

Le Retour de Soundiata

24 Juin 2020

Auteur: Lisa Feder

Durée: 90 minutes

Format: Documentaire

Version Français

Synopsis du Film

Mory Kanté, musicien ouest-africain de renommée mondiale, joueur de kora et griot, avait une dernière envie: de retrouver le Rail Band d'origine (Orchestre du Buffet-Hôtel de la Gare de Bamako), le groupe qui l'a propulsé dans la gloire dans les années 1970.

L'objectif de Mory pour cette réunion était de terminer l'épopée de Soundiata Keita, une histoire qu'il a commencée en 1975, qui forme le système de croyance du grand peuple mandingue.

Dans ce film, les anciens qui ont joué avec Mory Kanté: Salif Keita, Cheick Tidiane Seck, Habib Koité, Djelimady Tounkara, ainsi qu'une génération jeune et dynamique de griots devenus musiciens pop aujourd'hui, comme Sidiki Diabaté et Black M, vont réaliser le dernier souhait de Mory: de raconter la fin de l'histoire de Soundiata. En utilisant une interview avec Mory en 2019 comme base, les musiciens et les griots jeunes et vieux raconteront et éventuellement chanter le retour de Soundiata à un moment où les Mandingues commencent à perdre confiance en leur culture. C'est une histoire édifiante qui s'applique à la situation actuelle entre les relations musulmanes / non musulmanes, Black Lives Matter, le changement climatique mondial, entre autres problèmes planétaires.

Les aînés de ce film étaient membres du Rail Band, les Ambassadors et Bembeya Jazz, trois groupes qui ont contribué à créer les identités nationales post-coloniales en Afrique de l'Ouest. Ils ont servi de pont entre la musique traditionnelle griot et le groupe de danse moderne, et il a servi de trampoline pour les artistes les plus populaires de l'Afrique de l'Ouest, notamment Mory Kanté et Salif Keita. Dans la Partie I, les membres du groupe qui vivent encore réfléchiront à la façon dont Mory, avec Yéké Yéké, et les autres ont lancé la musique mandingue sur la scène des musiques du monde, et ce qu'ils continuent de combler le fossé entre passé et présent, traditionnel et moderne.

Dans la Partie II, les jeunes, des griots de 20 à 40 ans, partageront leur point de vue sur le passé et le présent. Nous suivrons ces jeunes dans leurs carrières musicales actuelles, nous les interrogerons sur la légende de Soundiata, et nous les verrons alors que chacun développe ses idées pour une chanson ancrée dans ses valeurs culturelles, mais applicable

à l'état actuel du monde. Il existe un parallèle entre l'exil de Soundiata et son retour et les jeunes musiciens griot en exil en Europe et leur retour à leurs racines.

L'antagonisme dans le film tourne autour des tensions au sein de la plus jeune génération de griots, dont beaucoup perdent leurs croyances dans les coutumes sociales séculaires, et se lancent dans des carrières de gloire et d'argent dans l'arène musicale mondiale, et les anciens qui ont été élevés dans un temps d'apprentissage et de respect. Ce film, en partie, vise à restaurer la foi et la croyance dans le système de valeurs mandingues en demandant aux jeunes de raconter leur histoire d'une manière moderne qui peut servir la réalité mondiale actuelle.

Le film va revaloriser la culture Mandingue au même temps tout en encourageant sa modernisation pour un public mondial. Ce film aura une valeur historique, éducative, aussi bien que culturelle et morale lors que la culture Mandingue continue à s'évanouir mondialement à travers de leur musique.

Justification de fond

Dans la société occidentale, nous avons également notre système de croyances autour de la naissance des droits de l'homme et de la formation de républiques libres. Aux États-Unis, la Constitution de 1792 établit des droits inaliénables. En France, la Révolution de 1789 établit la première République française du peuple. Nous défendons ces droits avec véhémence encore aujourd'hui, et pourtant ils sont en cause. Ces idées sont nées dans le siècle des Lumières qui ont propagé des idées de tolérance, de fraternité et de gouvernement constitutionnel aux XVIIe et XIXe siècles.

