

FICHE PÉDAGOGIQUE - LES ESTHETIQUES MUSIQUES ACTUELLES

À destination des enseignants du Primaire et du Secondaire

LE RAP

Quelques pistes pour analyser une musique *rap* (1/3)

- Les éléments d'analyse proposés ci-dessous n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs mais constituent des clés pour l'étude tant historique, sociale, littéraire et musicale de la musique *rap*.

Naissance et contexte	<p>Le <i>rap</i> est <u>né dans les rues des ghettos noirs de New York</u> (quartiers de Brooklyn et du Bronx) où les jeunes échangeaient des slogans lors des <i>blockparties</i>, d'immeuble à immeuble. D'un point de vue étymologique d'ailleurs, le verbe « <i>to rap</i> » signifie « discuter », « proférer », « parler sèchement », « baratiner ».</p> <p>C'est donc l'idée d'un <u>discours dialogué</u> qui émerge des acceptions du mot « rap ».</p> <p>Le groupe <u>Rapper's Delight</u> marque l'avènement du rap avec la sortie du premier disque de rap en 1979, intitulé <i>The Sugarhill Gang</i>. Cet album s'est vendu à plus de huit millions d'exemplaires !</p>
Origine stylistique	<p>Le <i>rap</i> puise tout à la fois dans la tradition des <u>griots africains</u>, des <u>prêcheurs des églises afro-américaines</u> et dans les <u>injonctions rythmés des M.C.</u> (Maîtres de Cérémonies) <u>jamaïcains</u> pour stimuler leurs danseurs.</p> <p>Le <i>rap</i> appartient au <i>hip-hop</i>, un mouvement culturel et artistique, né aux États-Unis au début des années 1970. Le <i>hip-hop</i> se situe à la croisée de diverses pratiques artistiques, en mêlant notamment le <i>DJing</i>, le <i>rap</i>, la <i>breakdance</i> et le <i>graffiti</i>.</p>
Tempo	<p>Les pièces de <i>rap</i> s'inscrivent dans un <i>tempo</i> majoritairement <u>modéré</u> voire parfois lent, de façon à laisser la possibilité au M.C. de placer entre deux quatre syllabes du texte par pulsation.</p>
Structure	<p>L'organisation interne d'une pièce de rap repose soit sur <u>l'alternance de couplets et d'un refrain</u>, soit sur une <u>structure strophique</u>.</p>

Quelques pistes pour analyser une musique rap (2/3)

Rythme	<p>Le <i>rap</i> possède un caractère éminemment <u>rythmique</u> et <u>dansant</u>.</p> <p>D'une part, le <u>beat</u> (ligne de basse ajoutée à une séquence rythmique de percussions électroniques sur une carrure de quatre mesures de quatre temps généralement) hérite directement de courants de musiques de danse, tels le <i>rythm'n blues</i>, la <i>disco</i> et la <i>housemusic</i>.</p> <p>D'autre part, les <u>inflexions conférées au texte</u> sont davantage rythmiques que mélodique. Le <u>débit rythmique du texte</u> est d'ailleurs souvent <u>virtuose</u> et le <u>flux rythmique</u> est <u>continu</u>.</p>
Écriture	<p>L'écriture harmonique est inéluctablement conditionnée par le <i>beat</i>, qui suit le mètre, en imposant <u>un accord par mesure</u>.</p>
Texte	<p>Aux origines du <i>rap</i>, les mots sont scandés sur des paroles improvisées pour progressivement acquérir le statut d'un art poétique enregistré. Le rap présente donc des codes particuliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un texte écrit en <u>proses</u>, destiné davantage à l'écoute plutôt qu'à la lecture ; - Un texte scandé de façon <u>syllabique</u> (une ou deux notes par syllabe) au détriment du chant ; - Des <u>paroles rimées</u>. <p>Ces caractéristiques nous invitent à conforter l'acceptation du mot « <i>rap</i> » en tant que rétroacronyme de l'expression « <i>rhythm and poetry</i> ».</p> <p>« <i>Rap</i> » pourrait aussi être entendu comme le rétroacronyme des expressions « <i>Rage against police</i> » ou « <i>Rock Against Police</i> ». Cette <u>dimension sociale et politique</u> du terme apparaît en effet dans les sujets des textes traités par les artistes de rap. Il exprime souvent les problèmes rencontrés par les jeunes dans les banlieues.</p> <p>Plus généralement, le <i>rap</i> apparaît dès sa naissance comme le <u>porte-parole de la race noire</u>, en dénonçant de façon plus ou moins agressive le racisme des Blancs à l'égard des Noirs, surtout aux États-Unis.</p> <p>Des <u>proses contestataires et identitaires</u> du début, le <i>rap</i> se tourne progressivement vers une <u>recherche plus poétique et plus personnelle</u>, portée par des artistes français notamment.</p>

