

L'histoire du Rock'n'Roll - Musique et société

☆ La formation instrumentale d'un groupe rock

Le groupe rock est généralement composé d'une **voix soliste** accompagné d'une **batterie**, d'une **guitare basse**, et de deux **guitares électriques** : une **guitare rythmique** et une **guitare solo** (lead guitar). A partir des années 70/80, un **clavier, piano ou synthétiseur** peut être présent.

- **La guitare électrique** possède 6 cordes et produit des sons via des microphones.

Le son peut être modifié par divers accessoires comme des pédales d'effets avant d'être amplifié par un amplificateur de guitare.

- **La guitare basse** (appelée basse) possède 4 cordes.

Elle est conçue selon le même principe que la guitare électrique. Depuis les années 1960, elle a remplacé la contrebasse dans la majorité des musiques populaires.

- **La batterie** est née au début du 20e siècle avec le jazz. Elle évoluera grâce au rock'n'roll où elle joue un rôle primordial.

Elle est composée de plusieurs éléments :

- Une grosse caisse
- Trois toms (petit, médium, basse)
- Une caisse claire
- Deux cymbales (ride et crash)
- Une cymbale double (charleston / charley)

☆ Rock'n'Roll : Naissance d'un genre contestataire

« Rock and Roll » ou « Rock'n'roll » signifie : To rock = balancer et to roll = tourner.

Ce genre musical apparaît aux Etats Unis (Memphis et New York) au début des années 50. Dès sa naissance, le rock'n'roll est à la fois une révolution esthétique et un phénomène social.

Le rock provient du métissage de plusieurs musiques : la musique populaire noire (le rhythm and blues inspiré lui-même du blues) avec des éléments empruntés au folklore américain blanc (country, folk, western).

☆ Un mode d'expression de la jeunesse rebelle

C'est un support d'affirmation pour la jeunesse rebelle qui peut s'exprimer bruyamment grâce à l'électrification des instruments et exploiter les nouveaux moyens de diffusion (radio, télévision) pour se faire entendre. Le rock exprime souvent des avis contestataires : c'est une rébellion face à l'ordre établi.

De grands festivals marquent cette contestation. Le plus célèbre, celui de Woodstock (1969) où 450 000 jeunes hippies s'étaient rassemblés durant trois jours pour partager leur passion de musique (avec Jimi Hendrix, Janis Joplin), mais aussi pour exprimer leur vision du monde en se prononçant contre la guerre au Vietnam notamment.

☆ Les années 50 : La naissance du Rock

C'est la première fois que musique blanche et musique noire se rencontrent avec le titre « That's all right mama » réinterprétée par Elvis Presley le 5 juillet 1954.

☆ **Les années 60 : Le rock s'internationalise**

Très rapidement va déferler un nouveau son, comme on l'appelle à l'époque, qui a son tour va inspirer non seulement la musique américaine, mais aussi la culture. C'est la naissance du rock tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Il faut prendre en compte que la génération 1945 du Baby-Boom est la génération adolescente. Ce sont des adolescents qui rêvent de changer le monde d'une façon qui leur appartient, surtout pour effacer l'histoire et les souvenirs sordides de la seconde guerre mondiale.

Le rock va intégrer un mouvement littéraire avec des auteurs comme Jack Kerouac, William S. Burroughs. Ce mouvement s'appelle la beat génération. Ce mouvement avait de grandes idées philosophiques, spirituelles qui seront intégrées au rock.

☆ **Les années 70 : Durcissement et diversification du Rock : Hard Rock, Progressif, Punk...**

Le Rock est représenté par des groupes comme Led Zeppelin, les Sex Pistols, Jim Morrison, AC-DC, Iron Maiden, Genesis, Queen...

1973 est l'année du premier choc pétrolier. Le Rock est déjà très populaire. Les groupes de Rock vont clairement se positionner et se mobiliser pour dénoncer les injustices. Ils vont également chanter les angoisses et les incertitudes liées à l'avenir de la société et de notre planète.

De la même manière que la société évolue, les groupes évoluent et passent de style en style, album après album. C'est l'époque des grands hits du rock, aux refrains calibrés, pour que le public les reprenne en cœur.

☆ **Les années 80 : Le rock intègre les musiques électroniques**

RDV sur www.monsieurmusique.fr pour les éléments de révisions

Avec la chute du mur de Berlin, le **9 novembre 1989**, qui coupait jusque là la capitale de l'Allemagne en deux. C'est un des événements les plus marquants des années 80, car elle symbolise la renaissance de la liberté au sens large : la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de voyage, la liberté de réunion, la liberté d'opinion. C'est tout naturellement que cela se pose en métaphore avec une chanson qui avait été composée 10 ans plus tôt, qui s'appelait « The Wall » de Pink Floyd.

