

Discographie

CHANTS DE TRAVAIL / GOSPEL
 Alan Lomax – Prison Songs Vol 1 (1947-48) – Rounder Select; 1997

BLUES RURAL / ELECTRIQUE
 The essential recordings of Mississippi Delta Blues (1928-41) – Indigo Rec; 1995
 Robert Johnson – The Complete Recordings (1936-37) – Columbia Rec; 1990
 Muddy Waters – On Chess Vol 1 (1948-1951) & 2 (1951-59) – Chess Rec; 1984

JAZZ
 Louis Armstrong – The Louis Armstrong Story, vol.1, 2 & 3 – Columbia Rec; 1951
 Miles Davis – Bitches Brew – Columbia/Legacy; 1969

COUNTRY MUSIC
 Jimmie Rodgers – Never No Mo' Blues – RCA Victor; 1955
 Hank Williams – Vol 2 – MGM Records

FOLK MUSIC
 Woody Guthrie with Leadbelly, Cisco Houston, Sonny Terry and Bees Hawes
 Bob Dylan – The Freewheelin' – Columbia Records; 1963
 The Byrds – Mr. Tambourine Man – Columbia Records; 1965

ROCKABILLY
 Elvis Presley – The Sun Session – RCA Records; 1954
 Jerry Lee Lewis – The Golden Hits Of Jerry Lee Lewis – Smash Records; 1964

ROCK
 The Beatles – Vol 1 (1962-66) et Vol 2 (1967-70) – Apple Records; 1973
 The Rolling Stones – Big Hits (High Tide and Green Grass) – Decca Records; 1966
 Led Zeppelin – 1 & 2 – Atlantic Recording; 1969

SOUL MUSIC
 Various Artists – A Collection Of 16 Tamia Motown Hits – Tamia Motown; 1964
 Various Artists – Stax 50th: 50th Anniversary Celebration – Stax; 2007

FUNK
 James Brown – In The Jungle Groove – Polydor; 1986
 Funkadelic – One Nation Under A Groove – Warner Bros. Records; 1978

REGGAE
 Bob Marley and the Wailers – The Legend – Island Records; 1984
 Various Artists – Studio One Rockers – Soul Jazz Records; 2012

RAP
 Grandmaster Flash – The Message – Sugar Hill Records; 1982
 Public Enemy – Fear Of A Black Planet – Def Jam Recordings; 1990

Filmographie sélective

- Le Blues entre les dents – Réalisé par Robert Malthouillis – 1973
- Rock and Roll: The early days – Produit par Patrick Montgomery – 1984 – RCA/Columbia Pictures
- Festival I – The Newport Folk Festival – Réalisé par Murray Lerner
- Wattstax – Réalisé par Mel Stuart – 1973
- James Brown at Ed Sullivan Show – 1966
- Monterey Pop Festival – Réalisé par D.A. Pennebaker – 1967
- Jimi Hendrix live at Woodstock Festival – Fire – 1969
- Bob Marley live at the Lyceum (London)
- Scratch – Réalisé par Doug Pray – 2001
- Modulation – Réalisé par Lara Lee, produit par George Gund – 1997

L'association Tandem est une Scène de Musiques Actuelles départementale (SMAC - 83) avec pour missions : la diffusion de spectacles, des actions de médiation et de sensibilisation des publics, un soutien aux artistes et le développement des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des Musiques Actuelles. Tandem est conventionnée par le Conseil Départemental, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA), le Conseil Régional PACA, et soutenue par l'agglomération TPM (Toulon Provence Méditerranée), les villes de Toulon et de Hyères, la SACEM, le CNY et la Caisse d'Épargne.

www.tandem83.com | 1 rue Racine - 83000 TOULON | 04 98 070 070

Contact Actuel Culturelle : Lorine Beldina | toulon-culturelle@tandem83.com

Artistes : Poupia Claudio, Colonel Nico et Franky Drummer - www.facebook.com/poupaclaudiomusicien

Bibliographie

GENERALISTE
 Tony Palmer, All you need is love (Histoire de la musique populaire); 1978
 Barney Hoskyns; Waiting for the sun (Une histoire de la musique à Los Angeles); 2004
 Pascal Amoyel; Une petite histoire de la grande musique : De la préhistoire à la techno; 2008

FOLK
 Philippe Robert et Bruno Meillier; Folk & renouveau (Une ballade anglo-saxonne); 2011

COUNTRY MUSIC
 François Ducray; Bob Dylan, le Country Rock et autres Amériques; 2011
 Stéphane Koschlin; Bob Dylan-Épigraphes 11; 2004
 Barney Hoskyns; Hotel California (Les années Folk 1965-1980); 2006