Quelques pistes pour analyser une musique rap (3/3)

<p>Procédés compositionnels</p>	<p>DJ Koll Herc est le 1er D.J. à s'accompagner du beat (ligne de basse ajoutée à une séquence rythmique de percussions électroniques sur une carrure de quatre mesures de quatre temps généralement).</p> <p>DJ Grandmaster Flash apparaît comme le 1er DJ qui utilise la technique du <i>scratching</i> (consistant à égratigner deux vinyles et à en fusionner le son).</p> <p>Les DJ utilise le <i>Sampling</i> (procédé emprunté aux musiciens de la <i>soul</i> et du <i>funk</i> [James Brown, George Clinton, ...]).</p>
<p>Évolution / Sphère géographique</p>	<p>Le rap naît à <u>New York</u> pour se propager à la fin des années 1980 aux <u>États-Unis</u> (San Francisco, Los Angeles, Philadelphie) où il devient plus violent et virulent sous la présidence de Reagan, mêlant violence et sexe. Cette esthétique notamment représentée par N.W.A., Ice-T, Rythme Pays ou Schooly D. prend le nom de <u>Gangsta Rap</u>.</p> <p>Au début des années 1990, il gagne l'Europe, notamment le <u>Royaume-Uni</u> et la <u>France</u> où il se radoucit. Le rap français, amorcé par des groupes tels qu'IAM ou Alliance Ethnik s'oriente dans deux directions différentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une esthétique du rap très <u>engagé politiquement</u> avec des groupes comme Suprême NTM ; - Une esthétique du rap plus <u>intellectuelle et poétique</u> représentée par des artistes comme MC Solar ou Akhénaton.

Exploitation pédagogique au sein de l'enseignement de l' « HISTOIRE DES ARTS »

- Les esthétiques des musiques actuelles s'articulent parfaitement avec un enseignement transdisciplinaire tel que celui de l'histoire des arts. La naissance, l'émergence et l'évolution d'un courant stylistique est systématiquement lié au contexte historique, social, artistique et musical particulier d'une aire géographique définie.

<u>Disciplines d'enseignements</u>	<u>Niveaux</u>	<u>Références aux programmes d'enseignements scolaires</u>
Éducation musicale / musique Anglais Histoire Éducation civique Français / lettres	Ecole Primaire : cycle 3 Collège : classe de troisième Lycée : classe de terminale	Période historique : « le XX ^e siècle et notre époque » Grands domaines artistiques : <ul style="list-style-type: none"> - « les arts du son » - « les arts du spectacle vivant » - « les arts du langage » Thématiques : <ul style="list-style-type: none"> - « Arts, créations, cultures » (niveau Collège) - « Arts, ruptures, continuités » (niveau Collège) - « Arts, sociétés, cultures » (niveau Lycée) - « Arts, États, pouvoirs » (niveau Collège) - « Arts et idéologies » (niveau Lycée) - « Arts, mémoires, témoignages, engagements » (niveau Lycée) - « Arts, artistes, critiques, publics » (niveau Lycée)

Propositions artistiques envisageables au sein de La Cartonnerie pour préparer ou prolonger l'étude des musiques actuelles en classe

