

TEXTE POUR L'EMISSION SUR LA MUSIQUE DU GABON POUR LA R . T . B .

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

N° : 12545

Titre possible : Musique et sons dans la forêt équatoriale ?

B M
58

Au Gabon et en Afrique en général, l'art musical doit être considéré dans un sens large, englobant en réalité tout phénomène sonore culturalisé.

Cette notion "d'objet sonore", l'Occident la redécouvre à travers les techniques de composition et d'analyse musicale contemporaine, qui vont aider le public à apprécier certaines qualités fondamentales des musiques ethniques et que ses habitudes musicales lui masquaient auparavant. On peut dire que l'oreille de nos contemporains s'est perfectionnée en même temps que la technique de reproduction du son, et que des facteurs tels que le timbre, le rythme, la dynamique du son lui-même et sa composition acoustique, ont repris l'importance qu'ils ont dans les musiques dites "exotiques"

L'analyse musicale est donc en train de s'universaliser et les sciences humaines ont tout à y gagner, car c'est certainement par la musique que s'expriment le mieux les structures psychologiques collectives.

Au moyen de quelques exemples choisis parmi les diverses populations du Gabon, nous nous proposons donc, tout en faisant un rapide tour d'horizon des expressions musicales caractéristiques de ce pays, de poser les deux problèmes suivants :

- 1) Où se situe l'esthétique de la musique dans cette partie du monde et comment ces musiques doivent elles être écoutées ?
- 2) Quelle est, dans la pensée indigène, la signification de la musique ?
Comment l'étude de ses formes et des conceptions qui l'entourent peut-être un moyen d'investigation pour la recherche anthropologique ?

Situons tout d'abord le décor et la situation géographique de ce pays à cheval sur l'Equateur et recouvert d'une forêt dense et quasi inextricable. Le mystère de la nature y prend un caractère particulièrement oppressant La remarque est d'importance car il y a une esthétique de la sonorité propre à la forêt, où le moindre craquement est amplifié par une résonance qui lui confère une dimension particulière.

C'est sur cette notion de résonance qu'il faut insister, car il y a une correspondance étroite entre l'Ontologie du son et l'Ontologie de l'être dans la pensée indigène, qui conçoit l'élément sonore et la vibration qu'il communique comme base de toute Cosmogonie ... La première manifestation de la Volonté créatrice divine est

parfois conçue comme une corde vibrante (arc sonore ou cithare primitive) qui s'enroulera ensuite sur elle-même pour former l'Oeuf primordial d'où sortiront les aspects mâle et femelle du héros civilisateur .

L'instrument de la Parole le plus répandu est un hochet fait d'une double coque de fruit, sans lequel nul discours initiatique ni même éducatif ne sont possibles. Dans l'enseignement secret, cet instrument représente un sexe masculin , c'est à dire la puissance fécondatrice de la Parole ...

Les groupes de Pygmées dispersés qui sillonnent la région équatoriale, représentent pour les populations bantoues , le lien avec les mystères de la Nature ... Ce sont les grands'initiateurs' , craints et méprisés tout à la fois , mais réputés connaître tous les secrets ... Le Pygmée, dit-on parfois, a appris à parler avec les oiseaux , et on fait appel à lui pour danser et jouer de certains instruments dans les rituels qu'il est censé avoir appris aux Noirs .

On est parfois tenté de croire que c'est parcequ'il sait le mieux utiliser les effets de résonance de la forêt qu'il a , en partie, cette réputation ... Un exemple entre autres est le geste de bénédiction accompagnant dans plusieurs ethnies du Gabon des formules d'initiation, et , emprunté vraisemblablement aux Pygmées : l'officiant pose une feuille sur la cavité formée par les doigts arrondis de son poing gauche , et de sa main droite frappe à plat sur la feuille au dessus du crâne du postulant . Ce geste produit un claquement sec qui symboliquement "ouvre" l'esprit de l'initié . Pour les non-initiés qui se tiennent à l'écart du lieu secret, ce bruit répercuté par la forêt, fait partie du monde mystérieux des esprits , qui vont bientôt se matérialiser par des masques avec lesquels s'établissent parfois d'étranges dialogues ...

~~Exemple n° 1 : Scène d'initiation à un masque chez les Pygmées . (2 phases)~~

Les conceptions cosmogoniques et religieuses, nous l'avons dit, sont basées sur ce que l'on pourrait appeler une "théorie vibratoire" du Monde . C'est par la Parole que se transmet la vie spirituelle dans une civilisation de Tradition Orale , et la Vibration en est le pouvoir fécondant ...

