

SÉQUENCE N°3 : MUSIQUE ET ÂME

LA MUSIQUE SOUL A-T-ELLE LE POUVOIR DE FAIRE ÉVOLUER LES DROITS CIVIQUES?

1/ DEFINITION DE LA «SOUL MUSIC» :

La musique soul («musique de l'âme») est une **musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux États-Unis**, dérivée, entre autres, du **gospel*** et du **rhythm and blues***.

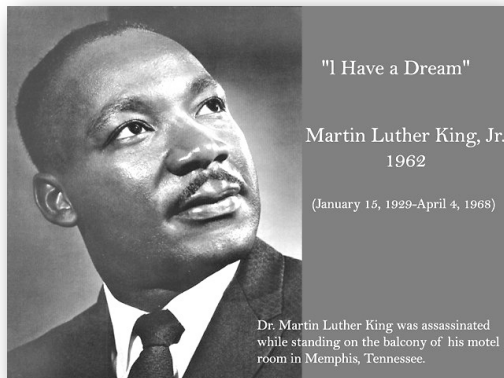
Le terme « soul » apparaît pour la première fois dans le titre d'un album de **Ray Charles** (1930-2004) : «**Soul Brothers**», paru en **1958**. Dans cet album, Ray Charles mélange des éléments issus du gospel avec les rythmes saccadés du rhythm and blues pour donner naissance à la soul. On retrouve donc dans la soul une partie de l'émotion sacrée mêlée à des thèmes profanes. La jeunesse noire l'utilisera comme un mouvement contestataire pour réagir face à la communauté blanche.

Ray Charles, inventeur de la *soul*.

2/ LE CONTEXTE HISTORIQUE :

Il existe un lien étroit entre la musique soul et la prise de conscience politique de la communauté afro-américaine. Dans les années 50 puis 60, l'Amérique du président Eisenhower devient le théâtre de la **lutte pour les droits civiques des Noirs**. Dès 1954, une décision de la Cour Suprême rend illégale la **ségrégation***

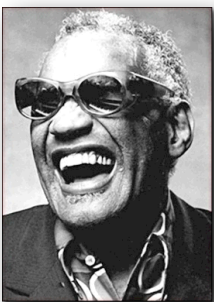
dans les écoles publiques : un an plus tard, une militante de Montgomery, en Alabama, nommée **Rosa Parks** refuse de céder sa place dans un bus à un voyageur blanc, déclenchant le début de la croisade du pasteur **Martin Luther King**.

Dans ce contexte, la musique soul participe à sa façon à la lutte pour les droits civiques à travers un certain nombre de **chansons contestataires*** telles «A change is gonna come» de Sam Cooke (1963) ou encore «Say it loud : I'm black and proud» de James Brown (1968).

3/ LES PRINCIPAUX ARTISTES «SOUL» :

On retiendra principalement **Ray Charles**, considéré comme l'inventeur de ce genre musical, mais aussi **Otis Redding** (1941-1967), mort prématurément à l'âge de 26 ans dans un accident d'avion. Sans oublier **Aretha Franklin** (1942-2018), cette chanteuse née à Memphis et surnommée «la Reine de la Soul» ou encore **James Brown** (1933-2006), le «Parrain de la Soul».

Exercice : complète les légendes :

.....

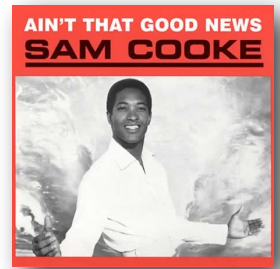
.....

.....

.....

4/ ANALYSE D'UNE CHANSON SOUL CELEBRE : A CHANGE IS GONNA COME (1963)

«A Change Is Gonna Come» est une chanson écrite par Sam Cooke en 1963. Elle figure sur le dernier album du chanteur paru de son vivant, Ain't That Good News, sorti en 1964 sous le label RCA Records. À la fin de l'année, elle figure en face B du single «Shake» et rencontre un certain succès, atteignant la 31e position du classement pop américain après la mort de Cooke, assassiné le 11 décembre 1964. Elle devient alors un **symbole du mouvement des droits civiques**.

