

Approches pluridisciplinaires du rap

*Marc Chemillier, EHESS
11 décembre 2024*

Résumé 2022-23 et 2023-24

**Analyse du flow avec Olivier Migliore et
création musicale avec le saxophoniste
Maciek Lasserre**

Analyse du flow avec Olivier Migliore

10 janvier 2024, séminaire rap, transparents de la séance et exemples

<http://ehess.modelisationsavoirs.fr/rap/rap23-24/S5-OlivierMigliore/transparents/>

5 avril 2023, séminaire rap

10 mai 2017, séminaire Modélisation des savoirs musicaux relevant de l'oralité

<http://ehess.modelisationsavoirs.fr/seminaire/seminaire16-17/seminaire16-17.html#rap> (**vidéo**)

Olivier Migliore, Jean Bresson, Nicolas Obin, Outils et méthodes de transcription pour l'analyse de l'interprétation vocale dans le rap : l'exemple d'IAM concept, *Musimédiane*, n° 11, 2019.

<https://www.musimediane.com/11miglioreobinbresson/>

Olivier Migliore, Nicolas Obin, Quelques éléments de flow dans le rap français des débuts (1984-1991), *Volume!*, 16(2) / 17(1), 2020, p. 163-181.

<https://journals.openedition.org/volume/8086>

Diams, *Dans ma bulle*, 2006.

Fais le trot-toir

Pas l'habi-tude

Le uzi

Remplacer les roses

Et les jeunes fument et font l'amour dans
des chambres d'hô-tel

Kerry James, *Deux issues*, 2001.

Issu des quartiers meurtriers

T'es prév-enu

De judiciaires procé-dures

Ton moral d'acier

Oxmo Puccino, *Mama Lova*, 1997.

Ne pas s'presser

Gommé

Las-car

Gran-dir

Son affection

Fonky family, *C'est maintenant*,
2006.

