

Chants, danses et musiques kanak

Stéphanie Geneix-Rabault
stephanie.rabault@univ-nc.nc

2017

PRESENTATION DU COURS

- **Au programme**
- Ethnomusicologie, kezako ?
- Définition des musiques de tradition orale
 - LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
 - LES DIFFERENTS GENRES MUSICAUX et RESSOURCES
- Etude des modalités des musiques orales (oralité et créativité)
- Rappel-s historique-s
- Nouveaux paradigmes d'interprétation : institutionnalisation, festivalisation

A.

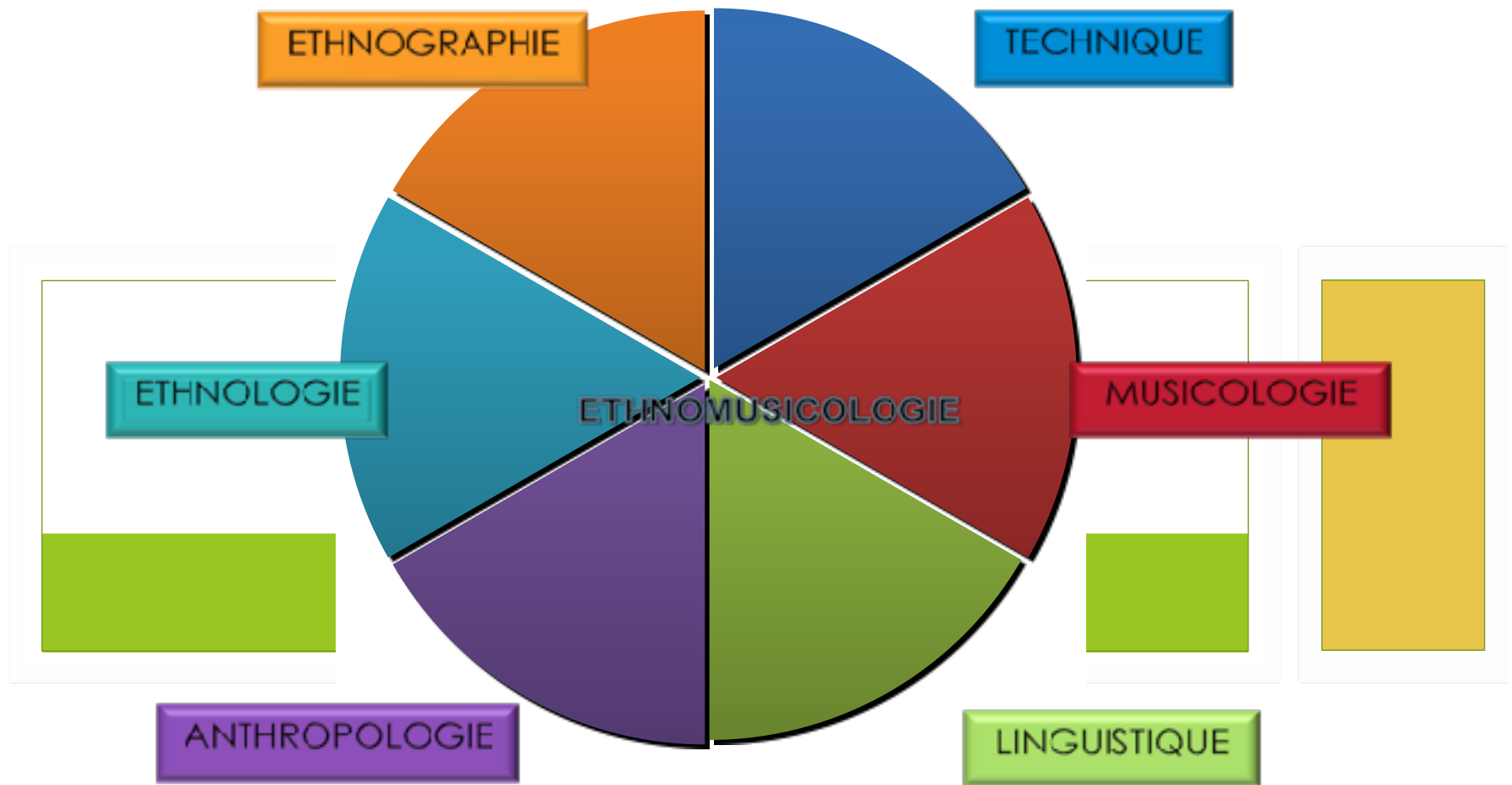
UNE DISCIPLINE À DÉFINIR

QU'EST-CE QUE L'ETHNOMUSICOLOGIE ?

UNE DISCIPLINE À DÉFINIR...(1)

- *Décrire l'organisation des musiques de tradition orale*
 - Organisation des **Sons** (mélodie, rythme et structure)
 - Modèles **linguistiques**
 - **Contexte(s)** de production(s) musicale(s).
 - **Processus** : chanteurs, instrumentistes, objets, danses, rituels, mythes, poésie, enfantines, émotions, manière(s) de faire, parler, chanter, transmettre, s'écouter, modalités de composition, etc.

UNE DISCIPLINE À LA CROISEE D'AUTRES DISCIPLINES

UNE DISCIPLINE À DÉFINIR...(3)

- *Une discipline de **terrain***
 - **Constitution des corpus** : données anciennes (écrites, iconographiques, audiovisuelles), collecte de corpus, transcription/traduction, contextualisation, description, etc.)

UNE DISCIPLINE À DÉFINIR...(4)

- *Une discipline de **terrain***
