

Gnawa

Chantons la liberté

**Mohamed Ali
SRIR**

SOMMAIRE

Introduction	3
Origine et symbolique	4
Le Gnawa postcoloniale : Le phénomène Nass EL Ghiwane	9
Le Gnawa fait le tour du monde	20
Le Gnawa d'aujourd'hui	22
Conclusion	27

<< Il n'est de pire musique que celle de l'État ... de pire poésie que celle de l'État ... >>

Nizar Qabbani, Le Maître manie le tambour

Introduction

Autoroute Rabat - Moulay Bousselham : j'écoutais avec mon père << Où m'emmènes-tu mon frère >> de Nass El Ghiwane. Les sonorités, l'intonation m'ont conduit à me les représenter comme des nomades sahraouis jouant avec leurs guembris et leurs qraqebs au milieu du désert, racontant des légendes de la région. J'ai partagé cette réflexion avec mon père et j'ai entendu un petit rire moqueur. J'ai compris que je m'étais complètement trompé : Nass El Ghiwane est un groupe de citoyens de Hay Mohammadi à Casablanca, la plus grande métropole marocaine. Ils ne racontaient ni des contes, ni des légendes mais utilisaient des images pour faire passer des messages. J'ai voulu en apprendre plus et j'ai découvert que leur musique et ce style en général a eu un grand impact sur la société marocaine postcoloniale et a constitué un véritable contre pouvoir. J'ai poursuivi mes recherches et j'ai été incroyablement surpris par tout ce que j'ai découvert, l'ampleur de ce style, l'impact de ses paroles et l'exportation internationale de ces sonorités africaines qui ont conquis le cœur de personnes de tous les coins du monde.

Origine et symbolique

Au Xe siècle, il y'avait une traite négrière en terre d'Islam. Plusieurs esclaves traversent l'Afrique du sud au nord. Le mot "Gnawa" (mais aussi le mot "Guinée" par exemple) vient du mot berbère "Ignaouen" qui veut dire "Homme muet" qui désignait les esclaves qui ne parlait pas berbère¹. Ces communautés sont venues avec leur culture et chantaient leur souffrance. Les instruments utilisés pour la musique Gnawa sont des symboles de ces longs et durs trajets.

Les Qraqebs² sont des castagnettes métalliques utilisées comme percussions dans la musique Gnawa représente les chaînes des esclaves.

¹ <http://cle.ens-lyon.fr/arabe/arts/musique-et-danse/les-gnawa>

² <https://fr.wikipedia.org/wiki/Qraqeb>

Le Guembri est un instrument à cordes qui constitue la mélodie de la musique Gnawa. Il est souvent joué par le Maâlem (qu'on peut traduire par le maître ou le savant) et qui est suivi par les percussionnistes. Il a la forme des bateaux dans lesquels étaient transportés les esclaves³. Il ressemble à d'autres instruments qu'on retrouve en Afrique subsaharienne comme le n'goni.

³ [#05 Où trouver le gnaoua au Maroc ? - Maroc \(documentaire\)](#)

⁴Ces deux instruments sont souvent accompagnés d'un "Tbel" qui est une percussion plus grave comme un tambour.

⁴ <https://www.visoterra.com/images/original/guembri-et-tbel-visoterra-41743.jpg>

Les chants Gnawa en terre d'Islam ont pris une dimension religieuse. L'une de leur figure du monde musulman est Bilal Ibn Rabah, un ancien esclave qui a été libéré et qui est devenu le premier Muezzin (celui qui est chargé de faire l'appel à la prière) de l'islam. L'aspect transcendant de ce style de musique lui vaut son rapport étroit avec la communauté Soufi qui est très mystique.

Le mot Gnawi (singulier de Gnawa) ne fait plus nécessairement référence dans le langage actuel à une couleur de peau mais plutôt à un mode de vie à la marge de la société. La dimension religieuse quoique présente n'a pas (ou plutôt n'a plus) le monopole de la musique Gnawa mais l'aspect transcendant et libérateur est ce qui caractérise le plus ce style de musique même dans ces formes les plus contemporaines comme on verra dans la suite de cet ouvrage.

Voici un exemple de l'aspect religieux du Gnawa

Allah Ya Mawlana (Ô Dieu mon seigneur) - Nass El Ghiwane⁵ (1973)

Dieu, ô Mawlana (Notre seigneur), Allah, ô Allah, ô Allah, Mawlana
Dieu, ô Mawlana, je ne me cache pas de toi, mon Seigneur
Dieu, ô Mawlana, Tu connais bien ma situation, ma souffrance, Ô mon unique Seigneur

Gloire au Vivant , l'Unique Restant⁶
Gloire à toi Seigneur soit généreux avec moi

Avec toi mes fontaines inondent d'eau, et les abeilles étaient dans tes pâturages⁷

Et ne faites pas de moi un défiant de la sainteté et un intrus pour le soufisme⁸
Mon Seigneur Mohammed⁹, soignez-nous, Seigneur avec la Amama¹⁰ verte¹¹.
Nous voyons la lumière de mes yeux¹² et nous faisons le tour de la Kaaba¹³, nous la visitons et accomplissons la prière.

