfin à Paris. L'auteur de *l'Eau Vive,* composée en 1958 pour le film de François Villiers adapté de Jean Giono, a gardé de ces années de transhumance un attachement à l'Orient méditerranéen et à la liberté.

Autre enfant de l'Orient, un polyglotte (il parlait six langues) d'une rondeur enveloppante, Ricardo Btesh, dit Richard Anthony, né en 1938 au Caire – issu d'une famille syrienne d'Alep, sa mère est à moitié anglaise, fille de Samuel Shashoua Bey, consul honoraire d'Irak à Alexandrie. Après une période d'errance familiale due au resserrement du nationalisme en Egypte, passant par l'Argentine et l'Angleterre, le futur chanteur arrive en France en 1951, à 13 ans. Ce qu'apporte Richard Anthony dans une époque très centrée sur le monde anglophone, c'est une note persistante de Méditerranée.

Accordéon voyageur

Les yéyés vont balayer la « *musique à papa* ». Les Etats-Unis et le rock anglophone vont déstabiliser les fondamentaux nationaux. En premier lieu, l'accordéon, instrument phare de l'identité française, et le musette inventé à Paris, rue de Lappe, comme le célébraient Francis Lemarque (Nathan Kord, parents lituaniens et russes). « *En ce temps-là à petits pas on dansait la java / Les jul's portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés / Avec de bell's rouflaquettes / Qui descendaient jusqu'au nez. / Rue de Lappe, rue de Lappe / C'était charmant* », chantait son interprète, Marcel Mouloudji (père kabyle, mère bretonne).

Petite incursion dans la grande épopée de l'accordéon : né, sous sa forme moderne, au 19e siècle simultanément en Autriche, où l'artisan viennois Cyril Demian invente l'accordéon diatonique, et en Angleterre, où le savant Charles Wheatstone met au point le concertina, ou accordéon de concert, l'instrument est répandu à travers le monde par les émigrants italiens et navigateurs de tout poil. À Paris, il se marie avec la cabrette des Auvergnats, immigrés intérieurs, et s'associe avec les guitaristes gitans. Jo Privat fut la mémoire vivante de la rue de Lappe, des bords de Marne, du Balajo et de l'Alhambra. L'instrumentiste virtuose était né en 1919, rue de Panoyaux, d'un maçon auvergnat et d'une décolleteuse piémontaise. Son premier accordéon, un petit diatonique, c'est sa tante Yvonne qui le lui offrit pour Noël en 1927, racontait-il dans la plus pure mouvance réaliste : « *Normal, vu qu'elle tenait une maison de tolérance, et qu'à l'époque, c'était à la mode.* »

Dans les années 1930 et 1940, on se débrouille à Joinville-le-Pont, on joue du couteau à la Bastille. « *Tout le monde rigole aujourd'hui en chantant "Le Dénicheur"* », s'indignait Jo Privat : « *mais y'a rien de marrant à se faire dessouder pour une minette !* ». Le Dénicheur fut une java à succès composée en 1912 par l'Angevin Leo Daniderff sur des paroles de Gilbert et Léon Agel, et qui a été magnifiée par la grande Berthe Silva (une Bretonne, qui a créé Du Gris, Où sont mes amants, Les Roses blanches…). Accompagnateur de Barbara, de Reggiani, de Claude Nougaro, l'accordéoniste Richard Galliano se souvient d'une conversation qu'il a eue avec l'Argentin Astor Piazzola. Instruit par Nadia Boulanger des dangers qu'il y a à se couper des liens de la naissance, le maître du bandonéon donne ce conseil au jeune français : « *Moi, je devais recréer le tango et la milonga. Vous, c'est le musette* ». Musette ? « *L'étiquette était difficile à porter. Le genre était passéiste, puisqu'on continuait de jouer de l'accordéon comme en 1930, alors qu'entre-temps il y avait eu Jimi Hendrix, Charlie Parker ou John Coltrane.* » Piqué au vif, Richard Galliano invente le « new-musette » !

Charles Aznavour, ambassadeur du métissage culturel

Grand ambassadeur de ces valeurs, Charles Aznavour, arménien d'origine, qui fut l'idole d'une nouvelle génération issue de l'immigration.

En matière de métissage musical, Aznavour fut un précurseur. « *Je me suis intéressé à tous les styles de musique, je suis fier d'avoir été en quelque sorte le premier à en faire en France. C'est pour ça que j'ai eu du succès dans les pays du Maghreb, chez les Juifs, les Russes.* » disait-il. La jeune génération des rappeurs lui rendait généralement cette considération artistique.

JANVIER 2021 • EN BREF

←…le casque de Guy Marc Tony Mefe. **22/01** ▸ Yanai Lab lance Export Lab, sa plateforme de ressources en ligne. **23/01** ▸ Afri'Cask Sénégal : Dans le casque de Oumy Regina Sambou. **24/01** ▸ Avec *Un autre monde*, Naïssam Jalal se fait l'écho du cri de la terre. **25/01** ▸ Afri'Cask…→

Playlists

5 janvier 2021

MARTIN MEISSONNIER

© Philippe Levy

Après avoir commencé sa carrière en tant que musicien et promoteur de concert à l'âge tendre de 18 ans, puis comme journaliste à Libération et France Musique, et plus tard DJ pour Radio Nova, Martin est devenu un producteur de premier plan en travaillant sur des albums de Fela Kuti, King Sunny Adé, Don Cherry, Tony Allen, Khaled, Manu Dibango, Yasuaki Shimizu, Haruomi Hosono et beaucoup d'autres. En 1989 il crée Megamix un émission de télévision d'une heure sur la musique autour du monde dont il a dirigé 220 épisodes pour ARTE et d'autres chaînes. Martin a ensuite dirigé plus de 20 films documentaires principalement pour ARTE et Canal + sur des sujets comme la musique, la politique, les arts digitaux ou l'histoire, dont un film sur l'uranium appauvri qu'il a ensuite adapté en livre. Martin Meissonnier a récemment repris ses activités de DJ. Il a joué dans différents festivals européens dont un set mémorable aux Transmusicales 2018.

Dans la playlist de l'infatigable curieux de sons Martin Meissonnier, on trouve des monstres sacrés mais aussi un panorama très actuel des vibrations du monde.

1. **Franco & le Très Puissant** *OK Jazz Coopération*
2. **MC Waraba & Mélèké Tchatcho** *I Komi Komi*
3. **Nihiloxica** *Kadodi*
4. **Ammar 808** *Marivere Gati*
5. **DJ Ghoula** *Bambara*
6. **Nusrat Fateh Ali Khan** *Allah Hoo Allah Hoo*
7. **DJ P2** *Bisuba (feat. DJ Tigana)*
8. **Romperayo** *Icoro Palenquero*
9. **Miles Davis** *Nne (part 1)*
10. **Lou Reed** *Metal Machine Music*

1. **Nass El Ghiwane** *Mahmouna*
2. **Idir** *A Vava Inouva*
3. **Cheikha Rimitti** *Nouar*
4. **Umm Kulthum** *Alf Leila We Leila*
5. **Busta Rhymes** *Touch It*
6. **Björk** *Who Is It*
7. **Lhasa** *De Cara A La Pared*
8. **Cesária Évora** *Petit Pays*
9. **M.I.A.** *Bad Girls*
10. **Édith Piaf** *Padam Padam*

« Elle passe d'une vie à l'autre entre deux riffs. Silhouette féline des faubourgs hexagonaux. Boule de feu des cafés concerts. Dépositaire des aubes de Kabylie. Peu importe les métamorphoses : c'est à sa voix qu'on reconnaît Carima Amarouche, alias Karimouche. Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques. Impossible de lui assigner une origine, une adresse, un emploi ou même une humeur. D'où vient-elle ? La portée universelle de sa musique rend la question vaine. Son troisième opus, Folies Berbères, en témoigne : si l'influence orientale est résolument assumée, elle n'en bouscule pas moins les frontières établies. Comme à son habitude Karimouche y conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision, arme qu'elle manie à coups d'Auto-Tune. « Qui sont ceux qui ont utilisé le vocodeur pour la première fois ? demande-t-elle. Ni PNL ni Booba ! Ce sont des artistes du Maghreb, comme la chanteuse populaire algérienne Cheikha Rimitti, qui me rappelle tant mon enfance… En concert, j'explique tout ça à la manière d'un sketch ! » Il faut en effet la voir tenir une salle hilare pour prendre la mesure de son inspiration. »
Alexandre Kauffman

© Tijana Pakic

KARIMOUCHE

10 février 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Tuku et Bra Hugh, amis à jamais

Par Lucy Ilado - 1 février 2021

Cet article a été rédigé pour Music In Africa. #AuxSons l'a traduit en français et partagé dans le cadre d'un partenariat média.

Le 23 janvier 2020, l'Afrique se remémore peut-être deux des plus grands musiciens du continent : Hugh « Bra Hugh » Masekela et Oliver « Tuku » Mtukudzi, morts respectivement à un an d'intervalle les 23 janvier 2018 et 2019. Tuku reçut le statut de héros national, faisant de lui le premier musicien à recevoir une telle reconnaissance de la part du gouvernement zimbabwéen. Quant à Masekela, sa famille fit bâtir un pavillon à sa mémoire au cimetière de Westpark à Johannesburg, où il est inhumé.

Hugh Masekela

Le géant du jazz, Hugh Masekela, était connu pour ses talents de bugliste, trompettiste, compositeur, chanteur ainsi que pour sa voix politique révoltée. Issu de l'âge d'or du jazz en Afrique du Sud, il faisait partie du légendaire groupe The Jazz Epistles aux côtés de Kippie Moeketsi, Abdullah Ibrahim et Jonas Gwangwa, ainsi que de la comédie musicale itinérante *King Kong* à la fin des années 1950. Exilé aux États-Unis en 1960, il contribua à faire entendre la voix de l'Afrique en Occident. Au début des années 1960, il partit étudier à Londres et New York et sortit des albums tels que *Trumpet Africa* (1963) et *Grrr* (1966). Il fut brièvement marié à Miriam Makeba, et connut des succès aux États-Unis avec l'air de jazz pop *Up, Up and Away* (1967) et son principal succès *Grazing in the Grass* (1968), qui s'est vendu à quatre millions d'exemplaires.

Dans les années 1970, il explora des genres différents, dont l'afrobeat et le funk. Au milieu des années 1980, il retourna en Afrique du Sud, s'installa au Botswana pour travailler avec des musiciens sud-africains sur des albums comme *Techno-Bush* (1984), qui lui valut un nouveau succès aux États-Unis avec *Don't Go Lose It Baby*, suivi de l'album *Waiting For The Rain* (1985). D'autres de ses albums de cette période tels que *Home* (1982) et *Tomorrow* (1987), firent aussi appel à des musiciens exilés de haut niveau. Il retourna en Afrique du Sud au début des années 1990 et continua d'enregistrer et de se produire régulièrement. En 2004, il publia son autobiographie, *Still Grazing*. Son album *Jabulani*, sorti en 2010, remporta le Grammy Award du meilleur album de musiques du monde en 2013.

Oliver « Tuku » Mtukudzi

Oliver « Tuku » Mtukudzi était un musicien zimbabwéen de Norton, dans la province du Mashonaland Ouest. Assurément le musicien le plus vénéré du Zimbabwe, Oliver Mtukudzi et son groupe, les Black Spirits, ont produit près d'une soixantaine d'albums depuis la fin des années 1970. La carrière musicale de Mtukudzi débuta à l'âge de 23 ans avec la sortie en 1975 de son premier single *Stop After Orange*. Il devint professionnel deux ans plus tard, en 1977, en faisant équipe avec Thomas Mapfumo dans le célèbre Wagon Wheels Band et enregistra le tube *Dzandimomotera*, inspiré par la guerre de libération du Zimbabwe. Ce titre fut rapidement suivi par le premier album solo de Tuku, également un grand succès.

Grâce à son timbre rauque, Tuku devint la voix la plus reconnue à émerger du Zimbabwe sur la scène internationale. Il attirait un public dévoué à travers l'Afrique et au-delà. Membre de la tribu Korekore du Zimbabwe, il chantait dans la langue officielle du pays, le shona, ainsi qu'en ndebele et en anglais. Incorporant des éléments de diverses traditions musicales, sa musique gagna un cachet unique connu de ses fans sous le nom de « Tuku Music ». Son style évolua vers un son zimbabwéen distinct, combinant des formes traditionnelles du mbira, du mbaqanga sud-africain et du style de musique populaire du Zimbabwe, appelé jiti.

Mtukudzi fit des concerts dans le monde entier, se produisant devant un large public au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Il se produisait aussi régulièrement en Afrique du Sud et au Mozambique.

Olivier Mtukudzi - © Wilfred Paulse / Hugh Masekela - © Maurice

Une amitié sans faille

Les deux musiciens connurent une longue et fructueuse carrière et leur étroite amitié prit racine sur une scène à Harare au début des années 1980. « *Je me produisais dans cette petite boîte de nuit, et ce type m'a rejoint sur la scène de manière impromptue et a commencé à souffler dans sa trompette* », *déclare Mtukudzi au mé*morial de Hugh Masekela en 2018 : « *Je n'aime pas les gens qui perturbent mes chorégraphies… Je jouais "Ziwere" et je me souviens qu'il avait très bien joué.* »

À l'époque, Mtukudzi ne savait pas qui était le trompettiste, mais les deux musiciens ont ensuite été présentés officiellement l'un à l'autre, ce qui a marqué le début d'une longue amitié entre les deux hommes. « *Cela fait plus de 30 ans que je l'ai découvert, et il ne cesse de m'étonner* », déclare Masekela à la BBC en 2015 : « *[Notre] synergie vient du fait que nous tirons nos sources et nos ressources de notre héritage… Il se trouve que nous avons les mêmes origines rurales, et par conséquent, nous nous retrouvons facilement dans la musique de l'autre.* »

> « *Cela fait plus de 30 ans que j'ai découvert Mtukudzi, et il ne cesse de m'étonner.* »
>
> Hugh Masekela

Les deux amis se sont produits pour la dernière fois ensemble à Harare en 2017, et leur dernier enregistrement commun a été *Tapera*, une conversation downtempo guitare-trompette entre les deux grands. Cette chanson est tirée du dernier album de Masekela, *No Borders*. Leur disparition a entraîné une foule d'hommages venus du monde entier, dont beaucoup ont salué la musicalité et l'effervescence artistique des deux musiciens.

Vénérés par leurs confrères, les deux artistes représentaient une source d'inspiration inégalée pour une nouvelle génération de musiciens. Le centre artistique Pakare Paye de Mtukudzi, qui a vu le jour en 2004, est synonyme de développement artistique et d'éducation pour les jeunes générations de musiciens. Tuku était connu pour avoir pris sous son aile de nombreux talents prometteurs, dont le saxophoniste Joseph Chinouriri. « *J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant environ cinq ans* », déclare Chinouriri : « *C'est incroyable qu'il m'ait consacré du temps et ait été un mentor de chez moi à Harare, où je vivais. Il était si spécial. Il ne fait aucun doute que son travail se perpétuera*

JANVIER-FÉVRIER 2021 • EN BREF

←...Zimbabwe : Dans le casque de Melody Zambuko. **1/02** ▸ Le Togolais Amen Viana célèbre l'amitié entre les peuples avec *Brother Remix*. **2/02** ▸ Afri'Cask Tchad : Dans le casque de Yannick Drick. – Le Festival Les Suds à Arles reçoit le Prix de la Diversité Culturelle...→

pour de nombreuses générations à venir. »

L'ancien bassiste de Tuku, Never Mpofu, affirme qu'il est impératif d'avoir plus de centres d'art qui « *s'adressent strictement aux musiciens en devenir… Malheureusement, certaines de ces initiatives sont autofinancées, ce qui contraint les jeunes musiciens à perdre de vue leur objectif principal. Les gouvernements africains doivent s'engager ici à apporter un soutien vital à ces institutions.* »

Selon Mpofu, l'héritage de Mtukudzi et Masekela repose sur leur aptitude à créer des sons hybrides à partir de musiques nouvelles et anciennes. Le style de Masekela fusionnait des motifs rythmiques africains avec les swing et jazz occidentaux, tandis que Mtukudzi avait créé la musique Tuku, une coalescence de jazz et de jiti. Outre sa voix rauque et son charisme sur scène, ce dernier maîtrisait plusieurs langues.

L'exilé volontaire Masekela entretenait la flamme de la liberté dans le monde entier tout en combattant l'apartheid par sa musique et en mobilisant le soutien international pour sensibiliser le public à l'État autocratique sud-africain d'avant 1994. Mtukudzi, quant à lui, exprimait avec audace ses vues sur la société, mais évitait la controverse politique directe. Néanmoins, lorsque la politique dominait le discours social dans son pays, ses chansons, telles que *Ndipeiwo Zano*, *Neria*, *Todii* et *Street Kid*, offraient aux Zimbabwéens de l'espoir en l'avenir.

« *Ces chansons permettent aux jeunes générations de se pencher sur leur passé pour mieux forger leur avenir* », affirme le rappeur et militant zimbabwéen Outspoken : « *La musique s'est toujours trouvée entremêlée dans l'ADN des gens pour inspirer l'espoir, susciter la défiance, communiquer l'émotion et enseigner de manière à ce que l'esprit mène la conversation. Le cœur écoute attentivement et l'esprit réimagine les choses qu'il sait déjà.* »

Selon Mpofu, les paroles de Mtukudzi racontent des histoires à plusieurs niveaux accompagnées de mélodies subtiles pour susciter les bonnes réponses émotionnelles des auditeurs. « *L'un de mes meilleurs souvenirs concernant le travail de Tuku est la façon dont il prenait toujours du temps pour ses compositions. Peu importait sa charge de travail, il allouait toujours du temps pour bien faire les choses car il voulait que le travail soit méticuleusement fait avant la sortie.* »

Mpofu a rejoint le groupe Black Spirits de Mtukudzi en 2000 et enregistré les albums *Vhunze Moto*, *Nhava*, *Tsivo*, *Tsimba Itsoka*, *Rudaviro* et *Dairai*. « *Ce fut la période la plus importante de ma carrière en termes de tournées, que ce soit au niveau national, continental ou international. L'expérience à elle seule a été assez bouleversante : rencontrer et vivre parmi des gens d'origines culturelles différentes, hisser notre drapeau national et être apprécié pour ça* » déclare Mpofu.

La confiance que Masekela et Mtukudzi avaient dans leurs capacités musicales, leur culture et leur héritage était inébranlable. Les deux hommes composèrent de la musique pour justifier leurs prouesses artistiques et intellectuelles, et leur contribution restera inégalée pour les décennies à venir.

> « ***L'héritage de Mtukudzi et Masekela repose sur leur aptitude à créer des sons hybrides à partir de musiques nouvelles et anciennes.*** » Never Mpofu

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

Playlists

13 janvier 2021

KO SHIN MOON

© Julia Grandperret

Ko Shin Moon naît en 2017 de la rencontre fondatrice entre les instruments à cordes et les machines, quand à son retour d'Inde, Axel Moon rejoint Niko Shin les bras chargés d'instruments traditionnels glanés lors de ses différents périples. Depuis leur home studio, ils composent une musique qui mêle instants fiévreux et recueillements instrumentaux, imprégnée des mélodies transfrontalières qui ont durablement fait corps avec leur inconscient. Leur credo : éclectisme, cosmopolitisme, hybridité. Mais c'est sur scène, dans le jeu musical et l'improvisation, que leur univers se déploie pour muter en une expérience sonore et dansante, au-delà d'une simple exécution de leurs albums. Ko Shin Moon inscrit sa musique dans une sono mondiale nouvelle, délicate et exigeante, celle qui fait danser sous références et marque un tour à 360 degrés des nouvelles écoutes musicales.