Ces notions sont musicalement symbolisées dans le plus simple des instruments de musique : L'arc sonore , dont il est tout d'abord nécessaire d'analyser la technique. Une liane tendue sur un arc est mise en vibration par une baguette flexible tenue dans la main droite , cependant que la main gauche de l'instrumentiste agit sur la longueur de la corde au moyen d'une "touche" (petit batonnet) , de façon à produire deux sons fondamentaux . Mais , et c'est là que réside toute la subtilité de la technique,

c'est devant la bouche entr'ouverte de l'instrumentiste que la corde vibre, la cavité buccale faisant caisse de résonance, et c'est par les différentes formes que prend la bouche et les différentes positions de la langue (agissant de manière muette) que sont amplifiées les harmoniques des deux sons fondamentaux, permettant ainsi l'exécution de lignes mélodiques ... Dans l'exemple suivant, nous entendrons un chœur de femmes, soulignant -bouches fermées- la mélodie issue des harmoniques de l'arc sonore.

~~X~~ Exemple n° 2 : Arc sonore et chœur de femmes chez les Massangho du Gabon-Central.

Du point de vue harmonique, une oreille exercée pourra dicerner une polyphonie parfois triple, un instrumentiste adroit parvenant à faire résonner en même temps que le son fondamental, deux "couches" différentes d'harmoniques ...

~~X~~ Exemple n° 3 : Arc sonore chez les Mitsogho.

~~X~~ Cet instrument sur lequel nous nous permettons d'insister, symbolise avons nous dit, par sa morphologie et sa technique, certaines conceptions cosmogoniques fondamentales. En effet, la corde tendue est considérée comme le lien entre la terre et le ciel. La bouche humaine muette par elle-même recevant la vibration comme un don divin, et le jeu de la main droite et de la main gauche symbolisent respectivement le principe mâle et le principe femelle, dont l'action conjuguée est à la base de toute création divine ou humaine ..

Les indigènes considèrent eux-mêmes l'arc sonore comme le plus archaïque des instruments et l'écoutent dans le plus profond silence. Cet instrument accompagne dans certains rituels, la récitation de mythes d'origine et est alors accompagné de clochettes et hochets, attributs de la Parole, nous l'avons dit ..

~~X~~ Exemple n° 4 : Arc sonore + hochets et grelots. + Nzambi Sang

Il n'est donc pas étonnant de voir la plupart des instruments de musique s'encombrer de bruiteurs, de résonateurs supplémentaires, dont le rôle est d'accentuer le caractère vibratoire du son ... La sanza, par exemple, est un petit instrument à lamelles végétales ou métalliques, pincées, fixées sur une boîte formant corps de résonance. A chacune des lamelles est enfilée une petite perle qui grésille sous l'effet de la vibration ... Dans l'exemple suivant où nous entendrons l'instrument, il est intéressant en outre de considérer l'échelle (c'est à dire la gamme employée) : échelle à 5 sons, dite pentaphone, qui représente partout dans le monde un stade de "primitivité" et en même temps ./....

de pureté de l'art musical .

~~X~~ Exemple n° 5 : Chant à la sanza chez les pygmées .

Chez les Batéké de l'Est du Gabon , cet instrument accompagne d'étonnantes polyphonies vocales d'onomatopées Cette technique vocale, caractéristique de ces populations , jointe à certaines subtilités rythmiques -dont l'analyse dépasserait le cadre de cette émission- provoque à la longue , certains états psychomatiques propres à préparer le sujet à l'expérience mystique, est donc recherchée dans les danses de possession et dans la thérapeutique .

~~X~~ Exemple n° 6 : Polyphonie de deux sanza et 5 voix d'hommes , chez les Batéké.

Chez les Pygmées , la technique vocale, bien connue des ethnomusicologues, dite du "Jodel" , vise essentiellement , par l'intermédiaire de syllabes non linguistiques vocalisées , à transformer le corps tout entier du chanteur en résonateur ...

Jodel 1 voix ~~X~~ Exemple n° 7 : "Jodel" à 4 voix de femmes Pygmées .

(Jeu Melon avec France)

Tous les exemples choisis jusqu'à présent semblent éliminer la signification linguistique ... Cela peut sembler curieux, alors que nous nous sommes employés à souligner la toute puissance de la parole , et que les indigènes accordent eux-mêmes aux instruments de musique des possibilités linguistiques (langage tambouriné , jeux de devinettes dont les réponses sont guidées par un instrument de musique etc...)

En réalité, le problème doit être inversé : c'est parce que le langage articulé n'est qu'un aspect du Verbe que les instruments de musique peuvent parler . La signification de leur langage précède et prolonge celui de la langue parlée ... Lorsque WAGNER disait que le domaine de la musique commençait là où celui du langage cessait , il rejoignait à peu près la pensée indigène .

La dialectique des deux, constitue un moyen d'expression total , tenant compte du conscient et de l'inconscient , du logique et du symbolique . Cette dialectique est présente d'une manière évidente dans les moyens d'expressions littéraires et religieux des populations du Gabon . La littérature orale se chante, mais avec prééminence de la signification linguistique . La liturgie des rituels se chante également, mais avec prééminence de la signification symbolique accordée aux instruments de musique et aux formes musicales .

