

A CULTURA NEGRA E A MÚSICA NORTE-AMERICANA DO SÉC. XIX

Prof. Ms. Marcelo Mello
(<https://marcelomelloweb.net>)

Escola de Teatro CIDADE ENCENA

Ourinhos / SP - 20 de outubro de 2011

01 - O TRÁFICO DE ESCRAVOS NAS AMÉRICAS (S. XVI - XVIII)

- base da economia das colônias americanas (*plantation*);
- prisioneiros de guerras tribais africanas -- vendidos como escravos;
- - **Brasil:**
 - s. XV -- 1858 (abolição 1888);
 - origens principais:
Congo, Angola, Moçambique, Guiné,
etc. (colônias portuguesas);
- - **EUA:**
 - s. XVII - 1815 (abolição 1865);
 - origens principais: **Império Yoruba** (atual Nigéria), **Império Ashanti** (atual Gana), **Daomé** (atual Benin), etc.

RUGENDAS - *Navio negreiro* (s. XIX)

02 - PRESENÇA AFRO-AMERICANA NOS EUA

- **1860** - 3,5 milhões de escravos negros nos EUA; 500 mil negros libertos;
- **1860-1865** – Guerra Civil norte-americana e abolição da escravatura nos EUA;
- **1876 - *Jim Crow laws*** : leis segregacionistas (sul dos EUA);
- **movimento pelos direitos civis**: década de 1960;
- desuso dos termos ingleses:
 - “negro” (conotação racista);
 - “black” (conotação provocativa);
- **afro-americano.**

MARTIN LUTHER KING - Líder do ***movimento pelos direitos civis*** da década de 1960.

(<https://www.youtube.com/watch?v=rY-DhNwKa4M>)

03 - INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRO-AMERICANA NOS EUA

- vocábulos - especialmente ligados à agricultura;
 - exemplos:
peanuts (amendoim),
cotton (algodão),
watermelon (melancia) etc.
- literatura, dança, vestuário etc...
- **música afro-americana**: principal influência da cultura negra nos EUA e elemento central da música popular americana (e mundial).

04 - *SPIRITUALS*

- derivados dos movimentos protestantes americanos do séc.. XIX (*Great Awakening* – “Grande Despertar”);
- **canções cristãs**, dominadas por vocais apaixonados e profundos;
- **formato responsorial africano** (chamada solo / resposta da congregação);

- *A cor púrpura* (*The color purple* - 1985): “*Spiritual*”
- https://www.youtube.com/watch?v=uEv_d6zAYHk

05 - AKONTING

- instrumento ancestral africano
(**Senegal, Gambia, Guiné**);
- uso pelos ***griots***
(chefes mágicos das tribos africanas);
- origem do **banjo**
(música *country*, *bluegrass* etc..)

▪ **JOE DIATTA** (Dacar, 2006) - **Akonting**

<http://www.youtube.com/watch?v=8GJpFX2AXG0>

▪ **STEVE MARTIN & EARL SCRUGGS (bluegrass)** –

“Foggy Mountain Breakdown” (David Letterman Show – TV EUA)

http://www.youtube.com/watch?v=rrlqQ1_vZVE

06 - BLACKFACE

- ***ministrel shows***: show de vaudeville (teatro de variedades) do séc.. XIX (a partir de 1830), de grande popularidade;
- retrato cênico e musical dos afro-americanos, amplamente racista (mostrados como ignorantes, preguiçosos, supersticiosos, alegres e musicais);
- filme ***O cantor de jazz*** (com AL JOLSON - 1927): primeiro filme falado (história de um ator *blackface*);
- declínio: 1910- 1960 (movimento norte-americano dos direitos civis).
 - **AL JOLSON (1939) - “*Swanee River*”**
<http://www.youtube.com/watch?v=nhavaXOynO8>

07 - MÚSICA AFRO-AMERICANA DO SUL RURAL DOS EUA

- ***hollers***: grito cantado, típico da comunidade negra sulina (vendedores ambulantes, anúncio das partidas e chegadas de trem, *medicin shows* etc.);
- ***work songs***: músicas de trabalho da época da escravidão, da época da Reconstrução (após a Guerra Civil americana) ou de penitenciárias de trabalhos forçados;
- **instrumentos musicais**: violão, banjo, gaita, *washboard* (tábua de lavar roupa), *washtub* (“baixo de balde”), *jug* (gargalo de galão de bebida soprado), etc.

