

Les arts du son

Avec le développement de la radiophonie et des techniques d'enregistrement, la musique envahit tout. L'enregistrement permet de connaître les autres musiques du monde sans se déplacer, démultipliant d'autant les influences subies par les compositeurs et interprètes. Autre facteur de changement : l'évolution technologique des instruments de musique, le passage au « tout électrique » produisant de nouvelles sonorités et des possibilités supplémentaires infinies offertes par certains gadgets tel que la pédale wahwah, delay...

I- La musique classique

Au XIXe siècle, un nationalisme musical s'est développé et a fait évoluer les compositions musicales qui trouvent leur inspiration dans les thèmes et les mélodies folkloriques (Bartok, Enesco). Le blues et le jazz ont une influence sur les nouvelles compositions (Ravel, Gershwin).

Quelques noms

Claude Achille Debussy (1862-1918). Compositeur français, marque une rupture avec la forme classique. Sa musique subit les influences du jazz, des musiques orientales... Il est connu pour ses compositions pour piano, il fréquentera les peintres impressionnistes, ainsi que Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, dont on trouve l'inspiration dans son œuvre. Il est considéré comme le précurseur de la musique contemporaine.

Maurice Ravel (1875-1937). Considéré aussi comme un précurseur de la musique contemporaine et représentant musical de l'impressionnisme (avec sa pièce : *Jeux d'eau*). Sa production musicale est caractérisée par une diversité de genres : sonorités hispaniques et orientales, un goût pour le fantastique, des influences venues du jazz... C'est un virtuose du piano et compose des musiques inspirées par des textes littéraires : les mélodies de Shéhérazade d'après les poèmes de Tristan Klingsor, les Histoires naturelles d'après Jules Renard, Gaspard de la nuit inspiré du poème de même nom d'Aloysius Bertrand.

Pierre Henry (1927). Considéré comme étant le père de la musique électroacoustique. Il crée en 1967 Messe pour le temps présent une suite de morceaux à danser pour le chorégraphe Maurice Béjart.

Pierre Boulez (1925). Compositeur français, figure importante de la musique contemporaine. Est l'élève d'Olivier Messiaen) puis René Leibowitz. A l'âge de 23 ans en 1948, il écrit 2ème sonate pour piano, son premier chef d'œuvre. Proche de John Cage avec qui il correspond beaucoup. Boulez a la conviction de se trouver à un moment clé dans l'évolution de la musique, tant pour ce qui concerne le langage musical que pour la révolution technologique qui touche peu à peu les instruments. Une autre de ses œuvres Marteau sans maître d'après le poète René Char (1955).

II- Le jazz

Apparu aux Etats-Unis au début du XXeme. Musique composée par les Noirs américains. S'inspire des chants de travail, du negro spiritual, du gospel et du blues qui se développe parallèlement. Le berceau du jazz est la Nouvelle-Orléans avec les fanfares noires qui réinterprètent à leur façon les marches militaires. Le premier enregistrement de musique jazz date de 1917. Les années 1930 sont considérées comme celles de l'âge d'or. Il y a de nombreux sous-genres : le ragtime, le swing, le be-bop, le jazz rock, l'acid jazz, le jazz manouche... Le jazz utilise tous les instruments de musique avec une prédilection pour les cuivres et le piano.

Pour la voix : ***Ella Fitzgerald (1917-1996)***

La trompette et la voix : ***Louis Armstrong (1901-1971)***

Trompette : ***Miles Davis (1926-1991)***

Saxophone, ***Charlie Parker (1920-1955)***

Piano : *Erroll Garner (1921-1977)*, *Art Tatum (1909-1956)*, *George Gershwin (1898-1937)*, *Duke Ellington (1899-1974)* ou *Dave Brubeck (1920)* est un pianiste de jazz né en Californie

Contrebasse, *Jimmy Blanton (1918-1942)* membre du *Big Band de Duke Ellington*.

Trombone : *Jimmy Harrison (1900-1934)* ou *Jack Teagarden (1905-1964)*

Clarinete : *Sidney Bechet (1897-1959)*.

III- La musique dans les films

La bande son

La musique de film (ou bande originale), trouve ses origines au temps du cinéma muet. Camille Saint-Saëns est le premier compositeur reconnu à composer une musique pour un film : l'Assassinat du duc de Guise d'André Calmettes. En 1926, un procédé permet de synchroniser un disque avec une bande film. Puis c'est l'avènement du cinéma parlant. Il faut attendre 1975 et le film *Les Dents de la mer* pour qu'une musique soit composée spécialement pour un film et en devienne un élément constitutif, un personnage de l'action. La musique s'intègre au 7ème art. Howard Shore, Bernard Hermann, Ennio Morricone, Danny Elfman... noms de compositeur associée au cinéma.