Pour le peuple mandingue, ce moment de raison et de respect des droits de l'homme s'est produit en 1235 lorsque Soundiata est revenue d'exil et a vaincu le méchant souverain Sosso, Soumaoro Kanté en formant une coalition de petits royaumes dans une bataille connue sous le nom de Bataille de Krina (1235). Avec l'aide et les conseils de ses griots, Soundiata et les autres chefs du Mali ont élaboré la Charte de Kouroukan Fouga, une constitution qui établit les codes de conduite entre les diverses tribus et peuples vivant sous la domination malienne. La charte renforce les relations de respect et apaise les tensions entre les familles belligérantes. C'est le rôle des griots de rappeler et d'encourager les gens à vivre selon ces principes, et de rassembler les gens à travers les clivages idéologiques et politiques. Mory Kanté parle de l'importance des griots depuis 1235 dans notre teaser, une prémonition de l'histoire qu'il devait raconter avec le Rail Band.

Question sous-jacente: que pouvons-nous apprendre des griots sur la résolution des problèmes mondiaux aujourd'hui?

Style

Le point d'entrée est de près, personnel, et intime. Nous entrons dans la vie privée des musiciens guidée par Lisa Feder, une anthropologue et confidente. On s'assoit dans leurs maisons, on voit l'heure de prière, l'heure de manger, l'heure de regarder les matches de football, et nous assistons leur fêtes privées. Nous voyons leur côté de pauvreté et leur difficultés ainsi que leur dignité et leur beauté.

Ce film expose un contraste entre la vie urbaine de Paris aussi bien que les pans colorés caractéristiques de la culture ouest-africaine. C'est moderne: Les clubs et scènes musicales à Paris, c'est le métro et le RER, sont les appartements style africain en France. Les rues, les taxis, la technologie haut gamme. Par contre en Afrique c'est chaleureux, personnelle, coloré, c'est la terre: il y a les chemins de terre de l'Afrique vieilles robes en lambeaux des vêtements des anciens. Le vestimentaire tape-à-l'oeil, il a des chaussures polies de la dernière mode et des femmes vêtues de tuniques colorées. Puis il y a les anciens instruments, le balafon en bois avec des gourdes, la kora, une harpe à cordes faite dealebasse et de peau de vache, le ngoni, et la guitare, un instrument de transition.

Quatre genres de filmage:

- Entretiens entre Lisa Feder (anthropologue américaine et auteur) et les musiciens individuellement, up-close-and-personal dans leurs maisons. 25%
- Rencontres entre les musiciens, ils parlent, ils jouent style acoustique. 25%
- Repetitions. Le studio, et à la fin, un concert à Paris. 20%
- Rencontres dans des villages africains. 20%
- Voyages au tour de Paris, on suit les musiciens dans le métro, le RER, comme ils se déplacent pour la musique. / Voyages en Afrique, de la ville à la campagne. Les scènes dans la rue, de la voiture. 10%

Séquence de film:

Début: entretien avec Mory Kanté.

Partie I: Les aînés: entrevues et retraçant l'histoire de 1960 à nos jours.

Paris, New York, Bamako. Des membres du Rail Band, des Ambassadeurs, du Bembeya Jazz pour parler de Mory Kanté, pour parler des transitions qu'ils ont chacun faites du traditionnel au moderne.

Où est passée la musique (griot) Manding au cours des 50 dernières années? Le rôle des griots? Interview de Mory Kanté? La paix que les Mandingues savent faire, existe-t-elle toujours? Pourquoi ou pourquoi pas? Peut-il être relancé? Comment les jeunes interprètent-ils ou non leur culture traditionnelle à travers la musique aujourd'hui? Quel message donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui? Donnez-leur un défi: écrire une chanson moderne en utilisant des valeurs traditionnelles.

Avec:

Mory Kanté

Djelimady Tounkara

Cheick Tidiane Seck

Salif Keita

Habib Koite

Toumani Diabaté, peut-être.

D'autres moins connus. Joueurs de Balafon, joueurs de kora. Caméées avec Famoro Dioubate, Gbessa Sekou Dioubate, Djekoria Mory Kanté. Des aperçus des relations de respect toujours existantes mais mourantes.

Partie II: Les jeunes: entretiens et retracer des vies à Paris. Comment Griots se modernise-t-il? Restent-ils Griots? (Rappelons qu'en Europe nous avons aussi une sorte de Griot qui n'existe plus).