« Cette playlist présente une sélection qui s'étend du milieu des années 70 au début des années 90. Son point focal est la fusion entre répertoires folk locaux et éléments synthétiques, grooves importés et inspirations internationales. Notre sélection se présente comme une traversée synth folk de la Turquie à l'Inde. »

1. **Zafer Dilek** *Arabi Oyun Havası*
2. **Erkin Koray** *Ceylan*
3. **Ihsan Al-Munzer** *Girls of Iskandariah*
4. **Ziad Rahbani** *The Beautiful One*
5. **Mohamed Hijazi** *Ohdonni Ya Habibi*
6. **Ali Hemeida** *Weinah Weinah*
7. **Zia** *Jamal Ghodo*
8. **Ramesh** *Zoj*
9. **Sapna** *Pyar Do Pyar*
10. **Ilaiyaraaja feat. K.S. Chitra and S.P. Balasubramaniyam** *Ponmani*

1. **Roberta Flack** *Killing Me Softly*
2. **Nina Simone** *Ain't Got No, I Got Life*
3. **Sweet Honey in the Rock** *Wade in the Water*
4. **Sona Jobarteh** *Gambia*
5. **Cesaria Evora** *Petit Pays*
6. **Rosemary Standley & Dom la Nena** Séga Jacquot
7. **Big Mama Thornton** *Hound Dog*
8. **Big Mama Thornton** *Down Home Shakedown*
9. **Calypso Rose** *Calypso Queen*
10. **Sister Rosetta Tharpe** *Strange Thing Happen Every Day*

« Toutes ces femmes sont différentes ! Leur point commun est qu'elles n'ont pas peur de montrer leurs personnalités, de s'imposer et surtout d'être fidèles à elles-mêmes. Même, pour certaines, dans les durs moments de leur vie. » Christine Salem

Depuis ses débuts au commencement des années 2000, Christine Salem s'est imposée comme une grande voix du maloya réunionnais. Ancienne championne de football et travailleuse sociale, Christine Salem porte avec force et générosité la spiritualité métisse de cette musique de transe et la conscience de ses racines africaines. Au cœur du groupe Salem Tradition, puis en soliste à partir de 2016, elle allie traditions et combats personnels. Elle a mêlé des percussions d'Afrique de l'Ouest aux instruments de son île, souligné la proximité du blues et du maloya, notamment avec son rapprochement avec le guitariste électrisant Sébastien Martel, producteur de ses albums solo, *Larg Pa Lo Kor* en 2015 et *Mersi* en 2020. Sur ce dernier, aux percussions et guitares, Christine Salem incorpore la douceur et l'expressivité sensible du violon du compositeur symphonique Frédéric Norel. Elle dénonce la violence conjugale ou celle des extrémistes religieux et chante l'amour avec autant de puissance.

© droits réservés

CHRISTINE SALEM

20 janvier 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Breizh-Kabylie, dialogue musical

Par Coline Houssais - 8 février 2021

2020 aurait dû marquer le cinquième anniversaire de la désormais traditionnelle Fête bretonne-berbère organisée chaque année au mois de juin sur le parvis de la basilique Saint-Denis. En attendant la prochaine édition, retour sur les affinités musicales qui unissent depuis plusieurs décennies Bretagne et Kabylie.

À l'occasion du décès d'Idir en mai dernier, Ouest France a ressorti une interview, bijou réalisé lors du passage du chanteur au Festival Interceltique de Lorient en 2008 : *Bretons et Kabyles, nous avons tant d'affinités !* Et de rappeler sa découverte de la musique bretonne à la radio lors de son service militaire en Algérie en 1972 : « *Nous avons tous bondi de nos lits quand a été retransmis le premier concert d'Alan Stivell à l'Olympia : qui était ce Kabyle qui n'est pas Kabyle, mais qui chantait d'une manière qui nous était tellement familière ? Dès qu'on s'est rencontrés, on s'est sentis un peu frères (…) unis par ce lien un peu inexplicable qui existe entre bretons et berbères (…) au-delà du lien qui unit des peuples minorisés par le pouvoir central* », se souvient Alan Stivell, faisant l'écho d'Idir : « *Je me sens proche des Bretons parce que, comme eux, je me suis senti méprisé à une époque.* »

Evidemment le traitement des Bretons en tant qu'individus par l'Etat français est sans commune mesure avec celui infligé depuis le début du XIXe siècle aux populations colonisées d'Afrique du Nord. Mais, dans les tranchées du nord-est de la France lors de la Première Guerre Mondiale, puis surtout dans les quartiers populaires de la région parisienne où provinciaux et étrangers nouvellement débarqués se pressent, on s'apprend, on se découvre, on se sert les coudes : les Bretons poussés par la misère ont envahi la capitale depuis la création des lignes de chemin de fer qui relient l'ouest à Paris au milieu des années 1860, tandis que les Kabyles font partie des premières vagues d'immigration ouvrière maghrébine (1905–1906). Les préjugés et les quolibets dont font l'objet les deux groupes couplés à la répression officielle dont leur culture – à commencer par la langue – et au déracinement hors de la terre d'origine achève de créer un sentiment de solidarité.

> « Entretenant volontiers une réputation de peuples têtus et fiers, Bretons et Kabyles se retrouvent également sur des rythmes et sonorités qui se marient aisément, voire se ressemblent.»

Dans les années 1970, et plus particulièrement à la faveur de la vague folk qui prend d'assaut l'industrie musicale, l'époque est aux revendications identitaires de cultures marginalisées jusqu'alors, à commencer en France par les artistes bretons et kabyles qui commencent à se fréquenter.

L'attachement à une culture d'origine, large et transnationale (le monde berbère pour les Kabyles, celte pour les Bretons) participe à ce rapprochement musical. *Isaltiyen* (*Les Celtes* en kabyle), a été chantée à de nombreuses reprises (le plateau de Taratata en 1995, la Fête de l'Huma en 1996) par Idir et Alan Stivell, ces deux grandes figures du renouveau musical des années 1970.

Profondément attaché à la Bretagne, Idir a convié Gilles Servat et Dan Ar Braz (Awah Awah 2) ainsi que l'Ecossaise Karen Matheson et ses comparses de Capercaillie (A Vava Inouva 2) sur son album Identités (1999), tout en participant aux deux derniers albums de l'Ensemble Choral du Bout du Monde du Folgoët (Finistère) : Deiz al lid (2008) sur les chansons Karoud, Plac'h yaouank a bell bro et Stér an Dour (2018) sur Tadig Inouva, adaptation en breton d'A Vava Inouva

Affiche de la 4ème édition de la Fête Bretonne Berbère - 2019

(également reprise sous le titre A Vava Inouva / Ma Zadig-me par Perynn Bleunvenn et Karim Belkadi sur le livre-CD Kan Ar Bed en 2018). Entretenant volontiers une réputation de peuples têtus et fiers (en témoignent leurs devises respectives, étrangement similaires, « Kentoc'h mervet evet bezañ saotret » – Plutôt la mort que la souillure – pour les premiers et « Anerrez wala aneknu » – Plutôt rompre que plier – pour les seconds) Bretons et Kabyles se retrouvent également sur des rythmes et sonorités qui se marient aisément, voire se ressemblent. En témoigne l'utilisation de la cornemuse écossaise par Patrick Molard (accompagné de son frère Jacky au violon) sur Azwaw d'Idir, interprété en duo avec son compatriote Cheb Mami sur l'album Melli Melli (1999). Ou les sonorités d'une deuxième génération de groupes basés en France comme Mugar et Thalweg dont l'ADN, au-delà de collaborations occasionnelles, mêle intimement influences des deux pays et se plonge dans une histoire d'immigration partagée.

Le titre du deuxième album du groupe (mené par Michel Sikiotakis, Nasredine Dalil et Youenn Le Berre), Penn ar bled (2009), est un jeu de mot avec « Penn Ar Bed », la « tête du monde », nom breton du Finistère, et « bled », « pays » en arabe.

Le groupe créé par Hocine Boukella – alias Cheikh Sidi Bémol – et Emmanuel Le Houézec reprend le classique irlandais Morrison's Jig mené par une flûte qui a autant sa place sur les côtes de la mer d'Iroise que dans le Djurdjura.

Portées par le mythe auto-entretenu d'une âme bretonne voyageuse et ouverte au monde, les collaborations musicales ne se cantonnent pas à la Kabylie et s'étendent au reste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à l'image de projets musicaux ancrés en Armorique comme la Kreiz Breizh Akademi d'Erik Marchand, les albums Shorewards du quartet Offshore (Jacques Pellen, Karim Ziad et Etienne Callac, 2017) – dont le Clapping Ridée Celtic Procession allie reels et évocation des karakebs -, Alep Brest (2019) de Fawaz Baker et son ensemble, anciennement associé au Quartz, Houdoud (2019) des bretono-maghrébins de Bab El West ou encore le projet Lyra (Bretagne-Tunisie-Inde, album sorti en 2017) et l'ensemble Revolutionary Birds (Erwan Keradec, Wassim Hallal et Kamel Zekri, album sorti en 2017).

> « Portées par le mythe d'une âme bretonne voyageuse et ouverte au monde, les collaborations musicales ne se cantonnent pas à la Kabylie et s'étendent au reste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. »

FÉVRIER 2021 • EN BREF

←...**3/02** ▸ Le festival Musiques Métisses d'Angoulême annonce une partie de sa programmation 2021. **4/02** ▸ The Volunteered Slaves dans les étoiles avec *Astronaef*. **8/02** ▸ Bi.Ba dévoile sa nouvelle vidéo Vinany. - Afri'Cask Afrique du Sud : Dans le casque de Dr. Sipho Sithole....→

Brève histoire de la musique électronique en Tunisie.

Par Zied Meddeb Hamrouni - 15 février 2021

Dix ans après la « révolution de la dignité », #AuxSons revient sur l'essor de la musique électronique en Tunisie. Ce Focus ouvre une série sur les scènes électro du Maghreb.

La genèse

Les prémisses de la scène électronique tunisienne remontent au milieu des années 1990. À cette époque, en pionnier, DJ Mourad place du son de Detroit et de Chicago dans des clubs touristiques de Hammamet. Son long parcours démarre en 1992 avec la création du show radiophonique « The Strange World of 12 Inches », avant de lancer le collectif Tunis Diaspora 216 avec DJ Nabil et DJ Dali. À Sousse, le créateur visuel et organisateur de soirées DJ Apachon développe des évènements de qualité dans les clubs de la ville côtière.

Seconde Vague

Une seconde vague apparaît dans les années 2000 à Tunis. Erkan Boujellabia (Treecephal, Elixir Géo Ensemble, Silent-Shape Satori) y développe le studio collaboratif El:Xir Labs, où des artistes de tous horizons se rencontrent et expérimentent des fusions inédites. Musicologue et homme de théâtre, Erkan met les compétences de son laboratoire au service de l'événement « les 24 Heures de la Musique » en Juin 2000 au café-théâtre l'Etoile du Nord. Il y présente une des premières performances live improvisées de musiques électroniques en Tunisie.
En 2005, l'union de SKNDR, Shinigami San, Molsen et l'artiste graphique Kais Dhifi au sein du collectif Hextradecimal engendre une dynamique alternative au paysage commercial dominant.
Deux ans plus tard l'« Electro Party » réunit E (Shinigami San et Molsen), SKNDR et le 38ème Parallèle (rock psychédélique expérimental) pour un concert de 3 heures. L'événement marque une avancée certaine de la musique électronique en Tunisie.
À cette époque « Le Bœuf sur le Toit », est le seul lieu tunisois qui accueille des soirées électro, il permet à Hextradecimal d'installer une résidence régulière qui brasse des styles musicaux absents du paysage sonore (IDM, Electronica, Drum N Bass, Techno….).

L'E-Fest

En juin 2007, le festival FEST (Festival Echos Sonores de Tunis) est l'événement phare qui finit d'ouvrir le passage de cette culture en Tunisie. Au fil des années son nom se transforme en EFest et devient une véritable institution.
A travers onze années d'existence, le festival basé à l'Acropolium de Carthage accueille la crème de la musique électronique mondiale (Luke Vibert, Ellen Allien, Surgeon, Frank Bretschneider, etc…) et soutient la scène locale. Son créateur Afif Riahi élargit peu à peu la programmation aux cultures numériques et organise des ateliers, des expositions ou des événements multimédia comme Intercal.
A partir de 2017 l'équipe d'E-Fest, en collaboration avec le collectif La Bulle, lance le projet itinérant « No Logo » qui explore les régions intérieures du pays.

Dubstep et Résistance

De son côté, le collectif « World Full Of Bass », fondé en 2009 par Shinigami San surfe sur le tsunami dubstep et défend le bas du spectre sonore avec exigence à travers de nombreux évènements. Leur premier anniversaire réunit une poignée d'artistes des scènes électro indépendantes, puis Joe Nice en 2011 ou Darqwan l'année suivante. Des années plus tard, des membres du collectif construisent UNITY Sound System, le premier sound-system tunisien.
Le 5 février 2011, pendant le couvre-feu imposé à la suite du soulèvement populaire de fin 2010 et le départ du président déchu le 14 janvier, le collectif « Waveform » organise la soirée « Under Couvre Feu » en soutien aux victimes et pour marquer leur engagement.
Ce collectif fondé par DJ Ogra s'est épanoui au sein de l'espace artistique alternatif « Plug » situé à la Marsa près de Tunis, que DJ Orga co-anime. Là s'installe une subversion musicale qui stimule la scène électro en Tunisie.

Hear Thug, Boiler Room, Tunis 2019 © Amine Landoulsi

L'Après Révolution

En 2012, le producteur ZRK crée son label de techno pointue « Afrotek ». Autre producteur techno, HazeM signe sa première sortie (en collaboration avec Enfants Malins) à l'étranger. Emine Ben Ali (A.k.a. Emine) lance le label underground « Source ». Le DJ et producteur Hamdi Ryder crée le vinyl shop « Eddisco » et les soirées « Downtown Vibes : Secret Vibes » qui proposent des rendez-vous House secrets au cœur de la ville. Le producteur Hayej organise quelques événements sauvages « Steppers », dans le respect de la culture Free Party.
L'Ephémère Festival, qui lance entre autres les débuts de Benjemy, effectue sur trois sessions consécutives en 2014, 2015 et 2016, un take over sur le paysage sonore de Hammamet. Il y insuffle un air de fraîcheur, accompagné d'interventions artistiques entre art vidéo et graffitis.
L'année 2015 voit naître le label de musiques non club « Infinite Tapes », créé par Krux/DVSN et SKNDR ou le label Techno « WARØK » créé par Eyth et Clotur. Le Wax Bar à vinyles devient un lieu de rencontres privilégié pour les musiques club à contre-courant. Il accueille les showcases de WARØK ou les soirées « Wax Lab », créées par l'artiste graphique ArtMe. Avec le collectif « Arabstazy » ou le producteur Ammar 808, le label « Shouka » explore les champs de fusions possibles entre musiques traditionnelles et électroniques.
Créé en 2019 par le prolifique Hearthug avec Eyth (sous pseudo Briki) et Emine, « Are You Alien ? » est le dernier né des labels tunisiens. Avec des artistes comme Marwa Belhaj, Youssef et Mash, la nouvelle génération explore des pistes loin du mainstream.

> « Avec des artistes comme Marwa Belhaj, Youssef et Mash, la nouvelle génération explore des pistes loin du mainstream. »

Comme toute histoire, celle de la musique électronique en Tunisie s'est faite avec des acteurs, des événements et des lieux de diffusion. Le modèle économique de ces derniers est lié aux conditions d'obtention d'une licence d'alcool, épreuve constante pour le développement de cette scène. L'absence de salles de concerts et de soutien gouvernemental en est une autre. Les festivals récents relèguent parfois les artistes locaux au second plan. Ils constituent, avec l'indifférence des radios, un des grands obstacles à la prise en compte de cette scène en tant que mouvement culturel.
L'accessibilité grandissante de la production musicale via la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) a ouvert la porte à une plus grande productivité, notamment à celle du Hip Hop dès 2012, mais l'accroissement du nombre de DJ est confronté à une production timide. Timide au niveau de la quantité comme des orientations artistiques avec une quasi absence d'approches expérimentales.
Quelques artistes réussissent le pari d'une musique originale comme Azu Tiwaline signé chez « Livity Sound » ou Deena Abdelwahed chez « InFiné », dont le succès du premier opus *Khonnar* prouve que la musique électronique est un champ de création artistique qui doit porter la voix de son auteur sans être assujetti à un système de réponses dicté par la demande.

Suivez notre série sur les musiques électroniques au Maghreb : « L'underground algérien… un projet ambitieux à connaître ! » (page 120)
« Les 90's oubliées de la musique électronique marocaine » (page 126)

FÉVRIER 2021 • EN BREF

←...**10/02** ▸ Kolinga sélectionné pour les auditions des iNOUïS du Printemps de Bourges. **15/02** ▸ Le festival Au Fil des Voix propose une édition numérique. **16/02** ▸ Afri'Cask Mali : Dans le casque de Mory Touré. – Mise en ligne de Ibn Baṭṭūṭa, le centre multimédia de...→

Brèves en série

COVID-19

© droits réservés

Au Niger, un clip pour sensibiliser les populations au Covid-19 et aux gestes barrières

Par Ma Case Prod, le 1 avril 2020

Omar Goumour Adam, leader du groupe Ezza, vient de mettre en ligne le clip *Corona Tillé (Corona Existe)* pour sensibiliser les Nigériens à la Covid-19 et aux gestes barrières.

Selon lui : « *Ici les gens s'informent sur Whatsapp ou Facebook et il y a beaucoup de "fake news". Pour certains cette pandémie n'est pas réelle, ils considèrent que ce sont des "on dit". Les réflexes des gestes barrières ne sont pas non plus intégrés par tous. Il était donc important de les sensibiliser d'une manière ou d'une autre et à mon échelle, ce que je pouvais faire c'était écrire, composer et réaliser ce titre ! D'autres artistes du Niger m'ont rejoint. Merci à Masta Flow, Lazbiga, Les Obaz et Amou.* »

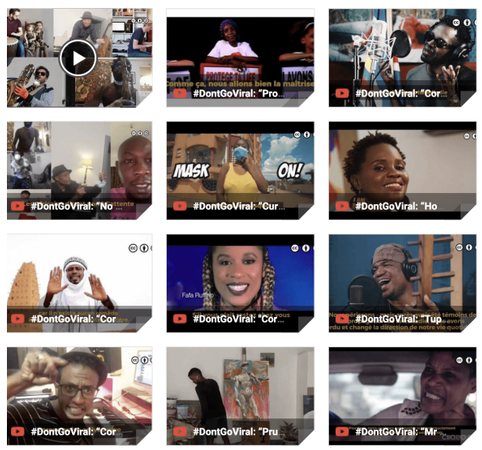
Les paroles du refrain (en tamasheq)

Corona tillé yighssal ass tillé,
Corona tillé tchidite tchidite wargué behou.
Corona tillé yighssal ass tillé,
Corona tillé tchidite tchidite wargué betou.

Les paroles de la chanson (traduction française)

Corona existe, c'est sûr qu'il existe,
Corona existe c'est une réalité et non des mensonges.
Corona existe, c'est sûr qu'il existe,
Corona existe c'est une réalité et non des « On dit ».

Tout ce que vous touchez,
lavez-vous les mains avec du savon !
Faites attention au regroupement
dans les marchés et lieux publics !
Faites attention aux regroupements
dans les villes et dans les campagnes !
Car il n'existe aucun remède
à part respecter les gestes barrière.
Rester chez soi c'est sauver des vies..



© droits réservés

#DontGoViral : en Afrique la musique informe, sous licence libre, dans les langues locales.

Par Team #AuxSons, le 26 mai 2020

#DontGoViral, la campagne en ligne lancée par l'UNESCO le 1er avril, rassemble des contenus créatifs qui répondent au besoin d'informations culturellement pertinentes, sous licence libre et dans les langues africaines régionales. Le but est d'informer toutes les communautés linguistiques sur la manière de prévenir la propagation de la Covid-19. La campagne est aussi un moyen de combattre l'infodémie : la propagation de la désinformation et de la mésinformation qui ont accompagné la pandémie.
Originellement en tamasheq, le clip *Corona Tillé (Corona Existe)* du groupe nigérien Ezza, a ainsi pu être sous-titré en français, en arabe et en anglais.

