

Tribute to a Reggae Legend

(PUT 303 Liner Notes)

Pour beaucoup, Bob Marley reste le musicien le plus important et le plus influent de notre époque. Le magazine *Time* a d'ailleurs élu *Exodus* meilleur album du 20e siècle. Sa musique a conquis la planète et aujourd'hui, c'est un repère pour ceux qui souffrent, ainsi que pour une population plus privilégiée, en quête de sens, de sagesse – et de rythme.

Bob Marley affirmait qu'il avait « commencé à crier » bien avant de se retrouver dans les rues impitoyables de Kingston, en Jamaïque, où avec Peter Tosh et Bunny Livingston, il a fondé The Wailers (« wail » signifie à la fois hurler et gémir). En 1970, le groupe et le producteur Lee Perry (dit « Scratch »), vrai musicien de génie, recrutent les frères Aston et Carlton Barrett à la basse et à la batterie. Ils se forment un style musical rebelle, mais le talent, l'énergie et le charisme de Bob attirent sur lui tous les regards. Marley, Tosh et Livingston se séparent en 1974. Le chanteur et les frères Barrett, désormais accompagnés par les puissantes voix féminines des I-Three, gardent néanmoins le nom Bob Marley and the Wailers. Ensemble, ils enregistreront sept albums en studio et réaliseront des tournées qui feront connaître le reggae dans le monde entier.

Aujourd'hui, Bob Marley est universellement chéri. Sa musique et son image sont présentes partout, dans les métropoles trépidantes comme dans les villages les plus reculés. Et il est devenu un modèle pour de nombreux musiciens, dans les pays en voie de développement et dans les régions industrialisées.

1. Three Plus Is This Love

Voici un exemple typique du style « hawaïien », un métissage entre le reggae, les chants et les instruments hawaïens, très populaire à Hawaï. Il n'est sans doute pas surprenant que les mélodies cadencées et la force des chansons de Bob Marley aient inspiré des musiciens de nombreuses îles tropicales.

L'ouragan Three Plus s'est abattu sur Hawaï en 1999, avec l'album *Honey Baby*. L'ukulélé et les claviers bien balancés de Marcus Malepea accompagnent la voix expressive du chanteur Tanoa Kapana sur cette chanson de Bob Marley, dont il existe d'innombrables versions. Celle-ci figurait sur leur second CD, *Three Plus For You*. Three Plus a déjà partagé l'affiche avec les stars jamaïcaines Third World, Inner Circle, Maxi Priest et Morgan Heritage.

« Is This Love » (Est-ce l'amour) nous rappelle que Bob Marley pouvait aussi écrire des chansons d'amour remarquables.

2. Robi Kahakalau Do It Twice

Robi Kahakalau parle couramment sept langues. D'origine hawaïenne, fille et petite-fille de musiciens, elle est née et a grandi en Allemagne, avant de s'établir à Hawaï en 1980. Elle enseignait l'hawaïen à l'université d'Hawaï lorsqu'elle a percé avec le groupe Hawaiian Style Band et en devient la chanteuse principal. En 1995, son disque solo *Sistah Robi* l'a placée en tête des hit-parades de l'île et a assis sa réputation de chanteuse. Elle a travaillé avec certains des plus grands artistes de son pays, notamment Makaha Sons, Cyril Pahinui et Hapa. Elle est même passée à Carnegie Hall.

Chanson peu connue, « Do It Twice » (Refaire la même chose) a été écrite lorsque Bob Marley est brièvement revenu à Nine Mile, son village natal.

3. Rebelution Natural Mystic

Le groupe Rebelution s'est formé à Isla Vista, une station balnéaire californienne, en 2004. Son reggae dur, tendu et ses très nombreux concerts lui ont valu une popularité croissante, qui lui ont permis de sortir son premier CD, *Courage to Grow*, en 2007. Suivi en 2009 par *Bright Side of Life*.

La guitare étincelante du chanteur Eric Rachmany n'est pas sans rappeler Carlos Santana. À cela s'ajoute la basse souveraine de Marley Williams, le clavier fluide de Rory Carey et les percussions jazzy de Wesley Finley pour créer un jeune groupe novateur.

Rebelution a enregistré cette reprise envoûtante de « Natural Mystic » (Mystique naturelle), l'un des grands succès de Bob Marley, exclusivement pour cet album.