Ils s'disent étonnés

T'met en danger

C'est main-t'nant

Cassé la gueule

L'expression

Abominable

Une solitude qui suit jusque dans l'sex, mon texte coupe

L'enfant seul en deux espèces ceux qui

Baisent à l'excès mais souhaiteraient s'fixer à une femme

Plutôt qu'à mille fesses, quand l'autre sorte écoute

Souvent la même chanson dans le poste et

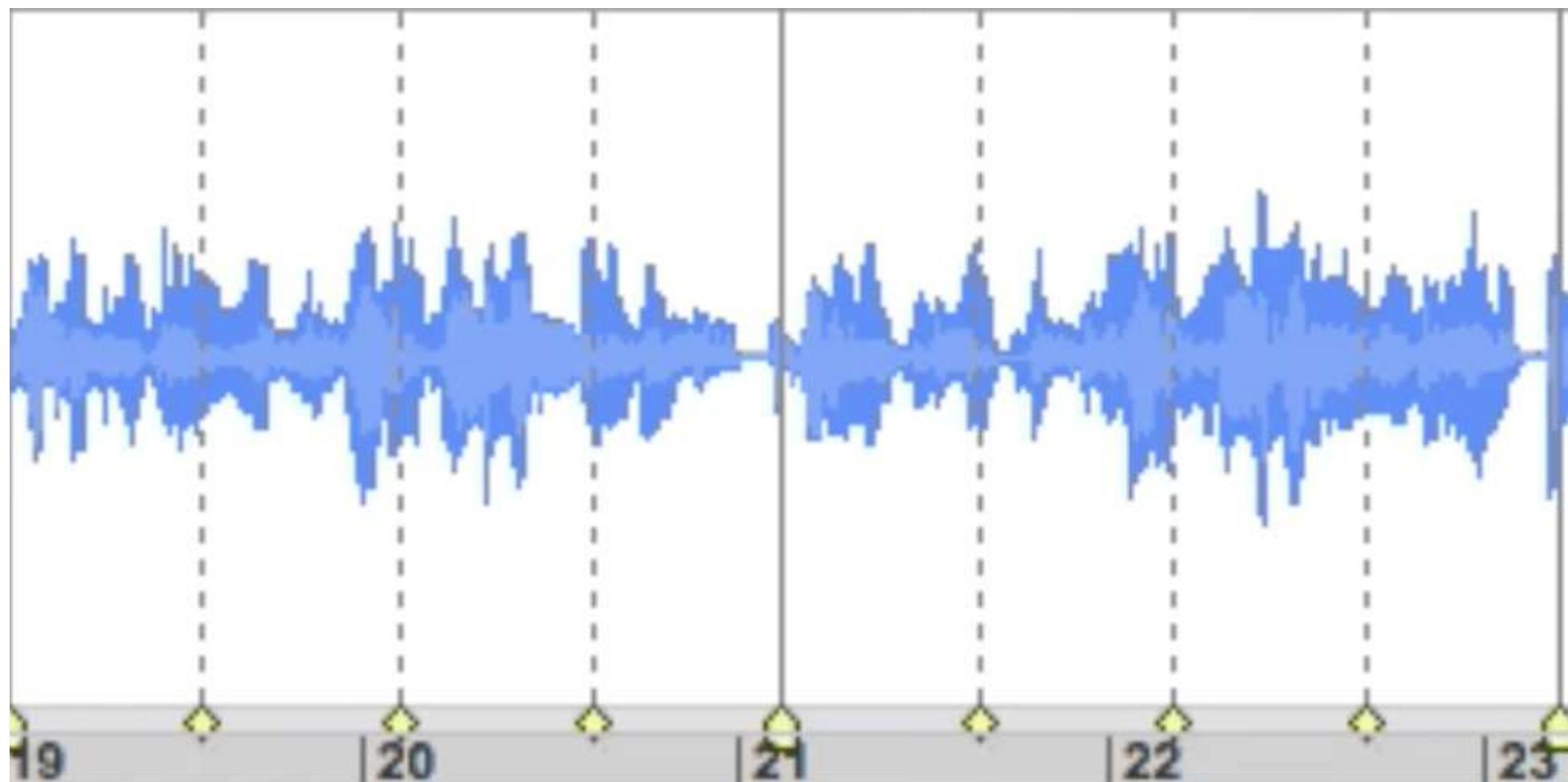
Porte le deuil

D'une relation morte et

Reste l'œil humide

segmentation en mesures à 4 temps

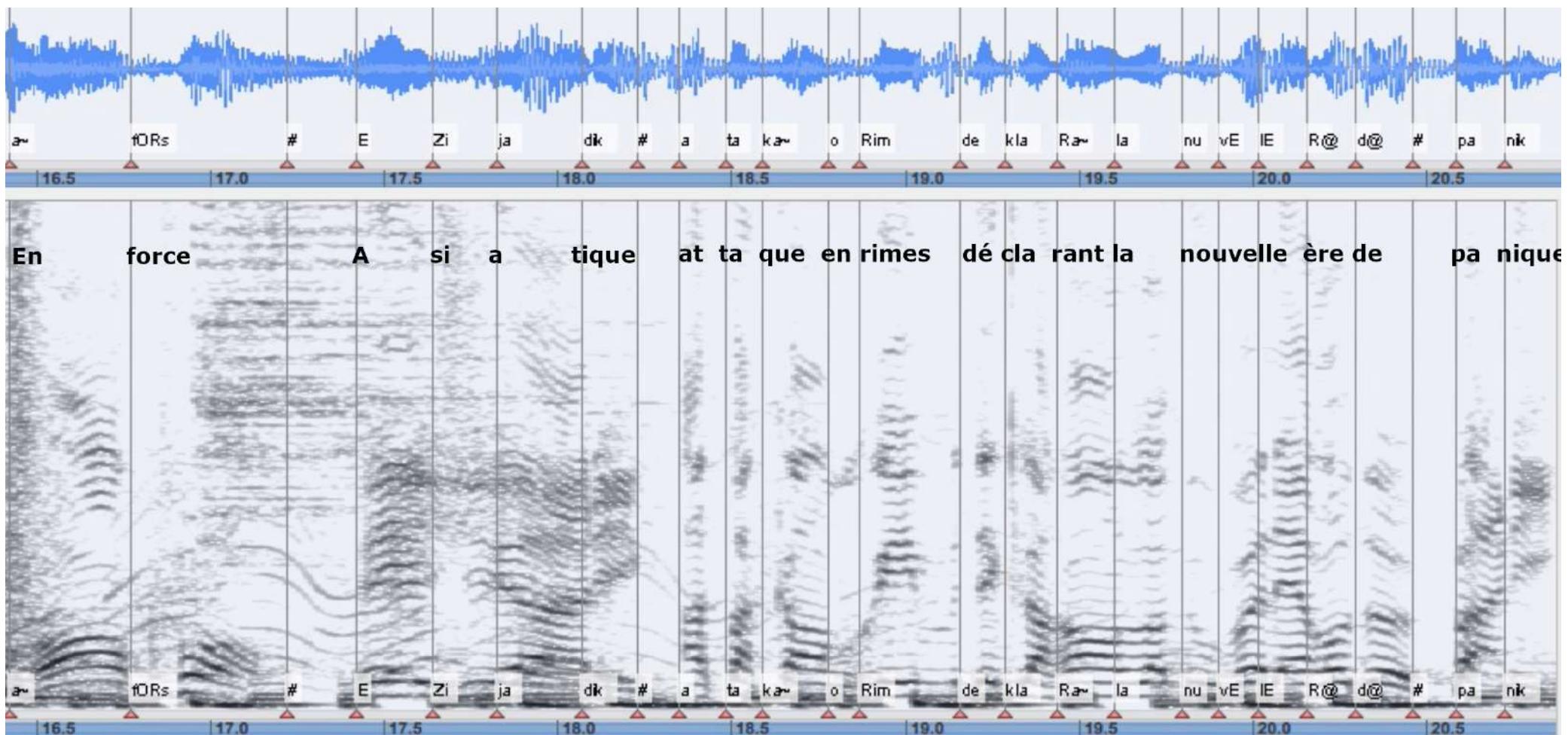
→ barres du métronome calculées par le logiciel Audiosculpt (clic aigu pour le début de mesure = barre pointillée après la barre trait plein)