Des artistes de toute l'Afrique et de la diaspora ont rejoint la campagne, dont Fally Ipupa, Timi Dakolo, Wale Turner, Stonebwoy, Reekado Banks, Youssou N'dour ou Didier Awadi. Seun Kuti et les Frères Smith ont remporté le premier concours #DontGoViral dans la catégorie « meilleur audio » pour leur single No Waiting.

Depuis son lancement, la campagne a reçu plus de 500 soumissions venues de tout le continent. Ces publications ont touché plus de 90 millions de personnes sur Facebook et Twitter, nombre devenu incalculable si l'on y rajoute les relais sur Youtube, les plateformes de messagerie ou les stations de radio locales à travers le monde.

Playlists

LOVA LOVA

28 janvier 2021

© droits réservés

Depuis 2016, Wilfried Luzele, aka Lova Lova, évolue au sein de la scène culturelle alternative de Kinshasa en tant que musicien, performeur et coordinateur de l'espace d'art Double Vision qu'il a co-fondé. Son style musical est multiple, principalement rock, parfois punk et souvent inspiré de la musique traditionnelle congolaise. Il chante en lingala, en kikongo et en français. Ses textes décrivent avec humour et intensité la vie urbaine de Kinshasa. Parfois, ses mots quittent le réel pour s'envoler vers des univers fantasmagoriques et des paysages délirants. En 2020, Lova Lova s'installe en France et prépare la sortie de l'album *Mutu Wa Ngozi.*

« *Dans cette playlist, vous trouverez des chansons avec lesquelles j'ai grandi dans la vie et dans la musique. C'est une spéciale République Démocratique du Congo !* » Lova Lova

1. **Dinozord** *Muinda na molili*
2. **Zazou Bikaye** *Mr Manager*
3. **Cartel de Yolo** *Molotshwange*
4. **Werrason** *Tindika Lokito*
5. **Les Marquis de Maison Mère et Bill Clinton** *Trahison*
6. **Ferre Gola** *Mea Culpa*
7. **Fally Ipupa** *100% Love*
8. **Franco et le Très Puissant OK Jazz** *Kinsiona*
9. **Bawuta Kin** *Difficile à construire*
10. **Bebson** *Pelisa Ngwasuma*

1. **Idir** *A Vava Inouva*
2. **Smokie** *Don't Play Your Rock 'n' Roll To Me*
3. **Pink Floyd** *Shine On You Crazy Diamond*
4. **Habbab Temara** *Kharbousha*
5. **Maestro Valery Gergiev** *Scheherezade. Symphonic Suite, Op. 35*
6. **Mkadam Mr Gani Mbark et l'association Alwiam** *Mousm Ismgane Boutchaka*
7. **Bob Marley** *Africa Unite*
8. **Joe Zawinul** *Boogie Woogie Waltz*
9. **Dave Brubeck** *Take Five*
10. **Gilberto Gil** *Toda Menina Bahiana*

La vie du musicien Aziz Sahmaoui aurait pu se résumer à co-fondateur de L'ONB (Orchestre National de Barbès), musicien aux côtés de Joe Zawinul ou encore l'un des meilleurs joueurs de luth gnawa guembri… Ajoutons qu'il est aussi fondateur de l'University Of Gnawa, voilà maintenant dix ans. Une décennie d'aventures musicales, de l'Atlas marocain aux scènes mondiales qu'il résume en 2021 à travers un album best-of qui démontre la double ambition de son groupe de raviver le patrimoine et d'apporter un supplément d'âme à la modernité.

© Thomas Dorn

AZIZ SAHMAOUI

18 février 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Nouvelles Ballades Irlandaises

Par benjamin MiNiMuM- 22 février 2021

Un proverbe irlandais annonce : « Si tu jettes une pierre à travers la vitre d'un pub, tu blesses deux poètes et trois musiciens. » La musique est plus vivante dans le quotidien des Irlandais que dans la majorité des pays du monde. Puisant dans l'essence des traditions et sensible aux évolutions du monde, une nouvelle génération de musiciens est en train de révolutionner le folk irlandais dont les têtes de file sont Lankum, Lisa O'Neill ou Ye Vagabonds.

Dans la présentation de son livre *La Musique Irlandaise* (Fayard 2015) le journaliste Etienne Bours, estime qu'un Irlandais sur cinq est musicien. Interrogé à ce sujet il précise : « *La musique fait partie de l'identité de la population, c'est sa culture, une vitrine internationale (d'autant que des millions d'Irlandais vivent en dehors du pays) et un attrait touristique. Elle est vivante à tous les niveaux de la société, avec des concours, des festivals, des écoles, des cycles universitaires et des archives officielles.* » La musique résonne dans les maisons familiales, les rues et bien sûr les pubs où les musiciens et chanteurs, souvent exercés depuis le plus jeune âge, se retrouvent lors de soirées d'échanges improvisés. Pour Etienne Bours le phénomène des « Sessions » est de première importance pour la musique irlandaise : « *C'est une école, un lieu de répétition, de transmission et de concerts conviviaux. C'est un laboratoire de rencontres entre musiciens, chanteurs et spectateurs d'horizons parfois extrêmement différents. D'autant que cette institution a très vite fait partie intégrante de la panoplie touristique.* »
Le principe des sessions s'est particulièrement développé à partir des années 60–70. Durant cette période, grâce à des groupes comme les Chieftains, les Dubliners puis Planxty, Sweeney's Men ou le Bothy Band, la musique irlandaise traditionnelle a connu une régénérescence de ses formes et un regain de popularité. La bonne nouvelle c'est qu'un même phénomène de renouveau est en cours.

◆ Lankum, Lisa O'Neill & Ye Vagabonds, les piliers du mouvement

Partie la plus visible de l'iceberg, le quartet Lankum, a raflé de nombreuses distinctions sur son île et largement agrandi son public outre Atlantique et en Europe, grâce à l'addition des talents qui le composent et l'alchimie de leur son. Entre répertoire original, réhabilitation d'auteurs oubliés et rajeunissement radical de grands classiques, Lankum s'est imposé comme chef de file de cette révolution.
Par son charisme, l'implication sociale de son répertoire ou le grain un peu nasal de sa voix, Lisa O'Neill peut évoquer le Bob Dylan du début des années soixante, l'automystification et les notes approximatives en moins.
Pour situer le premier effet résultant de l'écoute des splendides harmonies vocales de Ye Vagabonds, le duo des frères Mac Gloinn, il faut se référer à leurs influences avouées : Simon and Garfunkel, le duo de hillbilly américain the Blue Sky Boys, fameux dans les années 40 ou le mythique groupe Sweeney's Men, pionnier du folk irlandais des années 70.
Mais notre époque n'a plus rien à voir avec l'enthousiasme candide des années 60–70 et l'imaginaire des musiciens ne se nourri plus d'optimisme. Après le boom économique de la décennie précédente, qui a entraîné une flambée des prix des denrées de première nécessité et de l'immobilier, le Dublin des années 2010 subit les contrecoups de la crise financière de 2008. Une grande partie de la population est exsangue

> ***« En 2013 à Dublin, punk rockers, ravers et musiciens traditionnels ou venus d'ailleurs s'entremêlaient. Ça donnait un brillant mix d'énergie ! »***
>
> Brían Mac Gloinn,
> Ye Vagabonds

Ye Vagabonds © Steve O Connor / Lankum © Ellius Grace / Lisa O'Neill © Jamie Goldrick

et déserte le cœur de la ville largement gentrifié. Si de nombreux pubs accueillent encore des musiciens, l'activité culturelle alternative s'est reportée loin du centre.
Chanteur, violoniste et joueur de bouzouki de Ye Vagabonds, Brían Mac Gloinn témoigne : « *En 2013 à Dublin il y a eu une période très intéressante. À Grangegorman, au nord de Dublin, il y avait un immense squat où se réunissaient des activistes politiques, des marginaux, des transsexuels, des gays, des migrants et toute sorte de gens en permanence créatifs. Il y avait de très bons poètes et musiciens. Punk rockers, ravers et musiciens traditionnels ou venus d'ailleurs s'entremêlaient. Ça donnait un brillant mix d'énergie !* »
Là, les frères Mac Gloinn croisent souvent les frères Lynch. Dès 2004, Ian (chant, cornemuse et concertina) et Daragh Lynch (chant, guitare et piano) ont commencé à jouer un mélange de chants traditionnels à la sauce punk et psychédélique sous l'appellation Lynched. Des années plus tard en fréquentant les sessions de certains pubs, (« Cobblestone » à Smithfield, « Thomas House » sur Thomas Street ou « Devitt's » sur Camden Street), ils sympathisent avec des musiciens au solide bagage traditionnel. Le violoneux et chanteur Cormac Mac Diarmada et la chanteuse, accordéoniste et claviériste Radie Peat rejoignent la formation. Lors d'un voyage aux Etats-Unis ils réalisent que le jeu de mot Lynched (lynché), crée à partir du nom de famille des deux frères, évoque de sombres souvenirs aux descendants d'esclaves. Les musiciens militants l'abandonnent au profit de Lankum nom tiré de *False Lankum* une ballade composée par le chanteur traveller John Reilly. Cette référence est loin d'avoir été choisie à la légère. Moins portée sur les musiques à danser que leurs prédécesseurs, cette génération se caractérise notamment par son goût pour les ballades tristes ou engagées et sa fascination pour la tradition des musiciens itinérants.

> ***« Le mouvement est habituellement au centre de nos vies. Nous tournons, voyageons sans cesse, découvrons de nouveaux endroits »***
>
> Brían Mac Gloinn,
> Ye Vagabonds

Etienne Bours confirme : « *Ces jeunes artistes renouent volontiers avec ce qui vient de la communauté des Tinkers, ou Travellers, ces gens du voyage, toujours mal considérés en Irlande comme le sont les Gitans chez nous. Mais parmi eux il y eut toujours de très grands chanteurs et musiciens. À noter aussi cette propension à chanter a capella. Ils nous emmènent parfois dans un répertoire assez classique mais avec une justesse de ton rarement entendue depuis longtemps. La tradition irlandaise reprend sa juste place sans fioritures, sans concessions, sans manières.* »
Les frères Mac Gloinn ont commencé leur carrière en tant que musiciens de rue, le nom qu'ils ont adopté Ye Vagabonds ou le titre

FÉVRIER 2021 • EN BREF

←...ressources de la Maison des Cultures du Monde. **17/02** ▸ Disparition de Johnny Pacheco, géant et parrain de la salsa. **18/02** ▸ ICART Sessions 2021, votez pour le prix du public ! **22/02** ▸ Afri'Cask Ouganda : Dans le casque de Herman Kabubi. **23/02** ▸ #AuxSons...→

de leur récent single *I'm the Rover (Je suis le Vagabond,* en vieil argot) soulignent cette idée que Brían Mac Gloinn, aujourd'hui bloqué par la pandémie, développe avec une pointe d'amertume : « *Le mouvement est habituellement au centre de nos vies. Nous tournons, voyageons sans cesse, découvrons de nouveaux endroits. Mais maintenant tout est annulé.* »
Lisa O'Neill, qui a composé une chanson intitulée *John-Joe Reilly* ravive le souvenir de la mythique chanteuse de rue Margaret Barry. Comme son ainée, Lisa O'Neill s'accompagne au banjo et lui rend hommage à travers la chanson *Factory Girl* qu'elle reprend avec Radie Peat dans son indispensable album *Heard a Long Gone Song*.

Production et expérimentation

L'autre grande particularité partagée par cette génération est le soin attentif porté à la qualité des sons naturels des cordes et des harmonies vocales et leur goût des bourdons, des basses ou des éléments bruitistes.
Pour Brían Mac Gloinn c'est une évidence : « *La production est vraiment essentielle parce que nous écoutons aussi bien des musiques d'archives que LCD Soundsystem, Led Zeppelin que de l'Ambient, de la House ou de la Techno. Ça a influencé notre musique.* »
Brían ajoute que cette signature sonore doit aussi beaucoup au musicien et ingénieur du son Irlandais John « Spud » Murphy. Cet expert des subs et des drones a beaucoup aidé Lankum à forger son architecture sonore. Il travaille également avec Ye Vagabonds, le duo Varo ou encore l'autrice-compositrice expérimentale Katie Kim.

Ces artistes d'horizons différents s'enrichissent les uns les autres. Le 6 janvier 2021, Katie Kim, Radie Peat et Elly Myler la percussionniste de Percolator, le groupe de Murphy, également aux manettes, se sont réunis pour proposer un show virtuel, à l'occasion de « Nollaig Na mBan », le Noël des femmes de la tradition irlandaise.

Journalistes et défricheurs

L'émergence de ce mouvement a également bénéficié de la ténacité et de l'enthousiasme du journaliste, homme de radio et d'images Donal Dineen, qui l'a soutenu mordicus dans différents médias et de la persévérance du réalisateur Myles O'Reilly qui, caméra en main, a documenté cette scène et provoqué

> « *Lisa O'Neill est l'une des plus grandes artistes de la planète.* »
>
> Geoff Travis, fondateur de Rough Trade

des rencontres entre musiciens pour les besoins de son site « Arbutrus Yarns » ou sa série « This Ain't No Disco » animée par Dineen.
Enfin l'un des défricheurs musicaux les plus respectés du Royaume-Uni, Geoff Travis, fondateur de Rough Trade (The Smith, Mazzy Star, The Strokes, The Libertines…) a crée en 2018 un sous-label dédié au folk. Sur « River Lea » il s'est empressé de signer Lisa O'Neill dont il estime qu'elle est : « *une des plus grandes artistes de la planète* », Ye Vagabonds (*The Hare's Lament*) ou Brighde Chaimbeul. Sur le premier album de cette chanteuse et joueuse de cornemuse écossaise on retrouve l'incontournable Radie Peat, dont le groupe Lankum est aussi abrité par la maison mère Rough Trade.

Une scène foisonnante

Pour donner un aperçu de la foisonnante richesse de cette génération, il faut encore citer quelques artistes dont le quartet vocal Landless, amies des Ye Vagabonds. Slow Moving Clouds, groupe auto-qualifié de post folk. Le quartet This How we Fly qui rassemble un violoniste hardanger, à cordes sympathiques, un clarinettiste veillant aussi sur des effets électroniques, un batteur et un danseur percussif. Ou l'autrice-compositrice Brigid Mae Power qui collabore avec Brían Mac Gloinn et mêle à ses chansons émouvantes, des classiques du folk irlandais tel *The Blacksmith* de Planxty ou des envolées de pedal steel guitare, symbolique de la country américaine.
L'Irlande est donc au centre d'un renouveau des musiques folk, ouvertes sur différents styles contemporains et traditions d'autres régions. Ces artistes qui tournent ainsi le dos à la pop consumériste et mainstream, trouvent aussi dans les chants anciens qu'ils s'approprient des commentaires sociaux et politiques qui font écho à la situation actuelle. La tendance tend à se retrouver ailleurs au Royaume Uni et en Europe, ce qui ne manque pas de remettre en mémoire la dynamique du renouveau du folk des années soixante.

Playlists

24 février 2021

LISA O'NEILL

© Keri Leigh

A travers les années Lisa O'Neill s'est tranquillement bâti une réputation sur les scènes irlandaises et internationales, elle s'est constitué un public grandissant avec son folk unique, son puissant songwriting et sa voix singulière. Au fil de ses enregistrements Has an Album (2009), *Same Cloth Or Not* (2013) et *Pothole in the Sky* (2016) elle dévoile sa sensible personnalité parcourue de tension et de défiance. À travers des histoires d'amour, de perte, de luttes sociales ou de cœurs brisés, elle puise dans le passé pour mieux les contextualiser dans l'époque contemporaine. Elle est passé du succès d'estime à la reconnaissance nationale. En 2018 son album *Heard A Long Gone Song*, signé sur River Lea, le label folk de Rough Trade, lui a apporté la consécration en Irlande comme au Royaume Uni et lui a ouvert les portes d'une carrière internationale. Au début 2021, Lisa O'Neill travaille à l'écriture de son prochain disque.

1. **Nina Simone** *I Ain't Got no, I Got Life*
2. **Wilco and Billy Bragg** *Remember the Mountain Bed*
3. **Joanna Newsom** *Baby Birch*
4. **Lankum** *The Young People*
5. **Arcade Fire** *My Body is a Cage*
6. **Van Morrison** *Madame George*
7. **Elizabeth Cotten** *Freight Train*
8. **Pink Floyd** *Brain Damage*
9. **Ivor Cutler** *Booboo Bird*
10. **Lonnie Donnigan** *Seven Golden Daffodils*

1. **Almultahiat** *Mahboub El'alb*
2. **Richie Havens** *Morning, Morning*
3. **Bilal, Nikki Jean** *Black Coffee In Bed*
4. **KAMAUU** *MANGO* (feat. *Adeline)*
5. **Luke Smith** *It's Time (feat. Roy Ayers)*
6. **Ammar 808 (feat Susha)** *Geeta duniki*
7. **Gordon Koang** *South Sudan*
8. **Bukahara** *Afraid No More*
9. **Gaël Faye** *Chalouper*
10. **Serpentwithfeet** *A Comma*

Née à Freetown, Sierra Leone, en 1986, Mariama s'est installée à Paris après avoir vécu en Allemagne. Sa carrière musicale a démarré en 2008 et son premier album *Easy Way Out* est sorti en 2012. Quand, en 2015, sortait le EP Moments Like This, il devait être le trait d'union entre son premier album et son second. Et puis est venue à sa porte ce genre de proposition qui ne vient frapper qu'une fois : devenir la voix du spectacle de James Thierrée, « La Grenouille Avait Raison ». Trois mois de création et une tournée de cent dates plus tard, et les derniers jours de 2016 étaient arrivés. *Love, Sweat and Tears* ne sort finalement qu'en 2019. Sous la poussée des cuivres et les bruines célestes de Fender Rhodes, les mélodies numériques et les archets de violoncelle, Mariama y emporte son folk dans ses voyages autour du monde, lui fait rencontrer les basses vrombissantes, les balafons du Burkina, des guitares guinéennes.

© droits réservés

MARIAMA

2 février 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Bashung en version ultramarine : un concert réunionnais

Par Anne-Laure Lemancel - 1 mars 2021

À La Réunion, les concerts se poursuivent malgré les restrictions sanitaires. L'occasion pour Nathalie Natiembé, la « punkette du maloya », de faire entendre sa version de Bashung. Un concert habité, riche d'émotions, au Séchoir de Saint-Leu.

Une salle plongée dans l'obscurité, des lumières sur le plateau, qui soulignent, épousent et rythment les sons, une musique qui s'élève et enveloppe le public, des émotions, un frisson qui parcourt l'assistance, des applaudissements chargés de ferveur : depuis quelques mois, en métropole, cette scène relève de la science-fiction. Mais à La Réunion, comme dans d'autres territoires d'Outre-mer, la musique continue, vivante, vibrante, et les insulaires jouissent avec bonheur de leur « droit de concert ».

Depuis le 23 février, sur l'île Bourbon, les restrictions sanitaires pour cause de Covid-19 se renforcent avec la mise en place d'un couvre-feu à 22h00, qui s'ajoute aux règles déjà en vigueur : regroupement à plus de six personnes interdit sur la voie publique ; pique-nique bannis ; jauges limitées dans les cafés-concerts ; rondavelles de Saint-Leu – ces paillottes de plages où résonne la musique le dimanche – privées de concert… Alors, certes, La Réunion ne renoue pas (encore) avec la folie des grands soirs, mais les spectacles vivants, la plupart du temps complets, continuent comme autant de bulles d'espoir.