4. Caracol Could You Be Loved

Caracol est apparue sur la scène musicale québécoise en 2001, avec sa complice de DobaCaracol. On doit plusieurs tubes à ce duo, qui proposait un mélange séduisant de rythmes africains, de reggae et de *pop* francophone. En 2008, l'auteur interprète montréalaise sortait son premier album solo *L'Arbre aux parfums*, avec des textes majoritairement français, sur une musique *pop* et *folk* très influencée par le *rocksteady* et le reggae jamaïcains.

« Could You Be Loved » (Pourrais-tu être aimé) est tiré d'*Uprising* (1980), le dernier disque de Bob Marley avant sa disparition. Caracol a enregistré cette reprise à l'occasion de cette compilation. Les paroles reflètent la vision de Bob Marley sur les difficultés de l'amour et de la vie.

5. Céu

Concrete Jungle

La Brésilienne Céu a obtenu une reconnaissance mondiale avec la sortie en 2005 de son CD éponyme, qui lui a valu une nomination pour le Latin Grammy de la meilleure découverte, en 2006. Son père, un compositeur, arrangeur et musicologue de São Paulo, lui a enseigné la théorie des maîtres classiques de son pays. Céu, qui joue une guitare acoustique, a très tôt collaboré avec un grand nombre de ses compatriotes les plus célèbres. Elle a brièvement vécu à New York, où elle a enregistré avec le Brésilien Antonio Pinto, musicien et « sculpteur de sons ».

Bob Marley a énormément marqué la musique du Brésil. Céu chante avec une suavité ensorcelante « Concrete Jungle » (Jungle de béton), qui traite de la quête d'amour dans le monde contemporain.

6. Rocky Dawuni

Sun Is Shining

Rocky Dawuni, parfois surnommé le « Bob Marley du Ghana », joue un rôle important sur la scène musicale africaine depuis 1996, date de la sortie de son premier album, *The Movement*. En 1999, il réalisait sa première tournée américaine et s'établissait à Los Angeles. C'est là que chaque année, le 6 mars, il donne un concert appelé Splash, à l'occasion de la fête de l'Indépendance ghanéenne.

Dawuni est par ailleurs à l'origine d'Africa Live, une association qui a pour vocation de préserver et dynamiser la musique ghanéenne, à travers son enseignement et sa revalorisation à l'école. Elle fournit également aux artistes des instruments, des salles et une aide professionnelle pour produire leurs albums, afin de promouvoir la musique de l'Afrique de l'Ouest dans le monde entier.

Cette version du fameux « Sun Is Shining » (Le Soleil brille) a été enregistrée spécialement pour cet album.

7. Freshlyground

Africa Unite

« Africa Unite » (Afrique, unis-toi), tiré de l'album *Survival* (1979), a eu un impact considérable. Ce titre et un autre de l'album, « Zimbabwe », ont contribué à donner une impulsion à l'action collective en Afrique. Ceux qui luttaient pour l'indépendance et contre l'apartheid ont trouvé un encouragement dans les concerts de Bob Marley et ses textes partisans de l'autodétermination.

Outre la chanteuse Zolani Mahola, Freshlyground compte six musiciens aux talents multiples, originaires d'Afrique du Sud, du Mozambique et du Zimbabwe. Le succès de son premier disque *Jika Jika* (2002) a fait du groupe l'un des plus populaires d'Afrique du Sud. En 2005, le tube « Doo Be Doo » y était diffusé sur toutes les ondes. L'année suivante, Freshlyground remportait le prix MTV Europe du meilleur artiste africain. La renommée internationale du groupe n'a cessé d'augmenter depuis qu'il a commencé à se produire en Europe et en Amérique du Nord.

Enregistré spécialement pour Putumayo, cet hymne vibrant qui appelle à l'unité africaine s'écoute comme un émouvant retour aux sources.

8. Northern Lights feat. Jonathan Edwards

Waiting In Vain

Cet ensemble de cordes, réunissant des vétérans chevronnés qui préfèrent jouer hors des sentiers battus, revendique haut et fort ses racines musicales américaines. De ce groupe, qui a sorti 11 disques (de *Take You to the Sky* en 1990, à *One Day* en 2008), un critique a écrit qu'il était « assez décapant pour enlever la peinture du mur ». Sa musique accessible sur une instrumentation *bluegrass* brasse *swing*, *gospel*, *soul*, *rock*, *country* et d'autres genres américains lui a permis de fidéliser un large public. Une pincée de reggae, et les cow-boys se mettent soudain à l'heure jamaïcaine.

Tout au long de sa fructueuse carrière, Northern Lights s'est produit dans des salles et des festivals très divers, du Newport Folk Festival en passant par le Kennedy Center. « Waiting In Vain » (Attendre en vain) est une ode à l'amour malheureux qui figurait sur l'incontournable *Exodus*, sorti en 1977.

