

Les sources de la musique country, 1975

Thomas Hart Benton avait quatre-vingt-quatre ans en 1973, quand il sortit de sa retraite pour réaliser une peinture murale pour le Country Music Hall of Fame and Museum à Nashville, dans le Tennessee. Sa tâche consistait à décrire les sources régionales du style musical connu sous le nom de « country », et Benton n'a pas pu résister à l'opportunité de peindre une dernière célébration de traditions purement américaines. Benton lui-même était un joueur d'harmonica de grand talent, qui avait grandi en écoutant la musique traditionnelle de la région des Ozarks dans l'État du Missouri. C'est à cette époque que l'industrie de la musique country à Nashville, avec ses millions de dollars, remplaça progressivement la musique des communautés rurales des États-Unis. En tant qu'artiste, il avait connu un certain succès populaire dans les années 1930. Tout comme d'autres régionalistes du Midwest tels que Grant Wood (voir 3-A), Benton rejetait l'« esthétique parisienne », cette mode européenne qui avait tellement influencé l'art américain de son époque, et il méprisait l'art abstrait comme étant « un univers académique rempli de vide ». Son ambition était de peindre des sujets compréhensibles et intelligibles — « le monde réel où vivent les hommes et les femmes qui travaillent » — qui seraient populaires auprès du grand public. En raison de son sujet et de son emplacement, la peinture murale de Nashville serait quelque chose, selon les termes mêmes de Benton qui « ciblerait des gens qui ne vont pas souvent dans des musées des beaux-arts ».

La peinture *Les sources de la musique country* présente cinq scènes distinctes qui illustrent la musique des Américains ordinaires. Le sujet central est une danse campagnarde, où des joueurs de violon donnent des instructions à un groupe de danseurs de quadrille américain, la musique traditionnellement la plus répandue parmi les pionniers. Une scène comparativement calme montre trois femmes portant leurs plus belles robes du dimanche et ayant des livres de cantiques dans les mains, ce qui suggère l'importance de la musique d'église dans l'Amérique protestante. Au premier plan, deux femmes descendues de la montagne, les pieds

18-A Thomas Hart Benton (1889-1975), *Les sources de la musique country*, 1975. Acrylique sur toile, 182,9 x 304,8 cm. The Country Music Hall of Fame® and Museum, Nashville, Tennessee. The Country Music Hall of Fame® and Museum est géré par la Country Music Foundation, Inc., une association éducative à but non lucratif conformément à la Section 501(c)(3) enregistrée dans l'État du Tennessee en 1964.

nus, chantent en s'accompagnant d'un dulcimer posé sur les genoux, un instrument traditionnellement associé aux ballades des Appalaches. Dans le coin opposé, un cow-boy armé, avec un pied sur sa selle, s'accompagne avec une guitare. Un Afro-Américain, apparemment un ramasseur de coton du Sud profond, joue un petit air au banjo, un instrument que les esclaves avaient apporté avec eux au Nouveau Monde. Loin derrière lui, de l'autre côté de la voie ferrée, un groupe de femmes noires dansent sur la berge distante. En dépit de la diversité des styles, des instruments et des coutumes de diverses régions, cette peinture murale semble vibrer à un rythme unique, comme si Benton avait pris soin de s'assurer que tous les musiciens jouaient la même note et chantaient leurs différentes chansons américaines à l'unisson.

La peinture murale préserve une certaine image des traditions folkloriques américaines qui étaient en voie de disparition rapide. Le style typiquement dynamique de Benton exprime les rythmes puissants de la musique tout en suggérant l'inévitabilité du changement. Beaucoup des personnages robustes, presque grandeur nature, se démènent sur un plancher inégal et mouvant. Les violonistes donnent l'impression d'être sur le point de tomber sur ce sol qui semble mystérieusement recourbé, et le tronc d'arbre sur lequel le joueur de banjo est assis menace de rouler vers le bas de la pente assez raide de ce paysage au sol rouge argile. Même les poteaux téléphoniques semblent se balancer à l'arrière-plan. La locomotive à moteur, qui symbolise le changement, représente la fin d'un mode de vie agraire et l'uniformisation de la culture américaine, ce qui avait comme conséquence corollaire la perte des coutumes régionales.

