

Soul kids

un film de Hugo Sobelman

Dossier pédagogique

La sagesse populaire dit que la musique adoucit les mœurs. Elle permet en tout cas de « penser et de panser » les plaies d'une communauté, selon les jolis mots d'Hugo Sobelman, le réalisateur du documentaire *Soul kids*. Pour son premier long-métrage, celui-ci a posé sa caméra à la Stax Academy, une école de musique installée en plein cœur de Memphis, Tennessee. Les enseignants y entretiennent la flamme de la tradition musicale afro-américaine, sous les auspices d'un des deux grands labels de musique soul (avec la Motown, originaire de Detroit). Mais loin de se complaire dans la célébration du passé, l'académie s'attache à offrir un havre de paix et de bienveillance (qui n'exclut pas l'exigence), une ouverture culturelle et intellectuelle et, pour les plus doués, des perspectives d'avenir à une jeunesse souvent issue des quartiers défavorisés, dans une ville qui reste parmi les plus pauvres des États-Unis. Loin des mirages de la télé-réalité, *Soul kids* montre la musique dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Ce documentaire à la fois entraînant (car il donne à entendre les standards indémodables de la Stax) et émouvant ne manquera pas de toucher nos élèves, et permettra la mise en place de projets interdisciplinaires associant Éducation musicale et Anglais.

Soul Kids

Un film de Hugo Sobelman

Genre : documentaire

Durée : 75 minutes

A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d'oasis. Fondée sur l'héritage du label légendaire des années 60 qui accompagna la lutte pour les Droits Civiques, cette école de musique, extra-scolaire et gratuite, permet à des adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre l'Histoire noire américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la Soul. Un voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée d'une nouvelle génération.

SOMMAIRE DU DOSSIER

Introduction	p. 2
Entretien avec Hugo Sobelman	p. 3
Repères	p. 6
Fiche Anglais	p. 8
Fiche Éducation musicale	p. 13
Organiser une séance scolaire	p. 24
Corrigé des activités	p. 25

Entretien avec le cinéaste Hugo Sobelman

Formé sur le tas en exerçant tous les petits métiers du cinéma, Hugo Sobelman est parti avec sa caméra dans le Sud des États-Unis et y a trouvé le sujet de **Soul kids**, son premier long-métrage documentaire (le second, *Golda Maria*, est annoncé pour début 2022). Il nous raconte dans cet entretien la genèse et de tournage du film...

Propos extraits du dossier de presse du film © Jour2fête

Comment est né le projet *Soul Kids* ?

À l'été 2016, j'ai fait un voyage de six semaines avec une amie, entre Chicago et la Nouvelle-Orléans, pour découvrir la musique locale. J'avais une caméra et une longue focale avec moi (la Sony A7S avec laquelle on a fait *Soul Kids* d'ailleurs). Nous avons rencontré énormément de monde, et compris un peu plus la culture du Sud, le lien entre les musiques (jazz, soul, hip hop) et l'histoire orale dans les communautés africaines-américaines, avec les luttes sociales en toile de fond... De retour à Paris, j'ai montré un montage de ce que j'avais aux producteurs Christophe Barral, Toufik Ayadi et Carine Ruszniewski, et ils m'ont permis d'y retourner, cette fois avec un chef opérateur et un ingénieur du son.

C'est là que vous avez découvert la Stax Music Academy. Qu'y avez-vous trouvé qui en faisait le sujet parfait pour ce que vous aviez envie de raconter ?

La Stax était une des dernières étapes de ce second voyage, et j'ai tout de suite su qu'il y avait là tout ce que je cherchais. L'idée de la musique qui pense et qui panse, cette idée de la connaissance de soi, qui est

très importante dans la communauté africaine-américaine, mais aussi les personnages, et mon envie de faire un film choral. L'endroit agrégeait parfaitement les deux grandes thématiques que j'avais en tête depuis le début : la musique et la lutte communautaire noire américaine, des champs de cotons au blues en passant par la soul ou les musiques contestataires actuelles comme le rap. La musique y est appréhendée ainsi, comme un vecteur positif et sociétal, une source d'inspiration pour une communauté, et un endroit d'exemplarité.

On voit bien dans le film comment tout cela est intégré à la pédagogie et au cursus...

Oui. Ces enfants sont élevés au gospel, ce qui leur donne très tôt une compréhension de la musique et de la scène. Mais au-delà du talent, ou du côté purement artistique, tout le monde dans l'école sait à quel point ce qui s'y joue est crucial, pour l'avenir de ces enfants comme pour la continuité de la tradition culturelle. Il s'agit avant tout de leur permettre d'obtenir une bourse pour faire des études supérieures. Les élèves ont conscience que la musique les éloigne de la rue, en ouvrant des espaces de réflexion, des rencontres, des perspectives...

Cet aspect fait partie de l'ADN du label Stax...

Absolument. Moi je suis arrivé à rebours à cette musique. J'ai grandi avec le hip hop, qui est la culture de ma génération, et c'est ça qui m'a ouvert les portes sur ce qui a précédé. La Stax a existé seulement dix-sept ans en tant que label (de 1958 à 1975), mais était le pendant engagé et brut de la Motown. C'est là que se sont formés les premiers groupes « intégrés », avec des musiciens blancs et noirs, comme Booker T & the MGs. Il y a eu des tubes, bien sûr, mais les textes ont accompagné la lutte pour les droits civiques. C'est l'intérêt de la Stax Music Academy, de décortiquer ces chansons, pour comprendre leur histoire et le rôle que les artistes peuvent tenir dans les combats pour le progrès social.