 - **Interactions de terrain** : observation participante et participation observante, entretiens libres ou semi-directifs, interactions entre les acteurs musico-culturels et l'ethnomusicologue

(ETHNO)MUSICOLOGIE

Musicologie

- Musiques « écrites »
- « Savantes »
- Auteur/Compositeur
- Œuvre (stable)

Ethnomusicologie

- Musiques « orales »
- « Rurales », « populaires »
- Anonymes
- Variations

B. INSTRUMENTS ET MUSIQUES TRADITIONNELS

DEFINITIONS

INSTRUMENTS TRADITIONNELS : LES IDIOPHONES

Battoirs d'écorce

© Eric Dell' Erba

Dubwa (nêlêmwa et nixumwak)
Duba (nyelâyu)
Dööbwè (xârâcùù)
Jépa (paicī)

© Eric Dell' Erba

Tambour à fente

Bambou pillonné

© Eric Dell' Erba

© Musée de NC

Ae-be
(nengone)
Itra pë (drehu)

INSTRUMENTS TRADITIONNELS : LES IDIOPHONES

Pulu (drehu)

© Eric Dell' Erba

© Musée de NC

Sonnaïlles

© Eric Dell' Erba

Guimbarde

© Geneix-Rabault

La guimbarde

INSTRUMENTS TRADITIONNELS : LES AEROPHONES

Les sifflets

© Eric Dell' Erba

Yeedit (nyelâyu)
Khûûxat (nêlêmwa
et nixumwak)
Kuruö (paicî)
Ewädi (cèmuhî)
Jucunô (xârâcùù)
Wesel (drehu)
Guaw (nengone)

© Geneix-Rabault

La flûte en roseau ou bambou

© Geneix-Rabault

Jaawa (nyelâyu)
Tuu (paicî)
Tutu ou **jatoo**
(cèmuhî)
Trutru (drehu)

Jaawa (nyelâyu)
Pwêêlô (nêlêmwa
et nixumwak)
Kuruö (paicî)
Opwé (cèmuhî)
Bèchöö (xârâcùù)
Trutru (drehu)

INSTRUMENTS TRADITIONNELS

✓ **6 idiophones**

✓ tambours frappés, battoirs d'écorces (Grande Terre)/
paquets de feuilles (îles Loyauté), bambous pilonnés,
sonnailles, appareil/costume du/des danseur(s), guimbarde