Wa dandan dani dani¹⁴

Il te suffit de pleurer, oh mes yeux, il te suffit dans cette situation misérable

Les circonstances sont injustes et dures, je n'ai plus d'espoir
Pour l'amour de Dieu, si tu me demandes (un service ou si tu as besoin de moi), ne demande pas l'impossible.

Mon histoire est claire sur mon front, et il ne me reste aucune envie de me distraire.

Je compte m'en tirer et vous quitter (2 fois)

⁵ Allah ya mawlana (Dieu ô notre Seigneur)

⁶ Le Vivant, L'Unique et le Restant étant 3 des 99 noms du Seigneur dans la religion musulmane

⁷ Métonymie des grâces divines

⁸ démarche spirituelle considérée comme ésotérique au sein de l'islam, dans laquelle les fidèles cherchent à atteindre la fusion avec Dieu

⁹ Le messager de l'Islam

¹⁰ Tissu pour se coiffer

¹¹ Couleur de la Paix

¹² Expression arabe qui désigne accomplir ce que l'on souhaite

¹³ Lieu de pèlerinage des musulmans, à la Mecque en Arabie Saoudite

¹⁴ Dandan une façon de mimer le son du guembri , utilisée ici pour des raisons poétiques et rythmiques

Le Gnawa postcoloniale : Le phénomène Nass EL Ghiwane

15

Le 23 mars 1965, de grandes manifestations touchent la ville de Casablanca. Larbi Batma, un jeune homme de 17 ans, sera interpellé par les forces de l'ordre et passera un mois en prison qui le marquera à vie. Les années qui suivent les émeutes seront pour lui une sorte de traversée du désert. De petits boulots en petits larcins, il fait l'expérience douloureuse de la rue. Dans son quartier, Hay Mohammadi, la pauvreté, la délinquance et la violence font partie du paysage. En effet, ce quartier autrefois bastion de la résistance à l'occupation française cristallise tous les maux de la société. On y rencontre l'exclusion, le chômage et la répression policière. Cependant, on y trouve aussi plein de talent grâce particulièrement à la maison de la jeunesse du quartier (Dar Chabab). C'est là que Larbi Batma rencontra Omar Sayed et Boujemâa Ahguir et ils fondèrent ensemble une troupe de théâtre. Ils performaient au Maroc mais aussi en France où ils rencontrent des intellectuels du monde arabe du Maghreb à la Palestine. C'est là qu'a germé chez Boujemâa (aussi appelé Boujmii) et Larbi Batma l'idée de fonder un groupe de musique, ils écrivent leur premier texte contestataire. Contrairement aux tendances de l'époque, ils n'ont pas choisi un style arabe oriental mais ils ont repris les instruments et les codes du Gnawa considéré à l'époque comme étant moins "classe", moins "noble" et plus méprisé. Ils écrivaient aussi de manière très imagée comme des contes et des légendes, ils fallait plusieurs écoutes pour cerner le sens caché de certains poèmes. Cette manière d'écrire s'avérera par la suite être un bon moyen pour éviter la censure systématique. Grâce à Omar Sayed ils passent l'une de leur première chanson "Essinyia" à la radio et c'est rapidement un grand succès.

¹⁵ <https://www.yabiladi.com/articles/details/52156/mars-1965-lorsque-forces-l-ordre.html>

Essinya (Le plateau de thé) - Nass El Ghiwane^{16 17} (1973)

Où sont-ils
Ceux qui se réunissent autour de toi
Ceux qui te tenaient compagnie
Homme de bonne foi
Hommes généreux et bénis?
Ah ya 'ssiniya

Où est ma vie ?
Où est ma demeure?
Où sont les miens?
Ay ya 'ssiniya

Sévère est l'accoutumance
L'amour du verre l'est encore plus
O Rédempteur, l'esprit ne t'a point oublié.

Sévère est l'accoutumance
L'attachement l'est encore plus,
O Rédempteur, viens-moi en aide.

Sévère est l'accoutumance sans les miens
Ambre, menthe et absinthe sont amères.
Ah ya 'ssiniya

Triste est mon verre entre tous
Solitaire et plaintif
Augmentent mes peines,
Qu'a-t-il à pleurer seul?
Qu'a-t-il à pleurer son sort
Et subir les affres d'un destin peu commun?
Ah ya 'ssiniya

Que dire de ma théière

¹⁶ Nass El Ghiwane - Essiniya

¹⁷ Traduction Réda Bahassou - Nass El Ghiwane << Les Rollings Stones de l'Afrique >>

Esseulée
Froide
Indécise
Hésitante entre braises et cendre?
Qu'a-t-il mon sucre
Amer comme ma vie?
Qu'a-t-elle ma menthe
Desséchée, noire comme ma vie?
Ah ya 'ssiniya

Pourquoi tout est de travers?
Pourquoi suis-je délaissé,
Marginalisé
Éternellement sous le joug ?
Cœur marqué au fer par l'exil?
Ah ya 'ssiniya
Mes proches
Bénissez-moi à l'heure du départ,
Les tourments m'appellent au loin.
Mes proches
Chérissez-moi

Ce n'est pas de gaieté de coeur
Que j'ai emprunté la voie des ghiwanés.