Justement, comment avez-vous choisi les personnages principaux du film ?

On s'est assez vite focalisé sur les deux duos, Johnathon et Trevor, et Nykyia et Christina, mais sans jamais fermer la porte à d'autres personnages. Ils sont tous très talentueux, et nous n'avons pas choisi les élèves les plus spectaculaires... C'était plus un feeling avec les binômes, et j'avais besoin de personnages centraux pour avoir un fil rouge dans ce film d'humeur. Et puis, en avançant dans le montage, nous nous sommes aperçus que des personnages satellites méritaient leur scène à eux, comme Cat qui chante *I've Fallen in Love (With you)*, Dorian qui chante *I Love Love* ou De'Areé, qui chante *Soul Man*.

D'où est venue la décision de ne pas filmer vos sujets en dehors de l'école ?

J'ai appris à les connaître en les regardant dans l'école, qui est un vrai « safe space » pour eux. Nous

les avons filmés de très près, et il y a beaucoup de séquences « a capella » dans le film, parce que ces détails permettent de comprendre leurs caractères, leurs peurs, leurs joies, leurs passions... Ce qui m'intéressait, c'était l'émotion qu'ils ressentaient dans cette école, plus que d'essayer de raconter qui ils étaient, socialement ou ethnologiquement parlant. Je voulais raconter ce que provoquent cet endroit, la musique, la joie collective, cette mentalité, cette éducation, et parler avant tout de musique.

Cela dit, la question politique traverse le projet. Ce sont de jeunes Africains-Américains, dans une ville du Sud des États-Unis, très pauvre... Comment avez-vous géré cet aspect ?

Là encore, le choix artistique du film permet d'apprendre à les connaître par le biais de l'émotion. Et je crois que leur maturité sur certains sujets sociétaux évoqués dans le film en dit long. Pour raconter Memphis, ce double mouvement entre la morosité du quartier et la joie de la vie dans l'école, nous avons choisi de filmer les alentours et de montrer quelques lieux précis du quartier de « Soulsville » : l'église, le parc, ou encore l'angle McLemore Avenue - College Street, où se situe la

Stax Music Academy.

Comment vous y êtes-vous pris pour faire accepter votre projet de documentaire aux élèves et à l'équipe pédagogique ?

Je ne suis pas Noir américain, donc cette question était essentielle. Mon approche est bien sûr passée par un apprentissage, avec un credo très clair : « je sais que je ne sais pas ». Mais en arrivant à la Stax, j'ai très vite compris que si on filmait dans cet endroit, il fallait assumer que l'on parlerait aussi de la ques-

tion raciale. La sympathie a été facilitée par le fait que nous étions Français, et ils ont très vite été très ouverts. Au final, j'ai laissé les choses venir à moi, sans aller chercher des anecdotes sur le racisme, qui arrivaient naturellement, notamment dans les scènes de classe, où ils parlent continuellement de ces choses-là. Le film est un billet d'humeur, une photographie d'un moment dans la vie de ces étudiants.

Comment est venue l'idée d'intégrer des images d'archive ?

J'avais toujours en tête l'histoire culturelle. Ces images des gospels de Memphis, du concert Wattstax (qui a été, en 1972, une sorte de Woodstock noir, dans le quartier de Watts, à Los Angeles), du mouvement pour les droits civiques, ce sont des images que les gamins ont probablement vues, et les intégrer au film était donc une manière d'imaginer ce qu'ils pouvaient avoir dans la tête dans des moments d'extrême intensité, où ils réalisent qu'ils font partie d'une grande lignée. Je voulais évoquer ça de manière émotionnelle et pas didactique.

Concrètement, comment s'est déroulé le tournage des scènes de groupe ?

Il s'agissait avant tout de les laisser évoluer sans ne jamais les déranger. De ne surtout pas les brider avec nos caméras. L'utilisation de longues focales nous a permis de rester « au contact » malgré les quelques

mètres qui nous séparaient.

Quid de la prise de son ?

Nicolas Mollet, l'ingénieur du son, est avant tout musicien, et c'était précieux d'avoir avec moi quelqu'un qui comprenne vraiment la musique. Il captait le son de manière plus musicale que cinématographique. Quand on a su que Kelvin Walters, un ancien élève de l'école, saxophoniste et qui vient d'entrer à Julliard, ferait la musique, nous l'avons enregistré au Clayborne Temple, cette vieille église de Memphis, qui a une réverb incroyable.

Quelles étaient vos références, pendant le tournage, puis au montage ?

