

L'oraliture haïtienne des origines à nos jours

Sara Del Rossi, Ph.D

s.del-rossi@uw.edu.pl

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Haïti, le Pays de la parole

« En Haïti la parole est le moyen primordial pour survivre, se nourrir, commercer, s'insérer dans le milieu, s'informer, s'instruire, critiquer les gouvernants, courtiser et se marier, transmettre les connaissances aux enfants »

Mimi Barthélémy, *Haïti conté*, 2004, p. 15.

<https://reliefweb.int/report/haïti/autonomisation-%C3%A9conomique-des-femmes-en-ha%C3%AFti-un-d%C3%A9fi-%C3%A0-relever>

https://www.fokal.org/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3Ajeudi-27-juin-2013-1-h-00-pm-cinecorner&catid=63%3Arendez-vous&Itemid=54

La radio reste le média préféré des Haïtiens. Ce n'est pas par hasard!

Par HADSON ARCHANGE ALBERT © 5 octobre 2019

Malgré la grandissante popularité de l'internet, la radio reste le média de prédilection des Haïtiens particulièrement en temps de crise. Certains professionnels des médias expliquent pourquoi

<https://ayibopost.com/en-2019-la-radio-reste-le-media-prefere-des-haitiens-ce-nest-pas-hasard/>

L'oraliture

Néologisme forgé dans les années 1970 par Ernst Mirville en Haïti.

L'oraliture est le patrimoine de la culture orale et désigne **tous les moyens de divulgation orale**, de génération en génération.

En ce sens, elle comprend des éléments propres à plusieurs domaines, qui sont à l'origine transmis oralement

Oraliture non-littéraire

- Formules rituelles
- Prières vodou
- Remèdes de la médecine populaire
- « Secrets » des plantes
- Techniques artisanales et agricoles
- Chants (vodou, du travail, du carnaval)

Oraliture littéraire (*kont*)

- Proverbes
- Récits
- Contes
- Devinettes
- Fables
- Mythes
- Dits
- Chanson haïtienne (urbaine, *konpa*, *rabodày*, *raga*, musique racine et troubadours, etc.)

« Stabilisation sociale » par l'art oral

(Paul Zumthor, *Introduction à la poésie orale*, 1983)

Légitimation et renforcement des **valeurs culturelles** et **identitaires** à travers la persistance de **traditions narratives orales**, au moyen de la continuité d'une **parole de mémoire** et d'un **imaginaire** par et dans lesquels le public trouve ses **repères**.

1492 : "**Découverte**" de l'île par les Espagnols et **extermination des populations autochtones** (Taïnos).

1697 : Partage de l'île entre la France et l'Espagne.

1794 : Abolition de l'**esclavage** et consécutif rétablissement en 1802.

1804 : **Indépendance**.

1844 : Division de l'île en 2 parties : Haïti et République dominicaine.

1915-1934 : **Occupation par les États-Unis**.

1957 - 1986 : **Dictature des Duvalier** (père et fils).

1986-1990 : **Succession de coups d'État**.

1990-1996 : Présidence de Jean-Bertrand Aristide (**renversé par un coup d'État** en 1991, il revint au pays le 15 octobre 1994 pour finir son mandat après trois ans d'exil).

1996-2001 : Présidence de René Préval.

2001-2004 : Deuxième mandat de Jean-Bertrand Aristide qui se termine par sa **démission et son exil**.

2004-2006 : **Gouvernement intérimaire**.

2006 : Election de René Préval comme chef de l'État le 14 mai.

Janvier 2010 : 12 janvier : Un **séisme** de magnitude de 7,0 à 7,3 ravage la région de Port-au-Prince.

2018: **Scandale « PetroCaribe »** et « **Pays Lock** » (le pays est paralysé pendant 3 mois).

2018: **L'instabilité politique** cause la prise de pouvoir par des **gangs** dans la capitale.

2021: Le Président Jovenel Moïse est **assassiné** dans son habitation.

Depuis 2021: **Le pays n'a plus de chef d'État**.

La créolisation

(Édouard Glissant)

« un métissage sans limites, dont les éléments sont démultipliés, les résultantes imprévisibles »

Édouard Glissant cité dans P. Chamoiseau et R. Confiant, *Lettres créoles : tracées antillaises et continentales de la littérature, 1635-1975*, 1991, p. 186.

L'oraliture haïtienne est l'un des résultats de la créolisation de trois matrices :
Amérindienne [AM], Africaine [AF], Européenne [EU]

Exemples de créolisation en Haïti

- La **langue** : les créoles (langues);
- L'**oraliture littéraire** (contes, chansons, proverbes, dits, mythes...);
- La **musique**:
Instruments: guitare [EU], tambours [AF,AM], *chacha* [AM], flute de bambou [AM], *lanbi* [AM];
Genres: *Mazouk* [valse-mazurka-polka EU, AF], *kalenda - chouwal bwa - biguine - kompa* [AF+AM];
- Les **fêtes** : carnaval;
- La **religion**: vaudou haïtien;

Taïnos

1492: À son arrivée, Christophe Colomb est **accueilli par les Taïnos avec de l'or**, du maïs et d'autres ressources naturelles.