La peinture murale rend hommage au chanteur de musique country Tex Ritter, également un célèbre acteur. Ce dernier avait contribué à persuader Benton de faire cette peinture à Nashville, mais il était mort avant qu'elle ne soit achevée. Benton représente Ritter comme le cow-boy chantant qui se retourne pour faire face au train à vapeur dont la fumée se détache à l'horizon. Le train lui-même imitait le *Cannonball Special*, qui avait été conduit et démolit par Casey Jones, le héros d'une ballade américaine ; il fait aussi penser au « Wabash Cannonball », une chanson folklorique consacrée à un train mythique qui traverse le pays puis le quitte en grondant en direction du ciel. Le moteur, qui représente à la fois les aspects positifs et négatifs du progrès américain (voir *La maison au bord de la voie ferrée* de Edward Hopper, 16-A), est le seul élément de cette composition complexe que Benton ne parvenait pas, selon lui, à peindre correctement. Malheureusement, nous ne saurons jamais comment il voulait vraiment peindre ce train. L'histoire raconte que Benton est mort d'une crise cardiaque foudroyante en janvier 1975, alors qu'il se tenait devant sa peinture murale en se demandant s'il devait poursuivre ses recherches et repeindre le train. Nul ne sait si cette histoire est vraie ou non ; toujours est-il que sa dernière œuvre ne fut jamais signée.

E | M | S

Demandez aux élèves de localiser cinq scènes sur cette peinture murale qui montrent des musiciens régionaux. Elles représentent les sources de la musique country américaine. Les élèves peuvent-ils identifier le type de musique que chacune d'elles représente ?

La musique d'église et de chœurs : *trois femmes avec un chef de chœur (en haut à gauche) évoquent la musique d'église et de chœurs.*

Les chanteurs des Appalaches : *deux femmes nu-pieds qui jouent du dulcimer (à gauche) représentent les Appalaches.*

Les danses campagnardes : *deux joueurs de violon et des danseurs (au centre) évoquent les danses campagnardes.*

Le cow-boy chantant : *un homme avec une guitare (à droite) représente le « cow-boy chantant ».*

La musique afro-américaine du Sud profond : *l'homme au banjo et un groupe de femmes sur la berge distante (au milieu à droite) représentent la musique afro-américaine du Sud profond.*

M | S

Comment Benton a-t-il combiné ces scènes différentes pour créer une composition unifiée ?

Il a fait en sorte que les formes se chevauchent ; il a utilisé le même style artistique sur toute la peinture murale ; il a répété les mêmes couleurs et il a peint la plupart des personnages pour qu'ils regardent vers le centre de la scène. De la même manière que ces influences musicales se sont fondues pour produire la musique country américaine, ces diverses scènes se fondent en une composition unifiée sur cette peinture murale.

E | M | S

Comment Benton a-t-il créé un sens de rythme et de mouvement dans l'ensemble de cette composition ?

La plupart des lignes et des corps verticaux sont inclinés vers la droite, ce qui crée une ligne de force dans cette direction. Le train est incliné vers l'avant et avance à grande vitesse vers la droite. Même les poteaux téléphoniques semblent se balancer.

INTERPRÉTEZ E | M | S

Quelles choses et quelles personnes font de la musique ou produisent des sons dans cette scène ?

Le chœur, les femmes des Appalaches, le joueur de banjo et le cow-boy chantent. Le train gronde et siffle, le bateau sur la rivière siffle et les danseurs tapent des pieds sur le plancher en bois. Des musiciens jouent de divers instruments (dulcimer, violon, banjo et guitare).

Benton voulait que tous les musiciens jouent la même note et chantent leurs musiques variées à l'unisson. Pensez-vous que ce tableau donne l'impression d'une scène confuse et bruyante, ou est-ce que tous ses éléments sont en harmonie ?

M | S

Que représente le train à vapeur ?

Le train à vapeur représente le changement, à savoir la fin du mode de vie agricole, car les Américains étaient en train de quitter les fermes pour aller vivre en ville ; en conséquence de cela, les cultures régionales se sont mélangées.

M | S

Pourquoi Benton a-t-il inclus un hommage à Tex Ritter, le cow-boy chantant dans sa peinture murale ?

Tex Ritter avait contribué à convaincre Benton de réaliser cette peinture. Malheureusement, il est mort avant son achèvement.

Pourquoi Benton n'a-t-il pas signé son œuvre ?

Il est mort lui aussi avant de l'avoir terminée.

Avant de mourir, Benton essayait de décider s'il devrait repeindre le train. Pourquoi à votre avis envisageait-il de le repeindre ?