

FICHE PÉDAGOGIQUE - LES ESTHÉTIQUES MUSIQUES ACTUELLES

À destination des enseignants du Primaire et du Secondaire

LE ROCK

Quelques pistes d'analyse d'une musique rock (1/2)

- 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 rock.

Naissance et contexte	<p>Le <i>rock'n roll</i> est inventé dans les années 1950. Le terme « <i>rock'n roll</i> » est, dans un premier temps, utilisé pour isoler le <i>rhythm'n blues</i> joué par les Afro-américains de celui des musiciens blancs – et de façon plus explicite de séparer les Blancs et les Noirs conformément à la <u>politique raciale</u> menée à l'époque aux États-Unis. Le <i>rock</i> prend racine dans un contexte où le prolétariat américain a besoin d'une <u>musique plus chaleureuse</u>.</p> <p><i>Remarque : dans les années 1960, la scène rock sera majoritairement représentée par les musiciens blancs britanniques. Les artistes noirs se détachent du rock et créent la soul.</i></p>												
Origine stylistique	Le <i>rock'n roll</i> s'inspire du <i>rhythm'n blues</i> , une esthétique musicale elle-même issue du <i>blues</i> .												
Tempo	<u>Rapide</u> (plus soutenu que le <i>tempo</i> caractéristique du <i>rhythm'n blues</i>)												
Rythme	<p>La pulsation est <u>binaire</u> (contrairement à la pulsation binaire représentative du blues et de toutes les esthétiques ramifiées à ce style, telles que le <i>rhythm'n blues</i> par exemple).</p> <p>Une rythmique <u>simple</u> et donc <u>facile à danser</u> est propre au <i>rock'n roll</i>. Le caractère rythmique dansant y est prégnant grâce à l'utilisation du rythme de <i>shuffle</i> (croches lues en ternaire dans une mesure binaire) joué sur la cymbale charleston et à la <i>walking-bass</i> (une noire par temps est jouée à la basse pour donner l'impression d'une « basse qui marche »).</p> <p>L'<i>afterbeat</i> (accentuation des temps faibles) sur la caisse claire de la batterie représente également le rock de façon générale.</p>												
Mode	<p>Le <u>mode majeur</u> est couramment utilisé.</p> <p>Le <i>rock'n roll</i> se base sur la <u>grille de blues</u>, c'est-à-dire une grille de 12 mesures construite sur la tonique, la sous-dominante et la dominante de la tonalité de départ.</p> <table border="1" data-bbox="810 1624 1002 1736"><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>V</td><td>-</td></tr><tr><td>V</td><td>-</td><td>I</td><td>-</td></tr></table>	I	-	-	-	IV	-	V	-	V	-	I	-
I	-	-	-										
IV	-	V	-										
V	-	I	-										
Formation	La formation type du <i>rock</i> s'articule autour d'une <u>voix soliste accompagnée par la guitare électrique, la basse et la batterie</u> . L'utilisation des cuivres est caractéristique du <i>rock'n roll</i> .												
Écriture	L'écriture est <u>verticale</u> . Il s'agit d'une <u>mélodie accompagnée</u> . L'harmonie est majoritairement <u>consonante</u> .												
Structure	La musique <i>rock</i> s'organise selon une <u>structure strophique</u> ou selon l' <u>alternance de couplets et d'un refrain</u> .												

Quelques pistes d'analyse d'une musique rock (2/2)

