

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLÈVES

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DES MUSIQUES ACTUELLES

Mardi 04 avril 2017

Rendez-vous proposé par
l'Association Trans Musicales & la Bibliothèque des Champs Libres.

PANORAMA DES MUSIQUES ACTUELLES

Présentation de Jérôme Rousseaux

Concert de Robert le Magnifique

Synthèse de la conférence de Jérôme Rousseaux par Céline Joulin, professeur
conseiller-relais DAAC

*Tout au long de ce dossier vous trouverez les vidéos qui ont été présentées
durant la conférence.*

1 - LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DES MUSIQUES ACTUELLES

À la fin des années 80, le Ministère de la Culture regroupe toutes les musiques qui ne sont **ni classiques ni contemporaines** sous le terme « **MUSIQUES ACTUELLES** ».

C'est pour ces musiques un début de reconnaissance, même si les styles musicaux sont très différents.

En comparaison avec la musique classique et contemporaine, les musiques actuelles sont souvent **transmises par une diffusion orale** (disque, radio...).

Les œuvres sont généralement courtes, chantées, avec des motifs répétitifs (couplets, refrains...), rythmées voire dansantes. Ces musiques se sont régulièrement faites connaître par la jeunesse et viennent principalement des États-Unis.

En vidéo sur Youtube : Ludwig van Beethoven, Quatuor n°16 en fa majeur, Op 135, Seiji Ozawa

En vidéo sur Youtube : The Beatles, Eleanor Rigby, 1966

2 - LES GRANDES FAMILLES DES MUSIQUES ACTUELLES

Même si les artistes n'aiment pas les étiquettes, dans cette grande famille des musiques actuelles, on peut trouver 8 catégories :

BLUES

JAZZ

ROCK

MUSIQUES « NOIRES »

RAP

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

MUSIQUE DU MONDE

CHANSON

Les frontières entre les styles sont fines et souvent plusieurs styles se mélangent au cours de leur histoire.

LE BLUES

À l'origine de nombreux genres des musiques actuelles, le blues est né à la fin du 19ème siècle, dans le sud des États-Unis. C'est le premier outil d'expression des anciens esclaves qui subissent le racisme et la misère dans les champs de coton. Le blues est souvent construit sur 3 accords et 12 mesures.

QUELQUES GRANDS NOMS DU BLUES :

ROBERT JOHNSON, BILLIE HOLLIDAY, MUDDY WATERS, JOHN LEE HOOKERS.

[En vidéo sur Youtube : Mississippi Fred McDowell, Shake 'Em On Down](#)

LE JAZZ

Il se construit à partir du blues, de chants religieux et d'influences venues d'Europe. Il est apparu à la Nouvelle Orléans, au début du 20ème siècle.

C'est au départ une musique de danse, joyeuse avec, dès 1930, les grands orchestres de swing. Puis il évolue dans d'autres genres musicaux en intégrant de larges part d'improvisation : free jazz, jazz cool, jazz rock...

QUELQUES GRANDS NOMS DU JAZZ :

LOUIS AMSTRONG, DUKE ELLINGTON, CHARLIE PARKER, MILES DAVIS.

[En vidéo sur Youtube : Cab Calloway, Jumpin Jive, 1943](#)

LE ROCK

Il est né dans les années 1950 aux États-Unis.

Ce genre, instrumental et chanté, est issu de la rencontre entre la musique populaire noire (blues, rhythm'n'blues) et la musique folklorique américaine blanche (country).

Le rock s'est ensuite rapidement développé à travers le monde et de nombreux sous-genres se sont créés : hard rock, punk, grunge...

QUELQUES GRANDS NOMS DU ROCK :

ELVIS PRESLEY, THE BEATLES, THE ROLLING STONES, THE WHO, JIMI HENDRIX, LED ZEPPELIN, THE CLASH, BRUCE SPRINGSTEEN, NIRVANA.

[En vidéo sur Youtube : The Clash, I Fought The Law, 1979](#)

LES MUSIQUES NOIRES

Elles viennent du gospel (chant religieux des communautés noires américaines). Elles deviendront le rhythm'n'blues en 1940 avec les sections rythmiques et les cuivres empruntés au jazz puis la « soul music » (musique de l'âme) en 1960 et le funk dans les années 70.

