

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/La-nouvelle-scene-congolaise>

La nouvelle scène congolaise

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Musique -

Publication date: jeudi 13 juillet 2017

Description:

Il n'y a pas que la Rumba, découvrez la musique congolaise !

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Certains sont en tournée dans toute la France... Découvrez avec ces groupes, la nouvelle scène musicale congolaise !

[La nouvelle scène musicale congolaise](#)

Le Congo (République Démocratique)

Deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, la République démocratique du Congo occupe le centre du continent. Colonie belge de 1908 à 1960, elle portait le nom de « Zaïre » entre 1971 et 1997.

Occupant un territoire englobant le bassin du fleuve Congo, le pays s'étend de l'Océan Atlantique au Grand rift africain à l'est, une zone de collines, montagnes, volcans et grands lacs. Le nord du pays est recouvert par une immense forêt équatoriale tandis que vers le sud s'étend une zone de savanes arborées.

Extrêmement riche en ressources premières, le pays vit cependant dans la pauvreté à cause des nombreux troubles politiques et conflits armés.

Une multitude d'ethnies occupe le territoire, chacune avec ses traditions ; la langue française et quatre langues bantoues (kikongo, lingala, swahili et tshiluba) sont les langues nationales.

Hormis les musiques ethniques, le Congo est connu pour la rumba et les soukous, des musiques modernes et dansantes dans lesquelles la guitare prédomine.

- " Une multitude d'ethnies de la forêt et de la savane
- " Jeux de guitares
- " Rumbas congolaises, entre Brazzaville et Léopoldville
- " Soukous, une musique qui « secoue »
- " Soukous, SAPE et concours d'élégance
- " Congotronics et Tradi-Mods, une nouvelle musique congolaise ?

Congotronics et Tradi-Mods, une nouvelle musique congolaise ?

A la fin des années 1990, le pays sombre dans la guerre civile et la scène musicale perd de son importance. Beaucoup de musiciens se tournent vers la religion, interprétant des chants chrétiens.

Parallèlement, un petit groupe d'artistes se penche vers les racines et traditions congolaises.

Swede Swede lance le mouvement en utilisant de nombreuses percussions et des harmonies vocales entre tradition et modernité. Ce mouvement n'échappe pas à Vincent Kenis, musicien et producteur belge, notamment pour le label Crammed. Il part à Kinshasa et y enregistre de nombreux groupes « tradi-modernes », des groupes informels, aux instruments fabriqués et aux amplis antiques. Le premier album de cette série nommée « Congotronics » lance le groupe Konono N°1. Le succès est immédiat pour cette musique brute, avec de nombreuses distorsions venant d'instruments mal électrifiés. D'autres albums suivront, de différents groupes : Kasai All Stars, Staff Benda Bilili, Mbongwana Star... Et le premier titre proposé dans les clips est un morceau précurseur du genre datant de 1983 et déjà publié sur Crammed.

[](#)

Jupiter & Okwess

[](#)

Figure majeure de la scène de Kinshasa, Jupiter Bonkodji et son combo signent un album au groove hybride et incandescent enregistré avec Damon Albarn et Warren Ellis.

Depuis ses débuts dans les années 80, Jean-Pierre Bokondji alias Jupiter, qui a grandi entre la Tanzanie et Berlin Est, s'est fixé pour mission de révéler l'immense potentiel musical ignoré de son pays, ce Congo, peuplé de plus de 450 ethnies, avec pour chacune d'entre elles une langue, des coutumes, des rythmes différents. Un patrimoine inexploré, que Jupiter & Okwess transcendent avec sa fusion groove de transe expérimentale, d'afrobeat nigérien et de bofénia rock aux quatre coins de la planète. La bande du "Général Rebelle" a parcouru la planète avec son premier album Hotel Univers en 2013.

L'occasion de faire retentir à nouveau leur rock mâtiné de rythmes africains.

Un cocktail plein de groove et d'énergie qui tisse des ponts entre l'Afrique et l'Occident, la tradition et la modernité. Cette musique survitaminée sert de vecteur à des textes engagés. Des idées fortes, que Jupiter Bonkodji a fait mûrir entre Berlin et Kinshasa. La musique congolaise a trouvé son ambassadeur !

Jupiter en tournée

Jupiter Okwess - Musonsu (Official video)

Jupiter Okwess sur Vibration clandestine

Troposphère 13

Cd en commande

Déjà le titre de l'album, sarcastique, fait allusion à l'échec de la politique aérospatiale congolaise et au crash de la fusée Troposphère en 2009. Usant de la parabole, le citoyen Jupiter brocarde les injustices et les travers d'un régime libéricide dans une frénésie électrique de rythmes ethniques et de rumba mutante. Les claviers de Damon Albarn psychédélisent cette fête électrifiée, tout comme les accélérations du Congolais, dont la soul rocailleuse vire parfois à l'incantation furieuse. Efficace

Kin sonic

MUS 014.2 JUP cd disponible ?

