

Approches pluridisciplinaires du rap

Marc Chemillier, EHESS
30 avril 2025

Rap et live : principe de l'antivariation (1)

Concert de Koba LaD où il ne chante pas

Analyse de « Comme d'hab' » (Kacem Wapalek)

Analyse d'« Exchange » (Massive Attack)

Concert de Koba LaD où il ne chante pas

- Koba LaD, La Cigale, 28 mars 2019

<https://www.tiktok.com/@darazerr/video/7486320420279307542>

– *le public chante à tue-tête, rap playback ?*

Kacem Wapalek = Cassez-moi pas les c [ouilles]

- "Outta Road Remix", freestyle Skyrock 2017

avec Big Flo & Oli, Naâma, Kacem Wapalek

<https://www.youtube.com/watch?v=YRLrU9dEAbQ>

– *pas d'impro texte = couplet1 « Comme d'hab' »*

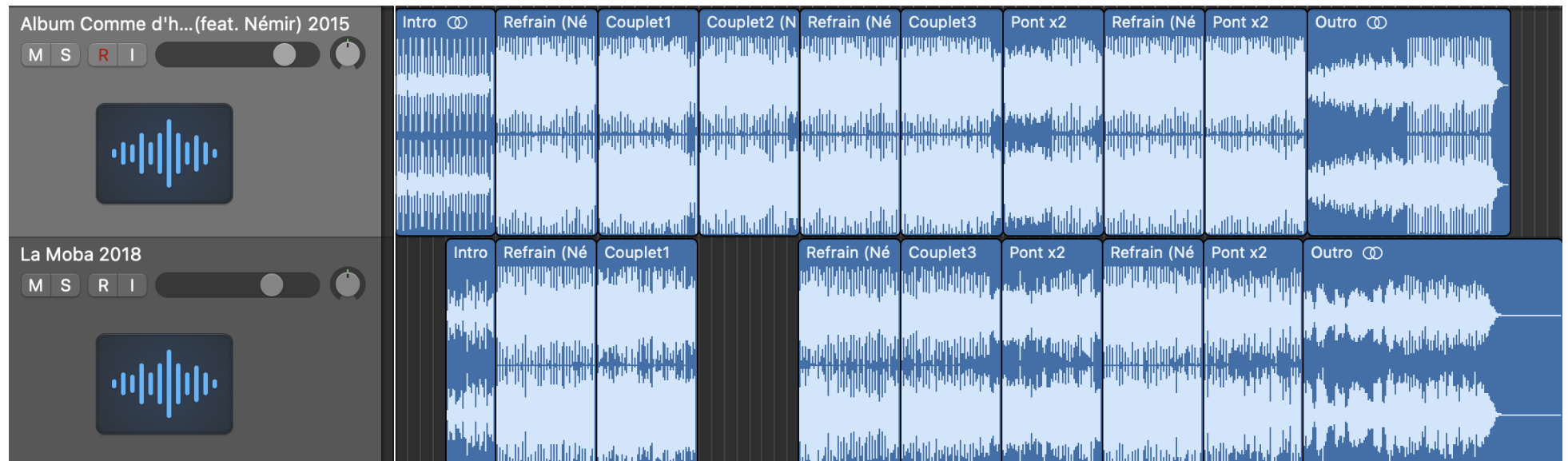
<https://genius.com/Bigflo-and-oli-outta-road-remix-freestyle-skyrock-lyrics>

<https://genius.com/Kacem-wapalek-comme-dhab-lyrics>

Analyse de « Comme d'hab' » (Kacem Wapalek)

- Piste 5 de l'album *Je vous salue ma rue*, 2015
- Live La Moba avec DJ Blaiz', 16 mars 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=vHP66xF2bzc>

– analyse « *paradigmatique* » : C. Lévi-Strauss,
La structure des mythes

Cadmos cherche sa soeur Europe, ravie par Zeus			
		Cadmos tue le dragon	
	les Spartoï s'exterminent mutuellement		
			Labdacos (père de Laïos) = « boiteux » (?)
	Œdipe tue son père Laïos		Laïos (père d'Œdipe) = « gauche » (?)
		Œdipe immoie le Sphinx	
			Œdipe = « pied enflé » (?)
Œdipe épouse Jocaste, sa mère			
	Étéocle tue son frère Polynice		
Antigone enterre Polynice, son frère, violant l'interdiction			

- *même structure : couplet Nerim supprimé, refrain Nerim en playback*
- *variation minimaliste :*
 - *scratch 1'02, 2'04, 2'20 (vidéo)*
 - *fader calé sur le beat 1'13 début Couplet3 (pas dans l'album), 1'34 fin Couplet3 (dans l'album)*
- **jazz : albums live > studio**
- **rock : reproductibilité solos, live = vidéo ?**
- **variété : playback**
- **rap : albums live ? seulement vidéos ?**
- sampling = accroît reproductibilité**