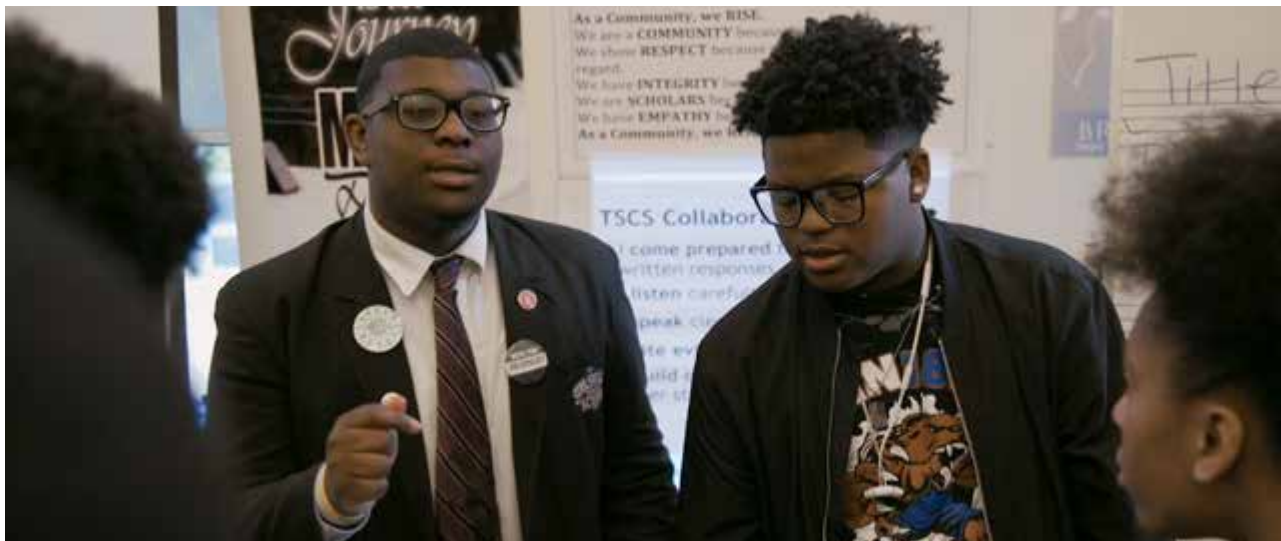
Certains films ont accompagné la fabrication de *Soul Kids*, mais au départ, c'était surtout des clips, comme *Black America Again* de Common et Stevie Wonder, qui était une grande référence visuelle - une femme en Louisiane, filmée de dos sur plus de six minutes en plan séquence. Il y a aussi eu *The 13th*, d'Ava du Vernay, qui nous a éduqués sur l'aspect politique,

Do the Right Thing, de Spike Lee, pour cette idée du combat communautaire... Au montage, j'ai beaucoup pensé au cinéma de Roberto Minervini, et notamment *What You Gonna Do When The World's On Fire ?*, pour le côté film choral.

Il s'agissait avant tout de laisser évoluer les personnages sans ne jamais les déranger. De ne surtout pas les brider avec nos caméras. L'utilisation de longues focales nous a permis de rester « au contact » malgré les quelques mètres qui nous séparaient.

Repères

MEMPHIS, TENNESSEE

Ville portuaire située sur le fleuve Mississippi, Memphis a développé au temps de l'esclavage le plus grand marché de coton des États-Unis (40 % du commerce de coton du pays) avant de se tourner vers l'industrie. Du fait de cette tradition, la population noire y est largement majoritaire (+ de 60%).

C'est un haut-lieu de la culture américaine, à la fois sur le plan culinaire, musical (berceau du blues avec la célèbre Beale Street qui rassemble de nombreux clubs, de la soul, mais aussi le rock'n'roll avec Elvis Presley), mais aussi historique : c'est le lieu où le pasteur Martin Luther King fut assassiné, le 4 avril 1968 et où est installé le National Civil Rights Museum.

Memphis n'est aujourd'hui pas épargnée par les problèmes sociaux : 8e ville la plus pauvre des États-Unis (pauvreté qui touche particulièrement la population noire, avec un taux de 26,1%), Memphis est aussi la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis (son taux de criminalité était de 1943 pour 100 000 habitants en 2020).

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1955 L'arrestation de Rosa Parks (Montgomery, Alabama) déclenche le mouvement de boycott des bus ségrégués.

1958 Création de la Stax à Memphis

1960 *Cause I Love You*, 1er succès «soul» de la Stax

1961 Décret du président Kennedy sur l'*affirmative action*

1963 Marche sur Washington

1965 Assassinat de Malcom X
Marches de Selma, Alabama
Émeutes à Watts (Los Angeles)
Adoption du Voting Rights Act

1968 Assassinat de Martin Luther King à Memphis
Adoption du Civil Rights Act, dernière grande loi anti-discrimination

1972 Festival Wattstax à Los Angeles

1975 La Stax dépose le bilan.

LA SOUL MUSIC

La musique soul apparaît aux États-Unis à la fin des années cinquante (le terme vient de la chanson Soul Brothers, tirée du 1er album de Ray Charles en juin 1958) et explose lors de la décennie suivante. Elle résulte de l'hybridation et de l'évolution de deux styles musicaux afro-américains traditionnels : le gospel religieux et le rhythm and blues... Dans les années 70, la soul vit son âge d'or et nombre de titres deviennent des classiques, avant de décliner au profit du Funk et du Disco. Elle revivra par la suite en étant samplée par les premiers MC et DJ, et continue à inspirer de nombreux artistes...

Repères

LA STAX (1958-1975)

Créé à Memphis en 1958 (d'abord sous le nom de Satellite records) par Jim Stewart et sa sœur Estelle Axton, dans le sillage du succès de l'enfant du pays, Elvis Presley, le label Stax (acronyme forgé sur les noms STewart et AXton) se spécialise dans la country, avant de se lancer sur le marché de la musique noire.