✓ **3 aérophones** (sifflets, conque et flûtes)

✓ Indique une prédominance des instruments rythmiques

✓ Constituent la base acoustique de la musique kanak

QUELQUES GENRES MUSICAUX

➤ La musique kanak actuelle :

- berceuses, formulettes et chansons pour enfants
- chants de jeunes
- chants d'hommes à 2 voix
- chants religieux
- danses
- kaneka
- slam

BERCEUSES

- Consoler, calmer ou endormir un enfant
- A tout moment de la journée
- Interprétées à une voix (le plus souvent)

- Accompagnées de caresses sur le corps, de petits tapotements rythmés et réguliers ou de bercement

- Longueur variable : de quelques mots à des textes beaucoup plus longs

- Thème variés : nature (faune et flore), environnement, références toponymiques et anthroponymiques, etc.

FORMULETTES ET CHANSONS

- Eduquer, divertir, stimuler la motricité, faire rire
- Accompagnées de gestuelle
- Interprétées à une voix (le plus souvent)
- Longueur variable : peuvent se composer de simples mots chantés ou d'une mélodie plus élaborée
- Paroles évoquent : animaux, arbres, fleurs, ancêtres, lieux, jeux de mots, etc.

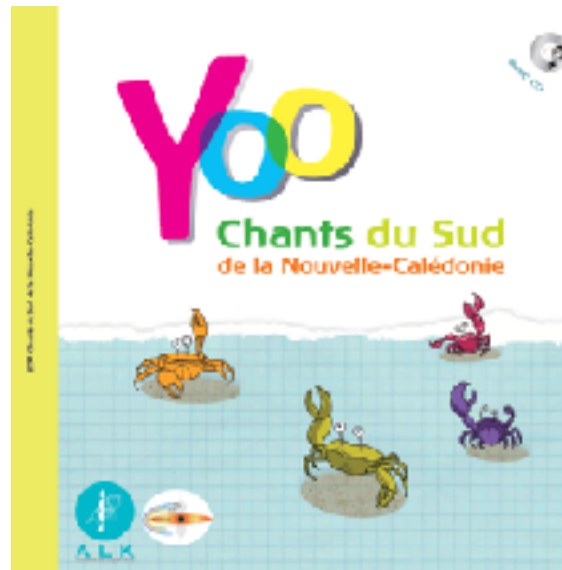
QUELQUES RESSOURCES DE REFERENCE

Toutoute

Livret CD 42 enfantines

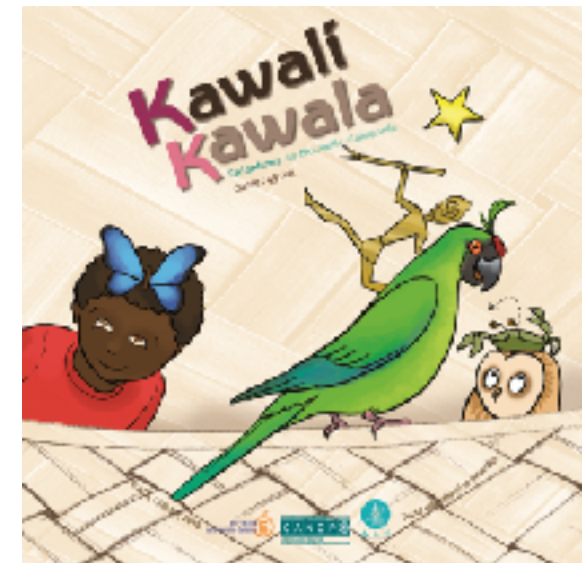
18 langues différentes :
ajjè, iaai, nengone, drehu, paicî,
xârâcùù, vamale,
wallisien, futunien, reo maohi,
iindonésien, japonais, etc.

