

Histoire des musiques actuelles

Intervention de Mr Laurent Simon, directeur de la Régie 2C-Grenoble <http://www.regie2c.fr/>

Musiques actuelles : Terme institutionnel inventé par l'État pour regrouper tout ce qui n'est ni musique savante, ni musique traditionnelle.

Au sujet de la distinction musiques actuelles/musiques amplifiées :

Les musiques amplifiées sont celles pour lesquelles le système d'amplification fait partie du processus de création.

Musiques actuelles : sur des scènes plutôt généralistes

Musiques amplifiées : plutôt sur des scènes spécifiques

Origine des musiques actuelles

L'arrivée aux États-Unis des colons irlandais a permis la naissance de la musique *Country* avec le *Blue Grass*, musique paysanne témoignant des difficultés de la vie dans le nouveau monde.

Avec le développement de la nouvelle «jet-society», la musique devient plus dansante et se sépare de ses origines paysannes.

Il s'agit d'une musique « blanche » qui célèbre Dieu, l'entrepreneuriat, etc.

Parallèlement, l'esclavage se développe, permettant l'apparition des *Work Songs*, chants qui aident les esclaves à travailler (origine du Blues). Les esclaves étant arrivés avec leur propre culture, elle est présente dans ces chants.

- Écoute : Rokia Traore >> artiste qui va chercher les musiques africaines d'avant le Blues, avant l'esclavage, et qui prouve que le Blues existait avant l'esclavage.

http://www.youtube.com/watch?v=xB_EEFcM6TE

Naissance du Blues

Problème des sources : dans les années 1910, les premiers enregistrements de *Blues* sont commerciaux et arrivent avec la naissance des industries du divertissement. On ne possède donc que les enregistrements des bluesmen qui ont bien voulu entrer dans l'industrie de la musique.

- Écoute : John Lee Hooker >> Arrivé plus tard mais sa musique serait proche des premiers Blues.

<http://www.youtube.com/watch?v=zYrVwGxlcFA>

Plus tard, accès des noirs aux instruments.

On a longtemps cru qu'à cette époque il n'y avait pas de passage entre musiques « noires » et « musiques blanches ».

- Écoute: Chocolate Drops>> Étudiants en musique qui travaillent sur les Brass Bands

<http://www.youtube.com/watch?v=dXmfrZkRRco>

Naissance du jazz

Dans les années 1910 : naissance du *Jazz* dans sa forme la plus commerciale, naissance du *Ragtime*, avec l'affranchissement des esclaves, accès au piano du maître.

Influences : les work songs

- Écoute : Louis Armstrong >> veut faire une musique accessible au marché blanc.

<http://www.youtube.com/watch?v=l7N2wssse14>

Les noirs n'ont pas les moyens d'acheter des disques.

Naissance des grands orchestres et des grosses industries du disque.

Passage du jazz commercial à un jazz qui revient à ses origines :

- Écoute : Billie Holiday>> Retour aux racines

http://www.youtube.com/watch?v=jpxfZKeqw48&list=RD10rk1IKHd_ofk

Naissance du Rock'n'Roll

Pour obtenir du *Rock'n'Roll*, on électrifie la musique..

- Écoute : Louis Jordan >> Considéré comme l'arrière grand-père du Rock'n'Roll

http://www.youtube.com/watch?v=PR6pHtiNT_k

Naissance du Rythm'n'Blues

Si on accélère le tempo, on obtient du *Rythm'n'Blues*.

Aux États Unis, le terme R'n'B n'a pas les frontières que l'on connaît chez nous.

Années 1940 : apparition des guitares électriques, on commence à électrifier les guitares, les basses. On avance dans le R'n'B.

Musiques de « bouges » : milieux mal famés où circulent alcool et drogues.

L'explosion des styles

Années 1930, conjonction de plusieurs facteurs : crise, apparition du cinéma parlant qui va concurrencer le disque, guerre... Cela provoque un mouvement central à l'intérieur du jazz, un désir de retour aux sources et la naissance du *Be Bop*. Les musiciens considèrent que le jazz est dénaturé, on revient aux racines du blues. L'improvisation se développe alors avec des niveaux de technique instrumentale très élevés.

Armstrong dira que ce n'est pas de la musique car il n'y a pas de mélodie reconnaissable... Ce à quoi Thelonius Monk répondra que seul le niveau technique insuffisant d' Armstrong l'empêche d'accéder à cette musique !

- Écoute : Charlie Parker >> retour aux sources, musique très percussive.