segmentation syllabique → logiciel AudioSculpt, extrait « IAM concept »

« *En force, Asiatic attaque en rimes Déclarant la nouvelle ère de panique* »

- marqueurs début et fin de syllabe (**à la main** sauf si extraction de la voix)
- alphabet SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet), silence #

quantification à partir d'un fichier SDIF → logiciel OpenMusic
 → écrit une partition de la partie vocale

Voix

The musical score consists of three staves. The top staff is for the voice, indicated by a vocal range bracket [C4-G5] and a 4/4 time signature. The middle staff is for the piano, indicated by a piano range bracket [C3-G4] and a 4/4 time signature. The bottom staff is also for the piano, indicated by a piano range bracket [C3-G4] and a 3/4 time signature. The vocal part features several slurs and grace notes, with lyrics written below the notes. The piano parts show rhythmic patterns with various dynamics and sustain marks.

2

FORs force a a Zi si a a dik tik a ta tta ka~ quant o en Rim rimes

3

de dé kla cla Ra~ rant la la nu nou vE velle lE è R@ re d@ de pa pa nik nique

Voix

4/4

> - . > > > > > >

Piano 1 (4/4)

f FORs force e a Zi si a a dik tik a ta tta ka~ quant o en Rim rimes

Piano 2 (3/4)

de dé kla cla Ra~ rant la la nu nou vE velle lE è R@ re d@ de pa pa nik nique

prosodie traditionnelle : syllabes accentuées sur les temps des mesures

MC Solaar, « Qui sème le vent récolte le tempo », 1991, passage à 1'05

- débit régulier (doubles croches ou triolets)
- maximum de concordance syllabes des paroles / temps de la mesure.

The musical score illustrates the rhythmic patterns described in the text. It consists of three staves, each with a 2/4 time signature and a key signature of one sharp (F#). The first staff is labeled "Voix". The second and third staves are labeled "V.". The lyrics are written below the notes, grouped by vertical bars. Accents above the notes indicate the stressed syllables. The vocal parts show a mix of single and double strokes, corresponding to the triplets mentioned in the text.

Voix:

- Musical notes: Double bar line, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note.
- Lyrics: Ren rènes, so~ sont, ta à, mwa moi, to to, Re re, Ro ro, l'E le, kxi xi, kal cal, ma ma, ta ta.

V. (top):

- Musical notes: Double bar line, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note.
- Lyrics: dOR dor, pRe Prêt, puR pour, la la, mi mise, za za, mOR mort, a a, pRE près, l@ le.

V. (bottom):

- Musical notes: Double bar line, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note, single note, double bar line, single note, single note, single note.
- Lyrics: kOR corps, à, kOR corps, a, lOR lors, fe fais, 9~ un, ne e, fOR ffort, R@ re, my mue, to~ ton, kOR cops, ply plus, fOR fort.

syncope : syllabe accentuée avant le temps se prolongeant sur celui-ci
 → stratégies d'évitement du temps

lam concept

mes. 24

Voix

sOm somme fe fait Re ra jo yo ne nner l@ dja dEm deme d@ de la REn reine y u ni

Je rap

mes. 18

Voix

vwa voix mo~ Rap ta sOm ssome me mes Rim rimes t@ te dOn donnent la ka

pattern rythmique caractéristique du rap français des débuts : « syncopette »

= succession d'une double croche, d'une croche et d'une double croche prolongée sur le temps suivant

lam concept

mes. 50

Voix

zja sia tik tique kaR car l@ le bRo bro zER ther Sy Shu Ri kEn ken vje~ vient

Je rap

mes. 20

Voix

pREs pres ta ta sjo~ tion kaR car Z@ je fais z9~ un kaR car to~ ton e é kut coute mo~ mon