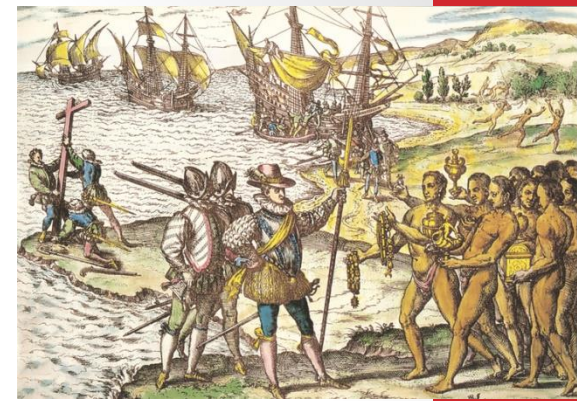
1493: La couronne espagnole **établit des colonies** pour extraire les minéraux précieux. Les Taïnos sont **kidnappés, assassinés, violés et réduits en esclavage**.

1503: Le gouverneur espagnol Nicolas Ovando se rend dans la région Xaragua, gouvernée par la Reine Anacaona. Lors de la cérémonie de bienvenue organisée par la Reine, les Espagnols **brulent vifs les chefs Taïnos et emprisonnent la Reine Anacaona** (qui sera pendue trois mois après).

Héritage :

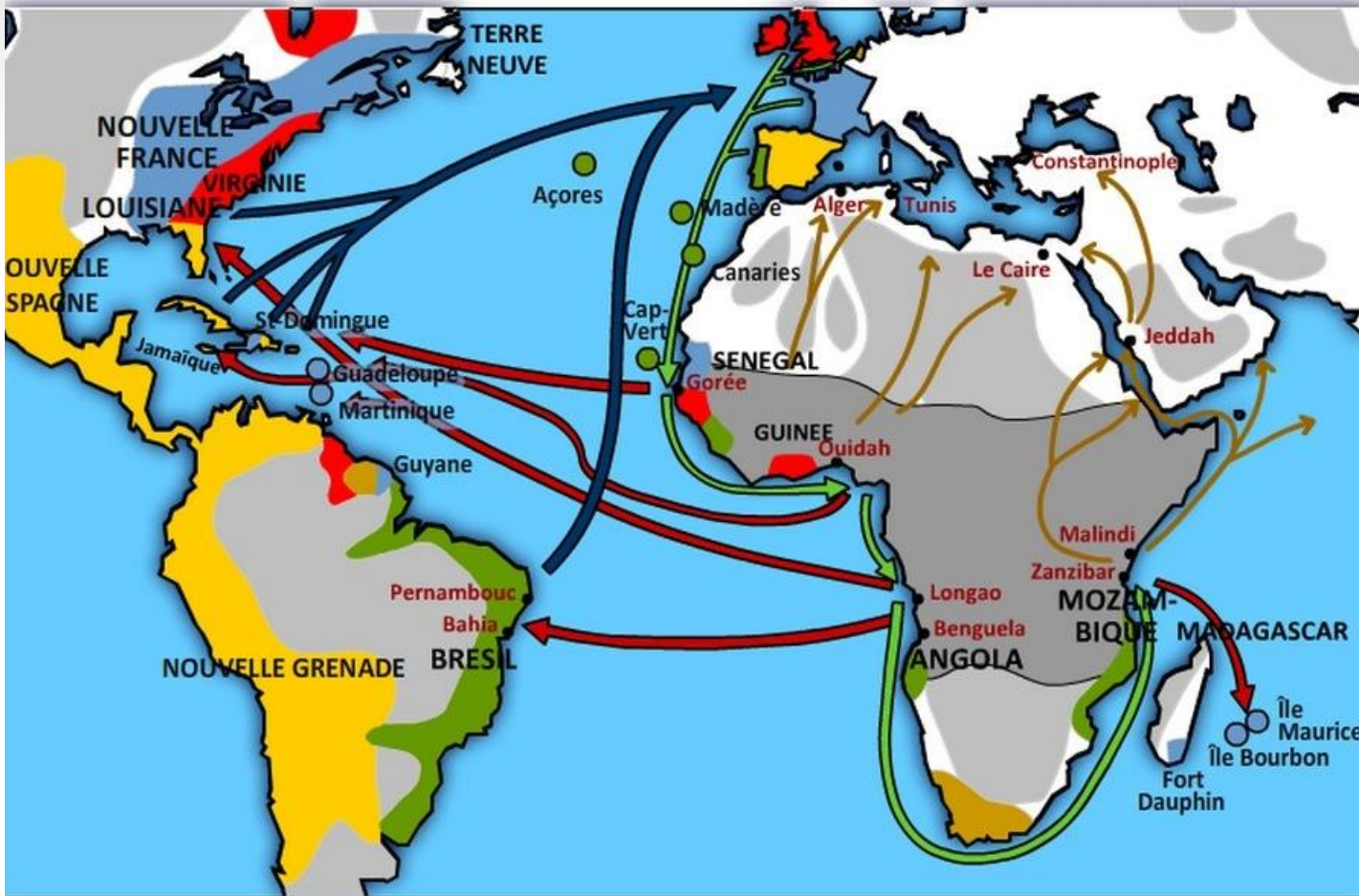
- Environ cinq cents **vocables**;
- Le caractère agglutinant du créole haitien;
- Compositions orales (**areytos**) et 9 **contes** folkloriques;
- **Pierres sacrées, vêvés** (symboles du vodou), **rites** et **danses, masques** et **tatouages** du Carnaval.