Une solidarité inouïe entre les artistes et le public

Ce jour, le 26 février, au Séchoir, dans les hauteurs de Saint-Leu, pour le concert de la bien-nommée « punkette du maloya », Nathalie Natiembé, en hommage à Bashung, le public savoure sa chance. Certains se sont convertis aux concert assis, et font contre mauvaise fortune

> « Derrière les masques, les chants résonnent, et les sourires s'étendent jusqu'aux yeux. »

bon cœur. Les masques ? Les sièges laissés vides ? Des détails qui n'entachent pas la joie de communier ensemble, en musique. La situation sanitaire aurait même renforcé l'émotion, selon la présidente du Séchoir Patricia Payet et son ex-présidente Nadège Bernon : « *On sent l'urgence de la situation, la nécessité de préserver cet équilibre fragile, et cette solidarité inouïe qui se tisse entre les artistes et le public…* »

Ce soir-là, au moment-même où se joue le concert, le préfet de La Réunion doit s'exprimer sur une possible avancée du couvre-feu à 18h00 ou 20h00. Ce qui, a priori, sonnerait le glas des *lives*. Pourtant, en préambule, Jean Cabaret, programmateur de la salle, lance un message d'optimisme : « *Depuis un an, nous avons été forcés de nous adapter, de bousculer nos habitudes… Et nous nous adapterons à nouveau. La situation nous force à être réactifs.* »

Sous les applaudissements du public, le concert démarre, à 19h00, avec une heure d'avance, couvre-feu oblige. Trois gaillards s'emparent de la salle, et délivrent une chanson-rock musclée et chaleureuse, où l'amour et la poésie s'emmêlent en français et en créole. En première partie, le groupe Kanasel, porteur d'heureux métissages, originaire de Saint-Benoît, dans l'Est, ne boude pas son plaisir : enfin sur scène après une ribambelle

FÉVRIER-MARS 2021 • EN BREF
←...#ScèneFrançaise : Crise sanitaire, qu'a t-on raté en 2020 ? (P.136&137). **1/03** ▸ Afri'Cask Egypte : Dans le casque de Mostafa Farouk. **2/03** ▸ #AuxSons #ScèneFrançaise : Crise sanitaire, innovations et sources d'espoir pour la musique (139&139). **4/03** ▸ Musiques Métisses...→

Nathalie Natiembé - lors du concert de son hommage à Bashung au Kabardock
© Mikaël Thuillier

d'annulations ! Comme une traînée de poudre, leur joie se propage. Derrière les masques, les chants résonnent, et les sourires s'étendent jusqu'aux yeux.

Plongée dans l'océan Bashung

Deuxième round. « *Entre tes doigts, l'argile prend forme / L'homme de demain sera hors norme / Un peu de glaise avant la fournaise / Qui me durcira.* » Dans le noir, les mots de Bashung surgissent. Implacables. Portés par la voix de Nathalie Natiembé, qui malaxe le verbe d'Alain. En trio sobre, entouré du guitariste Daniel Riesser (Ziskakan, Baster, etc.), et du sorcier en machines Brice Nauroy (Lo Griyo, Danyel Waro, etc.), la chanteuse magnétique apparaît affublée d'une chemise, d'une cravate, et de sortes de « lunettes de plongée ». Et c'est bien de cela dont il s'agit : une plongée âme et cœur dans l'océan Bashung, dans cette œuvre immense qui ne cesse de la bouleverser depuis des décennies.

En fin de concert, de manière informelle, elle confiera : « *Bashung, c'est un peu la bande-son de ma vie.* » Et ainsi, juchée sur son tabouret de bar, Nathalie ondule, tremble, secouée par des spasmes, comme si les

> « *Bashung, c'est un peu la bande-son de ma vie.* »
> Nathalie Natiembé

mots de Bashung la traversaient en décharges électriques, en secousses telluriques, volcaniques. Elle a passé « *des nuits sans dormir* », à choisir les textes qu'elle interprèterait, à parcourir somnambule cette galaxie en clair-obscur. Et la voici, seule capitaine, face à un pupitre, avec ses feuilles, qui se succèdent et tombent à terre, où s'inscrivent les paroles dont elle ne saurait changer un mot. *Sommes-nous ?* (« *Sommes-nous les eaux troubles ?* »), *Les Salines* (« *Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle* »), *J'écume* (« *Au large, les barges se gondolent dans le roulis* »), *Le Tango Funèbre* (« *Ah, je les vois déjà me couvrant de baisers* ») : ainsi égrène-t-elle les titres du poète, qui se nimbent, sous son chant, d'une autre lumière.

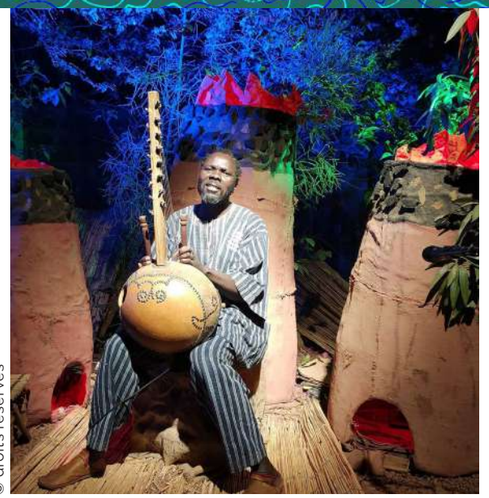
« *Un petit sorbet-banane* »

Et peut-être est-ce pour cela que Nathalie Natiembé a su, avec fierté et sincérité, toujours avec son impeccable exigence musicale, s'accaparer ce monde si intimidant : pour la distance qu'elle lui insuffle. Une femme créole, à 11 000 kilomètres de la métropole reprend Bashung, avec un côté électro. Et pourtant, lorsqu'elle incarne *Au Pavillon des Lauriers*, impossible de ne pas ressentir cette filiation certaine, comme un dialogue, par-delà les mers : le même grain de folie, la même poésie d'abysses sombres, le même crève-cœur… Tout a commencé il y a quelques années lorsque Natiembé a repris pour la première fois *La Nuit je Mens*. Et ce soir, elle en offre une énième version, cette fois, dans une atmosphère nébuleuse, aquatique, rêveuse, un « *petit sorbet-banane* », selon ses mots.

« *Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels* » : la chanteuse achève son concert en apothéose, en ayant avisé : « *Je ne ferai pas de rappels, parce que c'est toujours le bordel.* » L'émotion plane, vive, dans la salle. Et quand les lumières se rallument, et que la nouvelle atterrit sur les portables – le préfet maintient, pour l'instant, le couvre-feu à 22h00 – l'assistance savoure ce répit encore accordé. Pour les concerts à venir, et la musique partagée…

Brèves en série

COVID-19



© droits réservés

© droits réservés

Au Burkina Faso, le conteur KPG réinvente l'art du conte sur les réseaux sociaux.

Par Agathe Petit, le 20 mai 2020

Depuis son domicile où il était confiné, le conteur burkinabè Kientega Pingdéwende Gérard, alias KPG, a offert à son public un spectacle quotidien en direct sur Facebook pendant près de deux mois, mêlant art oratoire et musique traditionnelle.

Ce rendez-vous pour oublier les soucis, a fait la part belle au rêve et à l'imagination. Comme l'indique KPG à la BBC News Afrique, un des objectifs était de « *profiter de ces moments de conte pour voyager dans l'imaginaire et oublier les problèmes que nous vivons aujourd'hui* ». KPG n'a pas raconté d'histoire en lien avec l'actualité, mais ne manquait pas de se laver les mains pour rappeler les gestes barrières avant d'entrer dans le décor aménagé dans son jardin. Les internautes ont participé activement à ces rencontres en proposant une fin à l'histoire ou en lui trouvant une morale.

La tradition ancestrale de l'art oratoire trouve avec les réseaux sociaux une nouvelle expression, malgré des conditions techniques parfois difficiles : un témoignage fort sur la résilience de l'art face aux crises qui secouent nos sociétés.

Music From Here, Time Out : les musiques arabes innovent pendant la quarantaine

Par Team #AuxSons, le 7 mai 2020

La pandémie pose beaucoup de questions aux artistes du monde entier. Comment employer l'art pour ré-imaginer le monde de demain ? Comment exprimer la souffrance, les inquiétudes et les espoirs d'aujourd'hui ?

Cette situation appelle à expérimenter de nouveaux outils permettant une continuité de l'expérience artistique à travers le seul medium actuellement sûr : Internet. Jusqu'à présent, de nombreux musiciens se sont servis de Home Studios. Cela peut permettre d'inventer de nouvelles formes artistiques.

En réponse au confinement global, le projet égyptien « ***Nowhere Online Music Platform*** » invite les artistes du monde arabe à leur envoyer des morceaux produits durant la quarantaine.

Le but n'est pas de proposer des œuvres qui parlent directement du virus ou des mesures prises pour limiter sa propagation, mais de faire découvrir des œuvres produites durant le confinement qui apportent une contribution technique intéressante. L'invitation ouverte aux artistes arabes résidents dans le monde arabe ou à l'international, ainsi qu'à leurs partenaires de par le monde et quelle que soit leur esthétique a reçu plus de 120 propositions.

L'album *Music From Here, Time Out* est consultable sur leur site internet : www.nowhereonlineplatform.com

Playlists

En mars 2021, #AuxSons a célébré l'expertise des nombreuses journalistes qui font vivre la diversité musicale (...) leurs paysages sonores !

4 mars 2021

ASTRID KRIVIAN

(Afrique Magazine)

© droits réservés

En mars 2021, #AuxSons a célébré l'expertise des nombreuses journalistes qui font vivre la diversité musicale dans la presse. Elles nous ont fait découvrir les morceaux qui les ont accompagnées tout au long de leurs parcours et nous ont guidé au travers des écoutes éclectiques qui ont façonné leurs paysages sonores !

Journaliste culturelle, Astrid Krivian écrit pour Afrique Magazine, Courrier de l'Atlas et Le Point Afrique. Également poétesse, elle a signé son premier recueil Les Yeux Libres (LGR, 2017).

1. **Habib Koité** *Fatma*
2. **Summer Walker** *CPR*
3. **Ballaké Sissoko, Toumani Diabaté** *Kadiatou*
4. **Ali Akbar Moradi, Bahar Movahed** *Delaram*
5. **Aziz Sahmaoui & University of Gnawa** *Soudani Ya Yemma*
6. **Nahawa Doumbia** *Minia*
7. **Lucky Daye** *Roll Some Mo*
8. **Boubacar Traoré** *Les Enfants de Pierrette*
9. **Rachid Taha** *Valencia*
10. **Hariprasad Chaurasia** *Raga Durga, Raga Bagehsree*

1. **C. Tangana, Niño de Elche, La Hungara** *Tú Me Dejaste De Querer*
2. **Cheb** شيودنّسلا راظتنا في *(Sardine)*
3. **Neta Elkayam** *Hak A Mama*
4. **Cheikh Mouizo** *Tinziya*
5. **Kabareh Cheikhats** *Derni Hlal*
6. **Sílvia Pérez Cruz** *Tango De La Vía Láctea*
7. **Antonia La Negra, Lole Montoya** *Andalusi*
8. **Rosalía** *Di mi nombre*
9. **Khtek** *Ftila*
10. **Niño de Elche** *Informe para Costa Rica*

« Cette playlist est un voyage entre la Catalogne, Seville, et Dar Beida, mes ports d'attaches sentimentaux et musicaux. Cette sélection s'ancre dans la tradition musicale – qu'elle soit flamenca, catalane ou encore chaâbi – tout en mettant à l'honneur une nouvelle génération d'artistes espagnol(e)s et marocain(e)s. Parmi ces nouvelles voix, on compte Neta ElKayam, la troupe Kabareh Cheikhats ou encore Silvia Pérez Cruz, qui, dans la continuité des anciens, revisitent aujourd'hui ces répertoires musicaux. En Espagne, des artistes comme Rosalía, Niño de Elche ou en encore C.Tangana explorent les limites du flamenco, suscitant autant de polémiques qu'ils font danser les foules. De l'autre côté de Gibraltar, c'est la toile qui vibre avec des révélations comme Khtek ou Cheb qui tracent leur route dans la chanson engagée ou le rap. » Sarah Melloul

Co-directrice du média en ligne OnOrient, Sarah Melloul travaille au croisement du monde des médias et de la culture en France et dans le Monde Arabe. Passionnée d'écriture et de radio, elle s'intéresse tout particulièrement à la musique, aux questions de mémoire, de patrimoine et d'interculturalité en Afrique du Nord.

© droits réservés

SARAH MELLOUL

(OnOrient)

11 mars 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

L'underground algérien...
un projet ambitieux à connaître !

Par Anset & Zzar - 8 mars 2021

Sur les hauteurs d'Alger, le son des caissons de basse résonne jusqu'à la mer. La fête bat son plein sur le rooftop d'une maison de la Casbah. Sur la piste, il y a foule. Derrière les platines, on retrouve plusieurs DJ et producteurs algériens de musique électronique. En Algérie, plusieurs collectifs se sont donné pour mission d'abattre les murs chargés d'histoire et de codes sociaux qui cloisonnaient jusque-là la scène musicale algérienne.

Pour raconter l'histoire de la bouillonnante scène des musiques électroniques algériennes, on a pu rassembler certains membres fondateurs de ces collectifs, aux sons et aux désirs variés. Leur point commun : leur amour pour la musique, leur engagement et leur envie de partage. A travers eux, et leur travail constant, une communauté jusqu'alors éparpillée, a su se trouver et se retrouver, sur internet et lors de soirées.

Un mouvement qui répond à ses propres règles et dynamiques

Cette scène est en plein essor ces dernières années, mais existe depuis les années 90, où Moh Techno et bien d'autres DJ faisaient déjà découvrir au public la Techno et la House en boîte de nuit.
Aujourd'hui, l'histoire continue essentiellement avec le lancement du projet « Algerian Techno Movement » en 2015, une continuité du projet « Underground Artist Movement » initié par DJ Bokko. Parmi ses fondateurs, on retrouve AKM, DJ et producteur sous le nom 3abdelkader : « *ATM c'est avant tout une communauté intergénérationnelle, d'ici et d'ailleurs, pour l'éveil musical et l'échange.* »
Parmi les collectifs populaires, on compte aussi l'équipe Between Us, fondée notamment par Hicham Salhi, DJ et producteur, qui organise une série d'événements sous différents formats à Alger.
À l'Ouest du pays, le collectif Rebelz rassemble 7 DJ passionnés de techno, minimal et tech house. En 2016 et 2017, ils organisent deux éditions du festival Naturatek, qui rassemblent la communauté de musique électronique underground dans un domaine forestier de la région d'Oran.
Tous partagent un même état d'esprit et un objectif unique : faire revivre la fête en Algérie et déconstruire les idées reçues et préjugés autour de l'univers électronique. Leur démarche est spontanée et ne copie aucun modèle établi. L'Algérie n'étant pas un pays touristique, l'influence de DJ étrangers est moins importante que dans le reste du Maghreb.
C'est surtout internet et les réseaux sociaux qui permettent à ces artistes d'échanger avec le public : « *Sur internet, on se rend bien compte que les fans de musique électronique sont nombreux et demandeurs de nouveautés du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. L'Algérie est un très grand pays, et il y a toujours des initiatives ponctuelles. Aujourd'hui nous sommes mieux organisés et plus structurés, avec des collectifs et des diffusions de nos productions quasi quotidiennes* » nous dit AKM.

Faire avec les moyens du bord

Mais le manque d'infrastructures freine le développement de la musique électronique en Algérie. Outre les démarches administratives lourdes et les autorisations compliquées à obtenir, il y a un réel manque de professionnalisation de l'organisation d'événements culturels.
Cette partie est complètement gérée par les collectifs d'artistes, de la réservation de la salle à la conception de la scène : « *Ce qui nous a permis jusque-là d'organiser nos soirées, c'est que l'on est multi-casquettes. On est à la fois artistes, techniciens, agents de logistique, décorateurs, etc. Au-delà de la composition de la line-up, il faut trouver une salle qui accepte d'accueillir ce type d'événements. Il faut prendre en compte la contrainte du transport pour que le public puisse s'y rendre facilement. Il faut aussi prévoir la sécurité. Tous ces facteurs extérieurs peuvent être un vrai challenge dans l'organisation* », nous confie Hichem Salhi. La plupart des événements sont financés par les membres du collectif eux-mêmes. Leur priorité étant d'abord culturelle et non lucrative.

Rebelz x Between us, Hôtel Azul, à Staoueli, près d'Alger, juillet 2019 © droits réservés

Il existe un véritable enjeu dans la création d'une structure permanente : un lieu dédié à l'accueil de ces artistes. Une forme de repère et de symbole pour toute la communauté, comme il en existe partout dans le monde et qui permettrait d'inscrire ce courant dans la vie culturelle du pays. « *Le format clubbing qui est le plus présent, offre un espace assez réduit musicalement (généraliste/House) car trop guindé et surtout devant être rentable et faire du profit. Ces clubs ne correspondent pas à notre univers* » nous dit Adel Picasso, DJ et organisateur d'événements à Alger.

L'avenir de la scène algérienne : doucement mais sûrement

Lorsque l'on pose la question de l'avenir, on comprend vite que l'enjeu est double. Au-delà de fédérer les amoureux de ces musiques, il y a une réelle ambition de faire éclore les talents bruts algériens.
« *Il faut d'abord continuer à développer une techno 100% algérienne.* » La composition est un exercice intéressant pour tous ces DJ, puisque le répertoire à disposition est extrêmement riche : « *En termes de rythmes, la musique folklorique algérienne est un héritage inouï pour les DJ et les producteurs. Beaucoup d'entre nous l'explorons et l'intégrons déjà dans nos univers musicaux, cela fait partie de notre environnement. C'est en accord avec notre envie de créer sans copier* » explique AKM.
Il s'agit ensuite d'offrir aux protagonistes une vitrine qui leur permette de partager en continu avec leurs fans. Sur internet, les collectifs sont très productifs, on y retrouve une abondance de tracks et une diffusion régulière de podcasts, ce qui reflète bien l'ébullition de la scène actuelle. Le collectif REBELZ publie consciencieusement, sur Soundcloud et Mixcloud, un set hebdomadaire de l'un de leur 7 DJ : « *Nous n'avons pas manqué une seule semaine ! Depuis deux ans, tous les jeudis, nous sommes au rendez-vous. Récemment, nous avons publié notre 100ème podcast, qui a réuni tous les membres du collectif sur plus de 6 heures de direct. Et ce n'est que le commencement* » raconte le membre fondateur Reda Doni. Autre exemple, le groupe Facebook « Algerian Popular Techno Movement » où se côtoient fans de musique électronique, DJ et producteurs, publie régulièrement sur Soundcloud, sous la série Tariqa, des podcasts 100% algériens.
Si l'ambition est forte, les membres des collectifs algériens espèrent aussi que les institutions culturelles locales facilitent la concrétisation de leurs projets, la lumière serait ainsi faite sur une contre-culture qui existe bel et bien en Algérie. « *Notre but est surtout de préparer le terrain pour les futures générations d'artistes, pour qu'ils ne galèrent pas comme nous et qu'ils ne se découragent pas* » raconte AKM.
Plusieurs noms se sont dernièrement fait remarquer et connaissent un succès considérable, tels Dark Mate, Inject 31, pour ne citer qu'eux. Cette énergie constante engendre un bel espoir et l'avenir de la scène underground semble prendre forme à travers plusieurs projets en cours de réalisation. L'équipe Between Us nous a confié qu'ils prévoyaient un premier festival underground en 2021. Les collaborations entre artistes et plateformes de diffusion étrangères se multiplient (comme la plateforme parisienne DIGGR et RTS FM à Berlin), avec le support de DJ comme Adel Picasso et Idriss D, la sortie d'une compilation inédite de producteurs algériens, dont nous entendrons parler prochainement.