C'est un pari qui s'avère gagnant dès 1960 avec le succès du single *Cause I Love You*, de Rufus et Carla Thomas. Le succès des artistes maison (Otis Redding, Sam & Dave...) va faire de Stax un des labels les plus importantes de la musique soul dans les années soixante. La musique de Stax, par opposition à celle de Chicago ou de Detroit (fief du label Motown), est généralement désignée sous le nom de « Southern soul » ou « Deep soul » (en référence au « Deep South », le Sud profond). Elle est issue du blues et du gospel, mais également influencée par la musique country, très populaire dans le Tennessee des campagnes.

Car Stax se distingue également par sa politique d'intégration raciale (inédite dans le Sud alors ségrégationniste), à l'image du « groupe maison » (il accompagne les enregistrements de la plupart des artistes du label), Booker T and the MGs, qui mêle musiciens noirs et blancs.

Dans les années 70, sous l'impulsion du vice-président de Stax, Al Bell, le label ira plus loin pour accompagner le mouvement de « fierté noire » qui agite alors les États-Unis : il signe des artistes de plus en plus politisés, soutient le cinéma blaxploitation (dont un artiste maison, Isaac Hayes, signe la bande originale du film le plus marquant, *Shaft*) et organise en 1972 le festival Wattstax, concert géant donné dans le quartier noir de Watts à Los Angeles (théâtre de graves émeutes en 1965), entrecoupé de discours du pasteur Jesse Jackson, figure du combat pour les droits civiques. Cet évènement, parfois qualifié de « Woodstock noir », marque l'apogée de Stax mais aussi le début de son déclin. Dans le collimateur du fisc américain, qui le soupçonne de financer en sous-main des organisations radicales, le label est lâché par son distributeur, la major CBS, et dépose son bilan en 1975, clôturant une des plus belles pages de la musique afro-américaine.

> Pour en savoir plus, voir le site du Stax Museum of American Soul Music : <https://staxmuseum.com>

LA STAX ACADEMY

Fondée en 2000, la Stax Music Academy (SMA) est un institut de musique situé juste à côté du bâtiment du légendaire label soul des années 60-70, qui accueille aujourd'hui le Stax Museum of American Soul Music. La SMA prolonge l'héritage de la Stax en éduquant les musiciens de demain. Les élèves apprennent l'art de l'écriture et de la composition, afin de créer leur propre musique, mais suivent également des cours de business management pour chaque jeune artiste soit en mesure de négocier et de vivre de son art. L'objectif est de préparer les diplômés à la réussite peu importe leur chemin, que ce soit à l'université ou dans l'industrie musicale.

Depuis sa création, plus de 4000 étudiants sont sortis diplômés de la Stax Music Academy. Depuis 2008, tous les élèves ont été acceptés dans une université. Un grand nombre d'entre eux ont reçu une bourse pour financer leurs études. Les anciens élèves de l'Académie sont désormais enseignant, chanteur, musicien, ou cadres de l'industrie musicale. Les étudiants et ex-étudiants de la Stax Music Academy continuent de contribuer au son de Memphis.

Quelques uns des plus grands succès de la Stax

Le célèbre logo

Discover and enjoy soul music with Soul Kids

Un film de Hugo Sobelman, 2021

La ville de Memphis, Tennessee est un haut-lieu de la culture afro-américaine, et par conséquent de la culture américaine tout court. Le documentaire d'Hugo Sobelman permet de partir à sa découverte, en explorant un lieu emblématique du patrimoine musical de la ville : la Stax Music Academy, émanation de la célèbre maison de disque qui a fait les riches heures de la soul américaine, mais aussi lieu d'accueil et de formation pour la jeunesse déshéritée de la ville. Ce documentaire gorgé de musique (on y entend les plus grands standards de la soul réinterprétés par les jeunes artistes d'aujourd'hui) et d'humanité permettra d'aborder plusieurs notions des programmes du Cycle 4 et de Seconde, en interdisciplinarité avec l'enseignement d'Éducation musicale.

Dans les programmes

Niveau	Objets d'étude	Compétences
Cycle 4	Rencontres avec d'autres cultures Ecole et société	▶ Recherches en ligne ▶ CO, EO, EE
Seconde	Le passé dans le présent, la création et le rapport aux arts	▶ Interaction

Soul Kids

A film by Hugo Sobelman

In Memphis, one of the most damaged cities in America, the Stax Music Academy is seen as a safe harbor.

This musical after-school program was founded on the legacy of the legendary label from the sixties that accompanied the fight for civil rights. It allows passionate teenagers to learn and understand African-American history through the discovery of the greatest soul hits.

An invitation to time-travel musically and a dive into the minds of a new generation.

I/ WELCOME TO MEMPHIS!

A/ Look at the pictures and try to guess how they are connected to the city of Memphis.

B/ Now search for the following information about Memphis online or in books.

1	Where is Memphis in the USA?
2	What is the name of the river near the city?
3	What is the most famous street in the city center?
4	Which music genre is associated with Memphis?
5	What is Stax Records?
6	Who were the Chicachas?
7	What is Graceland?
8	Was there slavery in Memphis?
9	Was there racial segregation in Memphis?
10	What happened at the Lorraine Motel in 1968?
11	What is special with the Hernando De Soto bridge?
12	What is the culinary specialty of Memphis?

II/ ANSWER SOME QUESTIONS ABOUT THE FILM

A/ About soul music

- Did you know soul music before you watched the film? Do you know the names of famous blues singers? Do you know any other films about blues music?
- From what you've heard in the film, what are the characteristics of soul music?
- Why do you think it's called « soul » music?

B/ About the Stax music academy

- Is it a full-time school?
- Is it free?
- Is it just a music school?
- What are the lessons about?
- What do you think is the goal of this school?
- Would you like to go to a school like that? Why?