La méfiance envers l'Autre

LES TRAITES NEGRIERES ET L'ESCLAVAGE AU XVIIIe s.

Africaine
Européenne

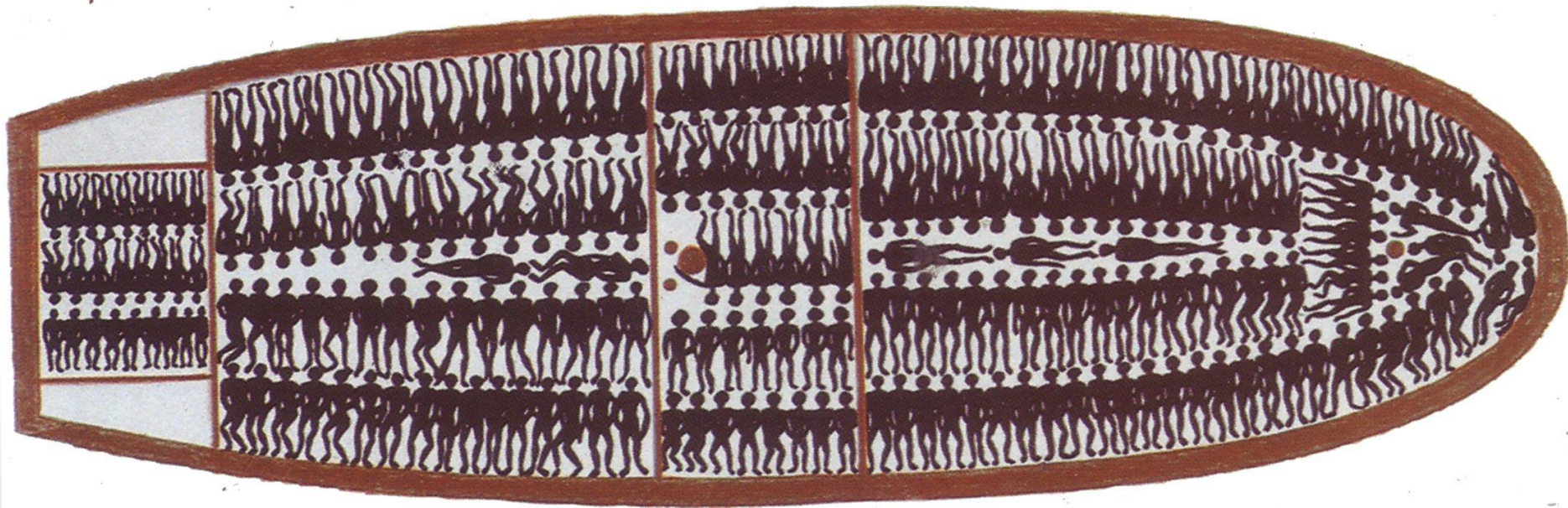
- Colonies et comptoirs Français
- Colonies et comptoirs Anglais
- Colonies Espagnoles
- Colonies et comptoirs Portugais
- Colonies des Provinces-Unies
- Terres non explorées par les Européens

- Produits européens vers l'Afrique : Pacotilles, armes...
- Transport d'esclaves vers les colonies
- Produits tropicaux vers l'Europe
- Zones de razzias de captifs noirs
- Traite orientale

Le **bateau négrier** est le chronotope à partir duquel les formes culturelles des Noirs rayonnent dans l' « Atlantique noir » (Paul Gilroy)

« Comment dire la cale négrière ? [...] Parmi les stupeurs terrifiées, les gémissements, les pleurs, les incantations magiques ou les râles d'agonie, on peut imaginer tout soudainement **un cri** surgissant de la cale. Celui d'un Africain quelconque. Malgré son impuissance, ce dernier **refuse les chaînes** ou vomit cette situation. Par sa **contestation** d'un ordre en marche, cet homme **inaugure** déjà l'allant de forces et de **contre-forces** où va sillonner cette **tracée littéraire créole**. »

Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, *Lettres créoles : tracées antillaises et continentales de la littérature, 1635-1975*, 1991, p. 32

« Sous une forme de prime abord puérile, mais, en tout cas, directe, **document historique d'une valeur inestimable**. Quand on aura dépouillé toutes les archives, compulsé tous les dossiers, fouillé tous les papiers abolitionnistes, c'est à ces **contes** que reviendra celui qui voudra saisir, éloquente et pathétique, **la grande misère de nos pères esclaves** »

Aimé Césaire et René Menil, « Introduction au folklore martiniquais », *Tropiques*, vol. 4, 1942, p. 7-9.

L'oraliture et ses genres sont les seuls **moyens d'expression efficace des esclaves**, car capables de raconter la **cruauté** vécue.