Suivez notre série sur les musiques électroniques au Maghreb :
« Brève histoire de la musique électronique en Tunisie » (page 108)
« Les 90's oubliées de la musique électronique marocaine » (page 126)

MARS 2021 • EN BREF

←...boucle sa programmation 2021. **9/03**▶ Afri'Cask Burundi : dans le casque de Shabani Ramadhani. **10/03**▶ #AuxSons #ScèneFrançaise : Crise sanitaire, difficultés persistantes et limites du numérique (P.140&141). - « La nécessité de la musique n'est pas à prouver."...→

Tanguero Major
Astor Piazzolla (1921–1992)

Par benjamin MiNiMuM - 15 mars 2021

Il y a 100 ans, le 11 mars 1921 naissait à Mar del Plata en Argentine, un petit bonhomme dont le destin fut d'abolir les frontières du tango, de frotter cette musique à une multitude de styles existants et de terminer sa vie en géant de la culture du 20ème siècle. Aujourd'hui, sans Astor Piazzolla, le tango serait peut-être une langue morte et son instrument fétiche, le bandonéon, un vestige du passé et non l'objet du désir qu'il est devenu pour de talentueux musiciens ou des compositrices éclairées.

En 1954, Astor Piazzolla arrive à Paris, il a laissé derrière lui les bals tango de Buenos Aires, les nuits sans fin lors desquelles les musiciens n'ont pour objectif que de contenter les danseurs. Bien sûr, il est né dans le tango, son père lui a offert un bandonéon pour ses 8 ans, il a fini par s'attacher à l'instrument, à cette musique et maintenant il y excelle. À New York ou à Buenos Aires où il a vécu, les monstres sacrés Carlos Gardel ou Aníbal Troilo l'ont pris sous leurs ailes, mais la musique qu'il a dans le cœur est plus vaste. Bach ou le jazz ont changé sa vie.

À Paris il a emmené son bandonéon pour gagner un peu d'argent en cas de besoin, mais a surtout entassé dans une valise ses propres partitions qu'il veut montrer à Nadia Boulanger. Compositrice, amie de Ravel et de Stravinsky, Nadia Boulanger est alors la pédagogue musicale la plus réputée au monde. A travers les années elle sut mettre sur leurs propres voies des compositeurs comme George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland ou Quincy Jones et Philip Glass.

Après avoir passé deux semaines à scruter les suites pour piano, pour hautbois et cordes, les thèmes pour clarinettes ou la musique de chambre d'Astor « Mademoiselle » donne son verdict : « *Tout ce que vous m'avez amené est bien écrit, mais il ne s'y passe rien de particulier.* » Elle lui demande ce qu'il joue dans son pays et il avoue le tango et le bandonéon laissé dans la chambre d'hôtel. Nadia Boulanger le pousse à jouer au piano un de ses morceaux. Après quelques mesures de son *Triunfal*, elle l'arrête, lui prend les mains et lui déclare : « *Astor c'est très beau, cela me plaît beaucoup. Là est le vrai Piazzolla. Là est votre musique, ne l'abandonnez jamais* »

◆ Piazzolla rénove le tango

Astor Piazzolla est alors au milieu de sa vie et ce conseil guidera le chemin qu'il va parcourir. Plus rien ne l'arrête, fort de sa connaissance historique du tango il y insère la ferveur du jazz, la majesté harmonique du classique, les expérimentations de la musique contemporaine et son génie visionnaire fait le reste. Envers les murs qui se dressent et contre ses nombreux détracteurs conservateurs, Piazzolla innove sans cesse, son Nuevo Tango inspire la jeunesse. Pianiste et arrangeur argentin, Gustavo Beytelmann confirme : « *Dans les années 60, pour les jeunes musiciens que nous étions, Piazzolla était un modèle de modernité, il a ouvert un chemin, démontré que le tango pouvait être un langage ambitieux et que ça valait la peine de donner sa vie pour une telle musique.* »

> « *On passe la journée ensemble, on se change pour monter sur scène et fini la rigolade. Là c'était à la vie à la mort, Piazzolla donnait tout ce qu'il avait.* »
>
> Gustavo Beytelmann

À la fin des années 70 Piazzolla avait déjà repoussé des frontières, écrit l'opéra tango *Maria de Buenos Aires,* l'oratorio *El Pueblo Joven,* de nombreuses musiques de films et certaines des compositions les plus emblématiques de sa carrière comme *Adios Nonino*, *Suite Del Angel* ou *Buenos Aires Hora Cero.* En 1974 il enregistre un disque avec le saxophoniste alto Gerry Mulligan et *Libertango,* au morceau titre si célèbre.

En France les stars du cinéma Nadine Trintignant, Alain Delon ou Jeanne Moreau lui commandent des musiques de films et des chanteurs populaires le reprennent : Guy Marchand (*Libertango - Je suis tango, tango*) et Julien Clerc (*Balada Para Un Loco*.) Piazzolla se lie d'amitié avec George Moustaki, lui compose et arrange *le Tango De Demain* et une partie de son 33 tours de 1976.

Fin 1976 Gustavo Beytelmann est réfugié politique à Paris, pour une tournée européenne qui débute à l'Olympia, Piazzolla lui propose de rejoindre son Octeto Electrónico où tango, jazz et rock fusionnent. Le pianiste prend alors la mesure d'un artiste entièrement dévoué à son art : « *Piazzolla respectait les personnes avec qui il travaillait mais était exigeant sur le terrain artistique. On passe la journée ensemble, on se change pour monter sur scène et fini la rigolade. Là c'était à la vie à la mort, il donnait tout ce qu'il avait.* » Beytelmann découvre aussi un homme chaleureux, curieux, « *On parlait de Brahms comme de Boulez* », et toujours sur le qui-vive : « *Il avait une énergie considérable. Comme dans le groupe j'étais la personne la plus intéressée par des activités culturelles et qu'il dormait peu, vers 7 heures il pouvait venir frapper à ma porte en disant : "Allez Gustavo ici on m'a dit qu'il y avait une église du 13ème siècle formidable. Viens la voir avec moi." Je lui disais "Astor il est 7 heures !" "Et bien après tu feras une sieste."* »

Astor Piazzola © droits réservés

◆ Piazzolla inspire le tango électro

L'expérience ne dure que quelques mois, Piazzolla retourne en Argentine et refonde son quintet. Beytelmann poursuit une brillante carrière en Europe et reste attentif aux évolutions du tango. À la fin des années 90, il rejoint un trio de jeunes musiciens, le guitariste argentin Eduardo Makaroff, les producteurs Christoph H. Müller et Philippe Cohen Solal, qui poursuivent une idée sans savoir où elle va les mener.

> « *Piazzolla était un compositeur incroyable, il a ouvert toutes les portes et les fenêtres imaginables. Nous on n'a fait que rentrer par un courant d'air.* »
>
> Philippe Cohen Solal

Force motrice de Gotan Project, Cohen Solal se souvient des débuts de l'aventure : « *Les musiciens qui venaient jouer ne comprenaient pas ce que l'on faisait et nous-même ne savions pas trop. Le premier qui a réagi c'est Beytelmann qui était pourtant le plus âgé de tous les musiciens impliqués. Il nous a dit : "Dans ce que vous êtes en train de faire il se passe quelque chose de fort." Nos inspirations étaient les percussions argentines, la musique de Piazzolla, le dub, la house, la techno, le hip hop, mais cette nouvelle cuisine n'existait pas.* »

Et dans cette innovation, l'esprit de Piazzolla brille : « *Sans lui, Gotan Project n'aurait jamais existé, ce n'est pas un hasard si notre premier morceau "Vuelvo Al Sur" était l'un des siens. Au départ Christoph et moi ne connaissions rien d'autre, c'est Eduardo qui a apporté le reste de cette culture. Piazzolla était un compositeur incroyable, il a ouvert toutes les portes et les fenêtres imaginables.*

MARS 2021 • EN BREF

←...Par Ninon Valder et Tania Pividori. - Le festival Détours de Babel lance ses rendez-vous numériques. **11/03** ▸ Les Coups de Coeur Musiques du Monde 2021 de l'Académie Charles Cros. **14/03** ▸ Captation sonore de « Les Mondes d'Ici » de la Compagnie D'un instant à l'autre...→

Nous on n'a fait que rentrer par un courant d'air. »
Durant la décennie de son existence Gotan Project rencontre un succès planétaire. Depuis, Philippe Cohen Solal a produit Salif Keita ou ses propres projets inspirés par la country *The Moonshine Sessions* ou le récent *Outsider* en hommage à l'artiste brut Henry Darger. Mais le tango est toujours dans un coin de sa tête : « *Je n'ai jamais vraiment arrêté d'en faire. J'ai co-composé et réalisé l'album "Buenos Aires 72" pour la chanteuse argentine Marina Cedro et produit des tangos pour des musiques de films. Aujourd'hui j'entends beaucoup de choses liées à la musique classique, des gens très jeunes qui font du tango. Cette musique n'est pas morte.* »

Le tango contemporain

Gustavo Beytelmann fait le même constat : « *Il y a en Europe de nombreux musiciens de haut niveau qui dédient leur vie au tango et ça c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 20 ans.* »
Parmi eux il y a les deux musiciens allemands Claudio (violoncelle) et Oscar Bohórquez (violon) qui l'accompagnent sur le magnifique *Piazzolla : Patagonia Express Trio* et il ne tarit pas d'éloges sur Louise Jallu, avec qui il a enregistré *Piazzolla 2021* : « *Piazzolla me disait que le tango était une possibilité de langage extrêmement ambitieuse. En écoutant le travail de Louise Jallu, on se dit qu'il avait raison. Je pense qu'elle va aller loin.* »
Louise Jallu est née à Gennevilliers dans une famille de mélomanes. Elle se souvient : « *Mes parents ne m'ont pas demandé si je voulais faire de la musique, mais quel instrument je voulais apprendre.* » Comme sa sœur aînée, elle choisit le bandonéon. À la fin des années 80 le compositeur contemporain Bernard Cavanna crée une chaire de bandonéon au conservatoire de Gennevilliers où elle étudie avant d'y devenir enseignante. La passion de Louise pour l'instrument est totale : « *Quand je joue du bandonéon, je le ressens comme une partie de moi-même. C'est un souffle, des poumons, une voix. Je parle et m'exprime à travers lui. Son timbre est magique. La combinaison des touches offre des possibilités inouïes. Sur les deux claviers chaque touche correspond à deux notes qui s'intervertissent en tirant ou en poussant le soufflet.* » Comme le maestro, Louise évolue dans le monde du classique, de la musique contemporaine, du jazz et du tango : « *Piazzolla est la figure emblématique non seulement du tango mais aussi du bandonéon. Il a développé son langage, l'a fait passer du rang d'instrument d'orchestre à celui de soliste.* » Co-arrangé avec son ancien professeur Bernard Cavanna, interprété par son quartet augmenté du piano de Beytelmann et du bugle de Médéric Collignon, son *Piazzolla 2021* est une franche réussite.
Dans les dernières années de sa vie, Piazzolla connait enfin la reconnaissance dans son pays et son rayonnement est international, mais il continue à aller de l'avant. Il se produit en duo avec la chanteuse italienne Milva, joue et enregistre avec le vibraphoniste Gary Burton, en France il monte sur scène avec Didier Lockwood, Jacques Higelin et l'Orchestre National de Lille. Il compose pour le violoncelliste Mstislav Rostropovitch, le Kronos Quartet, le théâtre d'Alfredo Arias (*Familles d'artistes*) ou le cinéma de Fernando Solanas (*L'exil de Gardel* et *Sur*). Il enregistre une trilogie d'albums remarquables avec le producteur de latin jazz Kip Hanrahan *: Tango : Zero Hour, The Rough Dancer and the Cyclical Night* et *La Camorra.* Des jazzmen qu'il admire, Pat Metheny, Chick Corea, Keith Jarrett ou Al Di Meola, lui commandent des compositions. À l'arrivée son œuvre est immense, la Sacem recense un catalogue de 722 œuvres.
En 1989, trois ans avant son dernier souffle, Piazzolla confie à un ami journaliste : « *J'ai une illusion : que mon œuvre soit écoutée en 2020 et en 3000 aussi.* » La première partie de son souhait étant largement réalisée, espérons que nos descendants auront la chance d'attester de la seconde.
Les propos cités d'Astor Piazzolla et certaines informations sont tirés de l'excellente biographie « Astor Piazzolla-Libertad » (Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros 2021). Les auteurs Marielle Gars et Sébastien Authemayou sont aussi respectivement pianiste et bandonéoniste du duo Intermezzo, dont le dernier album est inséré dans le livre en contrepoint musical de la vie du maestro.

> ***« Piazzolla est la figure emblématique non seulement du tango mais aussi du bandonéon. Il a développé son langage, l'a fait passer du rang d'instrument d'orchestre à celui de soliste. »*** Louise Jallu

MARS 2021 • EN BREF

←...sur France Musique. **15/03** ▸ Cuarteto Tafi et Leila Martial dévoilent le clip de *Yo Soy el Índigo*. - Afri'Cask Soudan : Dans le casque de Randa Hamid. - Les sélections du Rêve Africain 2021 ! #Pépites. - Les Suds, à Arles ouvrent les inscriptions des stages et Master...→

Playlists

17 mars 2021

LOUISE JALLU

© Sylvain Gripoix

Née dans une famille mélomane, Louise Jallu intègre le conservatoire de Gennevilliers à l'âge de cinq ans. Elle y épanche sa curiosité pour le monde des musiques et laboure en profondeur le riche terreau du tango. Cultivant un désir d'expérimentation tout en s'encrant dans une longue tradition, Louise Jallu affine son doigté et affûte sa plume, afin d'affirmer son expressivité sur le bandonéon comme sur la partition.
Après avoir obtenu son diplôme d'étude musical et un second Prix de bandonéon solo du Concours International de Klingenthal (Allemagne), elle fonde le Louise Jallu Quartet et accumule les collaborations en tout genre : Katerina Fotinaki, Sanseverino, Claude Barthélémy, Claude Tchamitchian ou Tomás Gubitsch. Avec Francesita (2018), elle évoque les femmes victimes de la traite des blanches dans les maisons closes de Buenos Aires dans les années 1920. Elle évolue en solo comme en quartet ou en soliste avec l'Orchestre Nationale de Bretagne, avec la même puissance innovatrice. En 2021, pour les 100 ans du maestro, elle enregistre un brillant hommage *Piazzolla 2021*.

1. **John Coltrane** *Chim Chim Cher-ee*
2. **Astor Piazzolla** *Buenos Aires Hora Cero*
3. **Charles Mingus** *Pedal Point Blues*
4. **Busi Mhlongo** *Fable of Fabus*
5. **Miles Davis** *Porgy & Bess*
6. **Thelonious Monk** *'Round Midnight*
7. **Michel Portal** *Good Bye Pork Pie Hat*
8. **Georgy Ligeti** *Continuum*
9. **Bernard Cavanna** *Messe un jour ordinaire*
10. **Bartók** *Musique pour cordes, percussions et célesta*

1. **Chavela Vargas** *Paloma Negra*
2. **Giovanna Marini** *Lamento per la morte di Pasolini*
3. **Anouar Brahem** *Conte De L'incroyable Amour*
4. **Menwar** *Inn aswar*
5. **Nana Vasconcelos, Egberto Gismonti** *Dança das Cabeças*
6. **Georges Aperghis par Martine Viard** *Récitations*
7. **Ali Farka Touré & Toumani Diabaté** *Hawa Dolo*
8. **Benat Axiary, Joxean Artze, JP Lerremboure** *Sans titre*
9. **Abduvali Abdurashidov** *Dilhiroj*
10. **Tcha Limberger's Kalotaszeg Trio** *Gyongyviragos*

En mars, #AuxSons a célébré l'expertise musicale des nombreuses journalistes qui font vibrer la diversité musicale dans la presse.
« *Cette playlist apparaît finalement presque comme une biographie. Mise à part Chavela Vargas que je n'ai malheureusement pas eu le temps de connaître, tous les artistes cités ont, de leur rayonnante présence, jalonné et enrichi magnifiquement ma route musicale et radiophonique. Je salue ici leur formidable talent et ces moments de connexion partagée, indissociables des sons et des rythmes, des couleurs, des parfums et des géographies qui les ont accompagnés.* » Françoise Degeorges
Née à Toulouse, Françoise Degeorges s'y découvre une passion pour la musique au conservatoire, dans les classes de piano et d'art dramatique, ou au Théâtre du Capitole. Fascinée par l'univers radiophonique, elle entre à la Maison de la Radio en 1985. Elle propose d'abord des émissions sur la musique classique puis se tourne vers les musiques de tradition orale. Elle réalise aussi une quinzaine d'albums pour la Collection Ocora et écrit, produit et réalise des documentaires pour France 3, Mezzo, Arte et RFO. Françoise Degeorges est productrice de l'émission « Ocora Couleurs du Monde » à 23h les samedis sur France Musique.

© Christophe Abramovitz, Radio France

FRANÇOISE DEGEORGES
(Ocora Couleurs Du Monde)

23 mars 2021

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : **www.auxsons.com/playlists** »

Les 90's oubliées de la musique électronique marocaine

Par Guedra Guedra - 22 mars 2021

Les 90's ont été une décennie féconde en musiques électroniques. Au Maroc, musiciens et producteurs utilisaient aussi des machines pour donner de nouvelles interprétations aux musiques traditionnelles et créer des formes musicales futuristes et complexes.

Le label Barraka El Farnatshi est pionnier dans ces mélanges de sonorités ancestrales du Maroc et styles contemporains de dub, trance, house ou techno. Il a été fondé par Pat Jabbar, artiste suisse amoureux du Maroc et de ses musicalités, pour produire le 1er album de son groupe Aisha Kandisha's Jarring Effects (AKJE), en 1990. *El Buya* est un album qui plonge dans la « *fraja* », danses collectives déchainées, emmenées par l'extase religieuse ou la pure euphorie. Son succès a fait connaître AKJE à l'écrivain et compositeur américain Paul Bowles, qui a partagé sa découverte avec le bassiste et producteur Bill Laswell. Le Pape du Dub invite Pat Jabbar à New York pour créer « Shabeestation ». Laswell propulse AKJE vers une nouvelle dimension : au-delà de la profondeur de sa basse qui court sur tout l'album, il y ajoute la voix d'Umar Bin Hassan de The Last Poets et les claviers de Bernie Worrell, membre fondateur de Funkadelic-Parliament et compagnon de scène de Talking Heads. Cette imbrication d'éléments crée une transe hybride et lance AKJE dans leur 1ère tournée européenne en 1994. Pat Jabbar précise : « *Avec cet album et les concerts, nous voulons que les gens se libèrent, oublient tout ce qu'il y a dans leurs vies et qu'ils se mettent en transe sur la musique.* »

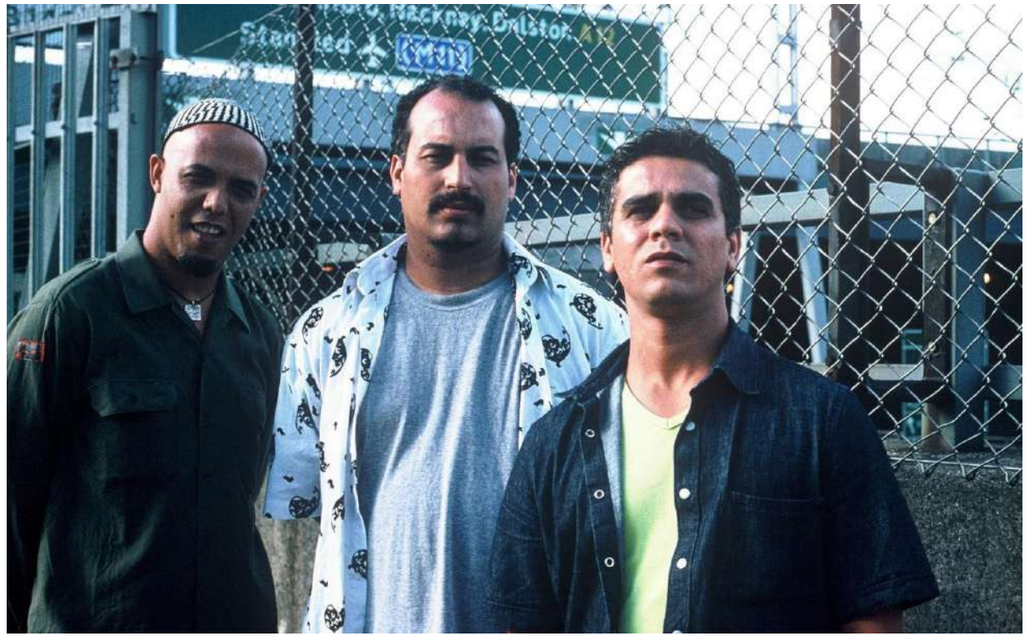
Barraka El Farnatshi a produit des artistes qui proposent des hybridations personnelles, comme le groupe Ahlam (*Revolt Against Reason* en 1992, *Acting Salam* en 1995 et *Les Riam* en 1997) ou Sapho, chanteuse franco-marocaine qui digitalise l'art ancestral des Cheikha. Tout au long de la décennie, la mosaïque du label s'enrichit avec Dar Beida 04, Amïra Saqati, Hamid Baroudi, Mara & Jalal, Argan…

> « Les Frères Bouchenak sont emblématiques de la scène Oujdi avec leur approche avant-gardiste du raï moderne. »

Pat Jabbar connecte les différentes facettes de la scène marocaine et les propulse sur la scène internationale. Le projet *Oujda-Casablanca Introspection*, compilation en deux volumes, vise ce double but par les différentes collaborations qui la rythment : Lozane, Bouchra, Rached Kabbaj, l'Orchestre Mani, Jil Jilala, Paco de Nass El Ghiwane, Hassan El Houssini … Les Frères Bouchenak, qui y apparaissent, sont emblématiques de la scène Oujdi avec leur approche avant-gardiste du raï moderne. *Jennouni*, leur premier enregistrement de 1983, leur offre le premier prix du concours du label légendaire de Rabat Adouaa Al Madina. Dès lors, les Chevaliers du Raï galopent sur les scènes maghrébines et européennes, à coups de raï, de malhoun, de poésie, et d'un arsenal d'instruments électroniques et acoustiques (boîtes à rythmes, séquenceurs, synthétiseurs, guitare, basse, batterie et saxophone).