C/ About racism

- In the film, how is racism explained?
- What is the connexion between Memphis and racism?
- Which solutions are presented to fight racism?
- What is the role of music in the fight against racism?
- Say something striking that you remember from the film (a sentence, an idea, a conversation that inspired you or made you think).

III/ SING THE BLUES !

A/ Listen to the song *Soul Man* by Sam and Dave and fill in the missing lyrics :

Soul Man by Sam and Dave (1967, Stax Records) : https://www.youtube.com/watch?v=S_OX2HwWy-o

Coming to you on a dusty .....
Good loving, I got a truck load
And when you get it, you got .....
So don't ....., 'cause I'm .....
I'm a soul man (x4)
Got what I got the hard way
And I make it ....., each and
.....
So honey, said don't you fret
'Cause you ain't seen ..... yet
I'm a soul man (x4)
I was brought up on a side .....
I learned how to ..... before I could
eat
I was educated at.....
When I start loving, oh I can't stop
I'm a soul man (x4)

B/ Your turn to write and sing the blues!

Let's do the same exercise they do in the Stax Records Academy : alone or in groups, pick a song you like (blues music if possible) and write new lyrics describing your life / dreams / goals to sing along.

Record or film yourselves performing your song and show the video to the class, or perform it live in your class.

Remember the advice of the music teacher in the film : your lyrics should come from the heart and soul!

S'initier à la musique soul avec Soul Kids

Un film de Hugo Sobelman, 2021

Le documentaire *Soul Kids* permet d'explorer toute la richesse d'un style musical à la fois porteur d'un héritage mémorable (la soul music est indissociable de l'histoire des Afro-Américains et particulièrement du Mouvement des Droits Civiques qui a été son exact contemporain) et ancré dans un présent très vivant. En Éducation musicale au Collège, il permettra notamment d'aborder avec les élèves plusieurs questions notamment liées à l'interprétation, qui pourront s'insérer dans un projet interdisciplinaire avec l'enseignement d'anglais.

Dans les programmes

Niveau	Compétences attendues en fin de cycle
Cycle 4	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création ▶ Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de références musicales et artistiques diversifiées ▶ Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d'interprétation ou de diffusion ▶ Présenter et justifier des choix d'interprétation et de création, justifier un avis sur une œuvre et défendre un point de vue en argumentant

Soul Kids

Un film de Hugo Sobelman

À Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d'oasis. Fondée sur l'héritage du label légendaire des années soixante qui accompagna la lutte pour les droits civiques, cette école de musique, extrascolaire et gratuite, permet à des adolescents passionnés d'apprendre et de comprendre l'Histoire noire américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la soul. Un voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée d'une nouvelle génération.

I/ LA MUSIQUE SOUL DANS SON CONTEXTE

1/ L'histoire de la musique soul

La musique Soul est apparue dans les années 1960 aux États-Unis. Née de l'hybridation entre le Gospel et le Rhythm & Blues, la Soul est par son essence un métissage. En juin 1958, le mot Soul apparaît dans la chanson *Soul Brothers*, morceau phare du premier album de Ray Charles. Ce courant musical est en perpétuelle évolution dès le début. Cette musique est incontestablement liée au mouvement des droits civiques car, dans les années 1960, les tensions atteignent des points critiques. Les artistes afro-américains écrivent des paroles engagées, parfois symboliques, souvent porteuses de messages politiques. Cet engagement nécessite une expressivité capable de le souligner. Dans les années 1970, les titres deviennent des classiques et la Soul décline au profit du Funk et de la Disco. Vers 1978, la Soul revit en étant samplée par les premiers MC (« Maîtres de cérémonie ») et DJ (disc-jockey).

T	S	W	B	B	J	Y	U	I	R	T
E	F	P	V	C	W	V	N	Y	E	R
F	O	A	Q	H	C	B	Y	S	D	P
R	G	G	V	A	J	U	Q	O	D	T
A	W	D	K	R	U	R	N	P	I	P
N	S	F	I	L	T	K	L	X	N	H
K	V	W	N	E	P	E	F	B	G	A
L	U	H	G	S	G	R	D	E	E	Y
I	C	L	A	Y	F	L	O	Y	D	E
N	H	B	R	O	W	N	R	W	X	S
T	W	Q	J	W	K	Y	Z	T	I	O

Trouve parmi les mots mêlés les noms de neuf grandes personnalités de la soul américaines.

JAMES B .....

SOLOMON B .....

RAY C .....

JUDY C .....

EDDIE F .....

ARETHA F .....

ISAAC H .....

ALBERT K .....

OTIS R .....

2/ Memphis, la ville de la soul

La Stax Academy, dont il est question dans le film, se situe à Memphis, dans l'état du Tennessee. Memphis est considérée comme « le berceau du blues ». C'est aussi une ville qui a été marquée par la ségrégation, et où subsistent de fortes inégalités socio-économiques.

a/ Sur la carte des États-Unis, trouve et colorie l'État du Tennessee.

b/ Sur la carte du Tennessee, repère et entoure la ville de Memphis.

ÉTATS-UNIS

TENNESSEE

c/ Déchiffre le code pour trouver trois personnalités liées à Memphis.

A	B	E	G	H	I	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	Y
¥	Ω	Δ	§	**	∂	□	&	⊕	◇	●	∞	○	▲	‡	■	∅

Célèbre bluesman américain, j'ai fondé le label « Blues Boys Kingdom ».