Thèmes traditionnels du conte haïtien

Fraternité, bonté, entraide, respect des personnes plus âgées;
Méfiance envers les étrangers, viol, violences, tortures,
esclavage, brutalité

Dichotomies traditionnelles

force Vs. **ruse** **mal** Vs. **bien** **vices** Vs. **vertus**
maître Vs. **esclave**

L'oraliture, une poétique socio-littéraire

Fin XIXe et début XXe:

Francophilie des élites haïtiennes et **Littérature Doudouiste**

Occupation Américaine d'Haïti (1915-1934)

Jean Price-Mars (1876-1969) et l'Indigénisme (1927-1940)

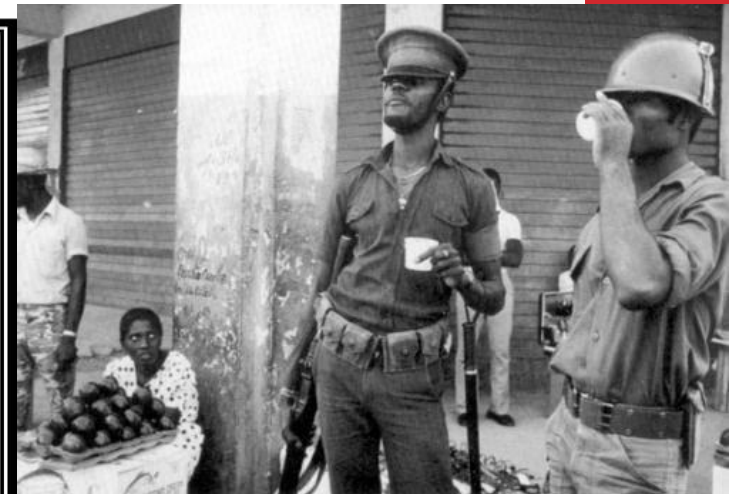
Le **folklore** est perçu comme une **expression d'opposition à l'éradication de l'identité**. Il met en valeur la **composante africaine** de la culture haïtienne: la mémoire de l'**esclavage**, la religion **vodou**, la **musique**, le **travail collectif** (*kumbit*). Il souligne l'importance du folklore dans le domaine de la littérature pour retrouver l'identité nationale.

« Cette **immense réserve** qu'est notre **folklore**, où se condensent depuis des siècles les motifs de nos volitions, où s'élaborent les éléments de **notre sensibilité**, où s'édifie la trame de notre **caractère de peuple**, notre **âme nationale**. »

Jean Price-Mars, *Ainsi parla l'Oncle. Essais d'ethnographie*, 1928, p. 259.

Dictature fasciste de François Duvalier (« Papa Doc ») (1957-1971)

- **Racisme** noiriste;
- Utilisation **perverse** des éléments de la **culture populaire** du vodou ou du folklore (par ex. les Tontons Macoutes) pour **subjugu**er et **terroriser** la population;
- Utilisation quotidienne de la **violence** et **élimination** des opposants.

Le Réalisme Merveilleux des Haïtiens

Jacques Stephen Alexis (1922-1961)

- Conception **pluriethnique** et **pluriculturelle** de l'identité et de l'art haïtiens;
- Apports **africains, américains** et **européens** à la culture identitaire;
- Reconnaissance de l'**apport de l'imaginaire populaire** à l'art dite canonique;
- Créer de façon compréhensible et **accessible à tous**;
- Parler de la **réalité du pays**;

« Créer **pour la masse de son peuple** et ainsi **pour toute l'humanité, témoigner** avec une vérité scrupuleuse sur la réalité des sociétés et de la vie, avec le sens des perspectives d'avenir et du **caractère contradictoire du réel**, ne pas oublier l'essentiel, présente dans ce réel en se rappelant qu'il fait partie d'un immense corps vivant, la nature et l'humanité en mouvement. »

Jacques Stephen Alexis, « Où va le roman ? », *Boutures*, vol. 1, n°1, [1957], s.p.

L'oraliture dans la littérature haïtienne

Tire-kont

« Hier, nous avons passé presque toute la journée à **raconter des histoires**.

Quelqu'un dit : "**Krik ?**" Tu réponds : "**Krak !**" et tous déclarent :

"J'ai bien des histoires à raconter", avant de commencer à te les rapporter, même si **c'est à eux-mêmes qu'ils parlent**.

Par moments, j'ai l'impression d'être en mer depuis plus de temps que je n'ai vécu sur terre. [...] **Je m'imagine que nous faisons route vers l'Afrique**. Nous arriverons peut-être en Guinée, [...], pour rejoindre tous ceux qui sont nés et qui sont morts avant nous. »

Edwidge Danticat, *Krik ? Krak !*, [1996] 1998, p. 24

Personnages du folklore

« Giselle a beau être née tout comme moi aux Mombins, elle n'est pas de là-bas. Ces **histoires farfelues**, comme elle les appelle, occupent **une part importante de l'enfance chez nous**. [...] **Qu'aurions-nous fait sans nos contes et notre univers de légendes**, sans **Bouqui et Malice** et **Compère Chien**, et **Compère Macaque** ? Les mélodies de **Thézin** et de la **mambo Sia** me trottent dans la tête depuis que j'ai exhumé pour Sara ces deux contes si beaux. [...] Ces **contes**, ces **légendes** font les délices de Sara qui s'amuse à en inventer d'autres qu'elle **me raconte** à son tour. »