La comédie musicale

Le genre de la comédie musicale ou le conte musical se développent au cinéma. C'est un genre américain qui mélange comédie, chant et danse en se distinguant de l'opéra par l'intégration des musiques « nouvelles » (jazz...).

Comédies musicales américaines les plus connues :

West Side Story de Leonard Brenstein.

Un Américain à Paris de Vincente Minnelli (1951) avec son célèbre morceau chanté par Frank Sinatra " Singing in the Rain".

En production française, on retient *Peau d'âne*, *Les parapluies de Cherbourg* et *Les Demoiselles de Rochefort* de Jacques Demy avec une musique composée par Michel Legrand.

Côté italien : collaboration entre le cinéaste Federico Fellini et le compositeur Nino Rota.

IV- La chanson française

Genre musical accompagné de paroles françaises. « Chanson française » est synonyme de « chanson à texte ». Certains considèrent que Baudelaire, Verlaine et Rimbaud en sont les trois sources littéraires. La chanson française est issue de la poésie. Elle utilise la sonorité des mots, souvent la versification. Musicalement, s'inspire de toutes les sources.

Quelques noms :

Edith Piaf (1915-1963). Chanteuse de music-hall et de variété, la plus connue au monde : *La Vie en rose*, *Milord*, *Non je ne regrette rien*, *la foule*, *mon légionnaire*...

Jacques Brel (1929-1978). Chanteur belge francophone, parolier et compositeur, acteur et réalisateur. Célèbre pour ses textes poétiques aux accents passionnels : *Ne me quitte pas*, ou ses textes satiriques : *les Bourgeois*.

Georges Brassens (1921-1981) : poète auteur-compositeur, écrit des poèmes qu'il met en musique. Le texte de ses chansons ont « le verbe livre ». Il cultive un genre « libertaire », une chanson culte : *les copains d'abord*.

Jacques Higelin (1940). Auteur compositeur interprète français. Commence sa carrière au cinéma (Bébert et l'omnibus, réalisé par Yves Robert en 1963). Touche à tout, il rencontre Brigitte Fontaine, Areski Belkacem,

Mouloudji, Montand. Après 1968, explore la chanson en se produisant dans la rue, à la façon « spectacle de rue ». Après son album BBH 75, il se consacre entièrement à la chanson.

D'autres noms : *Boris Vian, Barbara, Léo Ferré, Charles Trenet, les Frères Jacques, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Alain Bashung...*

V- Les musiques actuelles

La pop est un ensemble de musique populaire : style de musique apparu dans les années 60. Trouve son inspiration dans tous les genres musicaux. Utilise différents instruments et est associée à des concepts mercantiles : posters, tee-shirts, revues spécialisées...

La soul : public noir. Apparaît dans les années 50-60 avec Ray Charles qui opère un mélange de gospel et de blues et crée la soul music. Pape de la soul : James Brown, Aretha Franklin.

Reggae : produite en Jamaïque fin des années 60. Liée au mouvement Rastafari (mouvement religieux d'origine éthiopienne). Musique caractérisée par un rythme à 4 temps, binaire, lourd accentué par le son de la guitare basse ou de la batterie). L'histoire du reggae est liée au développement des sound systems (années 40) : un dj, une programmation et une sono embranchés dans un camion qui font le tour de l'île pour animer des soirées.

Le rock and roll ou rhythm and blues apparaît dans les années 50 aux Etats-Unis au sein de la communauté noire. Style issu de blues avec un tempo plus soutenu. Musique jouée dans les dancings pour publier la crise. En 1951, Alan Freed disc jockey diffuse du rock et soutient cette musique produite par les Noirs dans un pays qui pratique la ségrégation raciale. Elvis Presley et Bill Haley interprètent ce style. Le rock américain connaît son âge d'or jusqu'à 1950 puis s'épuise. La renaissance vient avec les Beatles en 1962. Proposent un rock harmonique. Les Rolling Stones perpétuent ce rock. Un sous-genre de rock : hard rock.

Mouvement Hip hop et le Rap. Hip hop apparaît aux Etats-Unis au début des années 70. Issu d'un mouvement culturel qui touche la danse et les arts plastiques, originaire des ghettos noirs, s'étend sur l'ensemble de la planète. Symbole de la culture urbaine, combine 4 disciplines différentes : deejaying (dj), rap (chanteur), b-boying (break-dancer), graffiti (graffeur). Le rap est une discipline associée au chanteur. Son développement consiste en une récitation chantée de textes révoltés, scandés sur un rythme répétitif. La musique qui accompagne est faite de bruitages ou des extraits de disque.