

HAL
open science

Vanuatu: Contemporary performance practice__version de travail en français

Monika Stern

► **To cite this version:**

Monika Stern. Vanuatu: Contemporary performance practice__version de travail en français. 2019.
hal-03334818

HAL Id: hal-03334818

<https://hal.science/hal-03334818>

Preprint submitted on 5 Sep 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Vanuatu: Contemporary performance practice

1er version de l'article publié en anglais dans :

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-international-encyclopedia-of-music-and-culture/book243395>

Le Vanuatu est un petit archipel mélanésien, composé de plus de 80 îles situées entre les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji. Bien que souvent présenté comme préservé des influences extérieures, aux traditions ancestrales authentiques, les habitants de cet archipel, les ni-Vanuatu, connaissent le monde occidental depuis plus de deux siècles. Ils ont su s'en inspirer afin de créer leurs propres expressions artistiques rassemblant à la fois les éléments de leurs propres traditions et ceux des autres.

La population du Vanuatu est encore très majoritairement rurale : seulement 24% d'habitants (selon le National Census 2009) vivent dans les deux centres urbains : Port-Vila (la capitale) et Luganville (sur l'île d'Espiritu Santo). La plupart de ces régions rurales ne sont pas alimentées en électricité, n'ont pas toujours l'accès à la radio et, jusqu'à l'introduction des téléphones portables vers la fin des années 2000, n'avaient qu'une communication très réduite avec l'extérieur. Les musiques actuelles étrangères y sont ainsi encore peu connues et surtout peu pratiquées en raison de manque d'infrastructures nécessaires en dehors des centres urbains de l'archipel.

Les habitants classent explicitement leurs expressions musicales en plusieurs styles musicaux : les musiques traditionnelles dites *kastom* (coutumières) en *bislama*, langue véhiculaire du Vanuatu et qui sont appréhendées comme musiques locales d'origine ancienne ; les *string band*, genre vocal accompagné par les cordophones et percussions ; les musiques religieuses composées de chants choraux polyphoniques chantés a capella ou accompagnés par les guitares apportés par les missionnaires ; et « d'autres » musiques d'ailleurs, dont la plus populaire est reggae music, mais on peut également y entendre le R&B, rock, techno, rap, hip-hop.

Les musiques *kastom* utilisent uniquement les instruments considérés comme traditionnels, fabriqués localement avec les matériaux naturels. Les plus nombreux appartiennent à la famille des idiophones. En ce qui concerne les aérophones, de nombreuses flûtes en bambou existaient dans les îles du Vanuatu, mais peu de personnes savent encore en jouer aujourd'hui. Les familles de cordophones et membranophones sont très peu représentées. En dehors des instruments à proprement parler, de nombreuses danses de l'archipel sont accompagnées par les claquements des mains et le frappements des pieds.

Fonction signalétique ou magique, accompagnement des danses, imitation des voix des esprits, musiques pour enfants sous forme de berceuses ou jeux chantés, tels sont différents rôles que les musiques coutumières du Vanuatu peuvent remplir. A ceux-ci s'ajoutent les jeux sonores surprenants comme les jeux d'eau des femmes des îles Banks, consistant à effectuer différentes frappes dans l'eau (la mer ou la rivière) afin de créer des rythmiques complexes aujourd'hui représentées de plus en plus dans les festivals internationaux.

D'innombrables chants en langues vernaculaires forment le répertoire musical traditionnel de l'archipel. Certains de ces chants peuvent être composés dans une langue spéciale, « poétique » considérée comme langue des ancêtres et souvent comprise par les seuls initiés.

La grande particularité des mélodies des musiques traditionnelles du Vanuatu, contrairement à des musiques influencées par les missionnaires ou les répertoires de *string band*, c'est la monodie. Cependant la multiplicité des combinaisons des intervalles et des échelles leur assure une grande diversité.

Bien que considérées comme d'origine ancienne, ces musiques continuent à être composées encore aujourd'hui. Selon les croyances, les nouveaux chants ou danses sont apportés aux compositeurs en rêve par les esprits.

Les musiques *kastom* de l'archipel assurent lors des cérémonies un lien spirituel entre les vivants et leurs ancêtres. Ces cérémonies peuvent être des passages de grades hiérarchiques, mariages, funérailles, mais également des événements comme inaugurations de nouveaux bâtiments, accueil des personnages politiques, fêtes religieuses comme ordination d'un évêque, baptême ou communion. De plus en plus de festivals sont organisés à l'échelle d'une petite région rurale ou des grands festivals nationaux ou internationaux dans la capitale ou même à l'étranger.

Presque tous les villages de l'archipel ont un ou plusieurs groupes de *string band*. Généralement composés par les jeunes garçons (aujourd'hui quelques groupes féminins se créent également), chantant en voix de fausset sous forme responsoriale et s'accompagnant par des instruments à cordes (guitares, ukulélé, basse à une corde) et les percussions (idiophones et membranophones). En ville les *string bands* sont très nombreux et de véritables compétitions peuvent y être organisées, bien qu'habituellement ils accompagnent les mariages, fundrisings, et les fêtes de différents genres. Les chansons sont en général composées en *bislama*, anglais ou parfois français, mais également en langues vernaculaires. Les sujets vantent la beauté des lieux, des femmes, racontent une déception amoureuse, ou plus rarement parlent des sujets sociaux. Sans interdits ni règles strictes propres aux musiques coutumières, plus locales, ce répertoire de *string band* est considéré par beaucoup d'habitants comme la musique nationale.

Dans les centres urbains de l'archipel, où l'électricité, les médias : la radio et la télévision ainsi qu'Internet, sont relativement disponibles et les habitants originaires des îles différentes, les musiques utilisant des instruments électriques se développent de plus en plus. Les années 90 ont connues un courant de musiques fusionnant des éléments du reggae roots avec les musiques coutumières locales (Huarere, Vatdoro, Tropic Tempo). A partir des années 2000 cependant, les groupes reggae se sont multipliés avec le succès du groupe Naio notamment, et les événements comme la fête de la musique organisée depuis 1994 et le grand festival local annuel le Fest'Napuan organisé depuis 1996. Ainsi un style particulier du reggae roots du pacifique est propulsé à l'avant de la scène avec relativement peu d'éléments musicaux locaux coutumiers.

L'introduction de l'Internet permet de plus en plus aux musiciens eux-mêmes de poster leurs musiques et clips sur le Web.

Les passerelles entre les différents styles musicaux sont rares bien que parfois quelques tentatives de chants polyphoniques peuvent apparaître dans certaines danses traditionnelles des femmes, ou instruments traditionnels intégrés dans le répertoire religieux. Les chants traditionnels peuvent également être repris en *string band* ou reggae. Ces cas restent cependant des exceptions.

Monika Stern
(CNRS-CREDO)
(Aix-Marseille University, CNRS, EHESS)

See Also : Vanuatu: Music in history, culture and geography

Further Readings

Ammann, Raymond. *Sounds of Secrets: Field Notes on Ritual Music and Musical Instruments on the Islands of Vanuatu*, KlangKulturStudien – SoundCultureStudies, 7. Berlin : LIT Verlag, 2012.

Crowe, Peter. 1996. « Music in Vanuatu ». In Bonnemaïson, Huffman, Kaufmann, Tryon et al. (eds). *Arts of Vanuatu*, Honolulu : University of Hawai'i Press, 145-157.

François, Alexandre and Stern, Monika. *Musiques du Vanuatu. Fêtes et Mystères/Music of Vanuatu. Celebrations and mysteries*, Paris : Maison des Cultures du Monde, Inédit, 2013.

1e version en français