Ma quête est vaine
Mon errance est sans but,
Pourtant
Je suis béni des saints.
Ah ya 'ssiniya

Mes proches
Ce n'est guère de gaîté de coeur que j'ai choisi
L'océan des ghiwanés.
Ah ya 'ssiniya

Loin du monde
Paré de l'éphémère
Nostalgique de la beauté

Qui s'en est allée au loin
Le soleil pour seul compagnon.

Ne me blâmez donc pas
Mon sort et mon état sont tels
Que mes ennemis me plaignent,
Mes proches
Bénissez-moi
L'océan des ghiwanes est ma seule voie.

Cette chanson est d'abord une expression d'un vide, d'une perte et d'une errance mais c'est aussi un appel pour s'entraider à trouver notre voie et créer notre propre chemin. La symbolique du plateau de thé représente la solidarité.

Après cela ils enchaînent les représentations en live, ils ont trouvé un public jeune et engagé qui se sentait enfin compris et représenté. Une de leurs représentations les plus marquantes s'est passée au théâtre Mohamed V à Rabat où ils furent interrompus par les forces de l'ordre pendant leur interprétation de Sebhan Allah (Défait) qui est une critique directe des hommes de pouvoir et des autorités religieuses.

“Sebhan Allah” (Défait) - Nass El Ghiwane (1976)

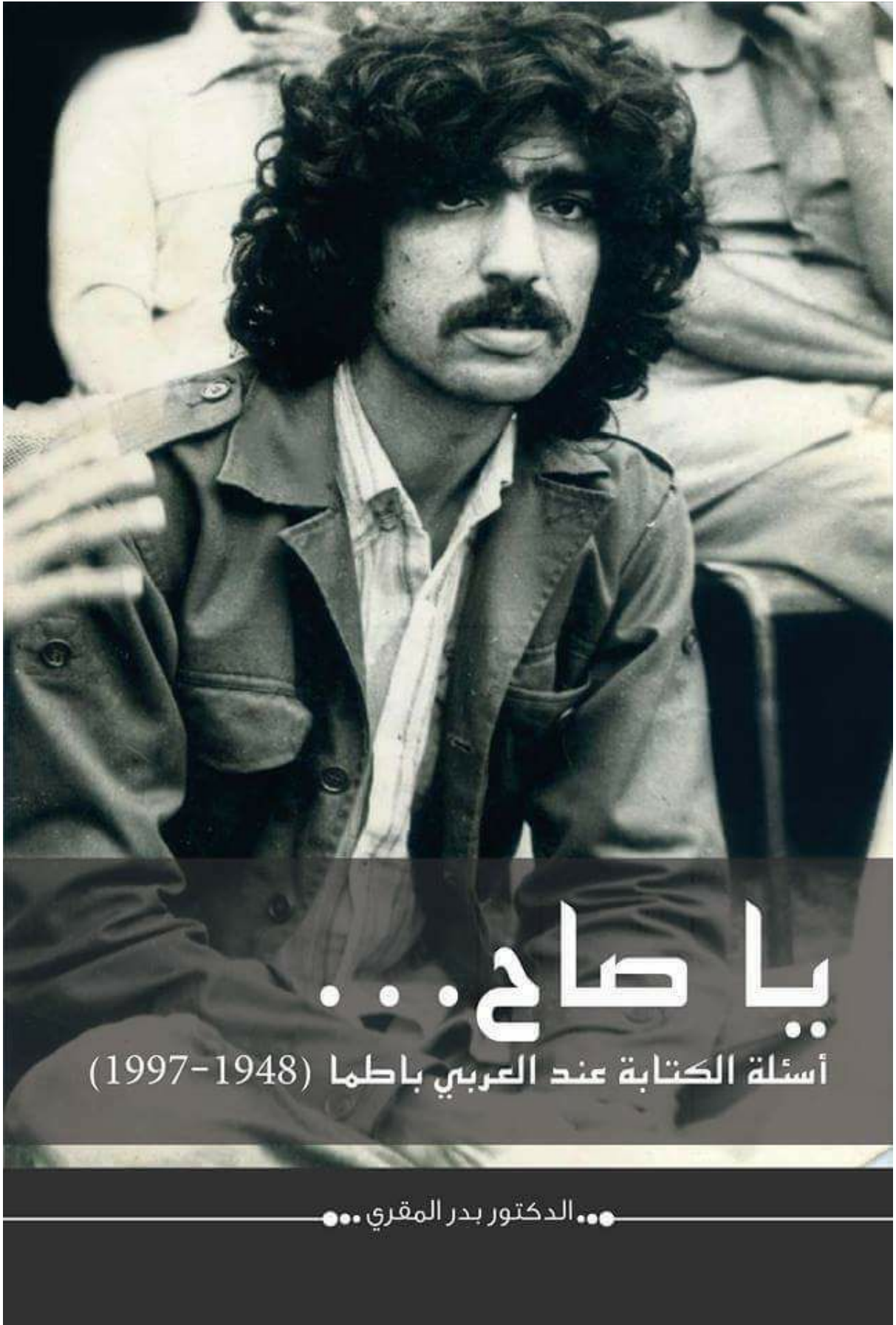
Ô mon dieu notre été est devenu hiver
Dans nos campagnes le printemps s'est transformé en automne
Nos jours passent on se perd dans nos distractions