Création musicale avec le saxophoniste Maciek Lasserre

29 novembre 2023 : vidéo de la séance avec Maciek Lasserre

<https://ehess.modelisationsavoirs.fr/rap/rap23-24/rap23-24.html#maciek>

autre séance le matin Modélisation des savoirs musicaux relevant de l'oralité :

<http://ehess.modelisationsavoirs.fr/seminaire/seminaire23-24/seminaire23-24.html#maciek>

Gaston Bandimic, rappeur sénégalais, groupe Selebeyone avec Maciek Lasserre « Cognition », festival Jazzforum de Bergen en Norvège, 3 novembre 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=UW8PcNUfYlw> (à 5:00)

filiation jazz-rap : pas d'influence directe musicalement, mais « parenté » car originaire du même milieu (rappeurs américains souvent enfants de jazzmen)

Nas, fils du trompettiste de jazz Olu Dara

« Life's a Bitch », album *Illmatic*, 1994, avec solo de trompette à la fin

<https://genius.com/Nas-lifes-a-bitch-lyrics>

[Verse 2: Nas]

I woke up early on my born day; I'm twenty, it's a blessin'
The essence of adolescence leaves my body, now I'm fresh and
My physical frame is celebrated 'cause I made it
One quarter through life, some godly-like thing created
Got rhymes 365 days annual, plus some
Load up the mic and bust one, cuss while I pus from
My skull, 'cause it's pain in my brain vein, money maintain
Don't go against the grain, simple and plain
When I was young at this I used to do my thing hard
Robbin' foreigners, take they wallets, they jewels and rip they green cards
Dipped to the projects, flashin' my quick cash
And got my first piece of ass, smokin' blunts with hash
Now it's all about cash in abundance
Niggas I used to run with is rich or doin' years in the hundreds
I switched my motto; instead of sayin', "Fuck tomorrow!"
That buck that bought a bottle could've struck the lotto
Once I stood on the block, loose cracks produce stacks

I cooked up and cut small pieces to get my loot back
Time is illmatic, keep static like wool fabric
Pack a 4-matic to crack your whole cabbage

[Chorus: AZ]

Life's a bitch and then you die, that's why we get high
'Cause you never know when you're gonna go

Life's a bitch and then you die, that's why we puff lye
'Cause you never know when you're gonna go

Life's a bitch and then you die, that's why we get high
'Cause you never know when you're gonna go

Life's a bitch and then you die, that's why we puff lye
'Cause you never know when you're gonna go

Life's a bitch and then you die

[Trumpet Outro: Olu Dara]

rap comme environnement empathique

extrait1 du séminaire du 29 novembre 2023 : timecode 00:22:40:06

- intérêt pour rap : impact sur sa vie, environnement, éclairage sur sa propre existence
- le rap raconte quelque chose de lui, impactant bien plus que d'écouter le rap américain, pas préoccupation musicale car commence la musique à 15 ans
- sortie du film *La Haine* [voir spectacle d'après le film actuellement sur scène], groupe de réalisateurs Kourtrajmé (verlan de « court métrage ») créé en 1994

extrait2 du séminaire du 29 novembre 2023 : timecode 00:29:56:04

- MC Solaar ? → non pas du tout, contenu « Caroline » **ne parle pas du tout**
- banlieue : relation au monde précaire, échec, et voit arriver une force
- **incarnation que le blues pouvait avoir**, mais différent car revendication de puissance, **pas plainte mais force**, aspect positif, force dont on peut s'emparer, qui peut circuler dans d'autres projets, pas juste carnage

rap virtuose sénégalais, mélange avec voix de griots :

Da Brains, « Taan », 2000, avec voix du grand chanteur de mbalax Thione Seck
→ Maciek a tourné plusieurs années au Sénégal entre 2000 et 2005

performance de Maciek Lasserre sax et sampleur : timecode 01:28:29:00

→ au début rythme joué par Maciek avec des samples de voix

discussion sur la manipulation de samples comme modèle pour la voix : timecode 01:59:10:14

→ de même que les batteurs se sont inspirés des boîtes à rythmes, est-ce que les rappeurs se sont inspirés des rythmes faits avec des samples vocaux ? (ou avec des scratchs sur des platines au début des années 1980 avant le numérique)

expérience sur TikTok de rythmisation de la voix de SCH avec le logiciel Djazz

→ l'IA Djazz (<http://digitaljazz.fr>) est entraînée sur le flow de SCH

SCH, « Crack », 2021

<https://www.tiktok.com/@digitaljazz/video/6990799047556697350>