JAZZ - BLUES
 Lucien Malson - Histoire du Jazz et de la Musique Afro-Américaine; 2005
 Lawrence Cohn; Nothing but The Blues (Le Blues : sa musique et ses étapes); 1994
 Stéphane Koschlin; Le Blues; 2000

Peter Guralnick; Feel like going home (Légendes du Blues et pionniers du Rock 'n' Roll); 2009
 Peter Guralnick; Lost highway (Sur les routes du Rockabilly, du Blues & de La Country Music); 2010

ROCK
 Christian Blachas; Le 6 juillet 1954, le jour où la musique bascula; 2003
 Florent Mazzoleni; Memphis Aux racines du Rock et de la Soul; 2006
 Florent Mazzoleni; L'Odyssée du Rock; 2010

FUNK - SOUL
 Florent Mazzoleni; James Brown, l'Amérique noire, la Soul et le Funk; 2005

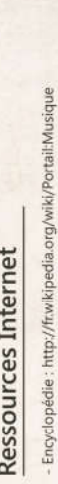
Stéphane Koschlin; James Brown; 2007
 Peter Guralnick; Sweet Soul Music (Rhythm & Blues et rêve sudiste de liberté); 2003

REGGAE
 Stephen Davis et Peter Simon; Reggae pur sang (Musique et culture de la Jamaïque); 1980
 Sébastien Clarke; Les racines du Reggae; 1980
 Bruno Blum; Le Reggae; 2000

Lloyd Bradley; Bass Culture (Quand le Reggae était roi); 2005

RAP
 Bruno Blum; Le Rap est né en Jamaïque; 2009
 David Dufresne; Yo! Révolution Rap; 1991
 Jeff Chang; Can't Stop Won't Stop: Une histoire de la génération hip-hop; 2006
 Thomas Blondeau; Fred Hanak; Combat Rap; 25 Ans de hip-hop; 2007

ELECTRO
 Nicolas Dambre; Mix, Les musiques électroniques; 2001
 Guillaume Kosmicki; Musiques électroniques: Des avant-gardes aux dance floors; 2009

Ressources Internet

- Encyclopédie : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Musique>
- Ressources généralistes : www.irma.asso.fr
- Musiques Actuelles et avant-garde : www.actuellectcd.com
- Ressources généralistes : www.metronimo.com/fr/amuseaire/

Concert pédagogique

Édito

Les musiques d'aujourd'hui sont les héritières d'une longue histoire musicale dont les origines se trouvent dans les Musiques Traditionnelles, Musiques Folkloriques, Chants Religieux, Chants De Travail, Musique Classique... Cependant le 20ème siècle voit une exceptionnelle diversité de styles et de formes se développer grâce aux mélanges des influences, au développement de nouveaux instruments, au brassage des populations.

Les Etats-Unis jouent naturellement un rôle majeur dans la naissance de ces musiques, en étant un carrefour de cultures très diverses. Ainsi, les musiques populaires prennent leurs racines aussi bien dans les cultures africaines, notamment par le déplacement massif de populations noires pendant l'esclavage, que dans les formes traditionnelles des migrations européennes. Jusqu'au milieu du 20ème siècle ces cultures ne se mélangent que très rarement à cause de la ségrégation raciale et des frontières invisibles entre blancs et noirs qu'elle génère. Les musiques évoluent parallèlement, sur un même territoire (les Etats-Unis) et sur un même temps (années 1920 à 1940). L'évolution des consciences finit naturellement par les rassembler, même si des courants spécifiques à chaque culture persistent. Ces mélanges stimulent la créativité des musiciens et amènent le développement de genres nouveaux, le Rock 'n' Roll en tête.

Un autre facteur explique l'exceptionnelle mutation des musiques pendant le 20ème siècle : l'Histoire. Ce siècle est particulièrement riche d'événements historiques, de phénomènes de société, de combats pour plus de liberté, pour une évolution des mœurs, pour une émancipation de la jeunesse... et cela se traduit par des formes artistiques en rupture avec les héritages culturels. Le Rock poursuit ainsi son positionnement rebelle pour devenir la musique contestataire de la jeunesse. La Soul Music se construit en réaction au Blues et ses sujets souvent liés aux conditions de travail difficiles héritées de l'esclavage. Le Folk raconte le quotidien, mais s'engage aussi dans la dénonciation politique. Le Rap vient dénoncer la misère sociale et tente de porter (aux origines) des valeurs positives pour donner des repères à une jeunesse de plus en plus ignorée. Les formes musicales se durcissent, deviennent plus revendicatives en réaction aux guerres, au contexte social et économique. Mais le tableau n'est pas uniquement sombre, puisque l'autre échappatoire à une époque difficile est de faire la fête, c'est aussi ce que portent le Funk, le Reggae, le Disco ou la Techno.