Ci-dessous, un extrait des paroles de la chanson, traduites en français :

Je suis né au bord de la rivière
Dans une petite tente
Et comme la rivière
Je n'ai jamais cessé de courir depuis

Je vais au cinéma
Et je vais en ville
Quelqu'un continue à me dire
Ne traîne pas là

Ca fait un long, long moment que j'attends
Mais je le sais, un changement va arriver
Oh, oui c'est vrai

Ca fait un long, long moment que j'attends
Mais je le sais, un changement va arriver
Oh, oui c'est vrai

Exercice : répondre aux questions suivantes :

a) Quels instruments reconnais-tu ?

.....

b) Combien y a-t-il de chanteurs et quelle langue est utilisée ?

.....

c) Quel est le tempo de la chanson ?

.....

d) Quel est le caractère de la chanson ?

.....

e) Quel est le style de la chanson ?

.....

f) A quelle période de l'histoire de la musique cette chanson appartient-elle ?

.....

g) Quelle est l'origine de cette chanson ?

.....

h) D'après les paroles, quel est le sujet de la chanson ?

.....

i) De quel «changement» Sam Cooke parle-t-il ?

.....

Vocabulaire à connaître ♥

Gospel : chant religieux afro-américain, issu de l'esclavage.

Rhythm & Blues : genre musical profane afro-américain des années 40 et 50.

Chanson contestataire : chanson qui conteste les valeurs dominantes d'une société.

Ségrégation raciale : fait de séparer des personnes de couleurs différentes.

EXERCICES D'APPLICATION SUR LA MUSIQUE SOUL

1/ SOUL OU NON ?

Consigne : Parmi les extraits suivants, cochez ceux qui appartiennent au style Soul.

Extrait N°1	Extrait N°2	Extrait N°3	Extrait N°4	Extrait N°5	Extrait N°6

2/ VRAI OU FAUX ?

Consigne : Indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses :

a) La musique Soul est née au début des années 30 aux USA :	VRAI	FAUX
b) Ray Charles est considéré comme l'inventeur de la Soul :	VRAI	FAUX
c) La Soul est un mélange de Gospel et de Rhythm'n'Blues :	VRAI	FAUX
d) James Brown est mort dans un accident d'avion à 26 ans :	VRAI	FAUX
e) Otis Redding est considéré comme le « Parrain de la Soul » :	VRAI	FAUX

3/ HISTOIRE DE LA CHANSON « RESPECT » EN VIDEO :

Consigne : Après visionnage de la vidéo, répondez aux questions ci-dessous :

a) Quel orchestre réenregistre la chanson « Respect » 50 ans après sa sortie ?

.....

b) En quelle année la version originale de cette chanson est-elle sortie ?

1957

1967

1977

c) Quel chanteur de Soul a écrit la toute première version de la chanson « Respect » ?

.....

d) Quel était le sujet de la toute première version de la chanson « Respect » ?

.....

e) Quel chanteur français reprendra la chanson « Respect » en 1966 ?

.....

f) Quelle chanteuse fait de « Respect » un hymne à la liberté ?

.....

g) De quelle lutte la chanson devient-elle alors le symbole ?

.....

4/ MARTIN LUTHER KING, SYMBOLE DES DROITS DE L'HOMME :

Consigne : Entourez la photo de Martin Luther King :

5/ ARETHA FRANKLIN, LA REINE DE LA SOUL :

Consigne : Après lecture du texte ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

La jeune Aretha naît le 25 mars 1942 à Memphis dans l'État du Tennessee et passe son enfance plus au Nord à Détroit dans le Michigan. Son attirance pour le gospel et la soul vient de ses parents. Sa mère était une chanteuse de gospel et une pianiste et son père un prêcheur itinérant.

C'est son père qui se charge principalement de l'éducation d'Aretha après sa séparation avec la mère de cette dernière.

Aretha Franklin devient mère extrêmement jeune. Elle tombe enceinte de son premier fils, Clarence à l'âge de 12 ans. Le père était un camarade d'école. Ce sont les grands-mères de la famille qui se sont occupées de garder et éduquer les enfants pendant l'adolescence d'Aretha. Au cours de sa vie, Aretha aura trois autres fils : Edward, Ted et Kecalf.