Texte	Le texte s'apparente à un poème avec des <u>rimes</u> et des <u>vers libres</u> le plus souvent. Les textes sur lesquels repose la musique rock témoignent de l'expression du monde prolétaire et de la jeunesse américaines de la <u>révolte</u> et de la <u>contestation</u> . Les textes s'éloignent éminemment d'une culture bourgeoise pour devenir <i>a contrario</i> la manifestation de l' <u>anti-culture</u> .
Caractère	<u>Dansant</u> à ses débuts, puis davantage <u>survolté</u> à mesure de l'évolution du style.
Évolution	<p><u>Rock'n roll</u> : Little Richard, Chuck Berry, Bill Haley and His Comets, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Eddy Cochran, Gene Vincent</p> <p><u>Rockabilly</u> : Elvis Presley, Bill Haley</p> <p><u>Pop</u> : The Beatles</p> <p><u>Rock britannique</u> : The Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Animals</p> <p><u>Folk</u> : Bob Dylan</p> <p><u>Acid rock</u> : Grateful Dead</p> <p><u>Psychedelic Rock</u> : Pink Floyd, Cream</p> <p><u>Rock progressif</u> : Genesis, Yes</p> <p><u>Hard rock</u> : Jimi Hendrix, Cream</p> <p><u>Heavy metal</u> : Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden</p> <p><u>Punk rock</u> : The New York Dolls, The Ramones, The Sex Pistols, The Clash, The Pixies, The Red Hot Chili Peppers, Faith No More</p> <p><u>Glam rock</u> : David Bowie, T-Rex, The Queen</p>
Sphère géographique	Les <u>États-Unis</u> apparaissent comme le berceau du <i>rock</i> . Le <u>Royaume-Uni</u> devient un autre foyer important du <i>rock</i> dans les années 1960, notamment avec la naissance de la <i>pop</i> puis du <i>punk rock</i> .

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 » Thématiques : <ul style="list-style-type: none"> - « Arts, créations, cultures » (niveau Collège) - « Arts, ruptures, continuités » (niveau Collège) - « Arts, sociétés, cultures » (niveau Collège) - « Arts et économies » (niveau Collège) - « Arts, artistes, critiques, publics » (niveau Collège)

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>
<p>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.</p>	Collège
	Lycée
<p>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.</p>	École primaire
	Collège
	Lycée
<p>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.</p>	Collège
	Lycée
<p>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,...</p>	Collège
	Lycée
<p>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.</p>	Collège
	Lycée
<p>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...).</p>	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

ALESSANDRINI Marjorie, *Le rock au féminin*.

ARCHAMBAUD Cyrille, *Révolution musicale*.

ASSAYAS Michka, *Dictionnaire du rock : index, interprètes, albums, chansons : index*.

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

BENETELLO Anne, *Rock et politique : censure, opposition, intégration*.

BIGOT Yves, *Plus célèbres que le Christ*.

BOURHIS Hervé, *Le petit livre du rock*.

BRIERRE Jean-Dominique, *L'encyclopédie du rock français*.

COLEGRAVE Stephen, *Punk : hors limites*.

Copyright volume ! : Autour des musiques populaires : Les scènes métal : sciences sociales et pratiques culturelles radicales.

Copyright volume ! : autour des musiques populaires : rock et cinéma.

Copyright volume ! : musiques actuelles et problématiques plastiques.

DAUNCEY Hugh, *Stéréo : sociologie comparée des musiques populaires en France / Grande-Bretagne*.

DISTER Alain, *Cultures rock*.

EUDELIN Christian, *Anti yé yé*.

EUDELIN Christian, *Nos années punk*.

GOFFETTE Christophe, *Dictionnaire illustré du rock*.

GREIL Marcus, *Mystery train*.

GRUSHKIN Paul, *L'art du rock : 1800 affiches du punk à nos jours*.

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

HARTY, Le petit dico illustré des rockers.

HEIN Fabien, Rock et religion : Dieu(x) et la musique du diable.

HEIN Fabien, Le monde du rock : ethnologie du réel.

HEIN Fabien, Hard Rock, Heavy Metal, Metal... : histoire, cultures et pratiquants.

KAMP David, Le dictionnaire snob du rock : lexique indispensable de la connaissance rockologique.

LECOEUVRE Fabien, Les années podium.

MALFETTES Stéphane, Les mots distordus.

MANŒUVRE Philippe, Rock'n roll : la discothèque rock idéale.

MIGNON Patrick, Rock : de l'histoire au mythe.

O'HARA Craig, La philosophie du punk.

ORCHS Michael, Classic rock covers.

QUILLIEN Christophe, Génération rock & folk : 40 ans de culture rock.

RICARD Bertrand, Rites, code et culture rock : un art de vivre communautaire.

REYNOLDS Simon, Rip it up and start again.

SIRON Jacques, Dictionnaire des mots de la musique.

THIEYRE Philippe, Psychédéisme des USA à l'Europe.

TRUFFEAU Clément, Melting pop : De Britney Spears à Keiji Haino, la pop music et son contraire.

WELL Max, Scènes de rock en France : 1992-1993 : états des lieux.

II / PERIODIQUES

Rock & Folk.

Abus dangereux.

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