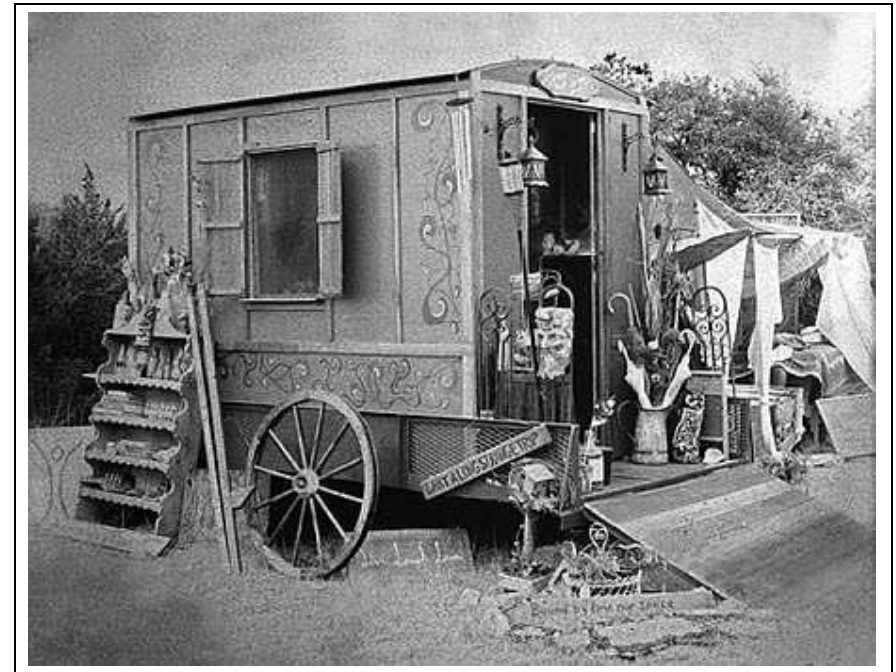
EMMET OTTERS JUG BAND

08 - Música afro-americana do sul rural dos EUA (exemplos)

- **LEROY MILLER** e prisioneiros de trabalhos forçados – “*Berta, Berta*”
<https://www.youtube.com/watch?v=eWWqN7837Tk>
(*Roots of the blues* - Biblioteca do Congresso Nacional EUA - década de 1940)
Gravado em uma penitenciária, reproduzindo as sessões de canto durante trabalhos forçados.
- *A cor púrpura* (*The color purple* - 1985): “*Work song*”
<https://www.youtube.com/shorts/fJPORcWYRYI>
- **DAVID HOLT AND THE LIGHTNING BOLTS**: “*Washboard*”
<http://www.youtube.com/watch?v=PbOdgZyAEv4>
- **ROBERT JOHNSON** – “*Kindhearted woman*”
<https://www.youtube.com/watch?v=82yNxiF-T4A>

09 - **SONGSTERS**

- **medicine shows:**
vendas intinerantes de beberagens e elixires (derivados principalmente de venenos de cobras);
- **juke joints** (ou **barrelhouses**): cabarés orientados para a população afro-americana;
- **songsters**: papel social similar aos menestréis da Idade Média:
cantores- viajantes com repertório diversificado (baladas, canções épicas, etc.).
Associados geralmente com *medicin shows*, contrastavam com músicos que não cantavam, os *musicianers*;
- origem principal dos **blues singers** (s. XX) .

10 – *Medicin Shows, Songsters, Juke Joints e Blues Singers* (exemplos)

- *A cor púrpura* (*The color purple* - 1985): “*Juke joint*”

<https://www.youtube.com/watch?v=2mZvZ99sHck>

- “DOC” TOMMY SCOTT MEDICIN SHOW (CBC 1983)

<https://www.youtube.com/watch?v=s13MKOWz6Wc>

- HUDDIE LEADBELLY (songster)

<https://www.youtube.com/watch?v=6FXct3lc4so>

- (SNAKEHEAD RUN) – “*Kindhearted Woman*”