Aretha Franklin se consacre très tôt à sa carrière musicale avec son père qui l'emmène dans ses tournées. Elle arrête le lycée en classe de première et signe son premier contrat avec J.V.B. Records en 1956. Elle publie cette année-là son premier album, Song of Faith. En janvier 1961, une de ses chansons entre dans le prestigieux classement Billboard Hot 100.

En 1967, en pleine ascension, Aretha Franklin signe avec Atlantic Records après six ans chez Columbia et connaît ses premiers succès commerciaux. *I Never Loved a Man (The Way I Love You)*, *Do Right Woman, Do Right Man* et sa reprise très entêtante du hit d'Otis Redding, *Respect*, font un carton.

En 1968, les albums Lady Soul et Aretha Now débarquent avec des chansons qu'Aretha Franklin chantera toute sa carrière comme *Chain of Fools*, *Think* ou encore *I Say a Little Prayer*.

Dans les années 70, elle enchaîne les succès et vend près de deux millions de copies de sa version de la chanson *Amazing Grace*. En 1980, elle chante pour la reine Elizabeth II au Royal Albert Hall. En 1985, elle obtient son premier disque de platine pour Who's Zoomin' Who?.

En 2006, elle offre sa voix désormais légendaire au Super Bowl XL qui prend place dans sa ville de Detroit et en 2009 elle chante lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, premier président afro-américain de l'histoire du pays.

Après une vie de régimes draconiens et de prises de poids spectaculaires, de tabac et d'alcool, Aretha Franklin connaît quelques difficultés de santé pendant les années 2010. Elle a d'ailleurs été opérée en 2010 pour une tumeur.

Aretha Franklin meurt le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans après une longue lutte contre un cancer du pancréas. Elle restera à jamais l'artiste féminine ayant vendu le plus de vinyles de l'Histoire et l'une des chanteuses les plus célèbres du monde.

Sources : www.rtl.fr

a) Où et quand Aretha Franklin est-elle née ?

.....

b) D'où vient son attirance pour les musiques Soul et Gospel ?

.....

c) Combien d'enfants Aretha a-t-elle eu ?

.....

d) En quelle année publie-t-elle son premier album ?

.....

e) En quelle année sa reprise du titre « Respect » fait-elle un triomphe ?

.....

f) Pour quelle personnalité chante-t-elle en 1980 ?

.....

g) Pour quel Président chante-t-elle en 2009 ?

.....

h) Quelles sont les causes de sa mort en 2018 ?

.....

SOULMAN

(Ben l'Oncle Soul - 2010)

Exercice : Après écoute de ce morceau, compléter le texte ci-dessous :

J'ai pas le de Spike Lee
J'ai pas l'génie de De Vinci
J'ai pas les pieds sur
La patience de ma banquière
J'ai pas ces choses-là

J'ai pas la sagesse de Gandhi
L'..... de Mohamed Ali
J'ai pas l'âme d'un gangster
La de l'Abbé Pierre
Ni l'aura de Guevara

Je n'suis qu'un Soulman
Écoute ça Baby
J'suis pas un Superman
Loin de là
Juste moi, mes
J'n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça

J'ai pas l'physique des
J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin
J'ai pas la infuse
Le savoir-faire de Bocuse
Non je n'ai pas ces choses-là

J'ai pas la chance de Neil Armstrong
J'ai pas la de King Kong
Plusieurs cordes à mon arc
La ferveur de Rosa Parks
Ni le de Mandela

Je n'suis qu'un Soulman
Écoute ça Baby
J'suis pas un Superman
Loin de là
Juste moi, mes délires
J'n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça
Je n'suis qu'un Soulman
Écoute ça Baby
J'suis pas un Superman
Loin de là
Juste moi, mes délires
J'n'ai rien d'autre à offrir
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça

Moi j'aurais aimé être comme eux
Être hors du commun
J'ai bien
J'ai fait d'mon mieux
Mais quoi que je fasse
À la fin [...]