QUELQUES GRANDS NOMS :

JAMES BROWN, ARETHA FRANKLIN, RAY CHARLES, MICHAEL JACKSON.

[En vidéo sur Youtube : Aretha Franklin, Respect, 1968](#)

LE RAP

Il est né à New York à la fin des années 70 au sein du mouvement hip hop et est basé sur les mots et la déclamation avec le MC (Master of ceremony).

Le rap s'inscrit dans la tradition vocale des musiques noires dont le blues est l'élément central. Il a joué un rôle dans la création du slam et du « r'n'b » et a évolué à travers le monde.

QUELQUES GRANDS NOMS DU RAP :

GRANDMASTER FLASH AND THE FURIOUS FIVE, PUBLIC ENEMY, N.W.A., 2PAC, NAS, NTM.

[En vidéo sur Youtube : Kendrick Lamar, Alright, 2015](#)

L'ÉLECTRONIQUE

Dès les années 60, les musiques électroniques intègrent le rock puis d'autres courants de musiques actuelles. Dans les années 90, cette musique devient une famille musicale à part entière.

Elle est liée à l'arrivée de nouveaux instruments (synthétiseur) et à de nouveaux modes de création (home studio). L'électronique révolutionne les méthodes de composition et crée une économie différente.

QUELQUES GRANDS NOMS :

KRAFTWERK, BRIAN ENO, NEW ORDER, DAFT PUNK, SAINT GERMAIN.

[En vidéo sur Youtube : Daft Punk, Robot Rock, 2009](#)

LES MUSIQUES DU MONDE

Ou « world music », terme apparu en 1980. Ce n'est pas vraiment un genre musical mais plutôt la musique à travers le monde. Ces musiques peuvent être anciennes ou modernes, écrites ou de tradition orale.

Elles représentent toutes les cultures locales de la planète, du reggae à la musique celtique.

QUELQUES GRANDS NOMS :

BOB MARLEY, FELA KUTI, GILBERTO GIL, NUSRAT FATEH ALI KHAN

[En vidéo sur Youtube : Bob Marley, Stir It Up, 1973](#)

LA CHANSON

C'est au départ une composition pour la voix avec un texte mis en musique. La chanson existe depuis le Moyen Âge. Elle occupe une place centrale dans les musiques actuelles. Elle a su s'adapter aux multiples familles musicales et reflète parfaitement son temps.

QUELQUES GRANDS NOMS

DE LA CHANSON FRANÇAISE :

CHARLES TRENET, GEORGES BRASSENS, SERGE GAINSBOURG, JACQUES BREL, ALAIN SOUCHON.

[En vidéo sur Youtube : Jacques Brel, Ces gens-là, 1966](#)

3 - FOCUS SUR « L'ÉCHANTILLONNAGE »

Le « sampler » ou échantillonneur est un instrument de musique électronique qui enregistre et sélectionne des sons, puis les restitue, soit à l'identique, soit modifiés. Aujourd'hui, ce sont des logiciels intégrés aux ordinateurs qui transforment les sons.

Fin des années 70, à New-York avec la naissance du mouvement hip-hop, les D.J.s (Disc Jockey) cherchent dans les disques de funk les «break beats» : les passages de relance rythmique où seule la batterie joue. Avec deux exemplaires du même vinyle, ils enchaînent ces «break beats» sur lesquels les M.C.s (Maîtres de Cérémonie) scandent leurs textes. Grandmaster Flash va perfectionner ce style.

L'arrivée des premiers «samplers» va permettre aux DJs de réaliser des «instrus» (instrumentaux sur lesquels les rappeurs posent leurs textes) beaucoup plus facilement, et l'échantillonnage va alors connaître son âge d'or avec le rap des années 80.

Les utilisateurs de sampler vont aussi s'ouvrir à d'autres musiques, les musiques de film, le jazz, la musique électronique, le rock, les musiques du monde... Les musiciens vont également enregistrer des sons dans la rue (sirènes de police...), sur leur téléviseur, à la radio, sur leur répondeur téléphonique... La chasse aux sons est ouverte.

Dans les années 80 et 90, des groupes seront connus grâce à leur utilisation de sample: Afrika Bambaataa, Beasty Boys, Public Enemy, Wu-Tang Clan...