Je m'étonne, la religion est-elle devenue laxiste
Ou bien nous arabes on a perdu la foi
Les sionistes ont créé un Empire
Et nous acceptons, l'orient est devenu aveugle
On ne trouve aucun homme juste qui accepte nos souffrances
qui ne trahit ni accepte l'exploitation
L'injustice des gouvernants nous ajoute peine et douleur
Pas de répit, les hommes subissent l'arbitraire des juges
Les dirigeants mendient et sont corrompus
Et les témoins falsifient leur témoignages
Comprends le sens, réveille toi et raconte¹⁸

¹⁸ Ici dans le sens exprime-toi

Gnawa : Chantons la liberté

Assez de pleurs ô mes yeux
Assez de tristesse
Les conditions m'ont détruites
Je n'ai plus d'espoir
Ô Dieu mon créancier, ne me demande pas l'impossible
Mon histoire apparaît sur mon front
Plus rien ne me séduit
Je compte quitter, je compte quitter

Dans ce poème, ils critiquent ouvertement non seulement les dirigeants mais aussi les autorités religieuses. Ils ne manquent pas de pointer du doigt leur laxisme arbitraire : intransigeant quand il s'agit de liberté personnelle mais pourtant indifférent face aux crimes et abus des hommes de pouvoir qui sont clairement punissables dans tous les textes religieux. Pour l'anecdote, il y a des rumeurs selon lesquelles Laarbi Batma s'est vu retirer son passeport à l'aéroport car on considère qu'il avait les cheveux trop longs pour un homme. On retrouve encore une fois l'idée d'abandon de la vie, qui ne mérite plus d'être vécue dans les textes de Nass El Ghiwane, symbole du ras-le-bol du système autoritaire et liberticide dans lequel vivait la jeunesse marocaine et la chanson "Ghir Khoudouni" (Emparez-vous de mon être) représente la quintessence de cet idée là. Elle est considérée comme l'une de leur chanson les plus subversives qui leur a valu d'être censurés dans tout le royaume par le Roi Hassan II.

"Ghir Khoudouni" (Emparez vous de mon être) - Nass El Ghiwane (1974)²⁰

Emparez vous de mon être mon dieu
 Mon âme crie
 Emparez vous de mon être
 Je ne peux plus supporter l'absence de ceux qui
 nous ont quitté
 Je ne le supporte plus
 Mon coeur est entre les mains d'un forgeron
 Il n'a pas de pitié
 Il porte coup après coup
 Quand il refroidit, il le remet dans le four
 Emparez vous de mon être

Cette censure allait dans le sens d'une politique répressive très sévère que subissait le pays depuis le début des années 70 après le coup d'État de Skhirat et celui des Aviateurs²¹ contre le roi Hassan II et qui s'est durci après les manifestations étudiantes des années 80 qui portaient des idées socialistes, communistes et qui demandait plus de libertés et de démocratie. Cette période a été marquée par une série d'enlèvements et d'emprisonnements arbitraires et injustifiés. Certains ont même été envoyés à Tazmamart, une prison où on torturait les opposants aux régimes. Cependant rien n'arrêtait les Ghiwanes.

¹⁹ Photo de Larbi Batma https://en.wikipedia.org/wiki/Larbi_Batma

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=nQH00N83d38>

²¹ Deux putschs militaires avortés qui avaient pour but de défaire le roi Hassan 2

Zad El Hem (Trop de peines) - Nass El Ghiwane (1981)^{22 23}

Point m'a suffi le corps blessé
Il vous faut le cœur et l'âme en partage.

Par la vérité des paroles et le mystère des rythmes
Je lutte
Et je grave mes cris sur les planches.

Pour vous j'ai décrypté le secret contus,
Pour vous j'ai dévoilé le trésor caché
Et les jours m'en sont témoins.

