

« LINDANDA EN PARTITION »

« La guitare dans la rumba congolaise »

« Lindanda en partition » est un travail scientifique visant à transcrire des partitions de guitare issus de morceaux de rumba congolaise et de les rendre accessibles de façon numérique mais également via un support papier. Ceci permettra aux jeunes générations de s'approprier ce répertoire, trop souvent non écrit, qui fait partie intégrante de la culture, du patrimoine immatériel congolais, et mieux de le rendre accessible au plus grand nombre.

Je suis Pytshens Kambilo, guitariste de profession d'origine congolaise. J'ai grandi dans la capitale de la rumba congolaise, entouré de bars, terrasses (nganda) où la musique se joue du matin au soir et j'ai appris la guitare en autodidacte en l'absence de partitions. L'expérience m'a montré qu'avoir des partitions est indispensable car l'oreille n'est pas suffisante pour saisir tous les détails et subtilités en présence de plusieurs guitares et ne pas jouer deux guitares en une.

Note d'intention

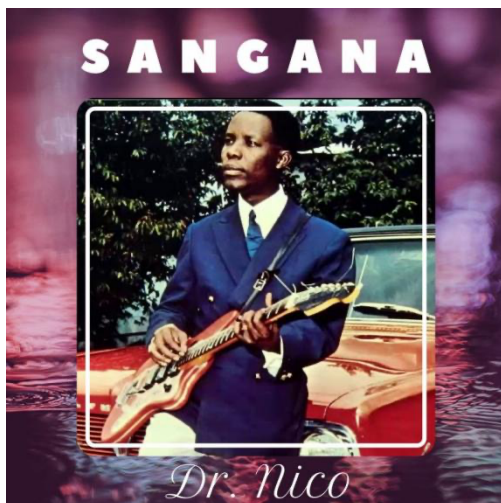
La musique est un élément très important de la culture congolaise, la rumba congolaise est ainsi un élément central dans le patrimoine culturel congolais, et plus généralement dans l'histoire générale du Congo. Il est un genre majeur de la musique africaine qui entend davantage accroître son rayonnement. Une campagne officielle a d'ailleurs récemment permis d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Pour autant, cette musique n'a pas véritablement été étudiée et codifiée sur le plan de l'analyse musicale. A quelques exceptions près, il n'existe pas de partitions pour qui permettait d'analyser ou d'interpréter le répertoire musical congolais, tout se fait à l'oreille, par la transmission orale et la pratique instrumentale. Ce constat s'est imposé à moi lors du festival Lindanda - festival international de guitare organisé à Kinshasa et Lubumbashi (République Démocratique du Congo - RDC) : les professeurs de guitare ne disposaient pas de partitions pour mener les ateliers avec des jeunes. Cet événement n'a toutefois été que l'élément déclencheur pour me décider à lancer ce projet qui avait doucement germé dans ma tête au fil du temps.

« Lindanda en partition » vise ainsi à répertorier et retranscrire en partitions le jeu des guitares dans nombre des morceaux cultes de la rumba congolaise afin de garder une trace de ce répertoire et de faciliter sa diffusion et son apprentissage. Bien qu'instrument central de cette musique, la guitare et ses artistes, sauf quelques uns bien connus, passent généralement au second plan derrière les paroles et le chant. Ce projet se veut donc aussi une forme d'hommage aux grands guitaristes et à leur savoir-faire en les présentant et en rendant accessibles leurs styles pour les faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes générations congolaises et plus largement à tous les musiciens et mélomanes à travers le monde.

Ce projet relève d'un véritable travail scientifique. Pour constituer ce répertoire, il est nécessaire de mener des recherches afin de trouver des enregistrements audios et vidéos (difficiles à trouver pour des titres anciens) d'où des contacts avec l'institut national des arts (INA) de RDC par exemple. Des rencontres sont organisées avec les guitaristes, qu'ils soient compositeurs ou interprètes, afin de les filmer en train de jouer pour comprendre leur doigté, leur technique. Dans une optique similaire, un travail est également mené avec des orchestres ou groupes de l'ancienne génération, tels que l'orchestre «The Best» du Pullman hôtel de Kinshasa, qui ont l'habitude d'interpréter les morceaux les plus anciens du répertoire de rumba congolais. Enfin, pour chaque morceau, il y a le travail complexe d'audition et de transcription en partitions qui exige une ouïe très fine et une concentration importante. En effet, une des particularités de la rumba est complémentarité, mieux la superposition des sons venant de deux à quatre guitares sur un même titre qui implique une dissection pour en ressortir avec exactitude les phrases jouées par chaque guitariste.

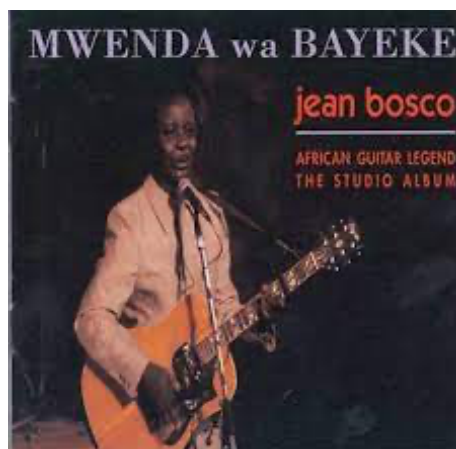
« Lindanda en partition » couvrirait globalement une période allant du début des années 60 à la fin des années 80. Une dizaine de guitaristes seraient représentés au travers d'une quarantaine - cinquantaîne de partitions. Le choix des titres se fait en fonction des tubes de l'époque mais aussi des titres qui ont marqué ma jeunesse.