9. Julie Crochetière

Mellow Mood

Bob Marley and the Wailers ont enregistré pour la première fois cette chanson entraînante et éminemment dansante en 1973. Elle a donné son nom, en 1975, au premier album solo de Judy Mowatt, la chanteuse de I-Three, et c'est demeuré son plus gros tube. Cette reprise de « Mellow Mood » (Humeur sereine) a comblé la Montréalaise Julie Crochetière, fascinée par les années 70 : « La musicalité et l'atmosphère des disques qu'on sortait à l'époque m'inspire vraiment ».

Julie Crochetière a débuté avec le groupe *pop* Sugar Jones avant de coproduire et de sortir de façon indépendante son premier maxi, *Café*. « Mellow Mood » est tiré de son premier album, *A Better Place*, où l'on retrouve également « Precious Love », dont la vidéo a fait un tabac sur les chaînes musicales canadiennes. La chanteuse est par ailleurs un des fers de lance de *Play It Forward*, une série de concerts pour collecter des fonds afin de promouvoir l'enseignement de la musique aux enfants canadiens.

10. Funkadesi

Real Situation

Barack Obama, qui, lui aussi, a longtemps vécu à Chicago, déclarait : « Funkadesi a de l'enthousiasme à revendre ...Il y a beaucoup de *funk* dans ce "desi" » ! Le groupe mêle le *bhangra* indien aux rythmes latinos et antillais, ce qui n'a rien de surprenant quand on sait qu'il rassemble des musiciens d'origines indiennes, jamaïcaines, sud-américaines, européennes et africaines.

« Real Situation » (Un vrai problème), qui figurait sur *Uprising*, est tiré d'un album de Funkadesi sorti en 2003, et intitulé *It's About Time*. Bob Marley critique le fatalisme imposé par la guerre et la politique.

11. Sierra Leone's Refugee All Stars

No Woman No Cry

Cette version très personnelle de « No Woman No Cry » (Femme, ne pleure pas) a été enregistrée par des musiciens qui ont connu la souffrance et l'exode. Chassés de leur pays, les membres du groupe se sont retrouvés dans des camps de réfugiés pendant la féroce guerre civile qui a ravagé la Sierra Leone entre 1991 et 2002. La manière dont ils se sont servis de la musique pour surmonter les épreuves a donné lieu à un documentaire fascinant et ils ont obtenu une reconnaissance internationale grâce à leur fusion entre traditions d'Afrique de l'Ouest, roots reggae et musique rythmique populaire.

Cette reprise rend hommage au Bob Marley philosophe, qui semblait comprendre les revers et les tribulations comme peu de ses pairs. La bonne humeur inébranlable et l'interprétation joyeuse du groupe saluent l'optimisme en chacun de nous – et ces musiciens parlent en connaissance de cause.

12. Playing for Change

One Love

Nous achevons donc ce voyage avec « One Love » (Un seul amour), une de ses chansons les plus appréciées. Son refrain optimiste, « Unissons-nous et réjouissons-nous », nous rappelle qu'il cherchait à rassembler dans un monde déchiré par les conflits.

Initié par Mark Johnson, Playing for Change a pour vocation de relier les gens. L'association enregistre et réunit des musiciens de rue et des stars mondiales pour réaliser des « jam-sessions » internationales géantes. Cette extraordinaire reprise met en valeur l'influence de la musique, capable d'abolir les différences.

Licensing Credits

Three Plus "Is This Love" (Bob Marley) from the album *Three Plus For You* on Kooops 2 (KPSE1001) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2002 Three Plus

Robi Kahakalau "Do It Twice" (Bob Marley) from the album *All I Want Is All You Need* on Kanaï'a Records (KNRCD 1264) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2000 Kanaï'a Records

Rebellion "Natural Mystic" (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Caracol "Could You Be Loved" (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Céu "Concrete Jungle" (Bob Marley) from the album *Céu* on Urban Jungle Music (OPI 110) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2005 Urban Jungle Music

Rocky Dawuni "Sun Is Shining" (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Freshlyground "Africa Unite" (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Northern Lights feat. Jonathan Edwards "Waiting In Vain" (Bob Marley) from the album *One Day on Fifty Fifty Music* (FFM106) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2008 Fifty Fifty Music

Julie Crochetière "Mellow Mood" (Bob Marley) from the album *A Better Place* on Avalon Music (35541)