Kin sonic est un enregistrement magistral balançant entre sonorités rock modernes et sons d'Afrique, réunissant des invités prestigieux comme Damon Albarn (Blur, Gorillaz..) ou encore Warren Ellis (Nick Cave & The Bad Seeds).

Passeur de transes et authentique alchimiste tradi-moderne, propulsé par son groupe Okwess International, Jupiter continue d'explorer l'immense richesse des rythmes traditionnels congolais à travers lesquels il fait passer la stridence électrocutante du rock, et dont chacun des textes abrite la sagesse d'un bienveillant.

Coup de coeur de juin 2017 par Denise.

Hôtel Univers

MUS 014.2 JUP cd disponible ?

En 43 minutes d'un CD intense et dense, Jupiter Bokondji et son groupe Okwess International récupèrent la place qu'ils auraient dû occuper depuis bien longtemps sur la scène musicale africaine, dans le peloton de tête. Sur Hotel Univers, gorgé de l'énergie de leur ville Kinshasa, ils se sont affranchis des pesanteurs locales, à des années-lumière du répertoire et de l'image des célébrités de la musique congolaise d'aujourd'hui, telles que Koffi Olomide ou Fally Ipupa. Réjouissant !

Staff Benda Bilili

Même si le groupe s'est dissout, il faut évoquer Staff Benda Bilili !

Révélé par le documentaire Benda Bilili !, de Renaud Barret et Florent de La Tullaye, Staff Benda Bilili a été projeté sous les lumières par Très, très fort (2009), devenu disque d'or en France. Il incarne une résilience tissée de combativité têtue.

Benda Bilili ! réal. Renaud Barret MUS 014.2 BAR dvd disponible ?

Staff Benda Bilili de kinshasa à Cannes

Assis dans son fauteuil roulant, et droit comme le i du mot « /digne/ », Ricky Likabu, chanteur et fondateur du groupe en 2003, a vécu dans sa chair les efforts qu'il a déployés avec ses compagnons pour enfin gagner leur pain. « /Il nous a fallu vaincre beaucoup de préjugés et de railleries, souligne-t-il. En Afrique, les personnes touchées par le handicap ne disposent pas, en général, d'aide sociale. Nombre d'entre elles sont contraintes de vivre dans la rue./ »

Formé de cinq musiciens paraplégiques et d'autant de valides, le Staff Benda Bilili a également éclairci l'horizon de ces derniers, que les difficultés n'ont pas épargnés.

Bourré de talent, le jeune Roger Landu n'a pas oublié sa longue galère. Il était de ces shégués, gamins jetés dans la rue par la crise endémique et la mal gouvernance, avec la complicité des grandes puissances économiques. Considérés comme des enfants sorciers, les shégués sont rejetés par la population, maltraités et parfois sacrifiés. En République démocratique du Congo, leur nombre est estimé à 200 000. Ils sont pourchassés par la police, harcelés, voire tués dans un total anonymat.

« /Je suis resté dans la rue de l'âge de douze ans à vingt ans, nous confie Roger. Grâce à Ricky, que je considère comme un père, je m'en suis sorti.

Aujourd'hui, j'ai un chez-moi, je suis père de deux enfants, je peux assumer mes responsabilités. Avec le travail au sein de l'orchestre, la plupart des membres du Staff Benda Bilili ont acquis un logement ou sont en train d'en construire un./ »

Un jour, Ricky vit le même marcher en jouant du satongué, instrument de fortune qu'il s'était fabriqué avec une boîte de conserve, une corde et un bout de bois. Subjugué, il décida de le prendre sous son aile. « /Roger faisait la manche, je lui donnais des pièces. J'ai voulu lui apprendre la musique./ »

Les artistes du groupe ont en commun une débrouillardise et une inventivité renversantes, dont témoignent leur musique ainsi que les fauteuils customisés. Bassiste, chanteur et arrangeur valide, Kiara Mayingi, dit Cavalier, s'occupait des chevaux du jardin zoologique (à Kin), où répétait le Staff Benda Bilili et où, par la suite, a été enregistré son premier album. « /Les gens se moquaient d'eux, ça me faisait mal, j'ai décidé de les rejoindre, en cachette dans un premier temps./ »

Depuis, leurs allègres appels à la solidarité résonnent dans le monde entier. Le CD Bouger le monde (2012) imprime une énergie rock funk à la pétulante rumba congolaise. Les titres Bilanga (le Champ) et Kuluna (Gangs) ont été remixés par le groupe Skip & Die.