1. Nous les interrogerons sur Mory Kanté et sa carrière de musicien traditionnel à pop. Qui d'autre les a inspirés?
2. Nous allons leur poser des questions sur le Retour de Soundiata tel que Mory a commencé à le raconter, et leur demander de compléter l'histoire. Par exemple: Qu'est-ce que cela signifie que la «Charte était un signe de paix?» Comment les griots maintiennent-ils ce qui est «raisonnable par-dessus tous les autres?» Qu'est-ce que Soundiata a pleuré pour ses griots? Quel était le rôle du griot à l'époque, et quel est-il maintenant?
3. Nous allons leur poser des questions sur la réalité actuelle de la société des griot mandingues. Cette tradition se transmet-elle toujours de génération en génération? Comment ont-ils appris la musique? Qui les a inspirés, africains et autres? (Santana, Stevie Wonder et d'autres seront mentionnés). Que voient-ils dans le présent et l'avenir?
4. Nous les suivrons dans leur carrière musicale actuelle, verrons où ils jouent, quel genre de musique ils font, comment cela est lié à leur tradition et comment elle est transformée par des sons globaux comme le jazz, le hip-hop, reggae.

(Lisa Feder a une clé audio et vidéo de cela sur son iphone)

Avec:

- Sidiki Diabate,
- Black M.
- MHD?
- Autres: Mohamed Champion Kouyate, Gbessa Sekou Diabate, Djekoria Mory Kante, Famoro Dioubaté, Kanazoé Diabate.

* Les aînés auront demandé si les jeunes seraient intéressés / désireux d'écrire une chanson, dans leur style, qui s'inspire des valeurs des griots traditionnels, mais qui concerne le monde d'aujourd'hui. Nous donnons aux jeunes quelques mois pour ce faire, y compris un voyage dans le pays d'origine. Nous vérifions leurs progrès.

Partie III: La tournée africaine: Cheick Tidiane Seck est notre guide.

Nous effectuons une mission de reconnaissance en Guinée et au Mali avec quelques-uns des musiciens les plus jeunes et les plus âgés (Rail Band, Ambassadeurs, membres de Bembeya Jazz) pour chercher l'histoire du rôle des griots dans les droits de l'homme et le rétablissement de la paix dans la culture mandingue.

*(Cheick a déjà fait ce voyage en juillet 2019. Il a les images sur son iphone.)

Nous allons au village de Mory Kanté et à Kouroukan Fouga, possiblement a Niagassola, le site UNESCO du premier balafon. Nous rendons visite aux anciens et écoutons leurs histoires de valeurs et de pacification. Nous voyons Balafon et Kora dans les villages.

(Ce voyage devrait en quelque sorte toucher les jeunes, et nous montrons leur réaction aux moments clés. Ca peut se faire en vrai ou dans des videos.)

Partie IV: Reunion et Concert

Une réunion de petits et grands à Bamako ou à Paris.

Wati B, studio de production musicale et Cheick Tidiane Seck organiseront un album de compilation en studio à Bamako ou à Paris. Nous allons le filmer.

Chaque année, il y a un événement Mali Nights à Paris à l'Accord Hotel Arena avec la production musicale Wati B et Cheick Tidiane Seck en tant qu'organisateur. En 2021, Mali Nights présentera le projet jeunesse parrainé par cette production cinématographique.

Alternativement, nous pouvons avoir ce concert à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, ou au Châtelet Les Halles. Des choses similaires ont été faites en 2015 et en 2018. En raison du Coronavirus, ce concert pourrait également être transmis sur les réseaux sociaux.

Auteur

Lisa Feder a un doctorat en anthropologie culturelle avec une expertise en *djeliya* (griotisme). Sa passion est de rassembler les gens à travers les frontières culturelles, ethniques et religieuses d'apprendre les uns des autres à travers de la musique. Elle suit *djeliya* depuis quinze ans, attirée par la musique et la philosophie qui contiennent la clé de

cette idée de rassembler les gens. Elle joue le balafon, et elle fait partie de la vie quotidienne de plusieurs griots à Paris et à New York. Lisa a conduit recherche quatre fois en Afrique de l'Ouest. Elle vit actuellement à Paris, France, où elle continue de obtenir des visas pour les amis et la famille de la Guinée pour traverser les frontières internationales afin de maintenir la forte connexion transnationale de *djeliya*. Elle a marqué la vie de Famoro à travers une dissertation (2007), un livre à venir (2020), des clips vidéo et des entretiens au fil des ans.

Contact lisa@lisafeder.com www.lisafeder.com
+33.6.50.57.66.27