« *On était le premier groupe maghrébin à signer avec un major, Sony, en 1991* », souligne Hamid Bouchenak : « *Ça nous promettait une distribution mondiale et on a vendu plus de 450 000 albums.* »

Aflak est un autre symbole de cette électronisation des rythmes populaires, ils l'ont même poussé plus loin en créant des arrangements sophistiqués et en maniant en live les dernières technologies (synthétiseurs, batteries électroniques). Une approche également adoptée par d'autres artistes comme Khalid Fikri, Bouchra, Shuka, Sidonie…



MoMo (Music Of Moroccan Origin) © droits réservés

> « A partir des 90's tant de marocains se sont fait une place légitime dans les espaces de la musique électronique, dans un élan de décolonisation de la bass music. »

◆ Flash Back sur la genèse

Cette explosion de la musique électronique marocaine dans les 90's prend racine dans les années 60. En 1968, Brian Jones des Rolling Stones enregistrait *The Pipes of Pan of Jajouka* avec les musiciens de ce village du Rif marocain. Vingt ans plus tard, Elliot Sharp collabore avec Bachir Attar des Master Musicians of Jajouka pour créer un LP, enregistré en live et mixant rhaita, guembri et flûtes avec les beats stylisés de la noise expérimentale de l'Américain. Dix ans plus tard, Talvin Singh, virtuose de la fusion entre musique classique indienne et électronique, allie son art aux Master Musicians of Jajouka pour pondre un album éponyme, avec des titres marquants comme *Above the Moon*. Le voyage proposé est une transe symbiotique entre tabla électro et instruments spirituels du Rif.

Talvin Singh est l'un des symboles de la scène british des 90's liée au clash vécu par la 2ème génération issue de la migration des années 60 : entre traditions familiales et chaos culturel UK. Les années 80 voient l'arrivée d'immigrés maghrébins qui s'intègrent à cette scène babélienne comme UCef, prodige de la digitalisation des musiques marocaines. Il traduit les sonorités gnawa, les hymnes du melhoun et les chants amazigh dans les codes de la drum'n'bass, de la dub ou du ragga. Tout cela prend forme en 1998 dans ses opus *Hijra*, *Tagazout* et plus tard *Halalium* où une pléthore d'artistes sont invités (Natacha Atlas, Rachid Taha, UK Apache, OUM…).

◆ La diaspora marocaine de Londres

Le label Apartment 22 qui a produit les deux premiers EP de UCef a aussi travaillé avec MoMo.

« *U-Cef ou MoMo sont juste des artistes marocains qui font de la musique marocaine, sauf que c'est de la musique d'aujourd'hui. Il est temps de donner plus d'espace à cette musique* », expliquait Andy Morgan, le fondateur du label.

C'est précisément la proposition simple et puissante de MoMo (Music of Moroccan Origin). Les trois musiciens du groupe, exilés à Londres, ont créé leurs propres mixtures composées de rythmes et sons traditionnels dans des structures techno, trance ou encore garage et breakbeat, ce qu'ils appellent Digital Roots Music, abrégé en DaR (maison en arabe).

La liste est loin d'être exhaustive tant à partir de cette décennie il y a eu de marocains à se faire une place légitime dans les espaces de la musique électronique, dans un élan de décolonisation de la bass music.

Merci à Mouna Guidiri pour son aide précieuse !

Suivez notre série sur les musiques électroniques au Maghreb :
« Brève histoire de la musique électronique en Tunisie » (page 108)
« L'underground algérien… un projet ambitieux à connaître ! » (page 120)

MARS 2021 • EN BREF

←...Classes de sa 26e édition. **19/03** ▸ Rencontre avec l'Ensemble Chakâm, prix du public ICART Sessions 2021. **22/03** ▸ Afri'Cask Kenya : Dans le casque de Lucy Ilado. - Rencontre avec Luna Silva, prix du jury ICART Sessions 2021. **24/03** ▸ « Le Monde en Berceuses », projet...→

Pérou/Colombie : des villes musicales en détresse

Par Team #AuxSons, le 1 juin 2020

La crise sanitaire a différemment impacté le milieu musical selon les situations et les lieux géographiques où la Covid-19 s'est immiscée. Dans des lieux reculés de la planète, les conséquences du virus et de la cessation d'activités ont eu des conséquences désastreuses. En Amérique du Sud c'est notamment le cas au Pérou à Iquitos, la grande ville la plus reculée dans le monde et en Colombie, dans le village de Palenque de San Basilio où des communautés de musiciens se retrouvent dans des situations qui frisent la catastrophe.

Kombilesa Mí © droits réservés

Iquitos au Pérou

Situé au cœur de la partie péruvienne de l'Amazonie, Iquitos fut à la fin des années 60 le berceau de formes particulières de cumbia baptisées « selvática » (de la jungle), « amazonica » ou « chicha », aujourd'hui qualifiées de cumbia psychédélique. Les musiciens qui en sont à l'origine sont toujours en activité et ont trouvé un nouveau public à la faveur du regain d'intérêt pour la cumbia et ses mutations. Ils ne sont pas tout jeunes et sont d'autant plus mis en danger que la région, entourée de marécages, n'est accessible que par avion ou par bateau. Iquitos est une ville surpeuplée où les infrastructures sanitaires sont des plus vétustes. Deux des frères Sanchez du groupe Los Wemblers et le producteur et musicien Raúl Llerena Vásquez « Ranil » ont déjà succombé à la Covid-19 et l'ensemble de cette communauté est en détresse. Des artistes comme Dengue Dengue Dengue, des labels comme Analog Africa, Shika Shika ou Barbés Records, des sociétés de productions de spectacles comme Derapageprod ou la plateforme Radical Sounds Latin America se sont associés pour lancer une levée de fonds.

Palenque de San Basilio en Colombie

Au Nord de la Colombie, le village de Palenque de San Basilio proche de Cartagena, tire aussi la sonnette d'alarme. Classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, Palenque de San Basilio a été créé par des anciens esclaves et est devenu un espace culturel qui possède sa propre langue, des spécialités gastronomiques réputées et une musique afro-colombienne unique en son genre. Palenque regroupe une population d'environ 3 500 habitants dont un tiers sont des artistes. La crise du coronavirus l'a obligé à fermer ses portes, coupant ses habitants de leur source principale de revenus. Le groupe Kombilesa Mí et le Colectivo Kucha Suto ont lancé un appel, relayé en France par le Festival Toulousain Locombia, pour venir en aide aux nombreux musiciens résidents.

Seidou Barassounon - © César Gaba

Muhammad Abdullah (El Morabba3). Cube Sessions, mai 2020 - droits réservés

Au Bénin, le griot vecteur de sensibilisation et de prévention de la COVID-19 en milieu rural

Par Alter Cultura, le 8 juin 2020

Griot engagé dans la Campagne Tolérance Zéro de l'UNICEF au Bénin depuis 2019, ambassadeur de paix et de cohésion sociale, Barasuno a sorti le clip de son titre *Suka Corona Tabuko (Combattons le Coronavirus)* chanté en langue baatonu, l'ethnie principale du Nord Bénin.

La vidéo a atteint les publics empêchés grâce à une diffusion rapide dès le début du confinement à travers les supports numériques, les radios et les chaînes de télévisions nationales.

Le texte invite au respect des gestes barrières et appelle l'ensemble des griots et des réseaux culturels à servir de relais en milieu rural afin d'éviter une rupture des populations avec la culture des grands centres urbains.

En poursuivant son double engagement artistique et social Seidou Barassounon adapte le rôle traditionnel du griot à une situation inédite.

La Musique indépendante du Moyen-Orient dans un cube

Par Team #AuxSons, le 17 juin 2020

La société audiovisuelle libanaise Balkoon.TV (New Age Arab Entertainment) a lancé les Cube Sessions le 8 mai 2020. Cette série de vidéos met en scène des performances de morceaux inédits d'artistes indépendants du Moyen-Orient, filmées au cœur d'un cube métallique ouvert sur toutes ses faces et installé dans des lieux choisis par chaque artiste. Les fondateurs de Balkoon.TV ont précisé le sens de leur démarche au site musical cairote scenenoise.com.

« *Ce mélange de cultures et d'identités a souvent été utilisé pour créer des frontières à travers la région alors que la musique et l'art les ont défiées* », déclare le producteur Dany Chamoun. Ce à quoi la directrice Samah El Kadi ajoute : « *Il est temps de créer des contenus qui mettent en avant les artistes les plus originaux, authentiques et pertinents de cette région incroyablement diversifiée et polyvalente, par opposition à des exportations commerciales médiocres non représentatives.* »

La direction artistique a été confiée à l'influent musicien et producteur indépendant libanais Zeid Hamdan (Soap Kills, Zeid And The Wings ou Maryam Saleh). La première Cube Session a mis en scène Muhammad Abdullah du projet palestino-jordanien El Morabba3, les Libanais Adonis, la Syrienne Lynn Adib ou le groupe Tanjaret Daghet (Syrie). Ces performances ont été relayées à travers Youtube, Instagram ou Facebook.

Les femmes dans l'industrie musicale du Liberia

Par Robin Dopoe Jr - 29 mars 2021

Depuis les années 1960, l'industrie musicale du Liberia est dominée et contrôlée par les hommes. Pourtant, avant l'arrivée de l'industrie du disque durant cette décennie, les femmes présidaient les cérémonies musicales traditionnelles. Le contrôle de l'industrie musicale par les hommes, qui dure maintenant depuis plus de soixante ans, n'a cependant pas empêché les femmes de briser les barrières, de toucher un public et de rivaliser avec leurs homologues masculins.

Les pionnières

Après presque 10 ans de contrôle de l'industrie par les hommes, des musiciennes comme Fatu Gayflor, Yatta Zoe et Miatta Fahnbulleh émergèrent dans les années 1970 et établirent une forte présence féminine dans la musique libérienne. L'histoire du succès de ces femmes se fit sur fond de barrières culturelles restrictives et de stigmates sociaux qui les empêchèrent de faire de la musique leur carrière professionnelle.

Dans sa thèse de doctorat intitulée *Cultural Colonialism and the Copyright Phenomenon in the Emerging Liberian Popular Music Industry : 1970-85* [*Le Colonialisme culturel et le phénomène du droit d'auteur dans l'industrie émergente de la musique populaire libérienne : 1970-1985*], le Dr Timothy Nevin explique que les musiciennes étaient régulièrement stigmatisées et communément appelées « *grona girls* ». Selon Nevin, citant le linguiste John Singler, le terme « *grona boy* » désigne un garçon qui a grandi dans la rue, tandis que ce terme appliqué aux femmes évoque généralement la promiscuité, la débauche ou l'immoralité.

C'est une des raisons pour laquelle le père de Miatta Fahnbulleh, H. Boima Fahnbulleh Sr., politicien et diplomate, désavoua sa fille après qu'elle eut rejeté sa demande de ne pas poursuivre une carrière musicale.

> « Les débuts de la scène musicale libérienne furent marqués par un manque de respect pour les artistes et surtout les musiciennes. »

Le père de la chanteuse lui refusa même la chance de participer à un concours de chant pour lequel elle avait auditionné, bien qu'elle ait tout de même réussi à obtenir la seconde place, après avoir été jugée sur cassette enregistrée.

Suite à une carrière décevante aux États-Unis, Fahnbulleh rentra au Liberia en 1974 et devint rapidement une superstar. Elle eut l'honneur d'être la première chanteuse libérienne à se produire en solo lors d'une inauguration présidentielle et d'une cérémonie de remise du prix Nobel de la paix.

Suivant les traces de Miatta Fahnbulleh, il y eut la regrettée Yatta Zoe, la « reine de la folk libérienne », dont la musique était très appréciée des Libériens, quel que soit leur âge ou leur religion. « Ma Zoe », comme on l'appelait affectueusement, s'était fait connaître pour ses chansons à succès comme *You Took My Lappa*, *All the Pocket Pickers* et *Young Girls Stop Drinking*.

Selon Yatta Zoe, les débuts de la scène musicale libérienne furent marqués par un manque de respect pour les artistes et surtout les musiciennes. Au sommet de sa carrière et malgré ces circonstances difficiles, elle se produisit en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, où elle se lia d'amitié avec des musiciens de renom tels que le défunt pionnier nigérian de l'afrobeat Fela Kuti et la Sud-Africaine Miriam Makeba.

Princess Fatu Gayflor, chanteuse libérienne de premier plan des années 1980, se produisait dans les principaux lieux et festivals de musique du monde entier. Née dans le comté de Lofa, Gayflor, alias « la voix d'or du Liberia », était passionnée de musique dès son plus jeune âge et apprit à jouer du sékéré, un instrument de musique local de la société Sandé. Gayflor fut l'une des musiciennes les plus célèbres du Liberia. Elle sortit trois albums très appréciés qui ont toujours un impact à ce jour.

La nouvelle génération

À la fin de 14 années de guerre civile au Liberia, lesquelles avaient mis un terme aux carrières musicales des artistes susmentionnées, une nouvelle génération de musiciennes commença à émerger dès 2003. Des musiciennes telles que Tokay Tomah, Kanvee Adams, Queen V, Peaches et Sweetz ouvrirent la voie à d'autres musiciennes du pays comme Lady Murphy, Lady Skeet, Angie Tonton et J Glo.

Avec une carrière de plus d'une décennie, la regrettée Tokay Tomah décédée en 2007, sortit six albums studio. Elle devint populaire grâce à ses chansons à succès *Chay Polo* et *Open the Door* sorties au début de l'année 2000, mélangeant la musique traditionnelle libérienne et le genre émergent « *hipco* ».

Queen V, l'autoproclamée « déesse du hip-hop », devint la première artiste féminine de l'histoire de la musique libérienne à enregistrer un single de rap, *Far Way to Go*, à une époque où les opportunités pour les femmes de la scène hip-hop se faisaient rares. Le hipco est la version libérienne du rap, qui combine hip-hop, R&B et rimes traditionnelles en pidgin local.

Queen V est largement reconnue pour ses textes uniques et son originalité, lesquels ont contribué à définir le son de la musique hipco dans le pays. Depuis ses débuts en 2006, elle a sorti plus de 10 singles et plusieurs succès en collaboration avec d'autres artistes. En 2014, la MC est devenue la première rappeuse à remporter le prix convoité de la chanson de l'année des Liberian Entertainment Awards pour son tube *Jue You Bad*.

Miatta Fahnbulleh - © Music In Africa

Autre artiste féminine de premier plan, Kanvee Adams a exporté avec succès le gospel libérien au-delà des frontières du pays. Elle est également la première artiste gospel libérienne à être nominée aux prestigieux Kora Awards.

La représentation des femmes dans l'industrie musicale libérienne

Malgré ces réussites, l'industrie musicale au Liberia reste dominée par les hommes. Sur l'ensemble de la musique diffusée au Liberia, seul 1 % est le fait d'une artiste féminine.

Le fossé des inégalités est encore plus inquiétant lorsqu'il s'agit de femmes occupant des fonctions de direction dans l'industrie musicale. Bien qu'elles soient de grandes consommatrices de musique au Liberia, les femmes n'occupent que 0,01 % de postes à responsabilités.

L'artiste libérienne internationale, Angie Tonton, déclare : « *Lorsque l'on examine la répartition des sexes sur des postes plus techniques tels que l'ingénierie du son ou la production musicale, l'écart se creuse encore davantage en raison de l'environnement hostile créé par les hommes.* »

> « *Lorsque l'on examine la répartition des sexes sur des postes plus techniques, l'écart se creuse encore davantage en raison de l'environnement hostile créé par les hommes.* »
> Angie Tonton

Concernant la rémunération des performances, l'écart se creuse encore, car les artistes féminines gagnent moins que leurs homologues masculins. Cette situation est aggravée par le fait que les femmes artistes sont moins susceptibles d'être interviewées ou de faire l'objet de couvertures médiatiques dans les journaux, les magazines, la radio et la télévision.

An English translation of this article is available on our website : **www.auxsons.com/en/focus/**

MARS-AVRIL 2021 • EN BREF
←...autour de la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel. **29/03** ▸ *Tio*, clip du groupe occitan Barrut. - Afri'Cask Rwanda : Dans le casque de Raoul Rugamba. **1/04** ▸ Les Tiny Gigs à Beyrouth. **5/04** ▸ Afri'Cask Eswatini : Dans le casque de Jiggs Thorne.

Brèves en série

60 ans d'indépendances en musique

En 1960 de nombreux pays d'Afrique accèdent à l'indépendance. 60 ans plus tard, #AuxSons retrace l'ambiance musicale qui a accompagné ce moment historique dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest.

Indépendance cha-cha, l'hymne congolais

De toutes les chansons nées à l'occasion des indépendances africaines, la rumba congolaise *Indépendance Cha-Cha* de l'African Jazz de Grand Kallé est sans conteste la plus connue. Pour la cérémonie d'indépendance le 30 juin 1960, l'African Jazz est à l'honneur et *Indépendance Cha-Cha* avec son texte panafricain en lingala, kikongo et ciluba devient un tube dans de nombreux pays voisins.

Niger, hymne à la première femme du pays

Le 3 août 1960, Hamani Diori, premier ministre et futur président, proclame l'indépendance du Niger. Pour s'être s'investie en faveur des populations rurales, la scolarisation et diriger la tête de l'Union des femmes du Niger, son épouse Hamani Diori est adulée. Le jour de l'investiture, le célèbre Guero Zarto chante un hymne à sa gloire, *Diori Hamani, le mari de Aïssa*.

La Haute Volta, futur Burkina Faso et l'Harmonie Voltaïque

Le 5 août 1960 la Haute Volta (devenue Burkina Faso en 1984) accède à l'indépendance. Elle est proclamée par Maurice Yaméogo, ancien membre de l'administration coloniale et chef du parti unique. L'identité musicale du pays se développe grâce à Antoine Ouédraogo quia créé le premier orchestre national. En 1960, l'Harmonie Voltaïque célèbre l'indépendance avec les morceaux *Sogom menga (Indépendance)* et *Waogdog ya Noogo (Il fait bon vivre à Ouagadougou)*.