Marie-Célie Agnant, *La dot de Sara*, [1995] 2002, p. 20

Chant et secrets des plantes

« Et là il **arracha racines, écorces et herbes**, qu'il broya, mélangea, malaxa dans un bol en émail **en chantant** dans un murmure : *Mèt Gran Bwa Ilé / Zanfanyo malad / Bezwen twa fèy sakré / Pou m bouyi te .* »

[« Maître Gran Bwa / Les enfants sont malades / Ils ont besoin de trois feuilles sacrées / pour faire bouillir du thé »]

Yanick Lahens, *Bain de lune*, Paris, Sabine Wespieser, 2014, p. 62.

[« Gran Bwa », « Grand Bois », « grand arbre ». Il est un loa/esprit élémentaire proche de la nature.]

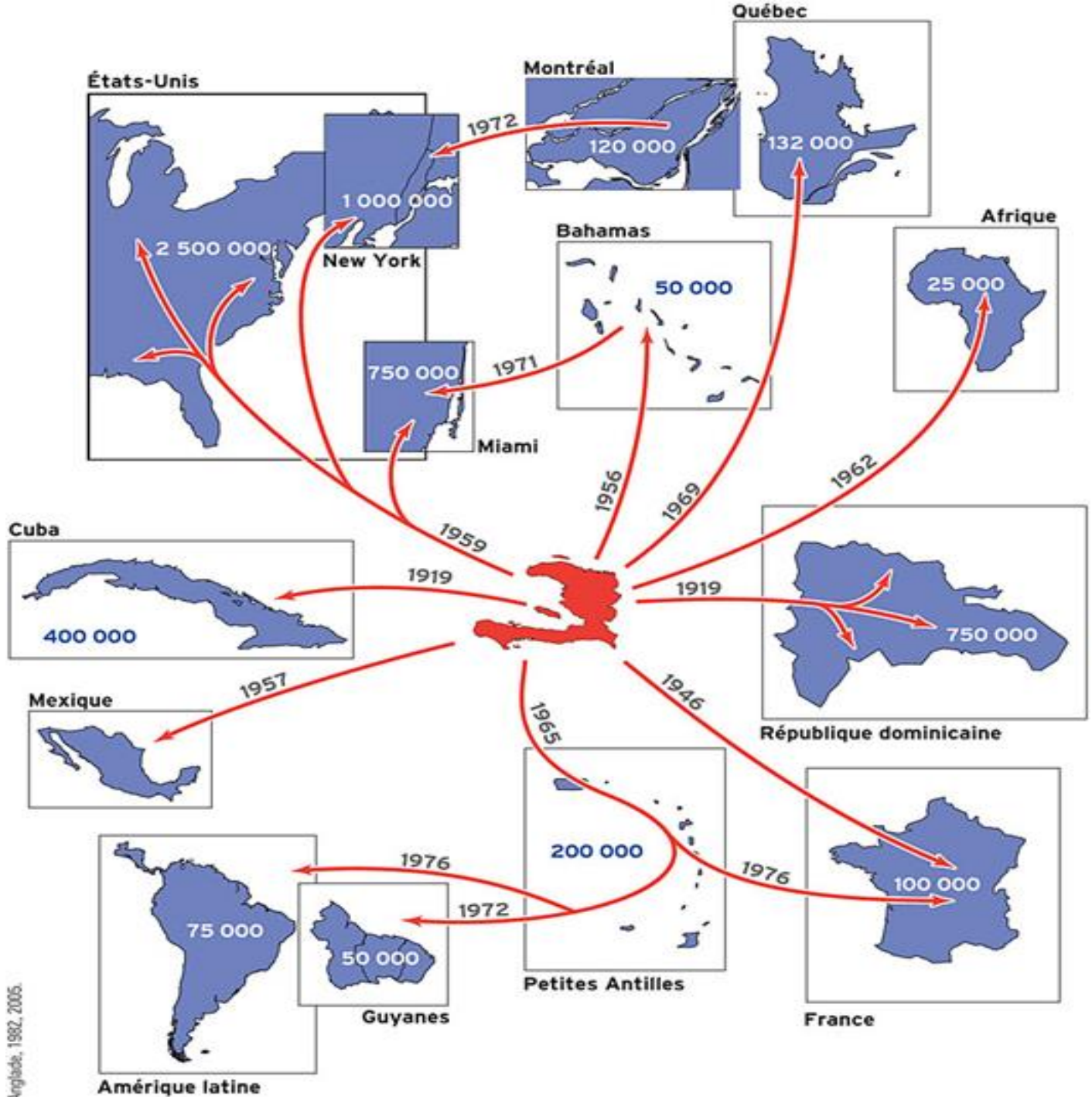
Lodyans, genre satirique

« Un recensement en Haïti, tu parles... Les gens disent n'importe quoi. « Combien d'enfants avez-vous, madame ? » « Seize. » « Où sont-ils ? » « Tous les neuf sont à l'école. » « Et les autres ? » « Quels autres ? » « Les autres sept enfants. » « Mais, monsieur, ils sont morts. » « **Madame, on ne compte pas les morts.** » « **Et pourquoi ? Ce sont mes enfants. Pour moi, ils sont vivants à jamais.** »