La pratique de l'échantillonnage de disques va connaître un rapide déclin à partir de la fin des années 80 suite à certains problèmes juridiques. Voyant leur musique réutilisée sans contrepartie, des artistes et des maisons de disque intentent des procès qu'ils gagnent sans difficulté. Se pose alors la question centrale : l'échantillonnage, est-ce du vol ?

L'échantillonnage va cependant se retrouver dans presque toutes les musiques actuelles.

Dans les musiques électroniques, avec des projets comme Squarepusher, Daft Punk ou Justice.

Dans le rock, l'usage de samples est plus discret, mais des groupes de «metal» comme Rammstein ou de «neo-metal» (mélange de metal et de rap) comme Slipknot en font régulièrement usage.

Dans le jazz ou la chanson, le sampler est utilisé pour amener certaines ambiances particulières.

En ce début d'année est décédé le batteur de James Brown, Clyde Stubblefield. Il est réputé pour être l'artiste le plus « samplé » de l'histoire de la musique. Son fameux « Funky Drummer » a été utilisé par Public Enemy, Run-D.M.C., N.W.A., Nine Inch Nails, Enigma ou encore The Stone Roses.

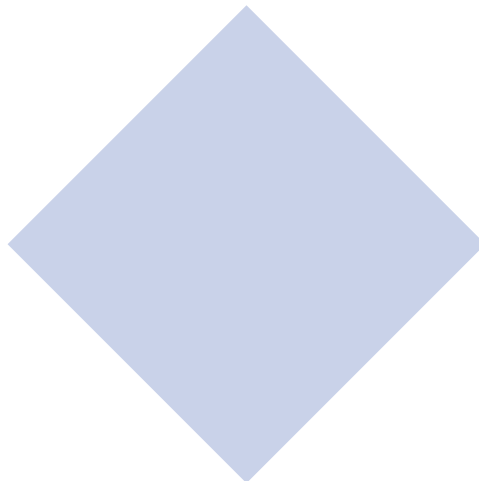
Vidéos : «How to do a break mix by Grand Master Flash» (1983)

Audio : «Express yourself», Charles Wright (1970)

Vidéo : «Express yourself», NWA (1989)

Vidéo : «Heli Yosa», Den Sorte Skole (2015)

Audio : Clyde Stubblefield : « Funky Drummer »

4 - LES DEUX JAMBES : LE CONCERT ET L'ENREGISTREMENT

COMMENT ARTISTES ET PUBLIC SE RENCONTRENT-ILS ?

Avant le disque, les interprètes gagnent leur vie en faisant des concerts. Les chansons se propagent via des petits feuillets imprimés où figurent le texte et la partition.

1877 : l'invention du phonographe, permet l'enregistrement de la voix.

1893 : la duplication des disques par pressage marque le début du marché du disque.

Plus tard, le développement des médias et de la radio permet de diffuser largement la musique.

À partir **des années 30**, l'apparition des sonos et des microphones va révolutionner les concerts.

Dès **les années 50**, le disque devient le cœur du « business » de la musique et les maisons de disques importantes. C'est la création des « tubes » par la radio. L'organisation de concerts se professionnalise : de nombreuses salles s'équipent. Les artistes rencontrent leur public en concert mais aussi grâce à leurs enregistrements , ce sont les deux jambes de l'artiste.

Le public, pour s'informer sur les musiques actuelles, a différentes possibilités : la bouche à oreille, les médias traditionnels ou alternatifs (fanzine, radio locale), internet (blog, webzines), les concerts, les CD.

Mais la découverte d'artistes se fait toujours dans un rapport de confiance.

Trans 2014
© Nico M

LES CODES DE COMPORTEMENT EN CONCERT

On ne se comporte pas de la même façon dans un opéra et dans une salle de musiques actuelles. Les comportements varient en fonction du lieu, du style de musique et du comportement des artistes.

Dans une salle assise, le public est le plus souvent silencieux et calme. Il peut en être de même dans une salle debout, lorsque certains concerts appellent au silence.

Dans une salle debout, le niveau sonore est souvent plus élevé, le public peut parler, se déplacer, danser. Certains artistes poussent même le public à participer. A la fin du concert, si les lumières restent éteintes, l'artiste peut revenir pour des rappels, quand les lumières se rallument c'est la fin.