Amédée Pierre le rossignol de Côte d'Ivoire

Avant l'indépendance, la Côte d'Ivoire peine à dessiner son identité sonore. La musique que l'on y entend vient du Ghana, du Congo, du Nigéria, voir de Cuba. Le 7 août 1960, jour où le pays s'envole de ses propres ailes, après le discours du futur président Félix Houphouët-Boigny, l'hymne national et le tonnerre provoqué par 21 canons, Amédée Pierre entre en scène au centre culturel de Treichville et « Le Rossignol de Côte d'Ivoire » donne une identité musicale à son pays.

Prosper Mayélé, père de la musique centrafricaine

Le 13 août 1960 la Centrafrique accède à l'indépendance, David Dacko est le premier président. Dans les années 50 les orchestres congolais règnent en maître dans la région. En 1954, l'African Jazz de Grand Kallé venu inaugurer un club à Bangui engage le jeune guitariste centrafricain Prosper Mayélé, pour remplacer un musicien absent. La star congolaise lui propose d'intégrer son groupe mais Mayélé décline, préférant développer sa carrière au pays et contribuer à son identité musicale. Il monte le groupe Tropical Jazz, premier orchestre moderne national qui prend le nom de Centrafrican Band à l'indépendance.

Sénégal, le rythme national de Doudou N'Diaye Rose

Le Sénégal accède à son indépendance le 20 août 1960. Son président et poète, Léopold Sédar Senghor écrit le texte de l'hymne national sur une musique du français Herbert Pepper. *Le Lion rouge*, aussi connu sous le titre *Pincez tous vos koras, frappez les balafons*, bénéficie d'un rythme composé par le tambour major et virtuose du sabar Doudou N'Diaye Rose. Durant sa carrière, ce griot visionnaire, décédé en 2005, a formé une multitude de musiciens et musiciennes, conduit des troupes de plus de 100 tambourinaires et fut l'un des plus grands ambassadeurs de la culture sénégalaise.

Mali, griots et Ensemble National

L'ancien Soudan français acquiert l'indépendance le 22 septembre 1960 et devient le Mali. Modibo Keïta réaffirme l'identité du pays et valorise les récits et musiques traditionnelles. À chaque sortie officielle il est accompagné par Ségou Bazoumana Sissoko, influent djeli (griot) qui compose l'hymne national *Pour l'Afrique et pour toi Mali*. En 1961, le président finance l'Ensemble Instrumental National du Mali, qui, jusqu'à aujourd'hui, réunit les meilleur.e.s chanteuses, chanteurs et instrumentistes du pays.

Nigeria, Highlife, Juju Music et Apala

Le 1er octobre 1960, lorsque le premier ministre nigérian Alhaji Abukabar Tafawa Balewa prononce son discours d'indépendance. Plusieurs styles musicaux sont en vogue et rayonnent au-delà des frontières. Comme son voisin ghanéen, le pays possède de populaires orchestres de High Life, musique inspirée des fanfares militaires, du jazz et de traditions multi-ethniques. La Juju Music, où les guitares dominent, est populaire depuis les années 50. En 1960, l'un des grands tubes locaux est *Punctuality Is The Soul Of Business* d'Haruna Ishola, puissant chanteur de musique Apala, basée sur des chants alternés, soutenus par des percussions.

Inspiré par plusieurs sources dont RFI Musique

Retrouvez l'intégralité des brèves « 60 ans d'indépendances en musique » : www.auxsons.com/breves

Playlists

30 mars 2021

JEANNE LACAILLE

(La Potion)

© droits réservés

De Radio Grenouille à Marseille à Radio Nova à Paris, du Cap-Vert à l'Ouganda, Jeanne Lacaille va là où sa passion pour les grooves sorciers de la sono mondiale la mène. Agitatrice des Nuits Zébrées de Radio Nova, présentatrice des émissions Nova Lova et Chasse Au Trésor, fidèle alliée de l'émission Néo Géo de Bintou Simporé ou encore productrice de La Potion, elle évolue dans un monde de sons, composé d'une alchimie de rythmes et d'horizons. Jeanne Lacaille contribue également aux magazines Pan African Music ou #AuxSons, produit des documentaires musicaux et télévisuelles (Les Routes de Lindigo) et des créations sonores avec le Soundwalk Collective (Le Temps de La Nuit, un parcours sonore sur l'île de Porquerolles avec Patti Smith et Charlotte Gainsbourg).

« Comment donner à voir l'immensité, les lignes de fuite, les bruissements, les replis secrets d'un monde de sons en dix titres seulement ? Telle Circé, j'ai tâché de composer une potion d'Enchantements Contemporains, une tentative de concentré, d'élixir fait de jeunes pousses, d'incantations et de gardien.ne.s enforesté.e.s. Il faudra la boire en entier. »

1. **La Chica** *Agua*
2. **Noname** *Rainforest*
3. **Dom La Nena & Julieta Venegas** *Quién Podrá Saberlo*
4. **Juana Molina** *Paraguaya*
5. **Lava La Rue** *Magpie*
6. **Meryl feat. Akiyo** *BB Compte*
7. **Ignacio Maria Gomez** *Nensalinya Teni*
8. **Senny Camara** *Boolo*
9. **Mdou Moctar** *Tala Tannam*
10. **Sampa The Great** *Final Form*

KATIA DANSOKO TOURÉ

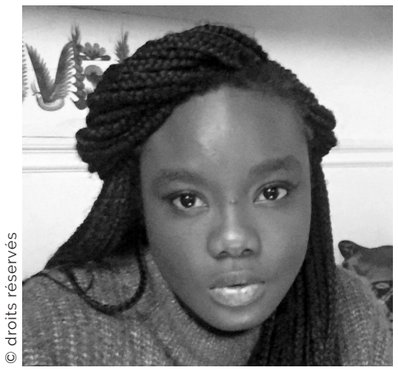
(Libération)

9 avril 2021

1. **Salif Keïta** *Fe-So*
2. **Wes Montgomery** *Impressions*
3. **The Beatles** *In My Life*
4. **Sonic Youth** *Free City Rhymes*
5. **Eric Dolphy & Booker Little Quintet** *Number Eight (Potsa Lotsa)*
6. **Alain Jean-Marie** *An Ti Kaz La*
7. **The Pharcyde** *Splattitorium*
8. **Flying Lotus** *Tea Leaf Dancers*
9. **Marion Brown** *Vista*
10. **Annette Peacock** *Survival*

Katia Dansoko Touré, journaliste société et culture passée par de nombreuses rédactions où elle a pu défendre les musiques qui la portent quotidiennement : de Jeune Afrique à Libération, où elle officie actuellement, en passant par So Jazz, Vibrations, Le Monde Diplomatique, Les Inrocks, Le Monde ou Jazz Magazine.

« Je vous invite à suivre la petite épopée sonore qui a donné naissance à l'esprit mélomane indissociable de ma personnalité, cette passion pour la musique qui m'anime depuis l'âge de 12 ans et même bien avant, mais aussi mon éternelle inclination pour les jazz(s), du bop à l'avant-garde jazz en passant par des textures plus contemporaines. Ces dix morceaux sont comme des passages existentiels, de la préadolescence à l'âge adulte, de l'oreille qui découvre à l'oreille avertie. Des titres qui disent l'identité forgée au gré de l'existence et les racines entremêlées, épaissies qui vagabondent pour s'ancrer ci et là. Ces morceaux sont aussi des territoires de mon passé qui forment une partie de la carte de mon Tout-Monde actuel, où l'Atlantique noire figure en bonne place. Il y aussi des "lieux" découverts par pur hasard et au sein desquels je me suis installée sans m'inquiéter d'une quelconque expulsion. »



© droits réservés

« Ecoutez les playlists et lisez les commentaires de leurs auteurs : www.auxsons.com/playlists »

Épisode 1

Qu'a-t-on raté en 2020 ?

Par Team #AuxSons, le 23 février 2021

En partenariat avec l'opération #ScèneFrançaise de la Sacem.

Face aux vagues d'annulations et de reports, #AuxSons a repêché les initiatives tombées à l'eau dont on aurait dû s'abreuver en 2020. Rencontre avec quelques-uns des créateurs, ou des professionnels de l'ombre, qui se sont démenés pour continuer à braquer les projecteurs sur la #ScèneFrançaise des musiques actuelles du monde.

Avec les interventions de : 1. Colin Rigaud, bookeur et programmateur de Jaspir Prod (production, booking et diffusion) / **2.** Jean Michel Journet manager de Wookaïï (management et édition) / **3.** Jean-Christophe Delcroix directeur et programmateur du Tamanoir (salle de concert à Genevilliers – Hauts de Seine) / **4.** Frédéric Perrot Label manager, bookeur et attaché de presse d'Aurasky music (label et agence de services pour artistes) / **5.** Raphael Vuillard directeur artistique du groupe lyonnais Bab Assalam / **6.** Marine Thuilliez, chargée de communication et Sabiha Zabiteva, assistante de production et diffusion pour l'association socio-culturelle Dell'Arte (basée à Toulouse) / **7.** Cendryne Roë directrice de Nomades Kultur / **8.** Le Collectif Medz Bazar (groupe d'alternative-folk) / **9.** Roch Amedet Banzouzi, comédien d'origine congolaise, cofondateur de la compagnie Punta Negra et de Drum's Bantu / **10.** Thomas Belet, programmateur et régisseur général du Festival Locombia (Toulouse).

Les annulations de concerts compromettent l'existence des projets

« Les dates de concerts qui ont pu être maintenues se comptent sur les doigts de la main… », confie Colin Rigaud de Jaspir Prod : *« On prévoyait de démarrer le développement en Europe de* Djely Tapa *(Mali - Canada) via une tournée et une sortie d'album. La tournée qui aurait dû avoir lieu en mai et juin a finalement été reportée. »*

Même constat chez WOOKAÏÏ : *« Nous avons dû repousser à 2021/2022 une grande partie de la tournée du oudiste palestinien Hussam Aliwat défendant l'album "Born Now" (2019), dont le concert pour les 30 ans du Réseau Zone Franche »*, déplore Jean-Michel Journet : *« Le premier EP "Safeplace" de l'artiste vénézuélien* YADAM *venait à peine de sortir en février 2020, que la promotion et les concerts ont été arrêtés. »*

Chez AURASKY MUSIC Frédéric Perrot évalue les dégâts : *« les artistes Aïcha Touré, Adrian Clarck, Uptight et Archibald ont été les plus touchés par cette crise du fait des concerts reportés ou annulés. »* De même : *« les sorties digitales, comme celles de "Capitan" de Cuba Libre Grupo, et "Unfeeling" de Cool Ruins sont passées totalement inaperçues… »*

Jean-Christophe Delcroix du Tamanoir évoque les acwtions auxquelles il a dû renoncer : *« Au printemps 2020, dans le cadre d'un jumelage avec Gennevilliers, il devait y avoir une représentation au Panthéon de la chorale soul hip hop intergénérationnelle Tama Vox, encadrée par Sly Johnson. Nous devions également accueillir au Tamanoir une très belle programmation avec notamment des groupes ou des artistes comme Lee Perry, Kokoroko, David Walters, London Afrobeat Collective, Les Frères Guissé, Arat Kilo & Mamani Keita, ou l'Orchestre National de Barbès… »*

Face aux reports, les nouveaux projets ne trouvent plus de place dans la saison 2021/2022. Le groupe Bab Assalam en témoigne : *« Les calendriers des théâtres et salles de spectacles sont ingérables, il n'y a pas de place pour les nouvelles créations car les programmateurs sont surchargés et injoignables sur ce sujet. »*

L'association Dell'Arte a dû reporter tous ses projets, même après avoir adapté « L'alternative Toucouleurs » aux circonstances de la crise sanitaire. La création *« Avant, pendant et après le Coronavirus : rien ne sera plus pareil »* marquait le caractère solidaire de l'événement : *« Notre fil rouge mettait en lumière ce qui il y avait de positif avec une dimension interculturelle. »* Dell'Arte a dû l'abandonner pour cette saison *« Après des mois de travail (même pendant le confinement), de coordination en visio et en présentiel, à s'adapter encore et encore, à défaire et refaire… »*

La mobilité internationale des artistes impossible

La mobilité est de plus en plus compliquée et chamboule les projets des artistes habitués à présenter leurs créations de par le monde. L'agence de management et de Booking Nomades Kultur, basée à Aubagne, a dû *« reporter les deux tournées internationales de Juan Carmona initialement prévues, ainsi que tous les concerts en France. »*

Même scénario pour le collectif Medz Bazar (alternative-folk du Caucase, d'Anatolie et des alentours), contraint d'annuler leurs tournées à Stockholm, au Kurdistan irakien et en Arménie.

La saison Africa 2020 prévoyait la venue en France d'une multitude d'artistes du continent africain. C'était le cas de Roch Amedet Banzouzi, comédien d'origine congolaise, cofondateur de la compagnie Punta Negra et de Drum's Bantu. *« On avait plus de 30 dates, mais les problèmes de visas, pour faire déplacer les artistes qui venaient pour la plupart du Cameroun, n'ont pas permis que la tournée se fasse »*, nous dit-il : *« Rien n'a été maintenu. On a dû tout abandonner, laissant les artistes dans une précarité qui ne dit pas son nom, surtout en Afrique. »*

Thomas Belet, programmateur et régisseur général du Festival Locombia à Toulouse, avait lui aussi prévu de traverser des frontières musicales : *« De nombreux projets entre France et Colombie étaient prévus, à commencer par la rencontre entre le groupe Canalón de Timbiqui et le groupe toulousain Reco Reco autour d'une résidence de création, suivie d'une tournée à l'été 2020 en France et en Colombie. Nous continuons de travailler avec nos partenaires sur ce projet avec l'espoir qu'il puisse voir le jour en mai 2021 en France et à l'été en Colombie. »*

Épisode 2

Innovations et sources d'espoir pour la musique

Par Team #AuxSons, le 2 mars 2021

En partenariat avec l'opération #ScèneFrançaise de la Sacem.

Face à la crise sanitaire, les artistes se sont mobilisés pour continuer à animer nos quotidiens moroses. Les professionnels et créateurs de la #ScèneFrançaise, sans qui le monde de la musique ne tournerait pas rond, se sont démenés pour trouver de nouvelles formules innovantes et autant d'astuces pour continuer à proposer ce qu'ils font de mieux : une culture essentielle. Petit tour d'horizon de ces innovations et sources d'espoir pour les musiques actuelles du monde en France.

La solidarité, une source d'espoir partagée

La solidarité et les nouvelles collaborations entre acteurs, est une des sources d'espoir les plus partagées dans le secteur.
Jean-Christophe Delcroix, du Tamanoir se réjouit d'avoir constaté « *une solidarité entre les différents acteurs de l'écosystème des musiques actuelles* ».
Pour Dell'Arte Association la priorité a été « *d'inventer des nouvelles postures dans un contexte avant tout collectif et solidaire tel que nous le défendons depuis toujours. La coordination "Kif Kif pour tous" émerge de cette dynamique collective de solidarité. Elle met en lumière notre volonté de faire ensemble, de partager nos valeurs, d'avancer et de participer activement à la co-construction du monde d'après Covid-19.* » La coordination « *Kif Kif pour tous* » s'engage alors dans une création artistique et collective : « *"Bal & Masques"retrace l'évolution du monde avant, pendant et après le confinement. C'est l'histoire de l'humanité, mis à l'épreuve par le coronavirus. Les artistes expriment leurs peurs, leurs espoirs et leurs vécus à travers des textes engagés et touchants, des musiques révoltées et inspirantes, des danses énergiques et envoûtantes. Le confinement physique a rendu nos esprits encore plus libres.* »

Nouvelles formules et capacité d'adaptation

S'il fallait retirer un point positif de cette crise ? Cendryne Roë, directrice de Nomades Kultur, répond sans hésiter : « *Notre capacité à résister car on ne s'est jamais résigné ! Depuis presqu'un an, nous avons malgré tout réussi à trouver des solutions pour que nos projets se réalisent sous des formats différents, en faisant preuve de beaucoup d'imagination et d'une grande adaptabilité. Une chose est sûre : La culture est l'essence même de l'individu, c'est ce qui nous différencie entre autres du monde animal, végétal… Notre secteur est ESSENTIEL !* »
Clémentine Parlier explique comment le Collectif Medz Bazar a pu adapter son processus de création : « *Les restrictions sanitaires nous ont poussés à développer l'enregistrement à distance et la production "maison". Bien que bloqués aux quatre coins du monde, nous avons produit un clip pendant le premier confinement. Plus récemment, secoués par la guerre au Haut-Karabagh, nous avons écrit la chanson "Vodkı" ("Debout" en arménien) et avons fait appel à nos amis pour faire un clip participatif. Nous avons produit, de A à Z, deux nouveaux morceaux accompagnés de clips vidéo, ce qui nous a permis de nous impliquer beaucoup plus dans ce que l'aspect technique a de plus créatif.* »
Jean-Christophe Delcroix a pu utiliser l'espace extérieur de la salle du Tamanoir pour organiser des concerts sous les fenêtres au mois de juillet : « *Un "mini festival" monté à la dernière minute, dont le principe était de faire jouer des musiciens dans les cours et jardins de différents quartiers de la ville, afin que les habitants puissent assister à leurs prestations depuis leurs fenêtres ou balcons. Le contexte de "relâchement estival" a aussi permis au public d'y assister directement en extérieur, dans le respect des gestes barrières. Cette expérience montre qu'il était possible d'organiser des concerts tout en respectant les protocoles sanitaires en vigueur. Parmi les artistes accueilli.e.s : La Dame Blanche, Al Akhareen, Sandra Nkaké, Koto Brawa, Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson, El Gato Negro, Edgar Sekloka, Natascha Rogers…* »

Continuer à exister et s'ouvrir à l'international grâce au numérique

Alors que le second confinement compromet la tenue du Festival Locombia, Thomas Belet *lance les Locombia DJ sessions pendant trois vendredis de novembre à l'heure de l'apéro sous le format Facebook live, « avec des DJ colombiens que nous souhaitions mettre en avant. DJ Buenavibra, Doc Keyta de Ghetto Kumbé et Monosonikó Champetuo ont créé des sets d'une heure. Cette initiative a rencontré un franc succès auprès de notre public et nous envisageons de réitérer la proposition en 2021.* »
Jean-Michel Journet de l'agence WOOKAÏ a « *pu expérimenter des livestreams, notamment avec YADAM grâce à l'organisation mondiale SofarSounds, et sur les réseaux sociaux de la Sacem dans le cadre de son soutien à la #ScèneFrançaise* »
Cendryne Roë, de Nomades Kultur, a imaginé une E-Fête de la Musique à Aubagne : « *Un format original, assez innovant, proposant une balade musicale virtuelle dans les rues d'Aubagne valorisant les artistes de la région Sud. Cette balade musicale a permis de retrouver les lieux emblématiques de la ville où ont traditionnellement lieu les concerts du 21 juin. Le programme a mis en avant 15 artistes régionaux dans 15 lieux du cœur de ville et l'émission a été diffusée sur Youtube, sur les sites et réseaux sociaux de la ville d'Aubagne et de Nomades Kultur. C'est un format qui a très bien fonctionné.* »
Pour Frédéric Perrot, d'Aurasky Music : « *Le point positif est, étonnamment, l'ouverture sur l'international… Nous avons concentré nos efforts sur les recherches de synchro et la diffusion sur l'international. Nous avons travaillé sur l'export en Chine avec un contact local qui vient de signer le groupe Engine, dont nous sommes éditeurs, pour une tournée en juin 2021 grâce au livestream initié par le travail remarquable d'Eric de Fontenay, CEO de MusicDish China. Nous avons également signé un accord de distribution locale de tout notre catalogue avec leur partenaire Hl!Five. Notre catalogue en sync licensing est souvent shortlisté sur des agences de publicité en Allemagne ainsi qu'aux USA ! Ce qui nous laisse un peu d'espoir pour l'avenir…* »
Jean-Michel Journet de l'agence WOOKAÏ va aussi dans ce sens : « *En tant que manager, la possibilité d'assister de façon virtuelle à des salons internationaux et speedmeetings a permis d'étendre davantage mon réseau hors de France.* »

Épisode 3

Difficultés persistantes et limites du numérique

Par Team #AuxSons, le 10 mars 2021

En partenariat avec l'opération #ScèneFrançaise de la Sacem.

