

L'ODYSSÉE DU ROCK

MUSIQUE ET SOCIÉTÉ

ÉCOUTE PRINCIPALE : *All along the watch tower*. Bob Dylan - Jimi Hendrix

400	1500	1600	1750	1800	1900	2011
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	XX ^{ème} -XXI ^{ème}	

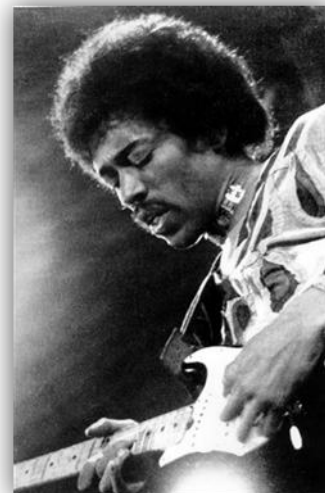

LE ROCK

Le rock est un genre musical qui mêle le **blues**, le **rhythm and blues**, la **country**, le **swing jazz** et le **gospel**, il est né dans les **années 50** auprès de la **jeunesse américaine**. Le rock devient une véritable "philosophie" avec sa dominance culturelle, du cinéma aux bandes dessinées en passant par la mode vestimentaire. Il s'agit d'une musique dont les codes sont très rapidement fixés : rythme généralement rapide, sonorités parfois agressives (de plus en plus avec le temps) et un caractère souvent contestataire. Le rock donnera naissance à de nombreux sous-genres dont la Pop-Rock, le Rock Psychédélique, le Hard-Rock ou encore le Métal.

JIMI HENDRIX

James Marshall Hendrix naît le 27 novembre 1942 à Seattle. **Guitariste** et chanteur, il est l'une des figures majeures du rock. Il débute sur une guitare à 5\$ mais son **exubérance** sur scène ainsi que son sens inné du rythme feront peu à peu de lui l'un des musiciens les plus **innovants** de son époque. Il se fait d'ailleurs construire des instruments et du matériel sur mesure, créant ainsi une **sonorité** et un style absolument uniques. Jimi Hendrix décède en 1970 dans des circonstances encore obscures même si la version de l'overdose volontaire domine. Il a influencé tous les guitaristes venus après lui, et inspiré une grande partie des courants musicaux des années 1970.

ALL ALONG THE WATCH TOWER

All Along the Watchtower est une chanson de **Bob Dylan** figurant sur son album *John Wesley Harding*, paru en **1967**. Elle a été reprise par de nombreux autres artistes, tels qu'Eric Clapton, Jimi Hendrix, U2, Keziah Jones... Il s'agit de la chanson qu'il a le plus interprétée en concert, et elle figure sur quatre de ses albums enregistrés en public. Dylan a composé *All Along the Watchtower* dans l'année qui a suivi son accident de moto, durant l'été 1966. Il commence à prendre goût à la vie de famille et s'intéresse de plus en plus à la **Bible**, comme on peut le voir à travers les différentes allusions au texte sacré dans ses chansons.

I° : LES ANNÉES '50 : LA NAISSANCE DU ROCK « Hound Dog » - (1956) - Elvis Presley

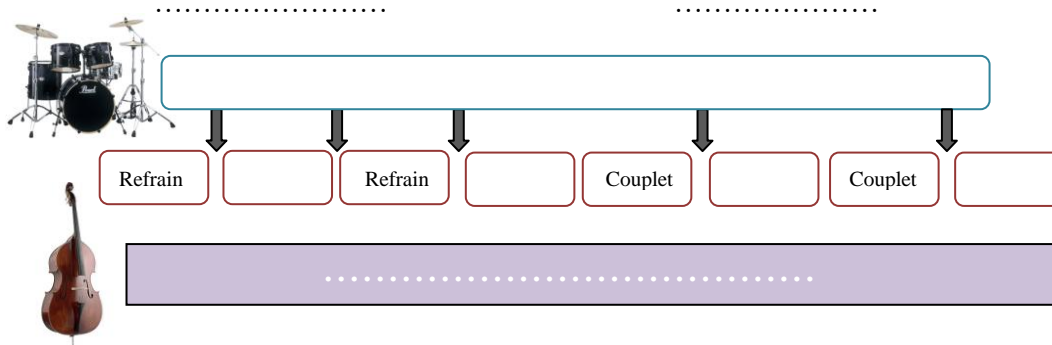
. COMMENTAIRE D'ÉCOUTE : Après avoir écouté le morceau, complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	<i>Adjectif qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal - Mixte
Tempo	<i>Vitesse de la pulsation</i>	Lent - Modéré - Rapide
Genre	<i>Classification de l'œuvre</i>	Blues - Rock'n'roll - Rock

. ANALYSE D'ÉCOUTE : A l'aide des paroles de la chanson, complétez la structure du morceau à l'aide des mots suivants : couplet, refrain, break de batterie et solo de guitare.

