

DU BLUES AU RAP

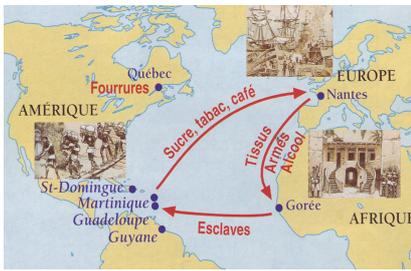
(brève histoire de la musique afro-américaine)

Orchestre de professeurs de l'EJMA-Valais

Christoph König	chanteur
Federico Monetta	pianiste
Patrick Perrier	basse
Luigi La Marca	batterie
Nicolas Fardel	guitare
Pascal Walpen	trompette
Moreno Helmy	saxophone
William Jacquemet	trombone

Dossier pédagogique

La Musique Afro-américaine

L'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à une terrible réalité : celle de l'esclavage (et donc du commerce triangulaire). Entre 1619, date de l'arrivée des premiers Africains en Virginie et la guerre de Sécession (1861-1865), dix millions d'esclaves sont déportés dans les colonies d'Amérique du Nord pour y travailler dans les plantations des colons.

L'esclavage ne sera aboli qu'en 1865 après la guerre de Sécession (cf. paragraphe Histoire des Arts sur le Lincoln Memorial)

Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique reste l'un des seuls ponts qui les relie encore à leurs origines. Ils n'ont plus que le grain de leur voix et la couleur de leur peau pour se réinventer une nouvelle identité. Le peuple noir, en **mélangeant des éléments musicaux hérités de l'Afrique avec des éléments empruntés et adaptés de la culture musicale européenne**, va ainsi donner naissance à des formes d'expressions comme le Negro-Spiritual puis Le Gospel.

Activité (classe) : DVD "Des Chaînes en Fer aux Chaînes en Or" (50 minutes)

Chant "We shall overcome" (26:30 - 27:30 + Planète musique : p. 282)

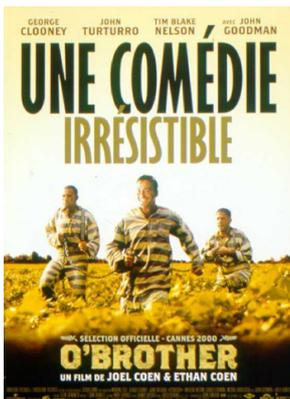
Chant "When the Saints go marching in" (Planète musique : p. 247)

Chant "What a wonderful world" (Planète musique : p. 249)

Chant "John Brown's Body" (Planète musique : p. 267)

Work Song (ou chant de travail)

Le work song (chant de travail) permettait aux travailleurs de **synchroniser leurs mouvements** et de mieux **supporter les tâches** pénibles. Ces chants étaient transmis par **tradition orale** et étaient chantés **a cappella** (sans accompagnement instrumental), en utilisant le principe de la technique responsoriale (call and response/ un chœur répond à un soliste).

Film « O Brother » (2000) des frères Coen

Le film s'ouvre sur un **work song** intitulé : Po Lazarus. Dans cet extrait, les coups de pioche soulignent la pulsation et accompagnent le chant. L'outil est donc utilisé comme un instrument.

DIFFERENCE ENTRE NEGRO-SPIRITUAL ET GOSPEL

Ces deux genres sont souvent associés mais ils présentent des différences.

Le Negro-spiritual (ou spiritual)

désigne un chant religieux chanté par la population noire **durant la période de l'esclavage** aux Etats-Unis.

- Le texte évoque souvent les personnages de l'**Ancien Testament** (Moïse, Noé, Adam et Eve...).
- L'accompagnement instrumental: Le Negro-spiritual a longtemps été **a cappella** (= sans instrument) car les esclaves avaient l'interdiction d'utiliser les instruments de musique.

Activité (classe) : Chant "Go down, Moses" (Planète Musique : p. 197)
Chant "Swing Low, Sweet Chariot" (Planète Musique : p. 235)
Chant "Go tell it on the Mountain" (Planète Musique : p. 268)

Le Gospel (ou Gospel song)

est un chant religieux chrétien qui **prend la suite du Negro-spiritual dans les années 1920/1930**. Il se développe d'abord chez les afro-américains du sud avant de conquérir le reste de l'Amérique. Le mot Gospel signifie « Evangile » (littéralement God Spell, c'est à dire la « parole de Dieu »)

- Le texte fait souvent référence à Jésus et aux apôtres donc le **Nouveau Testament**.
- L'accompagnement instrumental : Les instruments sont **plus nombreux** (piano, orgue, instruments à cordes,...)

C'est de 1945 à la fin des années 60 que le gospel connaît son âge d'or avec des artistes tels que : **Mahalia Jackson** devient la première star internationale du gospel et des groupes-phares vont connaître la gloire aux États-Unis et dans le monde entier.

Les Edwin Hawkins Singers eurent l'idée de reprendre un hymne anglican créé en 1735. Il s'agissait de « Oh Happy Day », tombé dans l'oubli, et qui fait depuis la carrière qu'on connaît.

Activité (classe) : Film "Sister Act 2"
Chant "Oh Happy day" (Planète Musique : p. 224)

Avant 1900

Le Blues (Naissance du blues vocal avant 1900)

Forme musicale vocale et instrumentale, dérivée des chants de travail.

