

Chasseur de blues

Alan Lomax, pionnier de l'enregistrement de terrain

Arnaud Robert

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/793>

ISSN : 2235-7688

Éditeur

ADEM - Ateliers d'ethnomusicologie

Édition imprimée

Date de publication : 1 novembre 2002

Pagination : 171-176

ISSN : 1662-372X

Référence électronique

Arnaud Robert, « Chasseur de blues », *Cahiers d'ethnomusicologie* [En ligne], 15 | 2002, mis en ligne le 11 janvier 2012, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/793>

Ce document a été généré automatiquement le 20 avril 2019.

Tous droits réservés

Chasseur de blues

Alan Lomax, pionnier de l'enregistrement de terrain¹

Arnaud Robert

- 1 On parle d'un temps où le Sud américain n'avait pas encore vraiment interrogé ses vieilles habitudes ségrégationnistes. Un temps où il n'était pas envisageable que, dans la barbarie des champs de coton, le plus important mouvement musical du XXe siècle ait pu voir le jour. A 15 ans, Alan Lomax suivait son père, John Avery, un enregistreur préhistorique de plus de 220 kg rangé dans la camionnette. Il venait d'Austin, Texas. Il arpentait le delta du Mississippi, dans l'idée visionnaire que le chant noir, chant d'oppression par excellence, devait un jour changer l'histoire du monde. « Un missionnaire », disait de lui Bob Dylan. A 87 ans, le 19 juillet 2002, Alan Lomax est décédé en Floride. Il avait donné une voix à cette Amérique occultée.
- 2 Pionnière des enregistrements de terrain, la famille Lomax obtient, en 1933, un premier indice de reconnaissance. A Washington, la Bibliothèque du Congrès a décidé d'archiver certaines de ses bandes. Folkloriste fanatique, mélomane savant, Alan a déjà pratiquement pris la succession de son père. Il chasse le blues dans les plantations, navigue à vue. A cette époque, presque aucune étude ne distingue les différents courants émergents. Le delta fourmille sans que personne, dans la communauté blanche, daigne s'y plonger réellement. Alan Lomax marche à l'oreille, glorieusement. Jusque dans les années 1950, il tend un microphone à des timbres devenus fondateurs. Celui de Memphis Slim, Sonny Boy Williamson, Little Walter Johnson. Et un petit gars, qui emballe le coton, surnommé Muddy Waters. Grâce à Lomax, il n'est pas outrancier de l'affirmer, Elvis Presley et d'autres ont inventé le rock'n'roll, la pop music.

Fig. 1 : Alan Lomax enregistrant en Virginie, 1959

(photo : Shirley Collins, The Lomax Archive http://alan-lomax.com/archive_photos.html.)

Fig. 2 : Alan Lomax lors d'un enregistrement en Dominique (Petites Antilles), 1962

(photo : The Lomax Archive).

Fig. 3 : Musiciens de rue, Campanie, Italie, 1955

(photo : Alan Lomax, The Lomax Archive).

Fig. 4 : De gauche à droite : Ed Young (flûte) et Hobart Smith (banjo), Williamsburg, Virginie, 1959

(photo : Alan Lomax, The Lomax Archive).

- 3 Alan Lomax se rend là où cela se passe. Dans les pénitenciers noirs parce que, selon lui, « les prisonniers mettent de la dynamite dans leur voix. Il y a plus de chaleur

émotionnelle, plus de puissance, plus de noblesse dans ce qu'ils font que dans ce que tous les Beethoven et les Bach ont pu produire. » Davantage qu'une formule. Lorsque Lomax capture la musique du forçat Huddie Ledbetter, incarcéré pour meurtre dans les geôles de la prison Angola, il met au jour un artiste, connu sous le nom de Leadbelly, dont le génie gifle les tympanes. Avec Jelly Roll Morton, père pianiste du jazz, il réalise huit heures d'enregistrement. Et, à partir de cette expérience, écrit une biographie intitulée *Mister Jelly Roll*. Ces années-là, le chercheur comprend que sa vocation dépasse l'illustration d'un patrimoine local. Si le Sud américain a ses Mozart, le reste du monde doit en compter aussi. Il voyage donc en Haïti, aux Bahamas, en Espagne, en Italie. Il fonde une ethnomusicologie instinctive, basée sur une éthique intime.

Toutes les cultures doivent bénéficier d'un temps d'écoute. Quand un peuple ou une tribu voient ou entendent leurs propres traditions dans un grand média, diffusées avec le soin réservé généralement aux importants centres urbains, et quand ils entendent que leurs traditions sont enseignées à leurs propres enfants, quelque chose de magique apparaît. Ils voient que leur style propre est aussi bon que les autres.

