

Petite histoire du rock | Formation BDT du 7 avril 2016

Master rock, épisode 1 : des années 1950 au début des années 1970

Contexte historique

1953 : l'après-guerre, pas de chômage, société de consommation (Mac Do), puritanisme et patriarcat, pas de métissage

Musique à l'écoute pour les jeunes :

- les grands orchestres de jazz avec Franck Sinatra et Dean Martin (crooner) ;
- ou de danse Jimmy Dorsey ;
- les groupes de musiciens noirs = petits groupes de 5 à 6 personnes (boogie-woogie)
- Transistor, tourne disque, jukebox

Racines du rock :

- dans le delta du Mississippi, de l'acoustique avec l'artiste de référence : Robert Johnson (sons recueillis par les frères Lomax)
 - blues Yodel : Jimmy Rodgers, bluesman Blanc = grands classiques (parents venus du Tyrol)
 - musique noire nord-américaine : blues de Chicago, avec électrification du son = John Lee Hooker, Muddy Waters
 - les Blancs américains = country music, Ernest Tubb avec un guitariste qui joue de la guitare à plat (glissando) ou Hank Williams qui joue à Nashville au **Grand Ole Opry**, une émission de radio hebdomadaire en direct et en public, qui a lieu tous les samedis soirs. Elle est diffusée sur les ondes de la WSM, une radio de Nashville, Tennessee et retransmise à la télévision sur "Great American Country network" (c'est la plus ancienne émission diffusée à la radio aux États-Unis puisqu'elle est en place depuis le 18 octobre 1925 et qui crée le premier pont entre la country et le rock)
 - création de la steel guitar
 - Johnny Cash avec mélange des cultures (musique espagnole) et la famille Carter qui gère le Grand Ole Opry dont JC tombe amoureux de la fille Carter
 - Negro spiritual (pas de droit d'auteur) et gospel (déposé) = Billie Holliday
 - Rythm' and blues = Louis Jourdan, Big Joe Turner, Fats Domino et le RnB de la Nouvelle Orléans
- Et puis Ray Charles = le précurseur de la fusion des musiques

1/ Le rock and roll

Avant l'explosion de ce style musical à Cleveland, Alan Freed est le premier DJ à passer de la musique noire et pour contourner la censure, il invente le terme de **rock and roll** au lieu de celui de rythm'and blues.

Il organise les premiers concerts rock dans des salles de 10 000 places mais avec + de 20 000 jeunes blancs et noirs. Il est le premier à faire tomber les barrières raciales.

La saga des pionniers blancs :

- Bill Haley and the Comets = "Rock around the clock"
- Elvis Presley, plus jeune 17 ans à qui les jeunes s'identifient = Sam Phillips lui fait enregistrer le premier 45 tours "That's all right Mama" de Arthur Crudup
La télévision fait exploser Elvis, c'est la rock attitude = déhanché !! Il devient le King.
- Après avoir vendu le contrat de Elvis, Sam Phillips signe les frères Perkins et Carl invente le *cool cat* avec ce le "Blue Suede Shoes" et détrône Elvis du hitparade (mais destin tragique)

- Jerry Lee Lewis = beaucoup de pb avec la justice américaine
- Roy Orbison, une des plus belles voix de la musique américaine (Monsieur Malchance = tragédies familiales qui mettront un terme à sa carrière)
"Pretty Woman" en 1976,
Groupe bidon : [Traveling Wilburys](#) pour relancer la carrière de Roy Orbison : avec Bob Dylan, Springsteen, Tom Petty et Jeff Lynne + Neil Young, Bono et The Edge...
- Buddy Holly, vénéré par Paul McCartney = "Peggy Sue"
- Eddy Cochran (reprise par les Who) = "Come on everybody", "Summertime blues" (1959)
chanson reprise par un groupe de metal, Blue cheer
- Gene Vincent et son groupe les blue cats = « She is my baby »
- The Burnette Trio

Les pionniers Noirs

- [Bo Diddley](#), la première fois que le groupe noir passe à la télévision avec sons de musique africaine // Rolling Stones
- Chuck Berry = "Johnny be good"
- Little Richard dit The shout (le cri) = "Lucile"
- Inventeur du rock vaudou, [Screamin' Jay Hawkins](#) = "I put a spell on you"
A partir de 1958, plus de rock and roll mais rock'n roll

2/ La musique dans toutes les directions

Le son à partir des années 1960 jusqu'au Beatles

- retour du King dans une émission de télé avec Dean Martin et Franck Sinatra, qui lui fait abandonner la musique jusqu'en 1968
- Période du Doo wop
- Émission de télévision présentée par Dick Clark qui éradique le rock n roll, *American bandstand*, une émission de télévision américaine qui a été diffusée sous différentes versions de 1952 à 1989.
Pat Boone et « Tutti frutti »
Frankie Avalon = rock aseptisé
- le twist = Chubbie Cheker, nouvelle danse dans une société puritaine = on peut se passer du partenaire
- Le *Brill building*, devient l'un des plus intenses centres d'activité dans l'industrie de musique populaire américaine, dans les secteurs de l'édition et du songwriting. C'est un lieu de danse à New-York = couple de danse pour les émissions de télévision, par Jerry Leiber et Mike Steiler + Mort Schuman ou Carole King

La révolution sonore par The Productor, Phil Spector

entre 1961 et 1965 : il crée les premiers boys band et les groupes de filles

- Il invente la production moderne de disques : *the wall of sound*, empilage de sons et d'instruments et ne paie pas ces artistes
- Ben E King = Stand-by me
- Little Eva = The locomotion
- Des groupes de filles : The Shirelles, The Shangri Las, The Crystals = "Da doo ranran", The Ronettes = "Be my baby"
- Des groupes de garçons : les [Righteous brothers](#)
- Tina Turner= "[River deep](#)"

La black music explose en 1964 :

Motown :

James Brown
The Supremes
Martha and The Vandellas

Label Stax : multiracial, signes de liberté =

Aretha Franklin
Blues brothers
Otis Redding

La surf music

[Dick Dale](#) = musique instrumentale

The [Beach Boys](#)

On est des enfants de la surf music : tous vont à l'université de Université Berkeley, travaillent généralement dans l'informatique et « surfent » sur le net !

Et puis l'Angleterre se réveille dans les années 1960

[The Shadows](#) = mélange de musique irlandaise avec les sons de rock

John Lennon, qui cherche à créer un groupe = 3 guitaristes et un batteur = The Beatles (nom trouvé par Paul Mc Cartney qui se traduit par scarabée car le groupe de Buddy Holly s'appelait les Criquets)

Le groupe joue dans le quartier chaud de Hambourg et enregistre son premier disque. Puis c'est le retour à Liverpool avec un nouveau batteur, Ringo Starr.

Rencontre avec Brian Epstein (amoureux de John Lennon) et Georges Martin, le 5ème Beatles
Le 24 octobre 1962, c'est le véritable [premier album des Beatles](#).

T-Rex (un groupe de rock britannique créé à la fin des années 1960 à Londres par le chanteur [Marc Bolan](#))