C'est un style où « l'artiste » exprime sa tristesse et ses coups durs (d'où l'expression « avoir le blues »). Le blues a eu une influence majeure sur la musique populaire américaine notamment, sur le jazz, le rhythm 'n'blues, le rock 'n'roll, le hard rock, la musique country, la soul, les musiques pop ou de variété et même dans la musique savante.

Activité (classe et concert) :

- différence entre un blues traditionnel et sa nouvelle version (compter les 12 mesures, écouter les changements d'accords)
- improvisation sur un chant et/ou morceau de style blues

Chansons interprétées (concert) :

- Cross Road version originale (R. Johnson)**
- Cross Road version Blues-rock (Cream)**

1900

Le Swing

Ce genre musical apparu au début du 20e siècle est issu du croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne. C'est la seconde forme musicale spécifique à s'être développée aux États-Unis, après le blues.

Ce sera aussi la grande ère des Big Bands (Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glen Miller...)

Activité (classe et concert) :

démo de swing sur un air connu : jouer une fois strict, puis en swing avec impro... (changements de rythmes, de son, impro,...)

Morceau interprété (concert) :

It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) (Duke Ellington)

Le Rhythm 'n' blues

À ses débuts, il désigne une forme de blues rythmé, jouée exclusivement par des musiciens noirs. Né après la 2e guerre mondiale, ce style est fortement influencé par les orchestres de Jazz noirs de l'ère du swing, On y retrouve le rythme boogie-woogie, les structures harmoniques du Blues et surtout le Gospel.

Les thèmes sont plus joyeux et le tempo est plus rapide. Dans l'orchestre, l'accent est mis sur la batterie et les cuivres.

Activité (classe) : Chant Hit the road Jack (Ray Charles)
(Planète Musique : p. 208)
DVD "Des Chaînes en fer aux chaînes en or" (24:40 - 25:30)

Commentaire : le R'n'B actuel diffère du Rhythm'n'blues

Morceau interprété (concert) :

Hold on I'm coming (Sam and Dave)

1950

Le Rock n' roll

L'histoire du rock est relativement courte par rapport à celle d'autres genres musicaux. En effet, le rock naît vers 1950 aux USA. Apparu sous la forme du rock 'n' roll, il ressemble alors à un mélange de jazz, de blues, de country, avec certaines influences folk ou européennes qui ne sont pas à négliger. Depuis, le rock a évolué et est devenu un style de musique très varié.

Le rock connaît un grand succès dès 1955 aux États-Unis. Plusieurs artistes américains suivent Bill Haley, notamment Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, etc...

Activité (classe) : Chant " Rock my soul" (canon)
(Planète musique: p. 274)

Commentaire : premières chansons interprétées par des noirs. Mais les textes sont trop explicites. On préféra des chanteurs blancs avec des paroles plus « gentilles »...

Morceau interprété (concert) :

Johnny B. Good (Chuck Berry)

1960

La Soul music

La **musique soul** (soul music, trad. « musique de l'âme ») est une musique populaire afro-américaine née à la **fin des années 1950 aux États-Unis**, dérivée, entre autres, du **gospel et du rhythm and blues (R&B)**.

Le terme « soul » apparaît pour la première fois dans le titre d'un album de Ray Charles : « Soul » en 1958, mélangeant sa passion pour le gospel avec les rythmes saccadés du rhythm and blues pour donner naissance à la soul. On retrouve donc dans le soul une partie de l'émotion sacrée mêlée à des thèmes profanes. La jeunesse noire l'a utilisée comme un **mouvement contestataire** pour réagir face à la communauté blanche.

Quelques artistes de soul :

Ray Charles James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Otis Redding

Activité (concert) : démo avec diverses sourdines (wah-wah, harmon, cup...)

Morceau interprété (concert) : Try a little tenderness (Otis Redding)

1970

Le Funk

La Funk music, est issue principalement de la soul et du jazz. La section rythmique (guitare, basse, batterie) y est prédominante et joue des motifs syncopés, accompagnée de cuivres, sur des ponctuations rythmiques (riffs). Une grande place est accordée aux instruments.

Activité (classe et concert) : battements des mains sur 2ème et 4ème temps, démo basse.

Morceau interprété (concert) : I feel good (James Brown) ou Soul with a capital S (Tower of Power)

1970

Le Disco

La musique disco est le résultat d'un mélange de funk, de soul et de pop, enrichi par une orchestration comprenant des cordes et des cuivres (durant les années 1970) puis de synthétiseurs. Ce style musical est caractérisé par la prédominance du rythme, binaire, de tempo assez rapide (autour de 120 battements par minute), les pulsations étant marquées par la grosse caisse sur chaque temps de la mesure 4/4.

Morceau interprété (concert) :

I will survive (Gloria Gaynor)

1980

Le Rap

A la fin des années 1970, de nouveaux instruments : boîtes à rythme, aux platines vinyl et aux synthétiseurs amènent de nouvelles formes musicales. Les premiers DJ comme «Grandmaster Flash», avec leurs platines bricolées, jouent les disques de funk de leur enfance en les triturant avec des tables de mixage et inventent les premières techniques de scratching. Le MC (maître de cérémonie) harangue son public et invente des textes qui vont prendre de plus en plus d'importance...

Activité (classe et concert) :

participation éventuelle d'élèves pour une danse ou une impro rap...

Morceau interprété (concert) :

Cantaloop (US3) (jazz-rap)