Analyse d'Exchange (Massive Attack)

sample d'Isaac Hayes (Our Day Will Come)

Mushroom on Exchange: « C'était l'un des disques que j'avais l'habitude de passer avec The Wild Bunch, alors j'ai fait noircir l'étiquette parce que je ne voulais pas que les mordus sachent de quoi il s'agissait. Nous avons dû faire quelques recherches pour savoir qui était l'éditeur. Les deux auteurs sont morts maintenant [*Mort Garson et Bob Hilliard*], mais la femme de l'un d'eux a dit que nous ne pouvions pas l'utiliser. Heureusement, le passage que je reprenais avait été écrit par Hayes pour l'outro. [*Mojo Magazine*, <https://www.mojo4music.com/articles/1425/mojo-issue-56-july-1998>, July 1998, Issue 56]

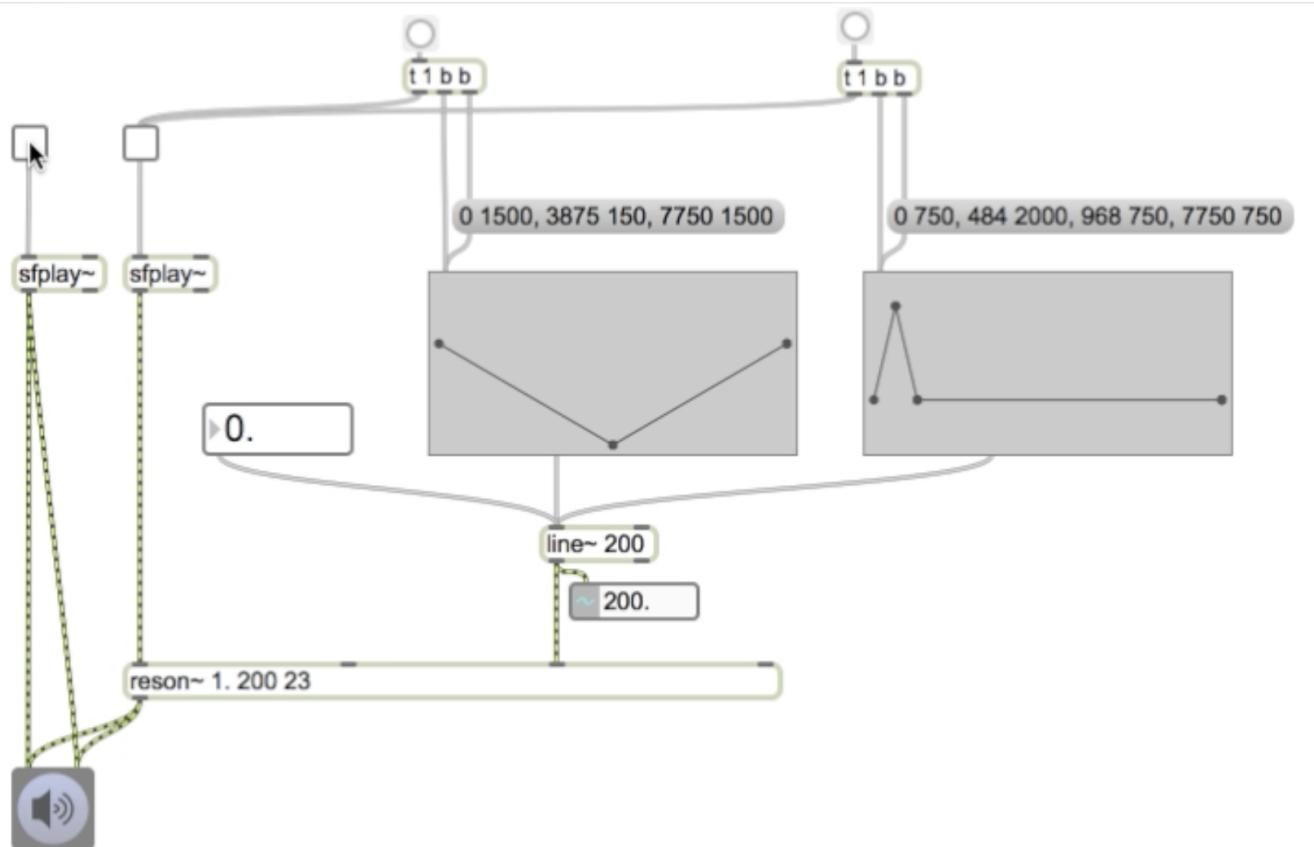

parties instrumentales «déconstruites » (contrebasse, nappes de cordes synthétiques)