Ω	.	Ω	.	□	∂	◇	§

J'ai été assassiné à Memphis le 4 avril 1968.

⊕	¥	∞	▲	∂	◇	&	‡	▲	**	Δ	∞	□	∂	◇	§

Star du Rock'n Roll, j'ai grandi et je suis mort à Memphis.

Δ	&	■	∂	○	●	∞	Δ	○	&	Δ	∅

3/ La Stax

Créée sous le nom de Satellite Records, la Stax était, dans les années 1960, une des maisons de production les plus importantes de la musique soul. « Stax » est la contraction de Stewart (Jim) et Axton (Estelle), son fondateur et sa fondatrice, à Memphis, en 1958. La Motown, à Détroit, fut sa principale concurrente jusqu'à la fermeture de la Stax en 1975. Achetée par Fantasy Records puis Concord Records, le label Stax a été réactivé en 2004 pour produire de la musique Rn'B et de la soul contemporaine.

La Stax Academy est née avant même la réouverture du label : dès l'été 2000, alors que le bâtiment qui allait l'abriter et le Musée Stax étaient en construction, l'école de musique a débuté sa programmation dans une école primaire voisine. Le bâtiment a été inauguré deux ans plus tard, le 24 juillet 2002, avant même l'ouverture du Musée Stax, ouvert en mai 2003.

Plus classique que la Motown et bien qu'elle ait été fondée par des Blancs, la Stax revendique particulièrement ses racines noires et met en avant la musique populaire afro-américaine, en insistant sur le rôle primordial de la voix, des cris et des chants de travail.

Techniquement parlant, la soul prônée par la Stax est une musique accessible par une instrumentation artisanale et épurée et la mise en avant de la voix. L'école n'attend pas de ses élèves qu'ils deviennent des artistes sophistiqués, mais qu'ils apprennent à se servir de leurs voix pour exprimer haut et fort leurs opinions et leurs émotions.

II/ LES RESSORTS MUSICAUX POUR L'EXPRESSIVITÉ

Revois chacun des extraits et réponds aux questions.

1/ L'importance de comprendre ce que l'on chante

(extrait : <https://vimeo.com/637805855> / code : soulkids2021)

Texte de la chanson interprétée par Christina Childress

It's a long walk to D.C.
But I've got my walking shoes

I can't take a plane, pass a train
Because my money ain't that long
America, we believe (we believe)
Oh! – that you love us still (love us still)
So people I'm gonna be under (yeah)
To wipe away my tears

I'll tell ya, ooh yeah
It's a long walk to D.C.
But I'm on my way, ooh, yes, I am
It's a long walk to D.C.
But I know I'll make it some day

Traduction

La marche est longue jusqu'à Washington
Mais je porte des chaussures de marche

Je ne peux prendre ni l'avion, ni le train,
Parce que je n'ai pas assez d'argent
Amérique, nous croyons,
Oh ! – que tu nous aimes encore
Alors sachez que je vais devoir
Essuyer mes larmes

Laisse-moi te dire...
La marche est longue jusqu'à Washington
Mais je suis en route, ooh oui
La marche est longue jusqu'à Washington
Mais je sais qu'un jour j'y arriverai

a/ Selon toi, dans quel état d'esprit se trouve le personnage de la chanson ? Quelles émotions semble-t-il/elle ressentir ?

b/ L'étudiante Christina Childress interprète la chanson à deux reprises. Quelle(s) différence(s) perçois-tu entre sa première (**plan A**) et sa deuxième interprétation (**plan B**), après avoir écouté les conseils de l'enseignant ?

c/ Pourquoi est-il important de comprendre ce que l'on chante ?

2/ Quand la soul guérit les âmes blessées

Tout au long du film, les élèves de la Stax racontent leurs parcours.

a/ Quel effet la musique soul procure-t-elle aux étudiantes et étudiants ?

b/ Qu'osent-elles/ils faire en chantant qu'elles/ils n'osent pas faire par ailleurs ?

Vidéo du journaliste Stéphane C. Jonathan : <https://www.youtube.com/watch?v=7FH0gRiZg3g>

3/ L'expression par le corps

Lorsque les élèves chantent, ils sont toujours en mouvement. À la Stax, ils s'entraînent même à trouver les mouvements appropriés.

a/ À ton avis, qu'apportent les mouvements du corps aux chanteurs et aux chanteuses ?

b/ Regarde cette captation de leur premier concert en France, au Cahors Blues Festival, en 2017, et imite leurs mouvements. N'hésite pas à fredonner ou à chanter en même temps.

4/ Deux chanteuses, deux expressivités

(extrait : <https://vimeo.com/637797633> / code : soulkids2021)

a/ Décris les expressions respectives de chacune des deux adolescentes tandis qu'elles chantent ensemble (à gauche : Nykyia Galloway et à droite : Christina Childress).

b/ Imagine ce que chacune des chanteuses pense en chantant.

III/ L'IMPROVISATION ET L'ORNEMENTATION

1/ Les ornements

Les ornements sont des notes supplémentaires à la mélodie qui servent à l'orner, à l'embellir. L'interprète les utilise pour donner de l'intensité émotionnelle à la mélodie en plus du caractère, du phrasé et de l'intensité.

- Faire vibrer la note à la fin (vibrato)
  - Ajouter des notes conjointes (appoggiature, notes de passage, port de voix)
  - Revenir plusieurs fois sur la même note en alternant avec une note conjointe (trille)
  - Changer de registre (passer du grave à l'aigu et inversement)
- L'ornement doit être adapté au texte pour souligner son intensité.