Comme vous voyez, Laferrière, nous sommes différents des Nord-Américains. **Deux visions différentes.** Les Américains soustraient leurs morts, nous, Noirs, continuons à les additionner... **Incompatibilité de caractères...** »

Dany Laferrière, *Pays sans chapeau*, Paris, Le Serpent à Plumes, [1997] 1999,

Historique de la diaspora haïtienne

<https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/docannexe/image/7161/img-1.png>

Chelson Ermoza à la Bibliothèque Monique Calixte à Port-au-Prince (2014)

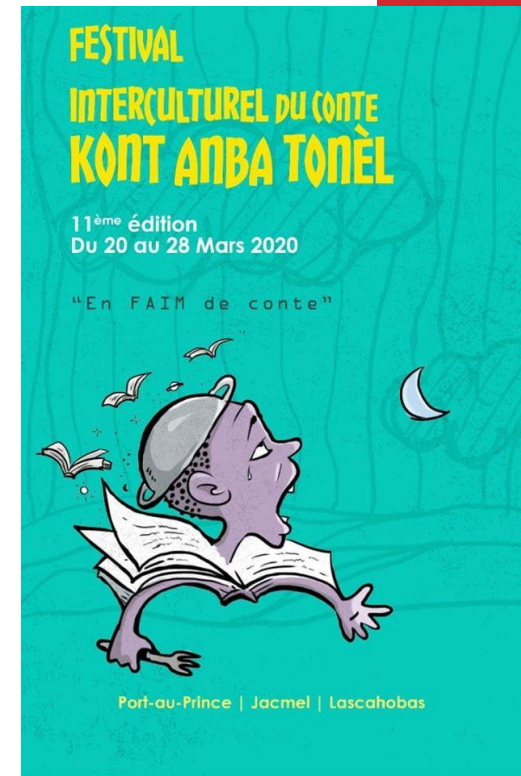
Joseph Dérilon Fils de Dérilus lors des contes à domicile à Bel-Air (2018)

Le conte en Haïti

Objectifs: éduquer les jeunes générations au respect des autres et de leur pays ; faire connaître la réalité du pays en dehors des frontières (organisation du Festival International).

Problématiques écologiques : déforestation, crise de l'eau, pollution du milieu urbain, catastrophes naturelles, invasion des déchets et incurie face aux ressources naturelles.

Problématiques sociales : manque de sécurité, pauvreté et fossé économique entre les classes sociales.

Festival Kont Anba Tonèl à PAP

Le conte haïtien en diaspora

- Société multiculturelle (Canada, USA, France, etc.) ;
- Perception négative d'Haïti dans la société d'accueil, épisodes de **racisme** et **stéréotypes négatifs** (violence, pauvreté, SIDA));
- Perception d'Haïti chez les jeunes générations d'origine haïtienne comme un **pays lointain** associé aux (grands-)parents;

- **Objectifs:** récupération des **identités culturelles** chez les jeunes générations; **dépassement des conflits socio-culturels** et faciliter l'**intégration**;
- **Ouvrages pédagogiques** : contes + chansons populaires + sections d'approfondissement culturel et social (nourriture, croyances, vision de la famille et de la société, culture, etc.);
- **Réécriture des récits traditionnels: élimination** des aspects de la tradition jugés trop **rétrogrades** (exotisme, machisme, misogynie, violence);
- **Thématiques promues:** famille; intégration ; coopération et collaboration ; **confiance** envers l'autre ; importance de l'école et de l'**instruction** ; la recherche d'**indépendance** (surtout chez les personnages **féminins**).

Festival Juste pour rire - Joujou Turenne (Montréal, 2010)

https://www.youtube.com/watch?v=Y7axl_aKx7U&t=11s&ab_channel=RightBrainProds

PRÉSENTE

“CULTURE PLURIELLE à l’affiche”

27 JUIN 2019

JOURNÉE DU MULTICULTURALISME

11H30 OUVERTURE DU SITE
OPENING OF THE SITE
JEUX BONS/MALES / INFLUENCE GAMES
MAQUILLAGE / FACE PAINTING
BULLE D'ONDE & HOT DODG / COIN ON COIN
AMUSEMENTS / ENTERTAINMENT
ATELIERS / WORKSHOPS

14H30 KIOSQUES ALIMENTAIRES
FOOD KIOSKS
LES CONTES DE JOUJOU
TURENNE (AME DU VENT)

17H00 CARNIVAL
CARNIVAL DE RIO DE JANEIRO À MONTRÉAL.

18H00 SPECTACLES
LIVE SHOWS
CÉRÉMONIE PHOTOCLAIRE
FORMAL CEREMONY

ACCÈS GRATUIT
FREE ADMISSION

FRANÇOIS PERREault
7501 RUE FRANÇOIS PERREault - ST-MICHEL
METRO ST-MICHEL / STATIONNEMENT DISPONIBLE
Québec nous accueille! INFO: 514-574-3243

Canada
IAAT
FONDS 50/50
CULT

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE

AFRO-CARIBÉEN

Pour le plaisir des petits comme des plus grands.
Venez écouter les contes haïtiens le 24/11 à 18h30

23 et 24 Novembre 2019
À Cléchy

JUDE JOSEPH

Oep?!