Bouger le monde

MUS 014.2 STA cd disponible ?

Bouger le monde : c'est la mission que les congolais de Staff Benda Bilili se sont donnés dans ce nouvel album Il y a beaucoup de mélanges de styles, du rumba blues et ils ont rajouté du piment, un peu de sel et voilà ! Ce nouvel album est chaud !

Très très fort !

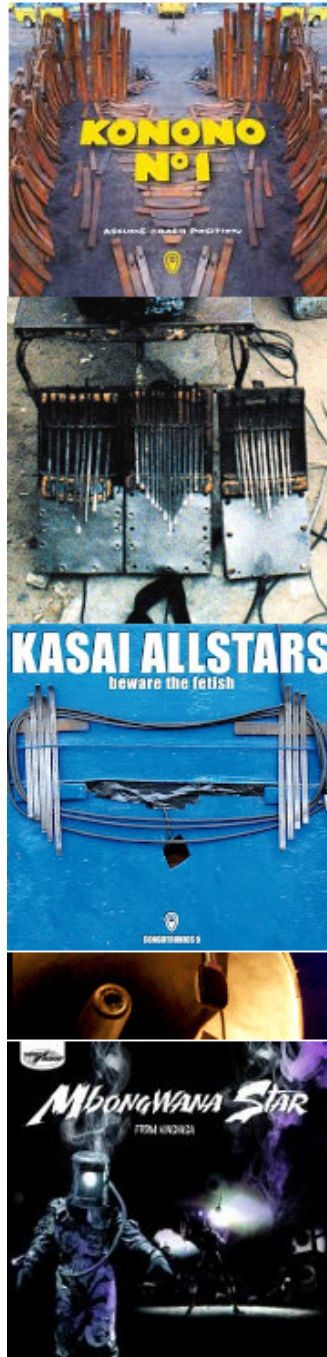
MUS 014.2 STA cd disponible ?

Imaginez un orchestre de paraplégiques qui vivent dans la rue, imaginez que leur salle de répétition soit le jardin zoologique de Kinshasa (République Démocratique du Congo). Ecoutez la force, la délicatesse, la stupéfiante beauté de leur musique. Sentez la pulsion de la rumba kinoise éternelle. Vibrez avec ces voix qui rassemblent des éclats de toute la diaspora : les crooners de la Havane, les toasters de Kingston ...

Congotronics

Konono n°1

MUS 014.2 KON cd disponible ?

Konono n° 1 est un orchestre de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le groupe existe depuis la fin des années 1960. Orchestre tout puissant likembé

Fondé par Mingiedi Mawangu, virtuose du likembé (connu aussi sous le nom de sanza et parfois dénommé piano à pouces, composé de lamelles métalliques fixées à une caisse de résonance), le groupe se compose de trois likembés électriques (médium, aigu, basse) équipés de micros fabriqués à partir de vieux alternateurs de voiture, une section rythmique mêlant percussions traditionnelles et bricolées (couvercles de casseroles, pièces de voitures), trois chanteurs, trois danseurs et une sono munie de "lance-voix"(mégaphones) datant de l'époque coloniale.

Kasai all stars

Beware the fetish

MUS 014.2 KAS cd disponible ?

Avec un deuxième album intitulé Beware the Fetish ("Méfiez-vous du fétiche"), le groupe congolais remet le couvert avec un menu musical transcendant.. Un double album de plus de 100 minutes qui explore en profondeur l'immense répertoire tradi-moderne du groupe. Sorte de longue liane sonore, les douze titres s'enchaînent à un rythme hypnotique. Véritable musique de transe inspirée des rituels coutumiers pratiqués autrefois dans le bois sacré, ce registre n'en demeure pas pour autant purement ethnique. A découvrir !

Glastonbury 2015 - Kasai Allstars (Full Set)

Mbongwana star

From Kinshasa

MUS 014.2 MBO cd disponible ?

C'est fait ! L'album tant attendu du collectif de Kinshasa, Mbongwana Star, est désormais disponible.

Mbongwana Star est formé par Coco Ngambali et Theo Nzonga, les membres fondateurs du collectif Staff Benda Bilili rendu célèbre dans les années 2010 grâce à un excellent documentaire qui a filmé ces musiciens handicapés hallucinants, des rues de Kinshasa jusqu'à la sortie de leur album et la tournée mondiale qui a suivi. Ce nouveau projet est mis en boîte par le français Liam Farrell aka Doctor L, bidouilleur de dub, rock, funk et hip hop qui a travaillé notamment avec Assassin, Kabal, Tony Allen ou Bumcello.