*You ain't nothin' but a hound dog
Cryin' all the time.
You ain't nothin' but a hound dog
Cryin' all the time.
Well, you ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine.*

*Well they said you was high classed
Well, that was just a lie.
Yeah they said you was high classed
Well, that was just a lie.
Yeah, you ain't never caught a rabbit
And you ain't no friend of mine.*

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Rythme ; rapide ; Rock and Roll ; ligne de basse ; danser] Le.....est un mélange de blues et de country, il est simple et facile à.....Cette musique est caractérisée par un.....très marqué, une.....répétitive et un tempo.....créant ainsi des chansons très entraînantes.

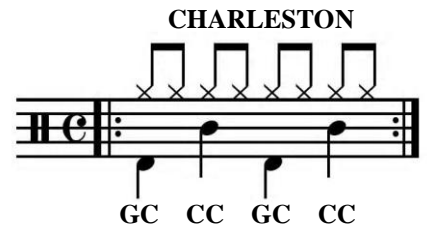
ELVIS PRESLEY ET LE ROCK'N'ROLL

Le rock'n'roll est né aux Etats-Unis au début des années 50 et devient alors un phénomène national que personne ne peut ignorer. La télévision, la radio, le cinéma, s'emparent tous du genre pour le diffuser en masse, trop sans savoir ce qu'il deviendra. Certains artistes connaissent immédiatement une ascension fulgurante et construisent les fondations du rock (formations instrumentales, style, mode...).

*La grande figure de l'époque restera **Elvis Presley**, avec son célèbre déhanché provocateur qui choquera volontairement l'Amérique lors d'un show télévisé où il y interprète le célèbre titre "Hound Dog".*

ACTIVITÉ : Complétez la légende de cet instrument et répondez aux quizz.

QUIZZ : 8 questions.

1 :	☐ a	☐ b	☐ c	5 :	☐ a	☐ b	☐ c
2 :	☐ a	☐ b	☐ c	6 :	☐ a	☐ b	☐ c
3 :	☐ a	☐ b	☐ c	7 :	☐ a	☐ b	☐ c
4 :	☐ a	☐ b	☐ c	8 :	☐ a	☐ b	☐ c

II° : THE SIXTIES: BRITISH ROCK « Satisfaction » - (1965) - The Rolling Stones

COMMENTAIRE D'ÉCOUTE : Après avoir écouté le morceau, complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	<i>Adjectif qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal - Mixte
Tempo	<i>Vitesse de la pulsation</i>	Lent - Modéré - Rapide
Genre	<i>Classification de l'œuvre</i>	Blues - Rock'n'roll - Rock

COMMENTAIRE D'ÉCOUTES COMPARÉES : Comparez cet extrait avec celui d'Elvis Presley avec les mots suivants (caractère ; voix rauque ; style ; structure ; formation ; sonorité).

Constantes musicales	Evolution
.....
.....
.....

TEST SONORE : Rock ou rock'n roll ?

1 :	2 :	3 :	4 :
-----	-----	-----	-----

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Riff ; distorsion ; son puissant ; rock] Au cours des années 1960, des groupes de.....britanniques, tel que les Rolling Stones modifièrent le rock 'n' roll, ajoutant un....., une batterie imposante et des voix fortes. Après des débuts difficiles, les Rolling Stones cassent la baraque avec cette chanson construite autour d'un..... de trois notes devenu légendaire et de l'effet de.....à la guitare électrique.

LA GUITARE ÉLECTRIQUE, ÉLÉMENT ESSENTIEL DU ROCK

Instrument à **6 cordes** accordées comme la guitare acoustique (mi-la-ré-sol-si-mi) qui produit des sons via des **microphones** captant et transformant les vibrations des cordes en signal électrique avant d'être converti en un son puissant par un **ampli**. Il en existe de différents types : à corps plein (pour le rock et pop), demi-caisse (rock), à caisse de résonance (jazz) et « double manche ». Les larges possibilités sonores offertes par la guitare électrique ont eu une influence significative sur de nombreux courants musicaux. Depuis plus d'un demi-siècle, elle est devenue l'**emblème** d'une musique, **le rock**.

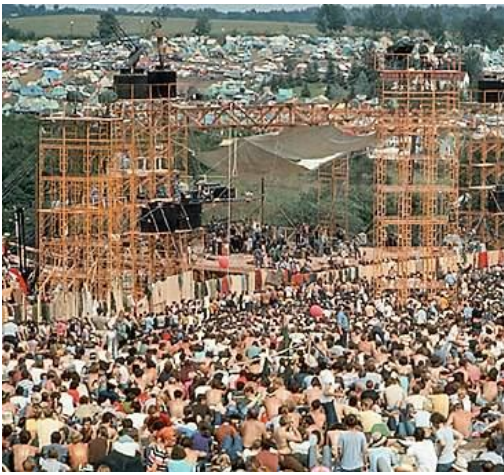
III° : MUSIQUE ET CONTRE CULTURE « All along the watchtower » - Jimi Hendrix

. COMMENTAIRE D'ÉCOUTES COMPARÉES : Complétez ce tableau.