- 4 Utopiste magnifique, producteur de disques plus que scientifique, Lomax élabore la plus large collection de folklores et de traditions de tous les temps. Il se charge de l'édition, produit des émissions de radio, de télévision, réalise des documentaires. Presque une dynastie. Aujourd'hui, à New York, au sein de l'Association for Cultural Equity, la fille d'Alan fait fructifier l'héritage familial. Présidente de la fondation Lomax, Anna Lomax Chairetakis a vendu les droits de quelques bandes à Moby (le fameux « *Natural Blues* ») et les prises de son père ont alimenté la bande originale du film *O Brother, Where art thou?* des frères Coen.
- 5 A Manhattan, dans deux ou trois pièces étroites, les colossales archives se déploient en rangs serrés. Des milliers d'exemples annotés dévorent les armoires. Dès les années 1960, Alan Lomax souhaite recenser toutes les formes d'expressions musicale et chorégraphique existantes. Par les méthodes de classification Cantometrics et Choreometrics, largement controversées dans le milieu ethnographique, il décide de révéler les liens même impalpables entre des traditions situées aux antipodes. Pour son projet global, il engage un tromboniste et ethnomusicologue new-yorkais qui l'accompagne par intermittence jusqu'en 1994. Joint par téléphone, Roswell Rudd se souvient d'un être passionné : « Il voulait révéler la part d'universalité de la musique. Il était un amoureux avant tout. Grâce à lui, beaucoup de gens sont devenus plus ouverts à leur propre culture et aux cultures d'autrui. »

BIBLIOGRAPHIE

Biblio-filmo-discographie sélective d'Alan Lomax²

Livres

1934 [1994], *American Ballads and Folk Songs* (avec John A. Lomax). New York: Dover Publications, 672 p.

- 1936, *Negro Folk Songs as Sung by Leadbelly* (avec John A. Lomax). New York: The Macmillan Company, 242 p.
- 1937 [1938], *Cowboy Songs and Other Frontier Ballads revised and enlarged* ((avec John A. Lomax). New York: The Macmillan Company, 431 p.
- 1941 [2000], *Our Singing Country: Folk Songs and Ballads* (avec John A. Lomax). New York: Dover Publications, 464 p.
- 1942, *American Folksong and Folklore: A Regional Bibliography* (avec Sidney R. Crowell). Reprint Services, 62 p.
- 1946, *Best Loved American Folk Songs (Folk Songs : USA)* (avec John A. Lomax). New York: Grosset and Dunlap, 407 p.
- 1950 [2001], *Mister Jelly Roll: The Fortunes of Jelly Roll Morton, New Orleans Creole and « Inventor of Jazz »* (dessins de David Stone Martin). Berkeley: University of California Press, 368 p.
- 1955, *Harriet and Her Harmonium* (illustré par Pearl Binder, musique arrangée par Robert Gill). London: Faber and Faber, Ltd., 48 p.
- 1959, *The Rainbow Sign*. New York: Duell, Sloan and Pierce.
- 1960 [1975], *The Folk Songs of North America* (avec mélodies et accords de guitare transcrits par Peggy Seeger : arrangements pour piano par Matyas Seiber et Don Banks; illustré par Michael Leonard). Garden City, N.Y.:Doubleday/Dolphin, 619 p. + Index.
- 1962, *The Leadbelly Songbook* (Moses Asch et Alan Lomax ed.). New York: Oak Publications, 96 pp.
- 1967 [1999], *Hard-Hitting Songs for Hard-Hit People* (Alan Lomax, Woody Guthrie et Peter Seeger). Bison Books/University of Nebraska Press, 376 p.
- 1968, *Folk Song Style and Culture*. Washington DC: American Association for the Advancement of Science (Publ. nr 88), 363 p.
- 1969 [1971], *3000 Years of Black Poetry* (avec Raoul Abdul). New York: Dodd Mead Company.
- 1977, *Cantometrics: A Method of Musical Anthropology* (audio-cassettes and guide). Berkeley: University of California Media Extension Center.
- 1993, *Land Where the Blues Began*. New York: Random House, 256 p.
- 1997, *Brown Girl in the Ring: An Anthology of Song Games from the Eastern Caribbean* (avec J. D. Elder et Bess Lomax Hawes). New York: Pantheon Books, 256 p.