De la corde vibrante originelle , arc sonore ou écorce soulignée de la cithare primitive , sont sortis deux types d'instruments à cordes , dont l'évolution organologique suit parallèlement l'évolution culturelle que les formes d'expression

qu'ils accompagnent représentent .

Chez les populations du Nord (Fafi) , la harpe-cithare sur bambou et résonateurs de calabasse accompagne les récits épiques de "poètes" spécialisés , au cours de séanes ces pouvant durer une nuit entière . L'instrument porte le même nom que le genre littéraire qui retrace, au travers de luttes titanesques, la destinée et le génie propre du peuple Fafi .

~~X~~ Exemple n° 8 : Récit épique des Fafi accompagné à la harpe-cithare .

Les populations du Sud ont organisé les secrets que leur ont , disent ils, appris les Pygmées , en une société d'initiation masculine : le BWITI , dont la force de rayonnement a été telle, chez les populations avoisinantes et même lointaines, qu'elle en a cristallisé le sentiment religieux

Basée sur le Culte des Ancêtres, cette "religion" vise, à travers un enseignement ésotérique, à la communication avec l'au delà avec , comme agent , une drogue hallucinatoire qui fera comprendre à l'initié le "chant mystique" d'une harpe sacrée . Il n'est pas question pour nous, bien entendu, de "croire" à ce processus qui fait figure de dogme chez les initiés , mais d'en analyser les modalités ...

Il est évident que la drogue elle-même - ses caractéristiques cliniques le prouvent - favorise au sujet l'accès au domaine de l'inconscient collectif qui s'exprime d'ailleurs par des visions en partie stéréotypées, mais c'est parcequ'elle le met dans un état de réceptivité telle, sous l'empire de l'émotion esthétique procurée par le jeu de la harpe , s'éclairent tout à coup pour lui les rapports symboliques ésotériques qui lui ont été météchniquement assés auparavant , à l'état de veille consciente .

Ce qu'il est intéressant de constater, ce sont les identités de structures entre les concepts métaphysiques qui entourent cette harpe et ce qu'elle symbolise , avec la morphologie de l'instrument , le stade d'évolution organologique qu'il représente , ses caractéristiques acoustiques et les formes musicales qui lui sont attachées . Une grande partie de l'enseignement ésotérique a trait d'ailleurs à cela .

L'instrument en effet dérive de l'arc sonore , qui le précède dans l'organisation liturgique des cérémonies . En effet, une caisse de résonance fabriquée a remplacé la cavité buccale-résonateur humain naturel . L'accord de ses huit cordes qui ont remplacé la corde unique primitive, reproduit exactement les huit harmoniques de la résonance naturelle des 2 sons fondamentaux de l'arc sonore . C'est donc un instrument

eminement culturel , en ce sens que tout ce qui était "natural" dans l'arc sonore est à présent "fabriqué" et voulu .

Morphologiquement , l'instrument représente le corps d'une femme , dont le sacrifice a "payé" la découverte du secret de la vie . Le sang de ce sacrifice se perpétue dans les menstrues qui sont l'origine de la vie mortelle . Le son de la harpe est le chant douloureux de cette "femme" dont le sacrifice a procuré aux hommes tous les instruments culturels et, en particulier, les instruments de musique

Une cérémonie de BWITI est la "geste" de l'origine du monde , transposé sur le plan divin et humain au travers du cycle symbolique de la naissance et de la mort ..

- Conception : Arc sonore
- Gestation : Formules de prélude de la harpe
- Naissance et vie activa : Chant de la harpe , intervention des instruments rythmiques etc

..... Ecoutons plutôt une des premières phases d'une cérémonie de ce genre, où nous entendrons successivement : Procession des initiés au dehors , puis le début de la harpe dans le lieu de la cérémonie , enfin la mise en branle de tout l'univers sonore propre au rituel

- Exemple n° 9 : Séance de BWITI chez les Pouvi du Gabon Central .

Cet instrument , la harpe , que nous avons entendu dans son contexte , suscite des vocations artistiques certaines de la part des instrumentistes .

- Exemple n° 10 : Harpiste Mitsoqho .

Si les hommes ont organisé leur société secrète autour d'un élément découvert par les femmes , mais qu'eux seuls sont capables de comprendre, les femmes le leur ont bien rendu en leur "volant" à leur tour leur secret ... Elles se sont organisées elles aussi en société d'initiation ressemblant à s'y méprendre au BWITI au cours desquelles elles célèbrent des rites à but curatif

Ces sociétés sont surtout florissantes, avec quelques éléments d'acculturation , chez les populations raffinées de la côte , Mpongwé et Nkomi .

- Exemple n° 11 : Séance de la Société d'initiation féminine ELOMBO chez les Nkomi du Fernan-Vaz .