L'enseignant, Kortland Whalum, explique à son élève, Catherine Ealy, que chacun peut « briller » par une note qui démarque l'interprète : la *money note*. Cet ornement improvisé fait partie de la performance en direct. Cela peut être un vibrato, une note particulièrement claire ou encore un saut d'intervalle inattendu et correspond à un point culminant de la chanson.

→ Écoute l'extrait du morceau *I've fallen in love (with you)* (Carla Thomas, 1969) et repère les *money notes* de Catherine Ealy. Place pour chacune d'elles le signe \$ dans les paroles retranscrites ci-dessous. Lien : <https://vimeo.com/638452137> (mot de passe : soulkids2021)

Texte de la chanson interprétée par Catherine Ealy

I've fallen in love with you
Tell what else was there to do
When feeling lips like yours
And looking into eyes like yours
Oh, I might as well face it
Cause it's true
I've fallen in love with you
You just got to feel the same way too
When you embraced me last night
Lord knows it was pure delight
Oh, my pleading heart wants you
My empty arms need you
Don't go
Please stay
And never try to send me away

Traduction

Je suis tombé/e amoureux/se de toi
Que peut-on faire d'autre
Quand on sent des lèvres comme les tiennes
Et qu'on voit des yeux comme les tiens
Il faudra bien que je m'y fasse
Parce que c'est vrai
Je suis tombé/e amoureux/se de toi
Tu as ressenti la même chose que moi
Quand tu m'as étreinte la nuit dernière
Dieu sait que c'était un pur délice
Oh, mon cœur implorant te veut
Mes bras vides ont besoin de toi
Ne pars pas
Je t'en prie, reste
Et ne t'avise jamais de me rejeter

2/ La monodie et la polyphonie

La monodie se caractérise par le jeu d'une seule ligne mélodique. A l'inverse la polyphonie se distingue par plusieurs lignes mélodiques différentes qui se superposent.

Dans cette vidéo, le professeur de musique Ron Lepine explique la différence entre monodie et polyphonie.

<https://www.youtube.com/watch?v=OB1-ButThOs>

À son tour, **la polyphonie** se décline sous différentes formes : le bourdon, le mouvement parallèle, l'ostinato et le canon.

Le mouvement parallèle : ligne mélodique semblable à la mélodie principale mais jouée à un intervalle plus haut ou bien plus bas.

L'ostinato : se distingue du mouvement parallèle car la ligne mélodique qui le compose est totalement différente de la ligne mélodique principale.

Le bourdon : note tenue qui accompagne la ligne mélodique.

Le canon : deux lignes mélodiques identiques chantées en décalé.

Dans cette vidéo, le professeur de musique M. Lacourt explique les différentes formes de polyphonie.

L'accompagnement

Partie instrumentalisée d'un morceau qui vise à mettre en valeur la mélodie chantée.

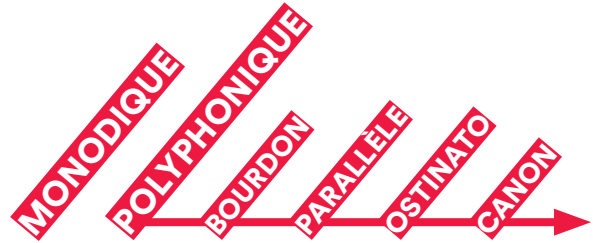
<https://www.youtube.com/watch?v=C09jEVKSy3M>

Ré-écoute les extraits listés dans le tableau ci-dessous.

Pour chacun d'entre eux, coche si la mélodie est monodique, polyphonique ou les deux.

Dans le cas d'une mélodie polyphonique donne la ou les formes de polyphonies pratiquées : bourdon, mouvement parallèle, *ostinato* et canon.

<p>1 B-A-B-Y composée par Isaac Hayes and David Porter (1966) interprétée dans le film par Skylar Scurlock https://vimeo.com/638113275</p>						
<p>2 Bed Of Roses composée par Bettye Crutcher et Steve Cropper (1968) interprétée par Ryah Trahan https://vimeo.com/638114726</p>						
<p>3 Long Walk To D.C. composée par Homer Banks et Marvell Thomas (1968) interprétée dans le film par Christina Childress https://vimeo.com/638116938</p>						
<p>4 Knock On Wood composée par Steve Cropper et Eddie Floyd (1966) interprétée dans le film par Michai Mosby et Nykyia Galloway https://vimeo.com/638119597</p>						
<p>5 I'm Not The Only One composée par Sam Smith et Jimmy Napier (2014) interprétée dans le film par Christina Childress et Nykyia Galloway https://vimeo.com/638120482</p>						
<p>6 Remove These Clouds composée par Bettye Crutcher et Booker T. Jones (1968) interprétée dans le film par Chantalia Wray et Asiya Buchanan https://vimeo.com/638122094</p>						
<p>7 I'm Just The Kind Of Fool composée par Eddie Floyd (1968) interprétée dans le film par Trevor Keys https://vimeo.com/638123129</p>						
<p>8 Soul Man composée par Sam & Dave (1967) interprétée dans le film par De'aree Harris https://vimeo.com/638451119</p>						
<p>9 I've Fallen In Love (with you) composée par Carla Thomas en (1969) interprétée dans le film par Catherine Ealy https://vimeo.com/638452137</p>						
<p>10 When Something Is Wrong With My Baby composée par Isaac Hayes et David Porter (1967) interprétée dans le film par Johnathon Lee et Trevor Keys https://vimeo.com/638453866</p>						
<p>11 (Sittin' On) The Dock Of The Bay composée par Otis Redding et Steve Cropper (1968) interprétée par N. Galloway, T. Keys, C. Childress et J. Lee https://vimeo.com/638458869</p>						

Code pour accéder aux extraits : **soulkids2021**

IV/ LE RÔLE DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ

Chandra Williams, artiste et directrice du Crossroads Cultural Art Center à Clarksdale, Mississippi, propose aux étudiants de réfléchir au rôle d'un artiste et comment un artiste peut changer les choses en transmettant ses idées par le biais de la musique.