Articles

- 1959, « Folk Song Style ». *American Anthropologist* 61/6.
- 1962, « Song Structure and Social Structure ». *Ethnology* I/4.
- 1964, « Phonotacique de Chant Populaire » (avec Edith Crowell Trager). *L'Homme*, janvier-avril.
- 1967a, « Special Features of Sung Communication ». In *Essay on the Verbal and Visual Arts, Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting, American Ethnological Society, University of Washington Press*.
- 1967b, « The Good and the Beautiful in Folksong ». *Journal of American Folklore*, juillet-septembre.
- 1972a, « Choreometrics and Ethnographic Filmmaking: Toward an Ethnographic Film Archive ». *Filmmakers Newsletter* 4/4.
- 1972b, « The Evolutionary Taxonomy of Culture ». *Science* 177 : 228-239.
- 1973, « Cinema, Science, and Cultural Renewal ». *Current Anthropology* 14 : 474-80.
- 1977a, « A Worldwide Evolutionary Classification of Cultures by Subsistence Systems » (avec Conrad Arensburg). *Current Anthropology* 18 : 659-708.
- 1977b, « Factors in Speaking Styles ». *Language and Society* 6 : 15-36.
- 1980, « The Language of Song ». In Stanley Diamond ed.: *Papers in Honor of Gene Weltfish*. Mouton.
- 1990, « Singing: A Review of World Song Styles ». *Encyclopedia Britannica*, 15th ed.

1995, « Cross-Cultural Factors in Phonological Change ». *Language and Society* 2 : 161-75.
Inédit, « World Dance and Movement Style » (avec Forrestine Paulay).

Films³

1945, *To Hear My Banjo Play* (script; Willard Van Dyke, directeur). Office of War Information.
1951, *Oss, Oss Wee Oss* (script et direction avec Peter Kennedy et George Pickow). English Folk Dance Society.
1976-1986, *The Choreometric Films/The Movement Style and Culture Series* (script, direction et production, avec Forrestine Paulay): *Dance and Human History* ((1976); *Step Style* (1980); *Palm Play* (1980); *The Longest Trail* (1986). Berkeley: University of California Extension Media Center.
1985, *The Land Where the Blues Began* (script, direction et production). The American Patchwork PBS.

Disques

1939, *Negro Sinful Songs Performed by Leadbelly*, the first commercial album of American folk songs. Musicraft.
1940a [1964], *Dustbowl Ballads Performed by Woody Guthrie*. Elektra Records box set EKL-271/272.
1940b, *The Midnight Special Songs of Texas prisons*, performed by Leadbelly and the Golden Gate Quartet. Victor.
1941, *Music and Interviews with Jelly Roll Morton*, 12 vols., the first recorded biography of a jazz musician. The Library of Congress: Jelly Roll Morton Series.
s.d., *Folk Songs of the United States*, 5 vols., a survey of the field recordings in the Archive of American Folk Songs.
s.d. , *American Sea Songs and Shanties*. 2 vols. (enregistrements de terrain des années 1930-40). The Library of Congress, LCM-1891.
1953, *Folk Songs of Spain*. 11 vols. The World Library of Folk and Primitive Music.
1955, *Columbia World Library of Folk and Primitive Music*. 18 vols. Columbia Records.
1959a, *Heather and Glen: Songs and Melodies of Highland and Lowland Scotland* (avec Calum McLean et Hamish Henderson, 1950-51). Tradition Records TLP 1047.
1959b, *Southern Journey*. 12 vols. Prestige Recording Company.
1959c, *Negro Prison Songs Field recordings from Mississippi* (1947). Tradition Records.
1960, *Southern Folk Heritage*. 7 vols. Atlantic Records.
1961, *Folk Songs of Great Britain*. 10 vols. (enregistrements avec Peter Kennedy, 1950-59). Cademon. Topic. vol. 1: *Songs Of Courtship*; vol. 2: *Songs Of Seduction*; vol. 3: *Jack Of All Trades*; vol. 4: *The Child Ballads 1*; vol. 5: *The Child Ballads 2*; vol. 6: *Sailormen And Servingmaids*; vol. 7: *Fair Game And Foul*; vol. 8: *A Soldiers Life For Me*; vol. 9: *Songs Of Ceremony*; vol. 10: *Songs Of Animals And Other Marvels*.
1977, *The Gospel Ship: Baptist Hymns and White Spirituals from the Southern Mountains*. New World Records.
1993, *Sounds of the South*. 4 CD (réédition partielle de *Southern Journey* et *Southern Folk Heritage*). Atlantic.

NOTES

1. Article préalablement publié dans *Le Temps* (Genève), 22 juillet 2002.
2. Établie par Laurent Aubert à partir du site <<http://www.alan-lomax.com/>>
3. Ne figurent ici ni les émissions de télévision, ni les publications vidéo.