SENSIBILISATION AU SON ET AUX RISQUES AUDITIFS

La plupart des musiques actuelles sont amplifiées. Le plaisir d'un concert vient souvent d'un niveau sonore puissant. Comme dans la musique électronique, les infra-basses se ressentent autant par le corps que par les oreilles. Mais les salles de concert sont soumises à des lois strictes sur le niveau sonore.

Attention : écouter de la musique trop fort et trop longtemps est dangereux et peut causer des lésions irréversibles.

LE PÔLE MUSIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES

Des ressources très nombreuses et variées :
30 000 CD, 2500 partitions, 3000 livres...

Le pôle musique au 2ème étage des Champs Libres est en libre accès.

Retrouvez aussi leur blog musical zikarennes : www.blogs.leschampslibres.fr/zikarennes/

5 - LE CONCERT : ROBERT LE MAGNIFIQUE

Bassiste et musicien électronique, Franck Robert alias Robert le Magnifique a sorti l'année dernière son quatrième album « Fuck The Hell Yeah!». Il s'est lancé dans la musique en 1999 et a collaboré avec de nombreux autres artistes, par exemple au sein du projet de hip-hop radical Psykick Lyrikah ou encore pour des «mises en son» de spectacles avec la compagnie de théâtre L'Unijambiste.

Toujours dans le milieu du spectacle, il a également participé à des créations scénographiques pour de nombreux festivals. Touche à tout, bidouilleur, il symbolise bien l'artiste d'aujourd'hui, ouvert, exigeant et joueur.

Pour ce nouvel album, il a collaboré avec le multi-instrumentiste rennais Thomas Poli et a décidé d'avoir une autre approche de la composition en laissant de côté l'ordinateur et en reprenant son premier outil, la Mpc 2000. La Mpc 2000 est un «séquenceur-échantillonneur» très utilisé par les musiciens électroniques au début des années 2000. «Tout est fait avec de l'analogique (électronique), pas une trace d'ordinateur.»

Robert le Magnifique, intègre à ses concerts une création lumière et scénographique sous le regard avisé de David Gauchard (Compagnie L'Unijambiste).

© Gildas Raffanel

Le groupe :

Robert le Magnifique : Mpc 2000, basse

Extrait de presse :

« Des petits instants de plaisir électro coupables mais totalement assumés ; Robert le Magnifique nous offre un album décomplexé et avide de sensations multiples et diablement excitantes. Une bouffée d'oxygène dans la pollution sonore ambiante. »

Raphaël Duprez, www.indiemusic.fr

« Son dernier album illustre bien l'éclectisme du monsieur. Même si la base électro demeure une ligne rouge infranchissable, Franck Robert s'accorde quelques libertés en insufflant mille sonorités subtiles et iconoclastes (une agrafeuse, la boîte de musique de bébé...) dans son univers. Le résultat côtoie l'étrange et le surprenant sans jamais tomber dans le bizarre. Le mieux serait encore d'évoquer une BO pour appréhender son univers où chacun est en droit de projeter ses propres images ».

Hervé Devallan, Rock Made in France

Vidéos du groupe (à voir sur Youtube) :

« Do ti together » 2016

« Le bar des amis » - Concert sauvage - 2016

Discographie :

2002 : Robert Le Magnifique - Idwet

2004 : Kinky Attractive Muse - Idwet

2008 : Oh Yeah Baby... - Idwet

2016 : Fuck The Hell Yeah! - Impersonal Freedom/Yotanka/Pias

VOICI QUELQUES RÉFÉRENCES DU GROUPE :

Disques :

Aphex Twin, Come to Daddy, Warp, 1997
Squarepusher, Feed Me Weird Things, Rephlex, 1996
Joe Jackson, I'm the Man, A&M, 1979
Led Zeppelin, Houses of the Holy, Atlantic Records, 1973
Amon Tobin, Permutation, Ninja Tune, 1998

Bandes Dessinées :

Manu Larcenet, Le combat ordinaire, Dargaud, 2010
David Snug, J'aime pas la musique, Les enfants rouges, 2010

www.jeudelouie.com