Outre la création du Walkman et du Compact Disc au début des années 80, il y a un instrument, qui nous intéresse plus particulièrement : le Fairlight ou sampler (échantillonneur).

Les années 80 sont représentées par des groupes comme : The Cure, Joy Division, Depeche mode, Duran Duran, Le rock se transforme en new wave (nouvelle vague) ou cold wave (vague froide) et cela va incorporer tous les sons très électroniques justement développés à l'aide du sampler. On la considère comme une musique plutôt simpliste et austère. On retrouve là d'ailleurs le climat qui règne au niveau international, au niveau de notre société.

☆ **Les années 90 : La fusion des styles**

Un courant va particulièrement marquer ces années. C'est le Grunge (représenté par Nirvana entre autres).

C'est à partir de 1995 que l'Angleterre va reprendre la main avec une nouvelle vague de pop anglaise directement inspirée de celle des années 60. C'est la BritPop (représentée par Radiohead, Oasis...)

☆ **Les années 2000 : Entre revival et innovations**

Années représentées par Muse, Nine inch nails, Justice, Deftones, M83...

Pour la première fois depuis longtemps, le rock n'est plus régit par une nouvelle tendance qui va donner le tempo à toutes les autres. Généralement c'est plutôt la disparition des frontières entre les genres.

Défi

Sous la forme d'un selfie vidéo, faire une reprise d'un titre rock des années 50, avec costume et mise en scène.

Le chant

☆ **Aux sombres héros de l'amer (1989)**

Noir Désir (1980-2010)

Ecoutes : Œuvre de référence

☆ **Les quatre saisons - 3° mouvement de l'été - Presto (1725)**

Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741)

Les Quatre Saisons (dont le titre original italien est « Le quattro stagioni ») est le nom donné aux quatre concertos pour violon, composés par Antonio Vivaldi.

Œuvres complémentaires

☆ **Vivaldi Tribute (1996)**

Patrick Rondat (1960)

Patrick Rondat est un guitariste de metal instrumental français. Il explore le jazz rock acoustique, le metal progressif ou atmosphérique. Il est connu pour sa maîtrise des techniques de médiator, la propreté de son jeu et ses techniques de l'arpège et de l'aller-retour.

Suite à la sortie de son second album, *Rape of the Earth*, et à sa présence aux *Monsters of Rock* en première partie de grands groupes tels que les groupes AC/DC et Metallica, il est repéré par Jean-Michel Jarre en 1992 avec qui débute une longue collaboration au cours de laquelle il a notamment pu accompagner ce dernier aux quatre coins du monde, et jouer le morceau *Vivaldi Tribute*, reprise du mouvement « l'été » des *Quatre saisons de Vivaldi*, au pied de la tour Eiffel devant deux millions de Parisiens. À la suite de cette prestation, il est engagé par le label de Jean-Michel Jarre, Dreyfus. Il enregistre en 1996 l'album *Amphibia*, qui contient une version studio de *Vivaldi Tribute* et une reprise d'*Equinoxe IV* de Jean-Michel Jarre.

☆ **Walk this way - Version de Aerosmith (1975) / Version de Run DMC & Aerosmith (1986) / David Garrett (2010)**

Aerosmith (1970...)

Walk This Way est une chanson du groupe de hard rock Aerosmith écrite par Steven Tyler et Joe Perry. Une autre version de la chanson a été enregistrée en 1986 avec Steven Tyler, Joe Perry et le groupe de rap Run-DMC. En effet, Aerosmith étant en manque de popularité décida de remasteriser sa composition avec un groupe de rap.

☆ **Rockollection (1977) - version live de 1994**

Laurent Voulzy (1948-...)

Rockollection présente l'originalité de faire alterner des couplets en français, écrits par Alain Souchon et composés par Voulzy, avec des reprises de chansons anglo-saxonnes datant (dans la version originale) des années 1960.

Histoire des arts

Woodstock (1969)

Faire une recherche documentée et illustrée sur ce festival emblématique symbole de l'émergence du Rock. (Illustrations, au moins deux sources...)

Compétences travaillés
Réinvestir le vocabulaire spécialisé à bon escient. (Dom 1.1)
Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d'un travail de groupe. (Dom 2)
Repères dans le temps : connaître et localiser dans le temps de grandes périodes historiques, des phénomènes historiques, des faits et des événements, des mouvements intellectuels, artistiques et culturels (Dom 5)
Utiliser des outils numériques pour réaliser une production (scientifique, artistique, motrice, expérimentale, document multimédia...). (Dom 2)
Etre capable d'une prise de parole continue d'une durée valable selon les types de discours. (Dom 1.1)