Mais vous êtes sourds à mes chants
Et aveugles aux clins d'œil de la transe.

Les jours passent et la peine augmente,
Les jours passent et les soucis abondent.

Telle une averse mes larmes coulent,
Sur la pierre est gravée ma parole,
L'errance est ma destinée.

Tu rencontres des enfants nus
Voûtés comme des bagnards,
Tu rencontres des paysans impatients
Et la patiente ne guérit plus.

Je dénonce l'emprisonnement arbitraire,
L'incroyance et la trahison
Sont à combattre avec violence.

Les jours passent et la peine augmente,
Les jours passent et les soucis abondent.

Dans ce monde les tentations sont de tout genre,
L'instruit est insensible,

²² Nass El Ghiwane - Zad El Ham (Official Audio) | ناس الغيوان - زاد الهيم

²³ Traduction Réda Bahassou - Nass El Ghiwane << Les Rollings Stones de l'Afrique >>

Gnawa : Chantons la liberté

Reste sourd aux appels,
Attiré par les jeux éphémères
Et les mensonges de la citadelle.
Avec des propos hypocrites
Il cultive la discorde.

Le voilà à ta merci,
Je te le livre il n'est plus bon à rien.

La vie est endémique,
De qui tient-on cela ?
Le riche est heureux,
Bien des gens il usurpe.
Et
Il y a tant à dire.

Les jours passent et la peine augmente,
Les jours passent et les soucis abondent.

Mehmouma (Vain monde) - Nass El Ghiwane (1983)^{24 25}

Monde où les consciences subissent l'oppression,
Où l'homme est adepte de l'agression,
Le pauvre grisé de tracas
Dans les peines se noie.
Certains, obsédés par l'argent,
Marchent méprisants,
Affichent insouciance dans les lieux réservés.
Repus de débauche,
Ils consomment
Soirée,
Bonne chère,
Liqueurs de prix
Et vierges couvertes de billets.
Mon Dieu,
Qui donc nous a mis sur ce chemin-là ?
Le respect n'est plus
Ni la foi ni les religions,
Dirait-on coeurs d'incroyants.
N'ont-ils pas rempli les prisons
D'enfants malheureux?
N'ont-ils pas fait l'arbitraire
L'assassin des valeureux ?
N'ont-ils pas perverti
Places publiques et demeures?
La choura oubliée,
Les bouches bâillonnées
Et la main du tyran
Sur tous les visages est tatouée.
Croasse corbeau,
Plus rien à attendre de ce monde.
Il s'est éteint depuis longtemps
Et les pleurs vont bon train.

²⁴ Nass ELghiwane - Mehmouma

²⁵ Traduction Réda Bahassou - Nass El Ghiwane << Les Rollings Stones de l'Afrique >>

Ce travail ne fut pas vain. La fin des années 90 au Maroc fut la concrétisation des luttes menées par la jeunesse marocaine et dont Nass El Ghiwane était le porte voix. Pour la première fois l'opposition représentée par le parti socialiste marocain accède au pouvoir, à sa tête le militant historique Abderrahman El Youssoufi. De plus, le roi Hassan II instaura un conseil consultatif des droits de l'Homme pour appréhender la répression des <<années noires>>. Son successeur le roi actuel Mohamed VI continua sur cette lancée et créa l'instance équité et réconciliation avec à sa tête Driss Benkirane ancien dirigeant du parti marxiste-leniniste Ila-Amame (En Avant) qui fut emprisonné 17 ans par le roi Hassan II. Ces instances n'ont certes pas le pouvoir de poursuivre en justice les anciens tortionnaires, elles ont au moins le mérite d'avoir libéré la parole des victimes et de reconnaître la responsabilité et les crimes de l'État. En 2007, Nass El Ghiwane sont décorés par le Roi. Internationalement on reconnaît leur mérite et leur rôle important dans la libération du peuple marocain, on n'hésite pas à les comparer aux Beatles ou aux Rolling Stones.

Nass El Ghiwane ont beau être une figure phare de la musique contestataire au Maroc, il existe d'autres figures comme Jil Jilala ou Izenzaren qui ont fait un travail tout aussi remarquable. Un peu plus au sud, au Mali, les bluesmen Touareg Tinariwen, ont aussi été des représentants de la libération malienne face aux différentes forces oppressantes surtout religieuses. Le succès de leur retour sur scène au Mali après leur exil a été phénoménal.

Le Gnawa fait le tour du monde

Le phénomène Gnawa ne s'est pas arrêté en Afrique, les qraqebs font vibrer le monde entier. Martin Scorsese est un grand fan de Nass El Ghiwane, leur chanson "Ya Sah" fait partie de la bande son de son film << La dernière tentation du Christ >>. Il avoue²⁶ avoir été particulièrement touché par le documentaire Al-Hal de Ahmed Maanouni (Trances en anglais) qui retrace le parcours de Nass El Ghiwane. Il leur rend un merveilleux hommage²⁷ au festival du cinéma de Marrakech au côté de Catherine Deneuve.