Devant les élèves de la Stax, elle déclame un texte de sa composition.

Je suis la nouvelle Harriet Tubman
Je suis venue libérer les garces et les voyous
Le temps est venu de dépasser ces images
Nous sommes les nouvelles Harriet Tubman
Nous sommes venues libérer les garces et les voyous
Nous sommes venues libérer nos enfants
D'une identité colportée par les médias
Au bénéfice d'un groupe d'individus
Ceux qui nous supervisent dans l'ombre
Et ceci est notre déclaration d'émancipation
Passe le mot dans toute la nation
Quand tu entendras ce chant, va prendre l'air
Pas une semaine, prends une génération entière
Prends un siècle car nous sommes enfin libres
D'être qui nous souhaitons devenir
Ça ne tient pas à moi
Ni le Nord ni le Sud ne m'emploie
Ni les mots qui sortent de moi
Je suis envoyée par l'univers pour délivrer ces vers
Pour nous aider à lever cette malédiction
Mesdames et Messieurs, filles et garçons
On a fabriqué une image de vous
Ne la croyez pas
Ne l'incarnez pas
Ce que vous êtes vraiment, le monde en a besoin
J'espère que quiconque entendra, l'écouterà

Harriet Tubman

Née entre 1820 et 1825 et morte le 10 mars 1913 à Auburn, était une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et féministe.

Source : [Wikipedia](#)

- 1/** Qu'attend Chandra Williams des élèves de la Stax ?
- 2/** Comment réagissent-ils ?
- 3/** Selon toi, qu'apporte ce texte, écrit par Chandra Williams en tant qu'artiste, aux élèves de la Stax ?
- 4/** Et toi, as-tu déjà vécu ou assisté à une situation raciste ? Raconte ou écrit librement cette histoire. Elle pourrait servir de base pour une composition...

V/ COMPOSE COMME UN ÉLÈVE DE LA STAX

Il n'existe pas de méthode universelle pour composer une chanson. Le film *Soul Kids* montre deux approches différentes.

1/ La méthode de Kortland Whalum

Le chanteur Kortland Whalum, enseignant à la Stax Academy, donne des conseils aux élèves pour composer et interpréter une chanson.

Les conseils de Kortland Whalum

« Vous n'avez qu'à écrire à propos de votre expérience à l'école. Si c'était nul, écrivez pourquoi ! Voyez ce qui vient ! Posez un rythme. Une chanson, c'est juste un poème chanté. Vous comprenez ? Tenez un journal. Résumez-le et faites-en votre refrain. Choisissez un rythme et lancez-vous. [...] Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin juste ici. Profitez-en ! »

Tente l'expérience !

- a/** Écris un texte au sujet de l'école OU prends ton journal intime et résume-le.
- b/** Teste différents rythmes et choisis-en un.
- c/** Déclame ton texte en suivant le rythme.

2/ La méthode collective

La dernière partie de *Soul Kids* nous montre comment la Stax engage les étudiants dans un processus de création de chanson.

Étape 1 : Choisir un thème grâce à l'intelligence collective

Après un *brainstorming*, vous devez avoir défini le thème et compilé quelques phrases percutantes.

Étape 2 : Trouver un accompagnement

Utilisez un logiciel d'enregistrement et de création musicale (de type « Garage Band ») et choisissez un style ou une instrumentation de votre choix.

Étape 3 : Construire une mélodie

Imprégnez-vous de l'accompagnement choisi et lancez-vous dans l'improvisation. Osez faire des propositions, même si certaines ne seront pas retenues. Petit à petit, la mélodie et la structure du morceau se dessinent.

Étape 4 : Arranger le morceau

C'est le moment de définir les chœurs, les parties monodiques et polyphoniques, leurs formes.

Organiser une séance scolaire

Pour organiser une séance de cinéma pour vos classes dans la salle de cinéma de votre choix, connectez-vous à Zérodeconduite et remplissez un formulaire de demande de séance.

www.zerodeconduite.net/seances-scolaires

Crédits du dossier

Dossier rédigé par Aurélie Duchaussoy, Guillaume Ollivier et Anaïs Clerc-Bedouet, avec la collaboration de Karine Marchal, Jérôme Thiebaut et Fernando Segui et le soutien de l'APEMU (Association des Professeurs d'Éducation musicale) pour Zérodeconduite.net © 2021.

Crédits photos du film : © GOGOGO Films & Srab Films

**POUR RETROUVER
LE CORRIGÉ
DES ACTIVITÉS
CONNECTEZ-VOUS AU SITE :
www.zerodeconduite.net
ACCÈS GRATUIT RÉSERVÉ
AUX ENSEIGNANTS**