Dr Nico Kansanda

Franco Luambo Makiadi

Jean Bosco Mwenda wa Bayeke

Ce projet se doit de commencer avec trois artistes qui sont à la genèse de l'histoire de la rumba congolaise et ont donné naissance à Trois grands styles, Dr Nico Kasanda, Franco Luambo Makiadi et Jean Bosco Mwenda wa Bayeke. Dans la continuité, il fera la part belle à la génération Zaïko qui a mélangé ces deux écoles de guitare congolaises pour donner à peu près autant de styles que de guitaristes, on retrouvera ainsi des artistes tels que Pépé Felly (Felix Manuaku Waku), Roxy Tshimpaka ou encore Beniko Popolipo. Et parce que la rumba congolaise n'est pas limitée à Kinshasa, des guitaristes issus des provinces seraient aussi présentés tels que Jean Bosco Mwenda de Lubumbashi.

Ce travail de recherche devrait se concrétiser sous une forme numérique pour le rendre largement accessible ainsi que sous une forme papier pour les amateurs de support physique. Il s'adresse tout d'abord aux guitaristes congolais autodidactes qui, bien que bons musiciens maîtrisant le côté pratique, peuvent être complexés par un manque de connaissance du solfège, la musique qu'ils jouent n'étant pas écrite. En ayant des partitions de guitare de morceaux qu'ils connaissent, ils pourront plus facilement partager leur musique avec d'autres personnes habituées à avoir des écrits. Plus largement ces partitions rendront accessibles la rumba congolaise au monde.

Petits extraits de partition

BOUGIE YA MOTEMA

TRANSCRIPTION PYTSHENS KAMBILO

Guitar by
DR NICO KASANDA

$\text{♩} = 166$

Guit. J.

Guit. élect.

Guit. J.

Gtr. élect.

Guit. J.

Gtr. élect.

The image shows a musical score for the piece 'BOUGIE YA MOTEMA'. It consists of three systems of music. Each system includes a vocal line (Guit. J.) and an electric guitar line (Guit. élect. or Gtr. élect.). The first system starts with a tempo marking of quarter note = 166. The second system begins with a measure number '5'. The third system begins with a measure number '8'. The electric guitar parts include detailed tablature with fret numbers and string indicators (T, A, B). The vocal line is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#).

BONDOWE

TP OK JAZZ

TRANSCRIPTION
PYTSHENS KAMBILLO

Guitar by
Franco Luambo MAKIADI

♩=152

The musical score is divided into three systems, each containing a treble clef staff (labeled 'Guit. J.') and a bass clef staff (labeled 'Guit. j.'). The tempo is marked as 152 bpm. The score is heavily characterized by triplets and sixteenth-note patterns. The first system includes a treble clef staff with a key signature of one flat and a bass clef staff with detailed tablature. The second system continues the melodic and rhythmic development. The third system concludes the piece with a final melodic phrase and a bass line ending on a specific chord.

Biographie de Pytshens Kambilo

Pytshens Kambilo est un guitariste, chanteur, auteur - compositeur -interprète né à Kinshasa au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo) en 1977.

Il a quatre albums solo à son actif :

- ✓ Kobanga Te ! (N'aie pas peur !) en 2007
- ✓ Ndoa (Mariage) en 2008
- ✓ To Loba Vérité (Disons la vérité) en 2010
- ✓ Silikoti (Jeu de corde) en 2014

De sa rencontre avec Gaëlle Cotte naît en 2009 le duo Gatshen's : une guitare, deux voix, deux cultures. Leurs compositions se dirigent naturellement vers la « chanson franco-congolaise ». Ils sortent un album éponyme auto-produit en 2014.

Outre ce duo, Pytshens Kambilo a de nombreuses collaborations à son actif. On peut citer entre autres Jean Goubald dont il a été le guitariste et chef d'orchestre, Gaël Faye avec qui il a partagé deux titres, Sam Tshintu ou Yvon Moupala pour lesquels il a composé, arrangé et interprété un album. Il collabore également avec d'autres univers artistiques, il a en effet fait la création musicale pour des spectacles du chanteur lyrique Serge Kakudji, des danseurs Yves Mwamba ou Faustin Linyekula.

Intéressé par la transmission, il a initié le festival Lindanda, lindanda voulant dire guitare en lingala. Ce festival de musique met au premier plan des instrumentistes, particulièrement des guitaristes, au travers de trois jours de festivités, un concours de guitare et d'ateliers avec des musiciens.

Pytshens Kambilo a reçu plusieurs distinctions :

- ✓ Sélection de la Sacem avec l'album Silikoti en 2014
- ✓ Lauréat du prix UNESCO – Ascheberg 2010
- ✓ Meilleur artiste d'Afrique central Afro pépites show en 2010

- ✓ Finaliste de Talents acoustic TV5 Monde 2011(avec Gatshen's)
- ✓ Lauréat du prix Claude - Maille en 2011 (avec Gatshen's)
- ✓ Prix de la Sacem 2009 de la création (composition originale - avec Gatshen's)

Masanga

TRANSCRIPTION
PYTSHENS KAMBILO

Guitar by
JEAN BOSCO
MWENDA WA BAYEKE

♩ = 135

Guit. ac.

Guit. ac.

5

A. Gtr.

A. Gtr.

9

A. Gtr.

A. Gtr.

13

A. Gtr.

A. Gtr.