<u>Propositions artistiques</u>	<u>Niveau</u>
Atelier « Découverte des musiques actuelles » : cet atelier vise à découvrir les principaux courants des musiques actuelles (blues, gospel, country, rock, pop, métal, musiques jamaïcaines, rap, électro,...) à travers une explication historique, des écoutes et des vidéos.	Collège
	Lycée
Concerts : chaque trimestre, la Cartonnerie propose une sélection de concerts avec un tarif préférentiel (5€ par élève - gratuit pour les accompagnateurs) pour les établissements scolaires. Les <u>Carto Kidz</u> – séances de concerts pour les écoles primaires les mardis après-midi) sont soutenus par des dossiers de présentation et des dossiers pédagogiques, tandis que les propositions de concerts à destination des établissements du secondaire sont associées au <u>Carton à Musiques</u> – la lettre d'information pédagogique qui intègre une présentation des artistes et des pistes d'exploitations pédagogiques.	École primaire
	Collège
	Lycée
Atelier « Pop Song » : cet atelier a pour but de faire connaître aux élèves l'univers de la <i>pop music</i> par l'écriture d'une chanson.	Collège
	Lycée
Visite de La Cartonnerie : à travers la visite complète du lieu, les élèves vont découvrir tous les aspects du projet de la Cartonnerie : diffusion, accompagnement, centre ressource, répétitions,...	Collège
	Lycée
Atelier de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) : le but de cet atelier est d'initier les élèves à la musique assistée par ordinateur par la pratique et la composition d'un morceau.	Collège
	Lycée
Atelier "Découvert du Son" : grâce à l'intervention de deux techniciens, les élèves vont pouvoir entrevoir le métier d'ingénieur du son. Partant de l'écoute d'un morceau préalablement enregistré, les élèves vont d'abord devoir retrouver les instruments présents. Puis à leur tour ils réaliseront leur propre mixage de l'enregistrement. Enfin, ils découvriront tous les effets auxquels recourent les techniciens son lors de concerts ou d'enregistrements (écho, gate...).	Collège
	Lycée

Bibliographie sélective :

- Les documents listés ci-dessous sont tous disponibles au Kiosque de La Cartonnerie qui comprend une médiathèque des musiques actuelles. Retrouvez la liste des ouvrages et périodiques consultables au Kiosque de la Cartonnerie sur le site <http://base.reseaudocs.org/>. Ils sont également empruntables, n'hésitez pas prendre contact avec Jean-Charles SIWIELA.
- Le Kiosque de La Cartonnerie est ouvert au public du mercredi au samedi de 14h à 19h (et jusque 21h30 les soirs de concert pour les personnes munies d'un billet pour la soirée.

I/ OUVRAGES

ASSAYAS Michka, *Dictionnaire du rock : blues, country, folk, pop, reggae, rock indépendant, soul.*

BARD-CAVELIER Dominique, *Le livret des dix mots.*

BAZIN Hugues, *La culture hip-hop.*

BETHUNE Christian, *Le rap.*

BLUM Bruno, *Le ragga : reggae, rap, DJ.*

BURTE Laurent, *Scratch graphique.*

CACHIN Olivier, *100 albums essentiels du rap.*

CACHIN Olivier, *Le dictionnaire du rap : de A jusqu'à Z, le grand remix du hip-hop.*

CHANG Jeff, *Can't stop won't stop.*

COOPER Martha, *Hip hop files.*

Copyright volume ! : Autour des musiques populaires vol 3-2 : Sonorités du hip-hop. Logiques globales et hexagonales.

GUIBERT Gêrôme, *Les nouveaux courants musicaux : simples produits des industries culturelles?*

MOÏSE Claudine, *Danse hip hop.*

Slam de poésie 2 : ateliers de slam de poésie numéro 2 de la bibliothèque municipale de Reims.

Slam de poésie 5 : ateliers de slam de poésie numéro 5 de la bibliothèque municipale de Reims.

II/ PERIODIQUES

Rap Mag : musique & culture hip-hop.

Contacts

la Cartonnerie

84, Rue du Docteur Lemoine
51100 Reims
03 26 36 72 40

Cédric CHEMINAUD
(chargé de l'action culturelle à la Cartonnerie)

Courriel : prod@cartonnerie.fr

Jean-Charles SIWIELA
(responsable ressources à la Cartonnerie)

Courriel : kiosque@cartonnerie.fr

Florence COLAS-LENTIEZ
(professeur missionné pour le service éducatif de la Cartonnerie)

Courriel : florence-george.lentiez@ac-reims.fr

Téléphone : 06-10-80-97-33