Ils furent aussi décorés des insignes de chevaliers des Arts et des Lettres par le Président François Mitterrand.

Ils eurent beaucoup de représentations en France qui eurent beaucoup de succès.

Le groupe malien Tinariwen a aussi connu beaucoup de succès à l'international. Ils ont participé au Coachella, un des plus grands festivals des États-Unis. Ils ont aussi été sacrés aux Grammy Awards meilleur album de musique du Monde en 2012, 2018 et 2021. Leur concert en Europe et dans le nouveau continent connaissent toujours un grand succès. Pour l'anecdote même à Télécom, j'ai rencontré un ami qui connaissait Tinariwen.

D'autres groupes comme Innov Gnawa, Gnawa diffusion ou encore l'artiste international Fehd Benchemsi font rayonner la musique Gnawa dans le monde.

Même le continent asiatique n'est pas épargné, il existe bel et bien un groupe japonais : Tokyo Gnawa Trance qui armé de leurs guembris et qraqebs reprend les plus grands classiques de la musique Gnawa comme Toura²⁸.

De plus, le Gnawa et le Rock ont une grande histoire d'amour ce qui a ouvert encore plus de portes au Gnawa. Beaucoup de rockeurs ont collaboré avec des groupes de Gnawa. On retrouve notamment Louis Bertignac au côté de Band of Gnawa au Cabaret Sauvage en 2007²⁹. Les artistes américains sont aussi proches des artistes Gnawa. On retrouve par exemple Jimmy Page et Robert Plant du groupe Led Zeppelin au côté de Gnawa diffusion à Marrakech en 1993³⁰. Il y a aussi une rumeur selon laquelle Jimmy Hendrix aurait séjourné plusieurs mois à Essaouira³¹.

²⁶ Martin Scorsese on "Trances"

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=SmJCcWK9mYM>

²⁸ Tokyo Gnawa Trance - Tora tor Killila

²⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=8mCAUcWaiyE>

³⁰ Jimmy Page & Robert Plant Gnawa Fusion Marrakech 1993

³¹ https://www.arteradio.com/son/616457/hendrix_essaouira

Le mariage entre le Gnawa et d'autres styles de musique se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le Gnawa a inspiré toute une génération d'artistes qui crée de nouveaux styles de musique en se basant sur le riche héritage qu'ont laissé les artistes Gnawi.

De plus, le Gnawa a un rôle diplomatique au Maroc, et dans le Maghreb en général. C'est un patrimoine culturel qui rappelle et renforce la relation du pays avec ses racines africaines. C'est d'autant plus important aujourd'hui car le Maroc s'ouvre de plus en plus vers le Sud et noue des liens sociaux-économiques plus forts avec ses voisins africains.

Le Gnawa d'aujourd'hui

La musique Gnawa vit toujours sous différentes formes et est représentée par différents groupes. L'un des plus vieux groupes de la nouvelle génération est Gnawa diffusion qui a vu le jour en Algérie dans les années 90. Ils ont été célèbres au Maghreb mais aussi en France car ils avaient des chansons francophones. Leurs chansons n'avaient pas toutes une dimension politique, certaines avaient même beaucoup de second degré comme la chanson << Ombre-Elle >> où ils chantent leur envie d'être un fauteuil dans un salon de coiffure pour être au plus près des femmes. Cependant, l'aspect contestataire de la musique Gnawa n'a pas disparu pour autant. Lors des manifestations en 2019, contre le régime algérien, le groupe a sorti la chanson << Roho >> (Dégagez !) qui exprime très clairement le ras-le-bol face au régime en Algérie.

Roho (Dégagez) - Gnawa Diffusion (2019) ³²

Dégagez Dégagez Adieu !
Amenez avec vous votre couronne, votre burnous³³, et votre amama³⁴
Votre chef est le petit de taille³⁵
Foutez le camp avant qu'on ne vous châtie
Il n'y a ni Calife ni Califat
Vous avez ni bonne foi ni propreté³⁶
Nous étions patient avec vous et vous avez cru que c'était une peur
Et vous nous avez pris pour des animaux
Dégagez Dégagez
Ca y est l'histoire est finie, on s'est calmé pendant 20 ans y'en a marre
La fête est finie
Bientôt vous serez inondés
On ne vous accordera aucune minute encore, depuis 1962³⁷ on a mal à la tête
Votre base est la corruption et cela s'est enraciné de plus en plus
Dégagez c'est mieux pour vous !

³² ROHO Gnawa Diffusion .

³³ Manteau en laine porté par les Kabyles

³⁴ Tissu pour se coiffer typique des personnes de renom dans une tribu

³⁵ pour désigner le président Bouteflika

³⁶ Adage arabe : La propreté relève de la bonne foi

³⁷ Indépendance de l'Algérie

Dans le même style, Hoba Hoba Spirit est un groupe de musique marocain qui marie différents styles de musique, il explique sa démarche dans une chanson appelée << Gnawa Blues >> .