Le résultat est un ovni afro-electro psychédélique qui mélange rythmes congolais traditionnels à des sonorités électroniques, hip-hop voir post-punk. C'est le disque du moment, écoutez le sans plus attendre.

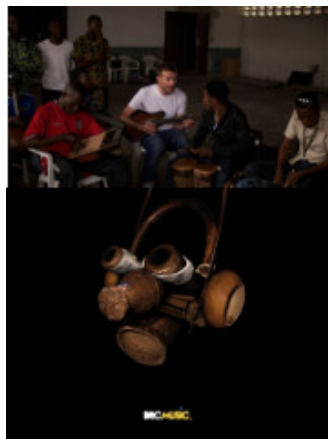
Mbongwana Star Tracks ARTE

[](#)

Drc Music

[](#)

Kinshasa on two

MUS 014.2 DRC cd disponible ?

Les profits de l'album bénéficieront aux artistes locaux et au travail d'Oxfam au Congo. Kinshasa One Two est le nouvel album concept de Damon Albarn (Blur, Gorillaz et the good, the bad & the queen), il s'est cette fois entouré de musiciens congolais et de Dan the Automator notamment, tous réunis sous le nom de groupe "DRC Music".

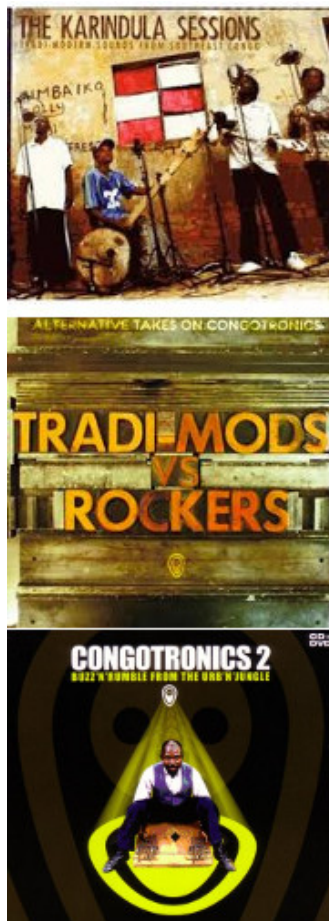
Un album riche, captivant, efficace sans être simpliste qui révèle des surprises qu'une dizaine d'écoutes attentives n'a point altéré. Du très bon son, et le fait que tous les bénéfices soient reversés à l'association caritative Oxfam ne gâche rien. - Coup de coeur de juin 2012 par Denise.

Hallo -[DRC Music : Kinshasa One Two

Belles compilations !

The Karindula sessions - Tradi-modern sounds from southeast Congo

MUS 014.2 A. KAR cd disponible ?

Capturer l'esprit du karindula (ou kalindula, selon les versions), banjo géant et artisanal qui a donné son nom à un genre musical, telle était l'intention du producteur-réalisateur belge Vincent Kenis. L'idée de montrer l'événement en images s'avère également pertinente, d'autant plus que le contenu du DVD et celui du CD se complètent. Voir le karindula le rend plus proche, plus vivant. Plus spectaculaire aussi. Sur le long manche de l'instrument, le bras du musicien semble voler. Et comment ne pas parler des danseurs en tous genres qui viennent au centre pour montrer ce dont ils sont capables.

Tradi mods VS Rockers

MUS 014.2 A. TRA cd disponible ?

Le catalogue Congotronics revisite par le gratin du rock indé et de l'électro. Une merveille de fusion entre l'Afrique et l'Occident qui laisse entrevoir encore de très belles choses dans l'évolution de la fusion. Prodigious dialogue entre musiciens anglo-saxons et congolais, à base de chansons frétilantes, d'electro dévergondée et de pop cosmique.

Congotronics Vol. 2

Buzz'n rumble from the urban jungle

MUS 014.2 CON cd disponible ?

Mawangu Mingiedi et les musiciens de Konono n°1 ont créé leur propre style : le 'tradi-moderne'. Ce style ne naît pas d'expérimentations musicales mais d'une nécessité : se faire entendre dans une grande ville bruyante (Kinshasa). C'est ainsi qu'ils ont électrifié et amplifié les traditionnelles transes acoustiques bazombo. Originaire d'une région qui

La nouvelle scène congolaise

se situe à cheval entre le Congo et l'Angola, le style du groupe emprunte aux musiques de transe bazombo.