Dans la continuité ou en réaction avec les formes antérieures, l'histoire des genres musicaux est complexe. Chaque style se nourrit de ses ancêtres, si bien que nous retrouvons presque toujours le Blues dans les origines, et les cultures traditionnelles qui lui sont liées. Impossible alors de raconter l'Histoire de la musique du 20ème siècle, mais bien « une » histoire, les chemins, et les carrefours sont trop nombreux pour tous les emprunter.

ELECTRO

Les origines des Musiques électroniques se trouvent dans les recherches scientifiques menées dans la première moitié du 20ème siècle, notamment par l'invention des premières machines sonores, les synthétiseurs. En 1948, Pierre Henry et Pierre Schaeffer composent la première œuvre entièrement composée avec des sons enregistrés mis en boucles, précurseurs du sampling (échantillonnage) actuel.

La rencontre de ces machines, des groupes expérimentaux allemands et de la Disco va donner naissance à la House Music à Chicago au début des années 80. De là, de nombreux genres vont apparaître : Techno, Goa, Jungle, Drum 'n' Bass... Aujourd'hui, la Musique électronique s'est largement diversifiée et influence toutes les musiques.

Artistes présentés : John Cage – Robert Moog – Pierre Henry – Kraftwerk – Juan Atkins – Kevin Saunderson – Jesse Saunders – Carl Cox – Daft Punk – Justice – Pharrell Williams

ROCKABILLY ET ROCK 'N' ROLL

Le Rockabilly désigne la première forme historiquement identifiable de Rock 'n' Roll et apparaît précisément en 1954. Il s'agit essentiellement d'un croisement de Rhythm and Blues et de Musique Country. Elvis Presley et Bill Haley en sont les deux précurseurs.

Le Rock devient par la suite une véritable philosophie et une culture riche, du cinéma aux bandes dessinées en passant par la mode vestimentaire.

Au fil du temps, de la fin des années 50 à nos jours le Rock n'a cessé d'évoluer : Pop Music, British Rock, Rock Contestataire, Psychédélicisme, Folk Rock, Hard Rock, Glam Rock, Punk, Post Punk, New wave, Grunge...

Artistes présentés : Bill Haley – Elvis Presley – Carl Perkins – Little Richard – Jerry Lee Lewis – Eddie Cochran – Buddy Holly – Fats Domino – Chuck Berry – Johnny Burnette – Bo Diddley – Rolling Stones – The Beatles – Janis Joplin – Jimi Hendrix – Joe Cocker – Creedence Clearwater Revival – Deep Purple – The Doors – Steppenwolf – Jefferson Airplane.
Live : Elvis Presley – That's all right mama / Johnny Cash – Folsom prison blues

BLUES RURAL + BLUES ELECTRIQUE

Directement inspiré par les Chants De Travail et le Gospel, le Blues chanté et accompagné d'une guitare acoustique ou d'un harmonica est appelé Blues rural ou Country Blues. Il se développe au début du 20ème siècle.

Avec la crise économique de 1929, les ouvriers noirs sont contraints de rejoindre les grandes villes industrielles, dont Chicago, pour trouver du travail. Le Blues devient urbain et s'électrifie d'où les noms de Chicago Blues ou Urban Blues.

Artistes présentés : Robert Johnson – Big Bill Broonzy – Robert Pete Williams – Marce Lipscomb – Furry Lewis – Brownie McGhee & Sonny Terry – Bukka White – Howlin' Wolf – Muddy Waters – Buddy Guy & Junior Wells – Freddie King – Albert King – BB King
Live : Robert Johnson – Rambling on my Mind / Muddy Waters – Hoochie Coochie Man

CHANTS DE TRAVAIL + GOSPEL

Les Chants De Travail ou « Work Songs » hérités de l'esclavage et chantés dans les champs de coton (puis les fermes-prisons) et le Gospel (chants religieux) donnent naissance au Blues.

RAP

Ce style a été amené de manière prédominante par les musiques Soul et Funk, en réutilisant leurs rythmes et leurs thèmes musicaux grâce aux disques vinyles. Dans les années 70, James Brown jette les bases sur lesquelles sera fondé le Rap : une musique rythmée, un style de chant saccadé, parfois parlé ou crié et des textes véhiculant une forte identité et des revendications sociales ou politiques. Les techniques utilisées dans le Sound System (platines, toast, effets sonores) du Reggae finissent de définir le style.