Gnawa Blues - Hoba Hoba Spirit (2002)³⁸

Ok I sing in english
Ok I can speak french
And maybe if you see me
You could think I'm from paris

There've been a hurricane
There've been a hurricane
People don't know where they come from
So how could they know where they go

This is a folk guitar
This is a folk guitar
But there's ain't no European groove that roll behind me

Egleb than eloui³⁹

Call it African folk
Call it gnawa blues
It is just rock'n roll
Sang by Moroccan soul

Call chaabi⁴⁰ funk
Call it ayta⁴¹ jazz
It is just haiha⁴² music
Coming from deep of our soul
Don't call it world music
No no no no no world music

³⁸ Gnawa Blues

³⁹ C'est en Darija cela veut dire littéralement Retourne, Mélange et Plie, c'est une incitation à danser

⁴⁰ Le mot veut dire << populaire >> en darija qui est le dialecte marocain

⁴¹ Style de musique populaire issu de la région de l'Atlas

⁴² La fête en darija

Gnawa : Chantons la liberté

I don't know how to call it
It's just the music of my world

Call it African folk
Call it gnawa blues
It is just haiha music
Coming from deep of our soul

Call chaabi funk
Call it ayta jazz
It is just haiha music
Coming from deep of our soul

Haiha music wo yoyooooo

Les Hoba Hoba marient des instruments occidentaux comme la guitare électrique avec des qraqebs comme percussions à l'image des premières rencontres Rock et Gnawa. Ils chantent l'hypocrisie de la société marocaine, l'immigration, la fuite des cerveaux, la pauvreté ou encore la corruption. Contrairement à Nass El Ghiwane ils parlent un langage plus accessible à la jeunesse et utilisent des références que celle-ci est plus susceptible de connaître et de comprendre.

Bienvenue à Casa - Hoba Hoba Spirit (2002)⁴³

J'ai ici 4 millions de voisin
On vit tous dans un très grand quartier
Permettez moi de vous raconter ça
Chez moi c'est Casa nous sommes HOBA HOBA
Ici mon ami on vit dans la pollution
On vit comme des cafards qui nagent dans du Baygon⁴⁴
Diesel et poubelles se font sentir
C'est le parfum casaoui
La circulation c'est la révolution
On a pas le code de la route on a le code de la mort
Petits et grands taxis font un jeu
Pour trouver qui des deux est le plus dangereux
Viens vivre avec moi
Tu riras bien

⁴³ <https://www.youtube.com/watch?v=3HKQL00YgkE>

⁴⁴ Produit anti-cafards

Marhba⁴⁵ Marhba
Bienvenue a casa
Wo wo wo00000 wo000 wo0000000
Au consulat il y a un gros bordel
Ô mon seigneur accordez-moi mon visa
Si je l'ai pas j'aurais tellement la haine
Que je serais obligé d'émigrer illégalement en Italie
Maarif⁴⁶ dix neuf heures c'est le défilé
Des pétasses en pantalons serrés
Qui passent et qui repassent devant la terrasse des cafés
Retenez moi! je vais exploser
Demain c'est le derby du WAC⁴⁷ ou RAJA⁴⁸
Un moment culturel à Casablanca
Widadi Rajaoui civil ou policier
Attendent qui va commencer les violences
Viens vivre avec moi
Tu riras bien
Marhba⁴⁹ Marhba
Bienvenue a casa
Wo wo wo00000 wo000 wo0000000
Bienvenue a casa
A casa la nuit, tous les hnoucha⁵⁰ sont gris
A casa la nuit, les estafettes sont de sortie
Casa cabaret, vit au son du chaabi

Après tout ça qu'est ce que vous vouliez qu'ils répondent
Le jour où on a voulu la coupe du monde
Après tout ça qu'est ce que vous vouliez qu'ils répondent
Le jour où on a voulu la coupe du monde
Mais casa a un cœur
Un cœur gros comme ça
Un cœur qui bat qui ne s'arrête pas

⁴⁵ Bienvenue

⁴⁶ Un quartier à Casablanca

⁴⁷ Wydad athletic club un des clubs de foot emblématiques de la ville

⁴⁸ Raja athletic club un des clubs de foot emblématiques de la ville

⁴⁹ Bienvenue

⁵⁰ Les policiers en civils

De Zerktouni jusqu'à Hay El Mohammadi⁵¹
Y a un groupe qui noue le groupe casaoui
Viens vivre avec moi
Tu riras bien
Marhba Marhba
Bienvenue a casa
Wo wo wooooooo wooooo wooooooo
Bienvenue a casa

Dans le rap aussi on trouve des références au Gnawas, Pause⁵² par exemple n'hésite pas à faire des références aux grandes figures de Nass El Ghiwane pour saluer leur travail de contestation. Le rappeur Draganov n'hésite pas à sampler⁵³ voire faire des collaborations avec des artistes Gnawa pour ses chansons. Ce dernier a d'ailleurs fait un feat avec Hamid El Kasri dans son dernier album << Colors >>⁵⁴ qui porte très bien son nom puisque les instrumentales sont pleines de couleurs et marient différents styles de musique. En terme général le Rap va dans le sens de la contestation qu'ont commencé les artistes Gnawa.