<http://www.youtube.com/watch?v=DjEIQ6Ekr9o&list=PLF9N1FBWG8IRKSJH4TI-O2HLRG4UVR4X>

Radicalisée et emmenée au bout des possibles par John Coltrane.

- Écoute : John Coltrane >> musicien qui explore cette musique en allant jusqu'au bout de lui-même. Coltrane considérait que son concert était réussi s'il ne pouvait plus souffler à la fin.

<http://www.youtube.com/watch?v=1USMuw5H7xo>

Introduit en France par Miles Davis, il fut hué lors de son premier concert.

Par la suite, ce mouvement est radicalisé par Abbey Lincoln et Max Roach, très impliqués dans le mouvement des noirs (revendication des droits, expériences radicales).

- Écoute : Abbey Lincoln et Max Roach

<http://www.youtube.com/watch?v=TIRo5DBwMzE>

Si on ajoute du rythme, on arrive à une autre façon de poser la musique.

- Écoute : The Last Poets (années 60) >> précurseurs du RAP

<http://www.youtube.com/watch?v=EDc9Mz8qp4M>

Pendant ce temps, les blancs continuent à faire vivre la musique Country qui n'évolue pas beaucoup.

- Écoute : Johnny Cash >> fan de musique noire mais ne peut pas le revendiquer...

<http://www.youtube.com/watch?v=gRlj5vjp3Ko>

Avec l'accélération des rythmes, apparaît le *Rock'n' Roll*

- Écoute : Bill Halley >> Musique de danse, de fête.

<http://www.youtube.com/watch?v=F5fsqYctXgM>

Elvis Presley a marqué l'époque car il a su chercher dans la musique noire sans le revendiquer.

Du R'n'Roll se détache une nouvelle branche avec Ray Charles qui invente la musique *Soul*, influencée aussi par le gospel.

- Écoute : Ray Charles

http://www.youtube.com/watch?v=Thls_tMuFkc

L'évolution de toutes ces musiques suit le développement de l'industrie.

Dans les années 1950, développement des bandes magnétiques et de l'enregistrement.

- Écoute : James Brown >> Soul Music + influences gospel. Très impliqué dans la lutte pour les droits noirs au début de sa carrière.

<http://www.youtube.com/watch?v=juTeHsKPWhY>

Dans le monde du Rock'n' Roll naissant, Chuck Berry se fait remarquer par sa technique de guitare très particulière, il invente le « riff » (courte suite mélodique, rythmique et harmonique identifiable qui revient en leitmotiv dans un morceau).

Le Rock' n' Roll est au départ une musique blanche qui vient du Rythm' n' Blues.

« Rock' n' Roll » est en fait un terme commercial.

A la même époque on invente la *pédale de distorsion* (permet d'obtenir un son plus ou moins agressif et plus ou moins long).

La musique vit un tournant avec l'apparition de groupes comme les Rolling Stones, les Beatles, les Who, au début des années 1960 au moment du démarrage du mouvement d'émancipation. Ces groupes baignent dans le Blues, le Be Bop, et vont d'abord faire des reprises.

Si on connaît Chuck Berry, c'est grâce aux Rolling Stones, qui redonnent leurs lettres de noblesse aux musiques noires.

- Écoute : Rolling Stones >> Un des « riffs » les plus célèbres de l'histoire de la musique est certainement celui de l'intro de « Satisfaction ». Sur ce morceau, ils attaquent la société de consommation, cela devient une musique de révolte.

http://www.youtube.com/watch?v=MyM-j_49nk0

On sort ensuite des politiques « musiques noires »/« musiques blanches », avec par exemple Otis Redding qui, pour la première fois dans l'histoire de ces musiques, va reprendre un morceau écrit par des blancs.

- Écoute : Otis Redding

<http://www.youtube.com/watch?v=olxm2W9X9II>

Sur la base des mêmes sources, deux groupes prennent des directions différentes :

Les Rolling Stones partent vers le blues, le rock, alors que les Beatles progressent vers les mélodies, les arrangements à l'origine de la pop.

« Street Fighting Man », des Stones, représente ce qui se passe en 1968. Ils deviennent l'exemple d'une jeunesse qui se révolte.

En parallèle, apparition et généralisation des drogues.

Le mouvement né en Angleterre se développe très vite aux États-Unis et fait émerger des courants de musique de revendication.

- Écoute : Iggy Pop >> père de toutes les musiques dites « dures ».

<http://www.youtube.com/watch?v=f5HHRVED56s>

- Écoute: Velvet Underground >> groupe lié à Andy Warhol, symbole de la libération sexuelle, revendication de l'homosexualité dans la musique.