On en parle ?

HAÏTI

SAMEDI
11 JAN
2020
18:30
à
21:30

10 ans déjà !

Entrée
Gratuite

Restauration
sur place

12 JANVIER 2010 - 11 JANVIER 2020

Commemorons ensemble
le séisme en Haïti

EXPOSITION

Solidarité HAÏTI

12 DECEMBRE - 10h à 22h

13 DECEMBRE - 10h à 18h

Entrée
libre

Expo
Vente

Peintures, fers forgés, bijoux
Dégustation de spécialités haïtiennes

Animations

Samedi 12 décembre
20h30
Projection de documentaires
de Nancy Roc :
"Haïti 4 ans après le séisme"
"Le parc de Martissant"

Dimanche 13 décembre
15h30
Contes avec Natacha Jeune Saintil

17h00
Projection

Association Lambi, Vent de liberté
www.lambi.fr
06 73 05 26 66 asso.lambi.haiti@gmail.com

Maison internationale de Rennes
7 quai Chateaubriant - Rennes

L'oraliture sous la dictature

En 1954, François Duvalier (Papa Doc) instaure une **dictature culturelle noire** à travers la réévaluation du **vodou** et de l'**africanité** du patrimoine culturel haïtien, mais surtout en utilisant l'**oraliture comme moyen de propagande** de ses idéaux.

Les moments culturels, les concerts et surtout le carnaval deviennent des événements orchestrés pour des finalités politiques, afin d'**hypnotiser** la population et la **distraire** de la réalité ambiante.

Les dissidents sont **arrêtés** (et souvent **tués**) ou réussissent à s'enfuir en **exil**. Parmi les réfugiés on retrouve aussi de **nombreux artistes** du panorama musical **contraires** aux idéaux noiristes et à l'utilisation de la musique, de la culture et des médias comme forme de propagande et "zombification" de la population, désormais incapable de réfléchir de manière autonome.

La diaspora devient peu à peu le "pays" de la liberté d'expression et de **circulation des idées**, où les opposants au régime peuvent enfin s'exprimer sur des questions politiques, culturelles et intellectuelles.

Martha Jean-Claude (1919-2001)

Née en 1919, Martha Jean-Claude a toujours plaidé la cause des laissés-pour-compte.

Artiste **militante**, politiquement très engagée, elle connaît la prison et est forcée de **quitter le pays**.

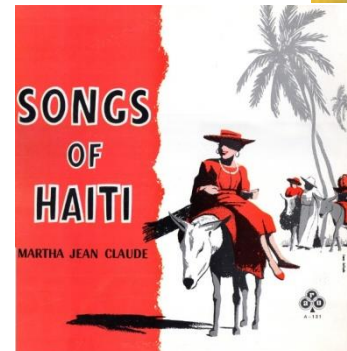
A **Cuba**, elle enregistre *Canciones de Haïti* (195*). Le but est d'attirer l'attention sur Haïti au moyen de la **chanson populaire haïtienne**, qu'elle remanie en ajoutant des rythmes caribéens et surtout cubains déjà connus par le grand public.

Elle devient bientôt une **figure mythique**:

- Une femme en exil qui **ressort de l'univers machiste**;
- Une militante communiste qui **s'oppose au régime** fasciste de François Duvalier à travers ses propres moyens à lui: la culture populaire;
- La **voix du pays natal** (matrice) pour la diaspora.

Panama mwen tombe (0:23-0:40)

https://www.youtube.com/watch?v=V2Pjc0inS_A&ab_channel=SilasCenatus

Mélissa Laveaux

Née à Montréal en **1985**, grandit en Ontario (contexte anglophone) et ensuite déménage en France.

En **2018**, elle publie l'album chanté en créole *Radyo Siwèl*. Elle y reprend des **chants populaires** de résistance pendant l'Occupation Américaine, qui sont ensuite devenus **très populaires**, surtout grâce à l'interprétation de **Martha Jean-Claude** et **Émerante de Pradines**.

Les chansons sont enregistrées sous forme d'une **émission radio** d'antan, semblable à la radio écoutée par ses parents, dans un style musical des années 1960, qui permet d'**associer Haiti à des « good vibes »**.

Cette plongée dans ses racines haïtiennes est aussi sa façon d'entreprendre un **parcours de recherche identitaire** pour répondre à la sensation de n'être « jamais assez », typique de tout immigré de deuxième génération.