Dans un autre registre, plusieurs artistes électro créent des univers différents en samplant des morceaux de Gnawa. Je citerai en particulier D33pSoul qui arrive à créer des musiques dansantes de clubs à travers de sample de Gnawa⁵⁵. Ou encore El 3ou qui crée des chansons à partir de sample de Gnawa et qui y ajoute parfois des extraits de poème ou de discours. J'ai découvert la citation en début de livre dans une de ses oeuvres⁵⁶.

Le Gnawa est toujours célébré au Maroc dans deux événements importants :

L'Boulevard qui est un festival de musique Rap/Rock annuel qui a lieu à Casablanca.

Le festival Gnawa et musique du monde d'Essaouira qui est la consécration ultime pour n'importe quel Maalem Gnawi.

J'espère que vous aurez un jour l'occasion d'y participer !

Moi-même je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller.

⁵¹ Deux quartiers à Casablanca

⁵² 12 - Pause Flow Halfin | # HALWASA .. الجزء الرابع - Mixtape OFF/ON

⁵³ DRAGANOV - Kassri vibe (Intro) #DRAGAGALESSFDAR 1

⁵⁴ DRAGANOV X HAMID ELKASRI - Yobadi (Prod by DRAGANOV)

⁵⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=t4ptqPFs7nk>

⁵⁶ El 3ou - Manich Menna

Conclusion

C'est en faisant ce travail que je pense avoir le mieux compris l'adage "Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin". Loin de mon pays, loin de ma langue maternelle, 6 ans après la mort de mon père, j'ai enfin eu la motivation d'explorer la musique Gnawa, prendre le temps de mieux comprendre les textes, mieux comprendre le contexte social l'époque et surtout me rendre compte de l'intemporalité et l'universalité des sentiments. L'universalité car cette musique résonne dans les cœurs partout dans le monde. Intemporalité car quand je vois mon père, mes oncles, et bien d'autres qui représentent ces figures impassibles qui se montrent insensibles portées par le chant des ghiwanes, je sais qu'ils ressentent tous le spectre des sentiments qu'il y a dans cette musique. Ce travail pour moi va au-delà d'un simple rapport concernant un style de musique, c'est un rappel d'une partie de notre histoire, une preuve qu'on présentera à cette génération et aux suivantes qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne sont pas les premières à ressentir ce qu'elles ressentent. Une preuve que l'art et la culture peuvent gagner certains combats. Merci d'avoir pris le temps de découvrir et de m'avoir encouragé à écrire.

Le Gnaoua est un style de musique africain transcendant très populaire, qui cache beaucoup de surprises. Ce style de musique était le seul moyen d'expression des esclaves africains pendant leur trajet du sud du Sahara vers le Maghreb. Leur chant a marqué toutes les terres qu'ils ont traversées.

Plus jeune j'ai beaucoup écouté Nass El Ghiwane, un des groupes les plus mythiques de la scène Gnaoua. Les sonorités, l'intonation m'ont conduit à me les représenter comme des nomades sahraouis jouant avec leurs guembris et leurs qraqebs au milieu du désert, racontant des légendes de la région. Je me suis complètement trompé : Nass El Ghiwane est un groupe de citoyens de Hay Mohemma-di à Casablanca, la plus grande métropole marocaine. Ils ne racontaient ni des contes, ni des légendes mais utilisaient des images pour faire passer des messages. Leur musique a eu un grand impact sur la société marocaine post-coloniale et leur musique a constitué un véritable contre pouvoir.

Secoué par ses découvertes, j'ai commencé à faire quelques recherches et j'ai découvert que Nass El Ghiwane est loin d'être un cas isolé. Le Gnaoua a dépassé les frontières de l'Afrique, on retrouve ses pratiquants à côté de grands rockeurs français et américains, aux Grammy awards et même au Japon.

Ce que je vous propose c'est un voyage autour du monde Gnaoua pour vous montrer comment ce style de musique entretient un rapport étroit avec la notion de liberté, pourquoi il est si fédérateur et essayer de vous expliquer comment il a conquis un public bien au-delà de ses frontières. Au menu de l'histoire, des anecdotes, des paroles et surtout beaucoup de musique. Si vous n'avez jamais entendu parler de Gnaoua ou que vous imaginez les mêmes choses que le moi de mon enfance je suis sûre que je saurais vous surprendre.