Yoo : chants du sud de la NC

Livret CD
39 enfantines

4 langues kanak du sud

Kawali kawala

Livret CD
45 enfantines

20 langues kanak

CHANTS DE JEUNES

- Jeunes entre eux, à l'écart
- Pendant les activités de la vie quotidienne, les événements coutumiers importants, etc.
- Une voix principale => débute le chant, suivie ensuite par les autres
- Interprétation libre et improvisée : chacun brode musicalement et textuellement ce qu'il souhaite chanter
- Paroles : propos romantiques, poétiques, amoureux, humoristiques...
- Chants des îles Loyauté :
 - *waueng* (Maré, Tiga)
 - *wejein* (Lifou)
 - *seloo* (Ouvéa)

CHANTS D'HOMMES A 2 VOIX

- 2 voix principales (au centre de l'espace de danse) accompagnées par plusieurs chanteurs
- Mélodies répétitives
- Ostinato rythmique : cellules de deux battements (des battoirs d'écorces, des bambous pilonnés, etc.)
- Paroles :
 - 2 types de contenus
 - Ceux qui ont trait à l'histoire des familles, des clans : mythes, mobilités anciennes, ancêtre fondateurs, etc.
 - Ceux qui invitent à partager un moment festif : un appel à la danse, au plaisir de se rassembler pour danser, etc.
- Côte est de la Grande Terre (sud est et nord)
 - **Des appellations et rythmes propres à chaque région**
 - *Ae-ae* (xârâcùù)
 - *Ayoii & cada* (région de Hienghène)

DANSES

Différentes catégories de danses :

- en rond
- imitatives
- à gestes synchronisés
- théâtrales
- de parade amoureuse
- guerrières (cf. R. Ammann, 1994 & 1997)

- Interdites par le gouvernement colonial dès 1854 (arrêté de Montravel)
- Considérées par l'administration coloniale comme un frein à l'imposition de son « pouvoir » et par les instances religieuses comme une offense à la morale chrétienne
- Répertoire dansé important en NC et dans le Pacifique

DANSES

Les composantes

- Accompagnées de percussions : battoirs d'écorces, paquets de feuilles, bambous pilonnés, bambous frappés, tambours à fente (tubes en PVC, jerricans, bidons métalliques, etc.).
- Danseurs : sonnailles (feuilles de cocotier, graines, coquillages), colliers, couronnes, ceintures, coiffes, jupes en fibres végétales, manous...

DANSES

Dépositaires

- Lifou
- Différents répertoires en fonction des chefferies
 - => **druï** : district de *Gaïca* (centre de l'île)
 - => **bua** : district de *Lösi* (sud de l'île)
 - => **fehóa**