Si de nombreuses nouvelles formules ont permis de réinventer la manière de présenter la musique en 2020, des freins considérables bloquent encore l'élan de créativité dont ont fait preuve les professionnels de la #ScèneFrançaise. Sur quelles houles faut-il encore rouler pour que les créateurs, et tous les professionnels qui les hissent à la lumière, puissent enfin sortir la tête de l'eau ?

Qu'allait-on faire dans cette galère ?

Colin Rigaud, bookeur et programmateur à Jaspir Prod, nous confie : « *Notre plus grosse difficulté a été de devoir nous séparer d'une personne au sein de l'équipe afin de maintenir la structure à flot.* »

Roch Amedet Banzouzi, comédien et cofondateur de la cie Punta Negra et de Drum's Bantu, témoigne de la détresse économique que peuvent subir les créateurs : « *Dans la situation actuelle, les artistes étaient plus occupés à chercher comment vivre et comment faire vivre leurs familles car tout était bloqué, confiné dans nos pays, (Cameroun, Congo Brazzaville…), avec des condition dramatiques d'une violence inouïe, le cœur n'était pas à l'élaboration des nouveaux concepts pour exister. Car même si on se rue sur la toile, les connexions internet laissent encore à désirer et coûtent chers. La situation de précarité ne le permet pas…* »

Une détresse économique qui s'est aussi ressentie en Colombie. Thomas Belet, programmateur et régisseur Général du Festival Locombia a « *lancé une cagnotte de soutien aux artistes de San Basilio de Palenque qui nous a permis d'envoyer plus de 1000€ au Colectivo Kucha Sutó afin de soutenir ce village artistique de premier plan avec lequel nous entretenons de forts liens depuis de nombreuses années.* »

Le couvercle bas et lourd de l'incertitude

L'incertitude embrume l'horizon et alimente le spleen. L'Association Dell'Arte en témoigne : « *Nous ne savons pas où nous allons. Il est difficile de se projeter, de concrétiser les idées, car à tout moment, tout est annulé. Au fur et à mesure que nous subissons la crise sanitaire, il devient compliqué de trouver la force pour se mobiliser et continuer à créer des projets, de garder le moral face aux mesures sanitaires imposées. Sans parler du coût que cela implique…* »

Même constat pour Cendryne Roë, directrice de Nomades Kultur : « *La plus grosse difficulté pour nous pendant cette crise sanitaire est le manque de visibilité. On navigue à vue depuis maintenant un an. On passe beaucoup de temps à déconstruire tout ce que nous avons organisé avec tant de passion ! Nous prenons des risques en permanence, au point où nous hésitons maintenant à nous engager sur des projets avant l'été, qui risquent d'être à nouveau annulés ou reportés. Cette stratégie du stop & go est très éprouvante car nous ne pouvons pas arrêter totalement "la machine" afin d'être prêts à redémarrer. Nous préférerions une annonce claire, une coupure franche mais une visibilité annoncée.* »

Pour Thomas Belet, programmateur et régisseur général du Festival Locombia : « *Les changements permanents des règles sanitaires nous ont obligé à revoir entièrement la programmation du Festival à quatre reprises, sans toutefois que nous baissions les bras ! Il nous a fallu à chaque fois réfléchir à des modifications de programmation, à des adaptations de lieux et de dispositifs, sans jamais être sûrs que les événements pourraient avoir lieu… et le second confinement est finalement arrivé moins de deux semaines avant le début du Festival alors que nous venions de recevoir les programmes imprimés.* »

C'est aussi ce que constate Raphael Vuillard, du groupe Bab Assalam : « *Rien n'est anticipé, à 3 jours d'une date nous ne savons souvent pas si elle est maintenue ou non. Un abattement, une grande lassitude et une peur de l'avenir nous envahissent car nous entrons dans une société du tout sécuritaire où les libertés individuelles et collectives sont piétinées chaque jour un peu plus. La plus grosse difficulté est donc de tenir mentalement, devant une crise plus politique que sanitaire.* »

Selon Jean-Christophe Delcroix, directeur et programmateur de la salle Le Tamanoir, le plus lourd fardeau est aussi « *l'impossibilité de se projeter, le changement incessant des directives gouvernementales, la difficulté parfois de leurs interprétations, l'inégalité de traitement subie par les acteurs de la culture, le manque de confiance dans notre capacité à pouvoir accueillir des publics de manière responsable avec des protocoles sanitaires adaptés !* »

Le numérique ne remplacera jamais la rencontre en live !

Selon Frédéric Perrot, Label Manager à AURASKY MUSIC « *Le nombre de streaming a énormément baissé depuis la crise sanitaire et nous avons très peu de téléchargements payants, la grosse difficulté étant de motiver nos artistes sur leur travail de communication avec les réseaux sociaux et de s'ouvrir à d'autres réseaux comme TikTok ou Instagram qui nous semblent indispensables à l'heure actuelle, et également de les convaincre de faire plus de livestream pour générer des droits Sacem.* »

Idem pour Jean-Michel Journet de l'agence WOOKAÏÏ : « *Nous voyons à quel point le streaming ne permet toujours pas de rémunérer toute la chaîne de valeur et les artistes.* »

Même si le festival Locombia a pu maintenir un lien avec son public via ses DJ sessions retransmises en direct, « *en tant que défenseur de la rencontre entre des publics et des artistes* » le programmateur Thomas Belet a hâte de retrouver le public « *en chair et en live* ».

Pour Bab Assalam, « *La base de notre métier est d'inventer, de créer, d'imaginer. Qu'aujourd'hui on nous demande de nous réinventer est odieux et abjecte, car c'est notre quotidien. Tout ce que l'on a essayé a de toutes façons été annulé. Nous refusons le concept du live-vidéo, nous faisons du spectacle vivant, pas du cinéma !* »

Le Collectif Medz Bazar acquiesce : « *Nous adorons la scène et le rapport avec le public. Pour nous, rien ne remplacera jamais le live !* »

Les Auteurs

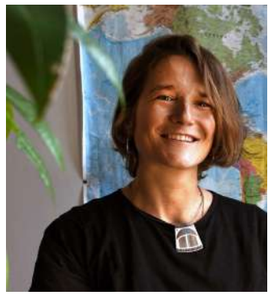
Angèle Cossée
Coordinatrice éditoriale #AuxSons, membre du collectif de la Flèche d'Or

Brèves, coordination

Eric Delhaye
Journaliste
(Télérama, Libération et Le Monde Diplomatique)

Focus : Pages 6 et 54

Anne-Laure Lemancel
Journaliste, auteure, documentariste



Focus : Pages 8 et 116

Frank Tenaille
Journaliste, Directeur artistique du Chantier, coordinateur jury musiques du monde Académie Charles-Cros

Focus : Page 12

Stéphane Ollivier
Journaliste (Jazz Magazine, Les Inrockuptibles…) auteur, réalisateur radiophonique

Focus : Page 18

Alejandro Abbud Torres Torija
Journaliste franco-mexicain, conférencier, enseignant
(Sciences Po Paris)

Focus : Page 22 et 60

benjamin MiNiMuM
Rédacteur et conseiller #AuxSons, auteur, compositeur…

Focus : Pages 26, 46, 112 et 122
Brèves

François Mauger
Journaliste, Rédacteur en chef de 4'33 magazine

Focus : Pages 30 et 86

Katia Dansoko Touré
Journaliste (Libération, L'Obs, Slate Afrique, Le Monde…)

Focus : Page 34

François Bensignor
Cofondateur de Zone Franche en 1990, journaliste, auteur, documentariste…

Focus : Page 36

Arnaud Robert
Journaliste suisse (National Geographic, Le Monde, Le Temps…), auteur, documentariste, lauréat du Swiss Award 2020

Focus : Page 38

Emilie Da Lage
Enseignante-chercheuse en sciences de la communication (Université de Lille), présidente de l'association Attacafa

Focus : Page 48

Dominique Dreyfus
Journaliste (Libération, Rolling Stones, Mondomix..) animatrice radio (Radio Latina), documentariste

Focus : Page 52

Agathe Petit
Journaliste (Brèves #AuxSons), chargée de communication à l'Ambassade de France au Chili

Brèves et Focus : Page 56

Lucille Lisack
Musicienne, docteur en ethnomusicologie, enseignante (Université Paris-Nanterre)

Focus : Page 62

Gwen Sharp
Fondatrice de The Green Room, membre du C.A. Réseau Eco-Evénements, évaluatrice pour A Greener Festival (UK)

Focus : Page 64

Les Auteurs

Jean-Christophe Servant
Journaliste (L'Affiche, Géo, Le Monde Diplomatique…)

Focus : Pages 68 et 96

Coline Houssais
Chercheuse, commissaire, journaliste, traductrice, auteure (Musiques du monde arabe - une anthologie en 100 artistes)

Focus : Pages 70 et 106

Bashir Goth
Journaliste somalien (MusicInAfrica), poète, traducteur, premier blogger de son pays

Focus : Page 74

Baba Squaaly
Journaliste, RFI Musiques, Radio Nova, Mondomix…) Dj (Big Buddah) musicien (Goldenberg & Schmuyle)

Focus : Page 78

Andy Morgan
Journaliste britannique (The Guardian, The Independent, Songlines…) auteur, ex manager de Tinariwen, photographe et commissaire d'expositions.

Focus : Page 82

Julie Henoch
Journaliste suisse, curatrice, auteure, productrice de radio indépendante suisse, lauréate 2018 du Prix Gulliver des radios francophones publiques

Focus : Page 88

Denis Péan
Poète et chanteur du groupe Lo'Jo

Focus : Page 90

Marta Amico
Maîtresse de conférences en ethnomusicologie à l'Université Rennes 2, auteure (La fabrique d'une musique touaregue. Un son du désert dans la World Music)

Focus : Page 94

Véronique Mortaigne
Journaliste (Le Monde), auteure de nombreux livres sur la musique (Césaria Evora, Manu Chao, Birkin/ Gainsbourg…)

Focus : Page 98

Lucy Ilado
Journaliste kenyane (Music In Africa, Nation Newspaper) éditrice, productrice de podcast

Focus : Page 102

Zied Meddeb Hamrouni
Musicien tunisien et artiste multidisciplinaire (Shinigami San), réalisateur et monteur de contenus de réalité virtuelle

Focus : Page 108

Anset & Zzar
Collectif de production et de promotion d'événements relatifs aux arts alternatifs berbères et arabes, du Maghreb au Mashrek.

Focus : Page 120

Guedra Guedra
DJ, producteur marocain (*Vexillology* 2021)

Focus : Page 126

Robin Dopoe Jr
Journaliste libérien (Daily Observer, Music In Africa…)

Focus : Page 130

Entre mars 2020 et avril 2021, #AUXSONS.COM a publié les brèves participatives de :

Inouïe Distribution, MiguelC, AFX, SUDS, Ma Case Prod, Villes des Musiques du Monde, Le bureau de Lilith, Petit Bain, Show-me, Convivencia, 5planètes, Belarri, Musiques Métisses, Alter Cultura, Arabesques, Daniel Gilbert, Michèle Beltan, Colin Rigaud, Dionysiac Tour, Voilier Olo, Wassa'nAfrica, Grégoire Bouquet, Zutique Productions, Cabaret Sauvage, Xangô Sound, Festival Locombia, Far East Prod, Maison des Cultures du Monde, Bretagne(s) World Sounds, Terra Corra Live, Collectif Medz Bazar, ANYA/VisaFor Music, A Qui Le Tour, Yanai Lab, Ourida Yaker, Festival Au Fil des Voix, CIMN - Détours de Babel, Le Chantier, Compagnie D'un instant à l'autre, Cuarteto Tafi, Le Rêve Africain.

Partenaires Média

La valorisation de médias curieux qui mettent en avant les musiques ouvertes sur la découverte et le dialogue des cultures est l'une des missions d'#AuxSons. Nous tissons naturellement une toile de partenariats médias avec des structures qui partagent nos objectifs : unir nos forces pour mieux défendre la diversité musicale.

MUSIC IN AFRICA

Avec la Fondation Music In Africa nous mettons en commun certaines de nos ressources respectives et partageons des contenus publiés sur nos plateformes web. (p. 74-77 / p.102-104 / p.130-131).
Pour soutenir le secteur à travers l'échange de connaissances et favoriser les collaborations, la Fondation Music In Africa lance, en 2013, une plateforme dédiée à l'industrie musicale africaine. La Fondation a aussi pour but d'améliorer la collaboration entre artistes au niveau international, via la mise en place de différents projets. Elle met en avant les scènes musicales d'Afrique en offrant des informations fiables et utiles qui font avancer le secteur musical du continent et ses professionnels.
Selon le rédacteur en chef de Music In Africa Kalin Pashaliev : « Le secteur musical africain s'étend au-delà du continent. Beaucoup de nos musiciens les plus importants et à succès vivent et travaillent dans la diaspora, et le partenariat avec #AuxSons nous permettra des échanges d'information qui relieront l'industrie musicale africaine de par le monde. Le but est d'avoir le plus de lecteurs possible afin de faire connaître les efforts incroyables portés par ces professionnels de la musique tout en apportant des connaissances sur les innombrables cultures musicales que l'Afrique a offert au Monde. »
www.musicinafrica.net

SACEM

Afin que les esthétiques que nous défendons y soient représentées, #AuxSons est partenaire au long cours de l'opération de soutien à la #ScèneFrançaise orchestrée par la Sacem.
Pendant tout l'été 2020, #AuxSons a proposé des portraits d'artistes de différents horizons qui auraient dû se produire en France mais dont la venue a été annulée pour cause de pandémie : Guiss Guiss Bou Bess, Sona Jobarteh, Lankum, Lemma, Derya Yildirim et Grup Şimşek, Kumbia Boruka, Fulu Miziki, DakhaBrakha, BIM (Benin International Musical) et Olena Uutai.
Un deuxième volet #AuxSons #ScèneFrançaise s'est construit autour d'interviews sur la manière dont les artistes ont appréhendé la crise et occupé leur temps : « 3 questions » à Sandra Nkaké (p. 29), La Chica (p.58) , Naïssam Jalal (p.58), Sofian Saidi (p.72), Toma Feterman (p.80) et BAFANG (p.92).
#AuxSons a ensuite rencontré des professionnels du secteur, qui se sont démenés pour continuer à proposer de la musique dans ce contexte plus qu'incertain. #AuxSons a mis en lumière les nouvelles manières qu'ils ont inventées pour présenter leurs projets et souligner les limites qui continuent de freiner leur énergie (p.134-139).
www.scenefrancaise.fr

VISA FOR MUSIC

Le projet « Afri'cask, le meilleur son d'Afrique dans vos oreilles » est à découvrir sur la chaîne YouTube d'Afri'Cask et sur la plateforme #AuxSons. Ce partenariat entre le marché des musiques du Maroc,d'Afrique et du Moyen-Orient, Visa for Music et #AuxSons s'inscrit dans la volonté de promouvoir la richesse musicale du continent africain.
Chaque semaine en 2021, Visa For Music publie une nouvelle playlist d'un fin connaisseur et professionnel de la musique de différents pays d'Afrique. Elle met à l'honneur un nouveau pays, à travers les musiques actuelles qui y sont les plus en vogue.
www.visaformusic.com

D'autres partenariats ponctuels ont aussi rythmé cette année éditoriale : Une alliance avec RFI Musique nous a permis de puiser dans la sonothèque de la radio un enregistrement rare pour accompagner notre série sur les indépendances africaines (p.132). Dans le cadre de notre partenariat avec le tremplin pour jeunes musiciens ICARTS SESSIONS, nous avons interviewé Laura Silva et l'Ensemble Chakâm, les lauréates de l'édition 2021.

AuxSons.com

Le webmédia collaboratif #AuxSons est une initiative de l'association Zone Franche. C'est la collaboration des artistes et des professionnels des musiques actuelles du monde, pour en diffuser les vibrations le plus largement possible ! Vous pouvez y contribuer en participant à notre plateforme.

Objectifs

- **Donner une nouvelle visibilité aux musiques du monde**, en insistant sur la créativité des artistes, l'énergie des acteurs, le foisonnement et la modernité des projets.
- **Valoriser les médias curieux** qui mettent en avant les musiques non-formatées, ouvertes sur la découverte et le dialogue de toutes les cultures.
- **Prolonger une démarche militante en faveur de la diversité**, tout en relayant des initiatives culturelles issues de tous les territoires, d'ici et d'ailleurs.
- **Soutenir une démarche participative** permettant de créer plus de synergies entre les acteurs du secteur, qu'ils soient artistes, médias, producteurs, diffuseurs, programmateurs, labels…

Rubriques

« Focus » et « Playlist » : Les rubriques animées par l'équipe #AuxSons et son comité de rédaction

Une diversité de points de vue, récits et analyses est développée à travers les articles de fond « Focus » sous la plume de rédacteurs, journalistes, ou chercheurs.
Les « Playlists » sont des cartes blanches musicales confiées à des artistes emblématiques et personnalités du secteur qui partagent leurs coups de cœur.

« En Bref » et « Dans les Bacs » : Les rubriques ouvertes à tous

Pour communiquer sur projet innovant, une initiative singulière, une actualité courte issue du terrain ou une sortie de disque, les rubriques « En Bref » et « Dans les Bacs » sont ouvertes à tous !

« Agenda » : La rubrique réservée aux adhérents de Zone Franche

Pour annoncer une date de concert ou d'événement la rubrique « Agenda » est réservée à nos adhérents.

Participer en quelques clics sur
www.auxsons.com

Éditeur
Association Zone Franche — Le Réseau Des Musiques Du Monde

Espace de coworking,
43 Boulevard de Clichy,
75009, Paris
France.

Directeur de La Publication
Stéphane Krasniewski
(président)

Responsable de La Rédaction
Pierre-Henri Frappat
(directeur)

Bureau Zone Franche
Président : Stéphane Krasniewski
(Festival Les Suds à Arles)
Vice-Présidente : Cécile Héraudeau
(Festival Convivencia)
Secrétaire Générale : Habib Dechraoui
(Uni'sons - Festival Arabesques)
Trésorière : Sabine Châtel (Zamora Productions)
Trésorière Adjointe : Ourida Yaker
(Tour'n'sol Prod.)

Équipe Zone Franche
Direction : Pierre-Henri Frappat
Coordinatrice : Amandine Saumonneau
Chargé d'administration : Simon Boin
Coordinatrice éditoriale #AuxSons :
Angèle Cossée
Rédacteur et conseiller #AuxSons :
benjamin MiNiMuM

Comité de Rédaction
Blick Bassy (Othantiq)
Sèverine Berger (Veev Com)
Mounir Kabbaj (Ginger Sounds)
Daniel Lieuze (RFI Talent)
Fabien Moutet (Le SiLO+)
Frank Tenaille (Le Chantier)
Ourida Yaker (Tour'n'sol Prod)

SIte internet
Développement : Charlie Bayot
Conception graphique : Cindy Lo

Graphisme
Cindy Lo

Imprimeur
Présence Graphique, à Monts (France)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Achevé d'imprimer août 2021
Dépôt Légal septembre 2021
Date de Parution septembre 2021
Numéro ISSN ISSN 2742-4782

Exemplaire non commercialisé
La reproduction même partielle de tout contenu publié dans le Cahier est interdite sauf avec accord de l'éditeur.