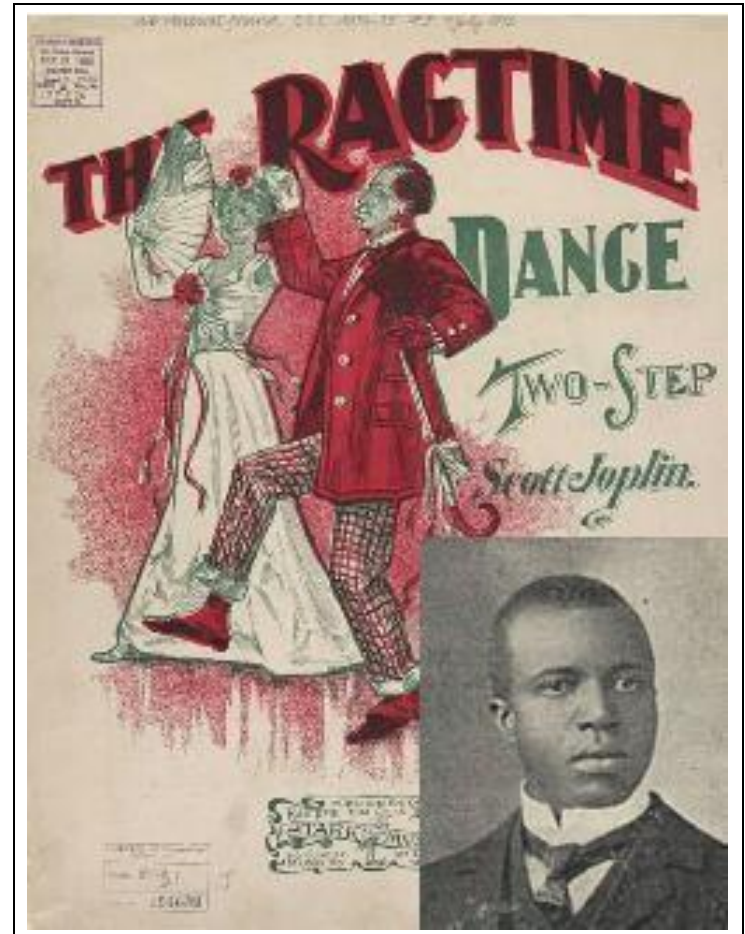
<https://www.youtube.com/watch?v=T62xGofTRoU>

- BESSIE SMITH (1929) – “*St. Louis blues*”

<https://www.youtube.com/watch?v=lpVCqXRLXx4>

11 – *RAGTIME*

- marcha sincopada tocada principalmente ao piano;
- popularizada no final do séc.. XIX através de publicações de partituras (*Tin Pan Alley*);
- ***cakewalk*** : tipo de dança associada ao ragtime;
- ***boogie-woogie***: ritmo derivado do ragtime, baseado no ritmo das locomotivas de trem.

12 – *Ragtime, Cakewalk e boogie-woogie* (exemplos)

- **SCOTT JOPLIN – “*Maple Leaf Rag*”**
<https://www.youtube.com/watch?v=6HfqLUOzzq0>
- **Boogie woogie - JOHAN BLOHM (Suécia)**
<http://www.youtube.com/watch?v=I9b3ZZywQvg>
- ***Cakewalk* - filmes do início do século XX**
<https://www.youtube.com/watch?v=LqplNmqlsc>

13 – JAZZ

- **New Orleans:** cidade portuária, de origem francesa, com um bairro de prostíbulos (Storyville) no final do séc. XIX;
- bandas de marcha - em procissões de funerais e em prostíbulos: origem do *dixieland* (primeiro estilo do jazz);
- características do jazz (apud Berendt):
 - relação especial com a pulsação (*swing*);
 - espontaneidade improvisacional;
 - fraseado e sonoridades individuais.

Basin Street, Storyville, New Orleans (início do séc. XX)

14 – Jazz de New Orleans (exemplos)

- **TUBA SKINNY** (dixieland): *“Jubilee Stomp”*
<https://www.youtube.com/watch?v=jft3BVoxqjo>
- **SNOOKS EAGLIN RIP Jazz Funeral**
<http://www.youtube.com/watch?v=a1jiG66DVaM>

Fontes: wikipedia.org; youtube.com

Agradecimentos: Daniele Montuleze.

MELLO, Marcelo. Palestra: “**Cultura negra e a música norte-americana do séc. XIX**”. Ourinhos-SP: Escola de Teatro CIDADE ENCENA, 2011. Documento online: https://marcelomelloweb.net/mmculturanegramusicanorteamericanasxix_slides.htm.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe9V3b1C37JdbIQgwUfgWx-Lw_BefNm1M

Este documento está licenciado com uma

Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional.