

Hey Sista, Go Sista, Soul Sista

Depuis 2014, le photographe Alexis Chabala, né en Zambie, de nationalité belge et immigré au Royaume-Uni, s'est donné la tâche minutieuse de faire découvrir des auteurs compositeurs interprètes, qui ont joué un rôle clé dans l'époque contemporaine de la musique afro anglophone: une série de portraits inédite intitulée *The Influence Project*.¹ Certains de ces artistes ont créé les bases du R&B, de la soul, du funk, du jazz et du hip hop, mais il y a aussi ceux qui se sont positionnés dans ses multiples ramifications.

Un rôle incontestable a été joué par les femmes dans le renouveau de l'univers musical afro, influencé les nouvelles générations d'autrices, compositrices et interprètes. *Hey Sista, Go Sista, Soul Sista* en propose une courte sélection. On y retrouve des personnalités emblématiques qui ont marqué leur génération. Leur influence continue d'agir, comme le groupe Sister Sledge, que de nombreux visiteurs reconnaîtront en se remémorant l'un des tubes de son répertoire : *We Are Family* (1979). Des portraits d'autres artistes célèbres évoluant ces trois dernières décennies sont exposés, comme Lauryn Hill, dont l'album unique a révolutionné le hip hop féminin : *The miseducation of Lauryn Hill* (1998).

Erykah Badu, l'une des voix à l'écriture tranchante, accréditée par l'ensemble des artistes du monde musical a contribué à l'ascension de la néo Soul. Alexis CHABALA a mis l'accent sur sa chanson *Master Teacher* (2007), qui promeut l'expression *woke* que la communauté afro-américaine avait déjà utilisée depuis les années 1930. Ce terme refait surface dans les années 1960 et est popularisée au XXIe siècle grâce à Erykah Badu et à l'autrice compositrice interprète Georgia Anne Muldrow, compositrice de la chanson susmentionnée et qui est également présentée dans cette mise en images.

Le concept de *woke* était à l'origine lié à la des luttes des classes, à la prise de conscience de la discrimination raciale dont font l'objet les afro-américains. La chanson une personne qui imagine un futur idyllique mais se rend compte que sa vie est confrontée à des limites décidées par des tiers, et réalise qu'elle n'atteindra pas ses aspirations malgré tous les efforts pour s'intégrer à la majorité.

¹ *The Influence Project*. (2018). [Exposition]. Somerset House, Londres. 27 juin 2018-22 août 2018. Et *The Influence Project*. (2020). [Exposition]. Midlands Arts Centre, Birmingham. 18 janvier 2020-22 mars 2020.

Actuellement, la culture numérique et les réseaux sociaux permettent de renverser la situation.

Meshell Ndegeocello et l'artiste phare du *spoken word* Ursula Rucker partagent leur présence dans cette exposition avec d'autres artistes plus connues. C'est le cas de Kelis, qui a connu un succès mondial avec son troisième album, *Tasty* (2003).

On retrouve également les nouvelles générations, dont Rapsody, l'interprète hip hop, et aussi l'autrice compositrice interprète britannique Nao au style musical alliant funk et musique électronique.

Dans cette série de photographies, Alexis CHABALA pose les jalons d'une base discursive documentaire. Il a recours aux solutions formelles courantes dans le domaine des publications de masse. Ces sortes d'emprunts aux circuits photographiques, qui jusqu'au début du XXIe siècle étaient considérés comme incompatibles, ont consolidé une tendance visuelle contemporaine via les plateformes numériques.

La sélection présentée ici se distingue par son utilisation du portrait photographique pour synthétiser la singularité de chaque artiste, dès lors que le portraitiste-photographe propose des liens entre les modèles et les paroles des chansons qui sont affichées. Il propose des images dans lesquelles la couleur, ou son absence, joue un rôle primordial dans la présentation d'un univers visuel harmonieux basé sur ses éléments.

Hey Sista, Go Sista, Soul Sista est la première exposition d'Alexis Chabala au Mexique et une occasion d'apprendre davantage sur les contributions artistiques qui ont façonné le son moderne.

Irving Domínguez, Nextlicpac de Iztapalapa, Mexique, 2023