Afrika Bambaataa, en fondant la Zulu Nation (groupeement artistique qui prône des valeurs positives face aux guerres de gangs) dans les années 70, est considéré comme le créateur du mouvement Hip Hop.

Artistes présentés : Grand Master Flash – Herbie Hancock – Afrika Bambaataa – Tupac – NTM – Assassin – IAM – 30 Counts

REGGAE

Le Reggae est apparu à la fin des années 1960. Il trouve ses racines dans les Musiques Traditionnelles Caribéennes comme le Mento et le Calypso, mais est aussi très influencé par le Rhythm and Blues, le Jazz et la Soul Music. Il est le fruit de nombreuses rencontres et de mélanges. Son évolution passe par le Ska et le Rocksteady.

Toute musique produite en Jamaïque est diffusée en Sound System et les disc-jockeys (DJ) animent les danses depuis les années 1950. Les DJ y pratiquent « le toasting » (toastier = bonimenteur) pour introduire les morceaux. On trouve ici les racines du Rap.

Artistes présentés : The Skatalites – Hopeton Lewis – U Roy – Johnny Clarke – Lival Thompson – Junior Murvin – Bob Marley and the Wailers – Gregory Isaacs – Capleton – Bounty Killer – Lady Saw – Elephant Man

Live : Abyssinians – Satta Massa Gana / Bob Marley – One Love

SOUL - FUNK

A partir de la fin des années 1950, le public noir se détourne du Blues jugé peu revendicatif dans un contexte de lutte pour les mêmes droits que les blancs. Il se tourne donc vers d'autres genres musicaux plus revendicatifs comme le Soul Music (mélange de Blues et de Rock 'n' Roll, avec une forte influence des voix issues du Gospel).

Artistes présentés : Martha and the Vandellas – Diana Ross and the Supremes – The Four Tops – The Temptations – Marvin Gaye – The Jackson 5 – Stevie Wonder – Wilson Pickett – Sam and Dave – Arthur Conley – Aretha Franklin – The Bar-Kays – Isaac Hayes – Otis Redding – James Brown
Live : Medley

LE JAZZ

Le Jazz est né aux États-Unis au début du 20ème siècle. C'est la deuxième forme musicale spécifique à s'être développée aux États-Unis, après le Blues. Ses ancêtres sont comme pour le Blues, les Chants De Travail des esclaves africains et les Chants Religieux comme le Gospel.

De Travail des esclaves africains et les Chants Religieux comme le Gospel, il est né à la Nouvelle-Orléans avec les formations orchestrales des Brass Bands (orchestres de cuivres). Le Jazz New Orleans est un mélange de Marches Militaires, de Fanfares et de Blues. Kid Ory, Sydney Bechet et surtout Louis Armstrong se sont imposés comme les grands solistes des formations de la Nouvelle-Orléans. Louis Armstrong a ouvert avec ses solos la porte à l'ère du Swing. Le Jazz continue ses mutations tout au long du 20ème siècle pour donner naissance au Be Bop, au Free Jazz et se mélange enfin aux autres styles musicaux (Latin Jazz, Jazz Rock, Electro Jazz...).

Artistes présentés : Kid Ory – Sydney Bechet – Louis Armstrong – Duke Ellington – Count Basie – Glenn Miller – Charlie Parker – Dizzy Gillespie – Kenny Clarke – Thelonious Monk – John Coltrane – Miles Davis – Frank Zappa – Wayne Shorter – John McLaughlin

COUNTRY ET FOLK

La musique Country (autrefois « Country and Western ») est une musique américaine née au 18ème siècle dans les montagnes des Appalaches. Rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante, la Country vient des Musiques Folkloriques Celtes des immigrants anglo-saxons. La musique Folk a accompagné l'histoire et la construction des États-Unis en puisant à de très nombreuses sources (celtique, anglaise, africaine, espagnole, germanique, indienne...). Elle est au carrefour du Blues, de la Country Music, du Ragtime (voire du Rock). Ses origines remontent à la colonisation de l'Amérique, elle demeure toutefois une pratique vivante et une vaste source d'inspiration pour des musiciens du monde entier.

Artistes présentés : Jimmy Rogers – Hank Williams – Carter Family – Bill Monroe – Johnny Cash – Waylon Jennings – Woody Guthrie – Bob Dylan – Joan Baez – The Byrds – Neil Young
Live : John Henry – traditional