« À côté des artistes qui travaillent avec des platines, des échantillonneurs ou des ordinateurs portables, on peut également mentionner des groupes comme Massive Attack. S'ils combinaient l'usage de samples et la performance directe sur le précédent album *Mezzanine*, leurs récentes productions (comme *100 th Window*) attestent d'un rejet total du sample au profit d'heures de jam-sessions captées dans le studio, et dans lesquelles le groupe va chercher des micros rythmes ou même des sons isolés qui seront ensuite coupés, collés, traités et organisés en des paysages sonores obsédants. Leur technique d'enregistrement consiste désormais à **faire de la (déconstruction de la) performance le matériel de base de la composition en studio.** » [Jonathan Sterne, « Pour en finir avec la fidélité (les médias sont des instruments) », *Mouvements* 2005/5 (n° 42), p. 43-53. <https://www.cairn.info/revue-mouvements-2005-5-page-43.htm>]

Déconstruction des effets audio

traitement du sample Our Day Will Come

*logiciels utilisés Cubase, ProTools : **copier/coller***

« En revanche, lorsque je travaillais avec Massive Attack, tout se faisait en direct. Ils arrivaient avec des éléments sur **Pro Tools** et des séquences dans **Cubase Audio**, et il y avait aussi une **MPC3000 d'Akai**. J'ai travaillé sur *Mezzanine* pendant six mois, avec de longues pauses entre les deux. Ce qui se passait, c'est que nous mixions un morceau, qu'ils le ramenaient chez eux et que ça devenait l'intro d'un autre morceau, et au bout d'un certain temps, l'album entier prenait forme de cette manière. [...] Avec la technologie analogique, ce serait impossible, donc **la technologie du disque dur leur convenait parfaitement**. » [Mark "Spike" Stent, mixeur crédité sur *Mezzanine*, entretien avec Paul Tingen, <https://web.archive.org/web/20150606083006/http://www.soundonsound.com/sos/jan99/articles/spike366.htm>, *Sound On Sound*, January 1999,]

Principe de l'antivariation

- "déconstruction" des parties instrumentales
- même déconstruction pour les effets audio
- répétition du bouclage : pas à contre-cœur
monotonie de la répétition?
non, parti pris esthétique = sélection
- principe de l'antivariation : sélection/bouclage
 - variation jazz (valorisée) = plus ou moins bon
 - bouclage = monotone ?
non, car = sélection du meilleur

esthétique de la machine

« Il est important de comprendre que la **rigueur** que j'ai décrite [*tempo*] **n'est pas simplement un sous-produit de la technologie** ; il s'agit plutôt d'une **stratégie créative délibérément cultivée**. La musique de danse électronique n'est pas simplement faite avec des machines ; à plusieurs égards, elle aspire à **sonner comme des machines**. »

« Elle "sonne comme" des machines car elle utilise des motifs musicaux en les traitant comme des machines et en **cultivant des qualités esthétiques** que nous associons aux machines (telles que **la précision, la vitesse**, etc.).
[Mark J. Butler, *Playing with Something That Runs*, 2014, p. 188]

évolution de Massive Attack : vers l'IA ?

Tournée Mezzanine 2019 : "l'histoire étrange" de ces vingt dernières (Adam Curtis) = "monde bizarre et rétrograde où des machines prédisent nos moindres faits et gestes"

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/rock/massive-attack-joue-les-prophetes-de-malheur-sur-la-tournee-mezzanine_3384271.html

« Les années ont passé, vous vous rendez compte finalement qu'il y a mieux pour faire de la musique que cliquer sur une souris. Vous faites trop confiance à vos yeux qui voient la musique se fabriquer comme des blocs que l'on met ensemble, alors qu'en fait, il s'agit d'utiliser vos oreilles ! Avoir quelque chose à manipuler tactilement, et pour mes oreilles enfin, cela sonne souvent mieux, ce qui fait que nous ne sommes pas prêt de nous séparer des synthés analogiques et des boîtes à rythme. »

[Massive Attack, <http://fr.rolandce.com/blog/les-artistes-de-massive-attack-en-studio-avec-aira-roland/#>, entretien avec AIRA Roland, 2016]

Live Manchester Arena, 29 janvier 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=CB0blxNjfzc>

- *visuel : attention captée par vidéo d'Adam Curtis*
- *musique :*
 - *batterie, contrebasse électrique : **obscurité***
 - ***rejouent les fragments déconstruits***

live pas pour variation, intérêt ailleurs