© Geneix-Rabault

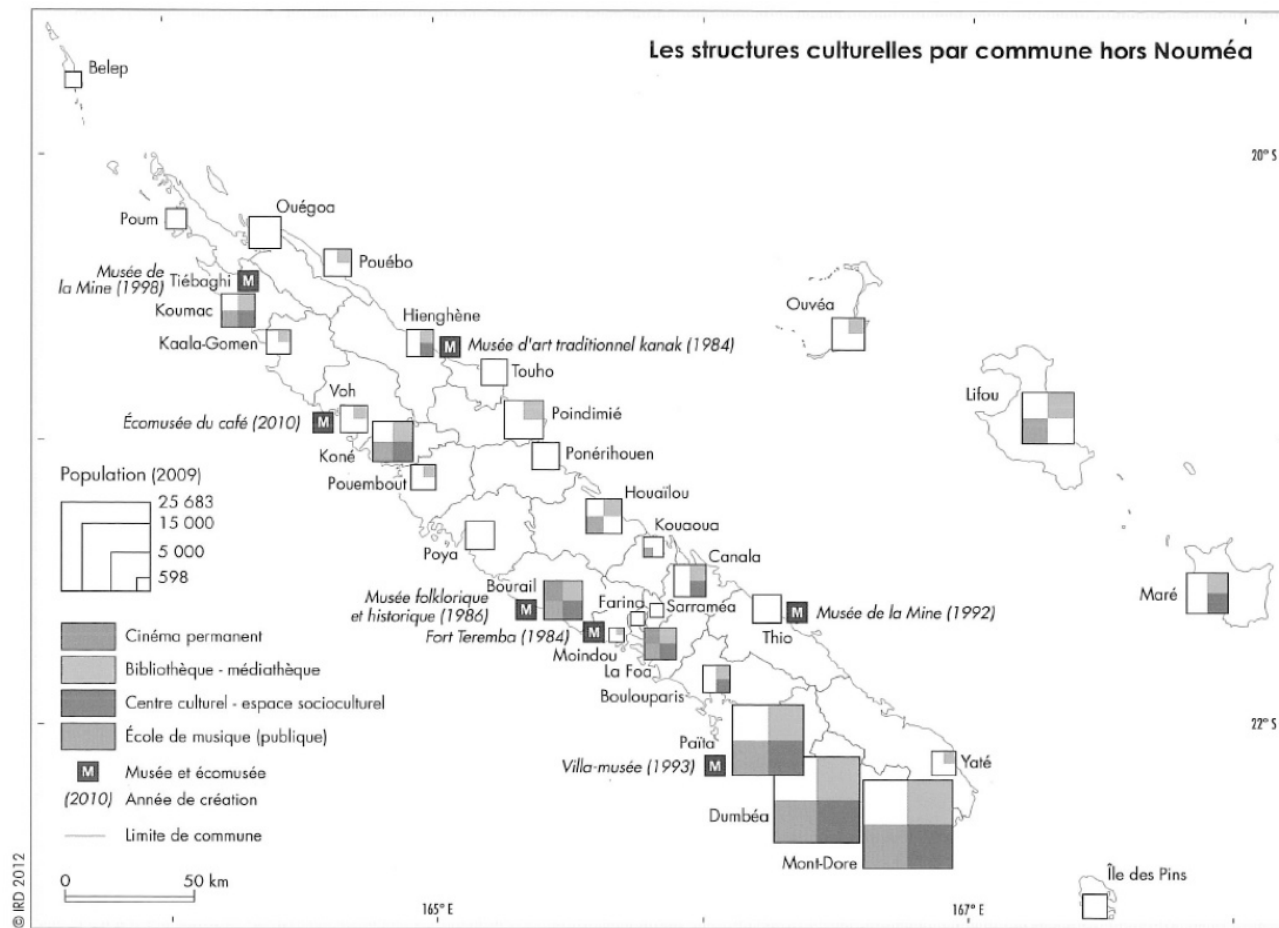
© Geneix-Rabault

PROFESSIONNALISATION & INSTITUTIONNALISATION

- **1992** : Emergence de troupes de danses « professionnelles » traditionnelles (We Ce Ca, Wetr, Olobatr, etc.)
- « Ambassadeurs culturels » en NC, Océanie et ailleurs
- Tourisme
- **2000** : Association de formation des musiciens intervenants (AFMI)
- **2004** : Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC)
- **2007** : Pôle d'export de la musique et des arts de Nouvelle-Calédonie (POEMART)
- **2012** : Case des artistes

INSTITUTIONNALISATION

QUELQUES RESSOURCES DISCOGRAPHIQUES et WEB

© Musée de la Ville de Nouméa

Pilou-pilou

Disque 33 Tours

Edité en 1969

15 titres, principalement des danses
des îles Loyauté et de l'île des Pins

9 disques :

AP 2740 à 2744//2749 à 2751

Principalement des chants
et musiques des îles en langues
drehu, nengone et iaai :

Chœurs de femme nengone

Chants guerriers drehu

Ae ae de la côte est de la Grande Terre, etc.