<http://www.youtube.com/watch?v=xPaRn7flpTA>

Ces revendications étaient impensables ne serait-ce que 10 ans auparavant.

Jimmy Hendrix dévie sur une version hippie du mouvement, grâce en particulier à la drogue. La couleur de peau n'a plus d'importance, musiciens noirs et blancs se côtoient sur scène sans distinction.

- Écoute : Jimmy Hendrix

<http://www.youtube.com/watch?v=d85SoNMkleM>

David Bowie prend la suite des Beatles et invente la musique *Pop*.

- Écoute: David Bowie

<http://www.youtube.com/watch?v=rKE3FSPJu-4>

Nouveau tournant important : explosion de la musique *Punk*.

- Écoute : Sex Pistols

<http://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI>

Un vrai mouvement se développe avec le slogan DIY (Do It Yourself), qui donne la possibilité de s'exprimer en musique même sans être bon musicien.

Apparition du slogan punk « No Future », dont le propos est de détruire la société anglaise. Mouvement accompagné commercialement pour créer une émulation et une consommation en lien.

Parallèlement, le *Hard Rock* se développe. Les revendications ne sont pas celles du mouvement punk, pas de revendications sociales au départ. Les techniques instrumentales sont maîtrisées, certains solos de guitare ont marqué l'histoire de cette musique.

- Écoute : Led Zeppelin

http://www.youtube.com/watch?v=hW_WLxseq0o

En Jamaïque, naissance du *Reggae*.

- Écoute : Desmond Dekker >> fin des années 1960

<http://www.youtube.com/watch?v=r5JHGi0awgc>

Les punks rencontrent le *Reggae*.

- Écoute: Police

<http://www.youtube.com/watch?v=2Fuh3Gt4ngM>

On assiste à un mélange de styles, d'influences.

- Écoute : Talking Head

http://www.youtube.com/watch?v=246UpBfxg_4

Le punk poursuit son évolution. Berlin devient l'une des capitales de ces musiques. On y mélange musique et performances. Invention de la « performance » en musique, avec parfois des expériences « limite »... Le cadre de la musique est dépassé, ce sont d'autres cadres de vie que l'on recherche...

Retour du punk dans le jazz.

- Écoute : Lounge Wizards

<http://www.youtube.com/watch?v=6FJy81SQ86c>

Apparition du mouvement *Grunge*.

Certaines figures marquent définitivement l'histoire.

- Écoute : Curt Cobain

<http://www.youtube.com/watch?v=QlWVZjL9WD4>

Mélange Blues et musiques traditionnelles

- Ecoute : Tom Waits >> Fin des années 1980
<http://www.youtube.com/watch?v=XrkThaBWa5c>

Déstructuration des formes de musique.

- Ecoute : Nick Cave
<http://www.youtube.com/watch?v=TkvAFYDgYIY>

Arrivée du *RAP*, on abandonne le jazz et on ajoute de la pulse pour une nouvelle musique de revendication. C'est une révolution dans la manière de diffuser la musique : sur scène on ne voit plus obligatoirement des instruments, cela peut se réduire à un ou plusieurs chanteur et une machine.

- Ecoute : Public Enemy >> Proche de Last Poets
<http://www.youtube.com/watch?v=8PaoLy7PHwk>

Détachement d'une branche du mouvement avec des entrées *Hip-Hop* sur une musique R'n'B.

- Ecoute : Beyoncé
<http://www.youtube.com/watch?v=mYP4MgxDV2U>

A l'extrême, on peut avoir des scènes sans plus aucun musicien, en particulier dans la musique *Techno*, obligeant à un gros travail de création visuelle. On parle de « performance de concert ».

- Ecoute : Plastikman
<http://www.youtube.com/watch?v=BM2VAaE5JAw>

En parallèle aux mouvements radicaux, des musiciens refont des liens avec les musiques populaires.

- Ecoute : Bjork
<http://www.youtube.com/watch?v=Ku94ar5EBLA>

On mélange les musiques électriques et les musiques symphoniques, avec un travail particulier sur la texture sonore.

- Ecoute : Portishead >> Toutes les bases des morceaux sont du Blues.
http://www.youtube.com/watch?v=q_2m-pBb_6I

Musique Pop traditionnelle et musiques électriques.

- Ecoute : Dubstep
<http://www.youtube.com/watch?v=SFu2DfPDGeU>

Certains musiciens noirs ressentent le besoin de se réapproprier leurs racines musicales.

- Ecoute : Lady Leshurr
<http://www.youtube.com/watch?v=9pDCcnrgP4c>

De nouveaux mouvements qui mélangent Hip-Hop et musiques électriques apparaissent en Angleterre.