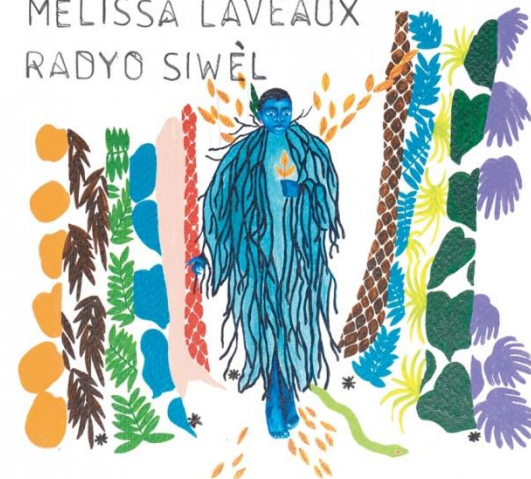
« *Who's Mélissa by the way? [...] I don't know... She's singing voodoo songs...bah, voodoo...I can't tell [...] I've never heard about these things before [...] What? Radyo Siwèl? What does that even mean?* »

Panama mwen tombe
+ dj radio (1:20-1:50)
et (3:20-03:55)

https://www.youtube.com/watch?v=5qpsRdFY7Y&ab_channel=M%C3%A9lissa_Laveaux-Topic

MÉLISSA LAVEAUX
RADYO SIWÈL

Toto Bissainthe (1934-1994)

Exilée depuis sa jeunesse pour sa **militance** contre la dictature, elle s'installe à Paris où elle fonde la compagnie Chants Populaires d'Haïti. Ses albums sont des **performances** qui mêlent les **chants folkloriques haïtiens au théâtre expérimental** occidental européen des années 1970, très appréciées par le public international.

Toto Bissainthe Chante Haïti (1977) est conçu comme une **cérémonie vodou pour l'obtention de la liberté** de son pays de la répression du régime. Elle veut **réveiller la conscience** des Haïtiens zombifiés par la propagande duvalieriste en **dénonçant la misère du pays** et en **revendiquer son indépendance**.

Si Toto Bissainthe commence seulement récemment à être appréciée en Haïti, **en diaspora américaine et européenne son succès est encore éloquent** comme le démontrent les nombreux commémorations et hommages qu'on lui consacre à New York, Montréal et Paris.

Papa Loko (3:10-4:10)

https://www.youtube.com/watch?v=gGoLiAWjGsk&ab_channel=sguaiato69

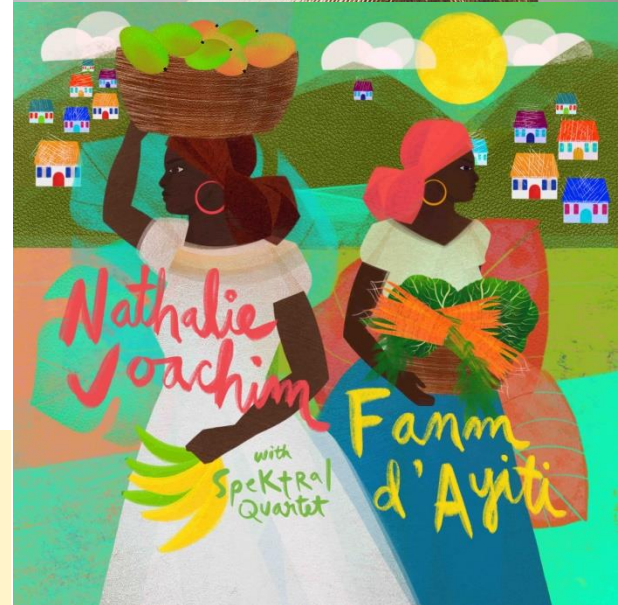

Nathalie Joachim

Fanm d'Ayiti (2019) comprend les musiques, les rythmes et les chants traditionnels haïtiens, joués en l'occurrence par un quatuor à cordes avec l'apport de la musique électronique. L'album est construit sous forme de **dialogue avec ses femmes tutélaires**, qui l'ont aidée à bâtir son parcours d'artiste: **Toto Bissainthe, Émerante de Pradines et Ipheta Fortuna**, sa grand-mère (qui l'a initiée à la chanson et à l'improvisation). Elle insère aussi l'enregistrement des **filles de la chorale de Dantan, le village de ses parents**.

Elle met au centre la **parole**, en tant que moyen de **transmission**, d'autant plus que lors de ses spectacles elle prend tout son temps pour narrer **son histoire et celles des femmes** de son disque.

*« I was born on the 24th September 1918. Music, fever, dance, art, we did it all. [...] I of all the Haitian artist woman, **there's something that make you part of me or me part of you. It's something. At the time I was really performing it was not different, the man was the world. But in Haiti it did start earlier, in this country, before the United States. I spent 65 years in the US, and I bring my heart with me, and I said "time for me to go and help Haiti" »***

Papa Loko et Émerante de Pradines (4:20-

https://www.youtube.com/watch?v=KuQqouM1560&ab_channel=NewAmsterdamRecords

Les différentes fonctions de l'oraliture haïtienne

- Transmission des savoirs et de la mémoire historique (contes traditionnels, chants, recettes, etc.)
- Stabilisation sociale
- Théorie socio-littéraire
- Influence sur la littérature écrite
- Moyen de communication et compréhension interculturelles et cohésion sociale (Festival de contes, chansons)
- Moyen d'information et d'opposition à la société politique et sociale
- Moyen de construction identitaire

Un patrimoine qui ne cesse pas d'évoluer et de surprendre à travers les créolisations différentes