© Gallica, BNF

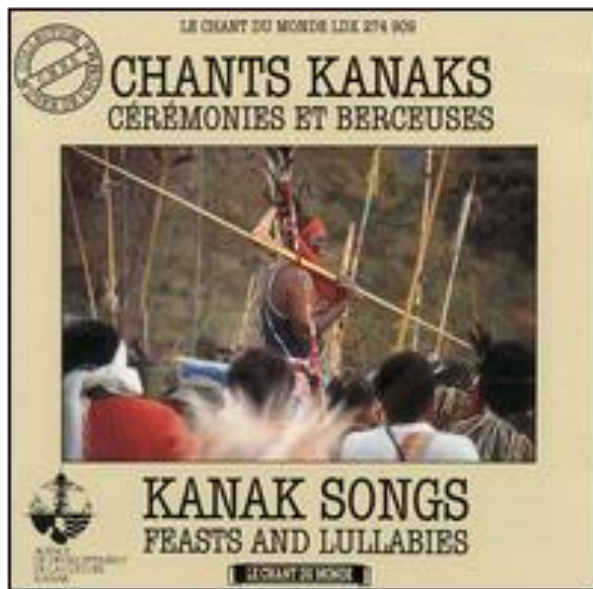
Exposition coloniale internationale
de Paris (1931) - Nouvelle-
Calédonie (Océanie)

Traditions orales et musicales d'Océanie et
de Mélanésie (Nouvelle-Calédonie). Chant
(solo, duo et chœur), récits.
Accompagnement de percussions et de
battements de mains. (9 disques)

URL Bibliothèque Nationale de France :

<http://gallica.bnf.fr/html/enregistrements-sonores/nouvelle-caledonie-oceanie>

RESSOURCES DE REFERENCE

J.-M. Beudet et L. Wieri (1987)

R. Ammann (1997)

Musiques du monde (2012)

CHANTS RELIGIEUX POLYPHONIQUES

- **Do, taperas et cantiques**
- **1840** : LMS => diffusion religion & message chrétien
- **Aujourd'hui** : thématiques diversifiées

- Chants polyphoniques à 4 voix
- Caractéristiques vocales (NC) : port des voix et accentuation finale des chants (ponctuation ascendante)

CHANTS RELIGIEUX POLYPHONIQUES

Lancement du chant

1ère strophe : interprétation du nom des notes

Système d'écriture sur partition en certaines langues kanak : les 4 voix ou la voix principale

- *do, ray, me, fa, so, la, te, do*

- pour do, ré, mi, fa, sol, la, si, do

Système d'abréviation dans la notation des notes sur partition

- d = do

- r = ray

- m = me

- f = fa

- s = so

- l = la

- t = t

de = do #

re = re #

fe = fa #

se = sol #

le = la #

ra = ré b

ma = mi b

sa = sol b

la = la b

ta = si b

CHANTS RELIGIEUX POLYPHONIQUES

Appellation des voix en LK (ex. drehu)

- *bas* (basse)
- *trena* (ténor)
- *aregio* (alto)
- *trebol* (soprano)

Indications de mesure sur partition

- | : | = 2/4

- | : : | = 3/4

- | : | : | = 4/4

CHANTS RELIGIEUX POLYPHONIQUES

lolo	shening	lolo	lolo	lolo	kola nu	ja fa	la	hri nge	hrene	la me
d d	in mi	re	re	s s	s s	s s	s s	s s	s s	l l
s s	ed de	re	re	m m	m m	m m	m m	m m	m m	f f
m m	s s	us	us	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d
d d	ed de	us	us							f f

one	la	ni	na	kela	stame	l'arene	preve	la nige	ko	hmitik
l l	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s
f f	m m	m m	m m	m m	f f	f f	f f	m m	m m	m m
d d	d d	d d	d d	d d	r r	r r	r r	d d	d d	d d
f f	s s	m m	d d	s s	s s	s s	s s	f f	s s	s s

kelo	nike	la	the	kon	lolo	pi	fi	kan	chong	la	nyimo	re	ite	ongada
d d	re re	m m	re re	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d
s s	re re	d d	d d	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s
m m	s s	s s	s s	m m	m m	m m	m m	m m	m m	m m	m m	m m	m m	m m
d d	s s	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d	d d

kola	ma	me	vilij	re	hmitik	lone	nig	Fere	hron	chraife	nyimo	je	pitonia
m m	s s	f f	f f	m m	d d	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s	s s
d d	d d	r r	r r	d d	m m	m m	r r	r r	r r	r r	r r	r r	r r
s s	(a)	b b	b b	d d	d d	b b	r r	r r	r r	r r	r r	r r	r r
d d	(a)	s s	s s	d d	s s	r r	r r	r r	r r	r r	r r	r r	r r