	Version originale Bob Dylan (1967)	Reprise Jimi Hendrix (1968)
Acoustique/Électrique		
Formation		
Genre	Folk	Rock
Tempo	Lent - Modéré - Rapide	Lent - Modéré - Rapide
Nuances	<i>Piano - mf - f - ff</i>	<i>Piano - mf - f - ff</i>
Caractère		

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Reprise ; électrique ; appropriée ; acoustique ; solos] Jimi Hendrix s'.....*All Along the Watchtower* de Bob Dylan, qu'il revisite complètement en en faisant une des.....les plus réussies de l'histoire du rock. Cette chanson est réarrangée par Jimi Hendrix qui remplace les plaintes de l'harmonica par plusieurs fameux et opulents.....de guitare. La composition.....de Dylan devient un rock.....très puissant.

ENGAGEMENT ET CONTESTATION

À partir des années 1960, le rock devient contestataire : de plus en plus de textes de chansons dénoncent la guerre froide ou la guerre du Viêt Nam par exemple. C'est avec **Bob Dylan** que les paroles prennent une tournure à la fois plus poétique et plus **engagée**. Le rock devient à la fois un **mouvement artistique** et un courant de « contre-culture ». Cette tendance connaît son apogée avec les grands festivals de la fin des années 1960 : à **Woodstock** ou sur l'Île de Wight des centaines de milliers de jeunes **hippies** se rassemblent pour partager à la fois une passion pour la musique mais également une vision du monde en rupture avec les normes établies.

QUIZZ : 8 questions.

1: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	5: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
2: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	6: ☐ a ☐ b ☐ c
3: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	7: ☐ a ☐ b ☐ c
4: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	8: ☐ a ☐ b ☐ c

IV°: JIMI HENDRIX : À LA RECHERCHE D'UN AUTRE MONDE SONORE

ANALYSE D'ÉCOUTE : Ecoutez ces exemples d'effets.

VIBRATO	Variation oscillante plus ou moins large de la hauteur du son.
AUTO-PAN	Changement de balance stéréo (le son circule dans l'espace sonore).
CHORUS	Multiplie le signal d'entrée et réinjecté avec un léger retard (<i>donne l'impression que plusieurs guitaristes jouent la même partition</i>).
DELAY	Copie le son de la guitare avec un décalage dans le temps (<i>donne une impression d'écho</i>).
DISTORSION	Saturation de l'amplification (<i>Fuzz Face</i>).
REVERB	Echo plus ou moins lointain du son original.
WAH-WAH	Filtre qui exagère une partie des fréquences du son et qui donne l'apparence d'une voyelle selon la fréquence choisie.

TEST SONORE : Ecoutez la phrase sans effet puis notez celui qui est utilisé dans chaque extrait.

1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
-----	-----	-----	-----	-----	-----

APPLICATION : Identifiez les effets utilisés par J.H dans les 4 parties du 2ème solo de guitare.

Parties	1	2	3	4
EFFETS UTILISÉS				

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Studio ; pédales d'effet ; amplification ; wah-wah] Hendrix a révolutionné l'approche de la guitare électrique, notamment par son utilisation des.....et des techniques d'enregistrement en..... En concert, il utilise toutes les ressources nées de l'.....et maîtrise des techniques encore peu ou pas exploitées comme le vibrato et la pédale.....et la distorsion. Jimi Hendrix propulse la musique rock dans une nouvelle dimension.

L'UNIVERS SONORE PSYCHÉDELIQUE

Au cours des années 1960, un nouveau mouvement se développe : le **psychédéisme**. Il se caractérise par la profusion de **solos improvisés** et de nouvelles recherches sonores originales qui conduisent à des **expériences** particulières : sonorités exotiques venues d'**Orient**, mais aussi produites par l'arrivée de **nouvelles techniques** comme les premiers **synthétiseurs**, les **pédales d'effets**, l'usage d'effets inversés grâce aux bandes magnétiques lues à l'envers. Dans certains morceaux, on entend Jimi Hendrix jouer de la flûte indienne, des bruits de pas, divers registres et de nombreux effets sur la guitare ou sur la voix, notamment pendant les solos, et au mixage.

QUIZZ : 4 questions.