CHANTS RELIGIEUX POLYPHONIQUES

	e	a	ne	e	ko	ho	qa	he	te	i	thu
t : — : t	d : — : d	r \ — : r	d : — : d	t : — : t	d : — : d	t : — : t	d : — : d	t : — : t	d : — : d	t : — : t	d : — : d
s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s	s : — : s
r : — : r	m : — : m	f : — : f	m : — : m	r : — : r	m : — : m	r : — : r	m : — : m	r : — : r	m : — : m	r : — : r	m : — : m
s : — : s	s : — : s	t : — : t	d : — : d	s : — : s	d : — : d	s : — : s	d : — : d	s : — : s	d : — : d	s : — : s	d : — : d

E a - ne e ko - ho - qa he - te i thu
 E a - ne e ko - ho - qa he - te i thu
 Hna thin - ge hna e a - ne e ko - ho - qa he - te i thu
 Hna thin - ge hna e a - ne e ko - ho - qa he - te i thu

KANEKA

- **1984-1986** : naissance du kaneka
- **1986** : Séminaire « Tradition et Création » (Canala)

« Le kaneka est une musique fusion entre les rythmes traditionnels ancestraux kanak et les musiques actuelles venues d'ailleurs ; les instruments traditionnels y sont largement utilisés donnant à cette musique un son unique et original. Bâti sur les chants ae ae, les rythmes des îles et de la Grande Terre, le kaneka va instaurer une rythmique, une cadence qui se retrouve dans toutes les mélodies dites kaneka »

<https://knky98.wordpress.com/2011/03/17/musique-traditionnelle-de-nouvelle-caledonie-le-kaneka/>

KANEKA

© R. Ammann

The image displays four staves of handwritten musical notation for the piece 'KANEKA'. The notation is written in brown ink on a light-colored background. Above the first staff, there are six groups of three notes, each indicated by a bracket with the number '3' above it. The first staff (labeled '1') consists of six measures, each containing a quarter note followed by a dotted quarter note. The second staff (labeled '2') begins with a treble clef and a '7' time signature, followed by six measures of eighth notes with stems pointing down. The third staff (labeled '3') consists of six measures, each containing a quarter note with a stem pointing down. The fourth staff (labeled '4') begins with a treble clef and a '7' time signature, followed by six measures of eighth notes with stems pointing down. The entire piece is enclosed in a simple rectangular border.

PRINCIPALES RESSOURCES

- Disco/vidéographie conséquente

(Mangrove productions)

© Endemix

The image shows the CD cover for 'THOOK' by the group Bwanjap. The title 'THOOK' is in large, bold, blue letters. Below it, '« La pêche à l'épuisette » du groupe Bwanjap' is written. The cover features a photograph of a man with a beard and glasses playing a guitar. The background is dark blue with white text. At the top, it says 'ERA KANEKA / CHIFFRE CLAIR' and 'ALK'. At the bottom, there is a small text block in French: 'Nous, les jeunes gens d'aujourd'hui, nous sommes...'. The CD cover also includes a small image of the CD itself in the top right corner.

PRINCIPALES RESSOURCES

- **2016 : Un documentaire en ligne (52')**
- **Têtemba productions**

https://www.youtube.com/watch?v=IVTp5lG_bOM&t=11s

SLAM

- Depuis 2003 : Section Otoktone
- 2008 : J'aime les mots (Paul Wamo)
- 2016 : DAAC-VR/SELCK 6° édition du concours de slam
- 2016 : Petite anthologie du Slam en NC