- 1: a b c d
 2: a b c d
 3: a b c d
 4: a b c d

V°: L'INFLUENCE DE JIMI HENDRIX ET LES NOUVEAUX STYLES

Douce et mélodique		Agressive et psychédélique	
 <p>Folk Rock Guitare/Voix/Instruments folkloriques</p>		<p>Grunge</p> <p>Ostinato mélodique (riff) Voix cassée du chanteur</p>	
<p>Funk</p> <p>Présence d'instruments à vent</p> 		 <p>Hard Rock</p> <p>Riff/Voix cassée Saturation des guitares</p>	
 <p>Pop Rock Guitare au son clair/Basse/Batterie</p>		<p>Punk</p> <p>Rythme rapide/Caractère joyeux Guitares saturées</p> 	
<p>Rock Alternatif</p> <p>Présence d'instruments électroniques synthétiseurs, effets sonores...</p> 		 <p>Métal</p> <p>Fortes saturation des guitares Effets sonores</p>	
		<p>Métal symphonique</p> <p>Présence d'instruments de l'orchestre et de voix lyrique</p>	<p>Death Métal</p> <p>Saturation totale des voix et guitares</p>

QUIZZ : 5 questions.

- 1: a b c d e
 2: a b c d e
 3: a b c d e
 4: a b c d e
 5: a b c d e

Synthèse

. Le **rock** n'est pas seulement un mouvement musical depuis le milieu des années 1950. Il a vu son influence culturelle devenir préminente, du cinéma aux bandes dessinées en passant par la mode vestimentaire.

. Le film *Graine de violence* qui présente en générique le fameux *Rock Around the Clock* de Bill Haley pose d'ailleurs d'emblée les bases sociales du mouvement : la rébellion face à l'ordre établi. Cet esprit de sédition présent dès la naissance du rock au milieu des années 1950 est toujours vivace dans les années 1960 avec le mouvement **hippies**, puis à la fin des années 1970 avec le mouvement **punk**.

. Ce rôle semble avoir été repris depuis une trentaine d'années par le rap, mais dans les faits, le rock n'a jamais renié ses racines rebelles.

Vocabulaire

WALKING BASS : manière d'accompagner à la contrebasse selon une grille harmonique définie.

RIFF : en rock, le terme est utilisé essentiellement pour définir un motif de guitare permettant à lui seul de reconnaître la chanson.

DISTORSION : est un effet obtenu par la saturation d'un amplificateur et permet d'obtenir un son plus ou moins agressif à la guitare électrique.

SOLO : morceau ou partie d'un morceau interprété par une seule personne.

AMPLIFICATION : augmentation de la puissance du son par des microphones.

PÉDALE D'EFFET : appareil électronique enclenché ou arrêté au pied, servant à appliquer un effet au son émis par un instrument de musique amplifié.

Let it be

The Beatles

INTRO : Piano

*When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be.*

*And in my hour of darkness she is standing
Right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be.
Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be.
Whisper words of wisdom
Let it be.*

*And when the broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer
Let it be.
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer
Let it be.
Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be.
There will be an answer
Let it be.*

*Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be.
Whisper words of wisdom
Let it be.*

Instrumental

*Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be.
Whisper words of wisdom
Let it be.*

*And when the night is
cloudy there is
Still a light that shines
on me.*

*Shine until tomorrow
Let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be.
Let it be. Let it be.
Let it be. Let it be.
There will be an answer
Let it be.
Let it be. Let it be
Let it be. Let it be.
Whisper words of wisdom.
Let it be.*

Nom :

Classe : 4ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 3 : **LE ROCK**

Placez des **X** au **crayon de papier** pour valider les compétences **Acquises, En Cours d'Acquisition** ou **Non Acquises**

<i>Domaine de compétences</i>	COMPETENCES <i>A valider au cours de la séquence</i>	A +	ECA =	NA -
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique (entendre)</i>	La forme d'un morceau I (2pts)			
	La ≠ entre le rock'n roll et le rock II (2pts)			
	Les effets utilisés par Jimi Hendrix IV (4pts)			
	Le style de rock V (2pts)			
<i>Produire (savoir faire)</i>	Produire une rythmique rock (4pts)			
	Comparer deux versions d'une même œuvre III (4pts)			
	Adapter le timbre de ma voix au style de la chanson (4pts)			
	Chanter dans une langue étrangère (4pts)			
	Percevoir la structure d'une phrase et la souligner (4pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Connaissance (savoir)</i>	Reconnaître les éléments de la batterie I (2pts)			
	Des détails sur la guitare et son évolution III (4pts)			
	Repérer les constantes et les évolutions du genre II (4pts)			
<i>Attitude (savoir être)</i>	Me concentrer en classe (4pts)			
	Participer à un projet collectif (2pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Ecoute :/10

Produire :/20

Bonus de recherche et de présentation : +

Connaissances :/10

Attitudes évaluées :/10