

Analyser le *beat* hip-hop depuis l'avènement de la trap en France

Paul Transon

Analyser le *beat* hip-hop

Sommaire

I. Nature et définitions

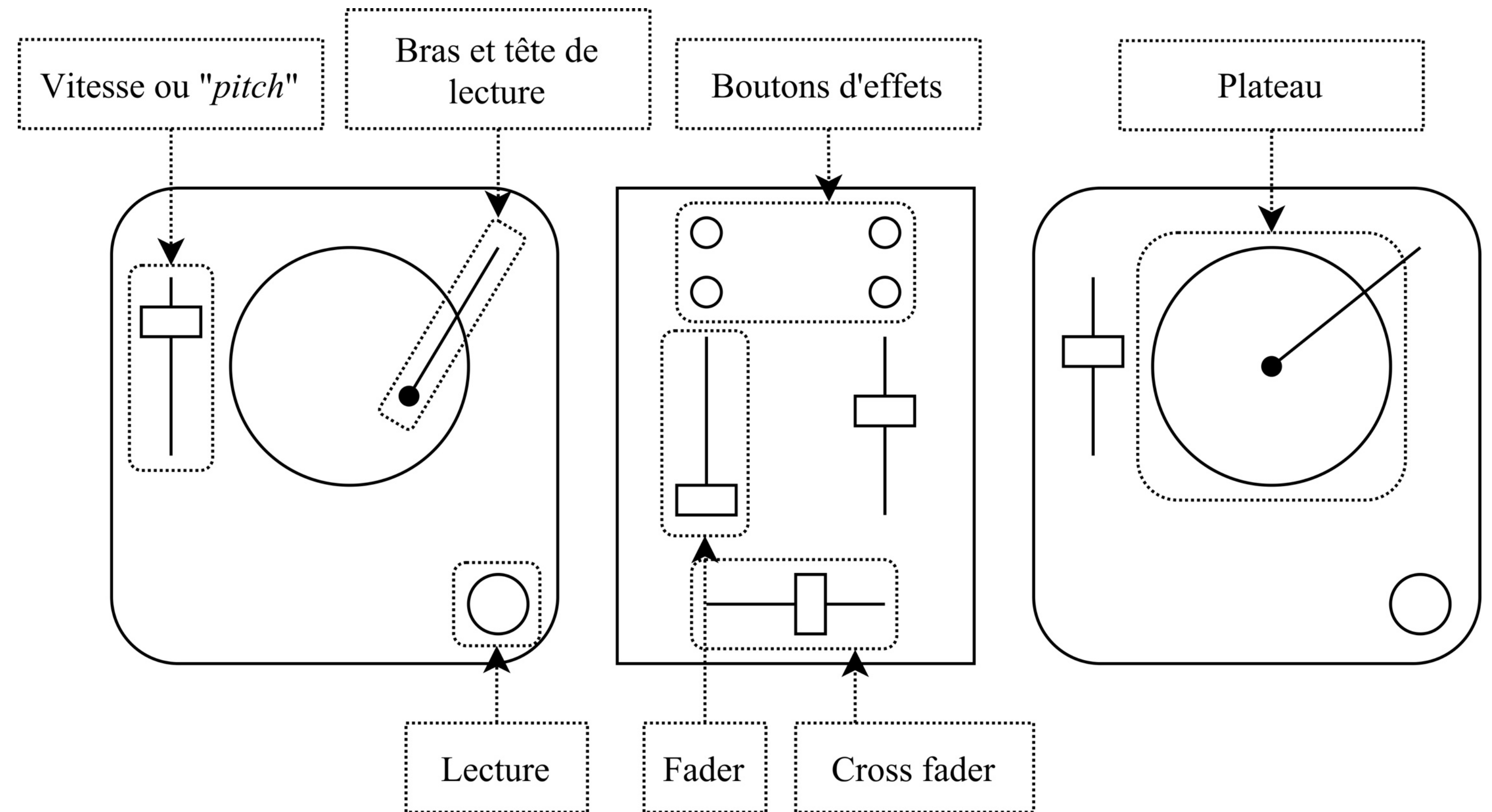
II. Processus de réalisation

III. Méthodes d'analyse

IV. Détermination du genre

I. Nature et définition

À travers l'histoire

DJ KOOL HERC : considéré comme l'inventeur de la technique du merry-go-round.

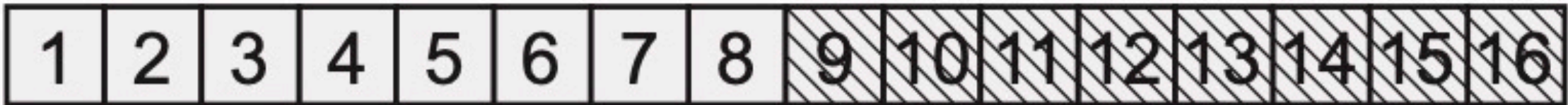

I. Nature et définition

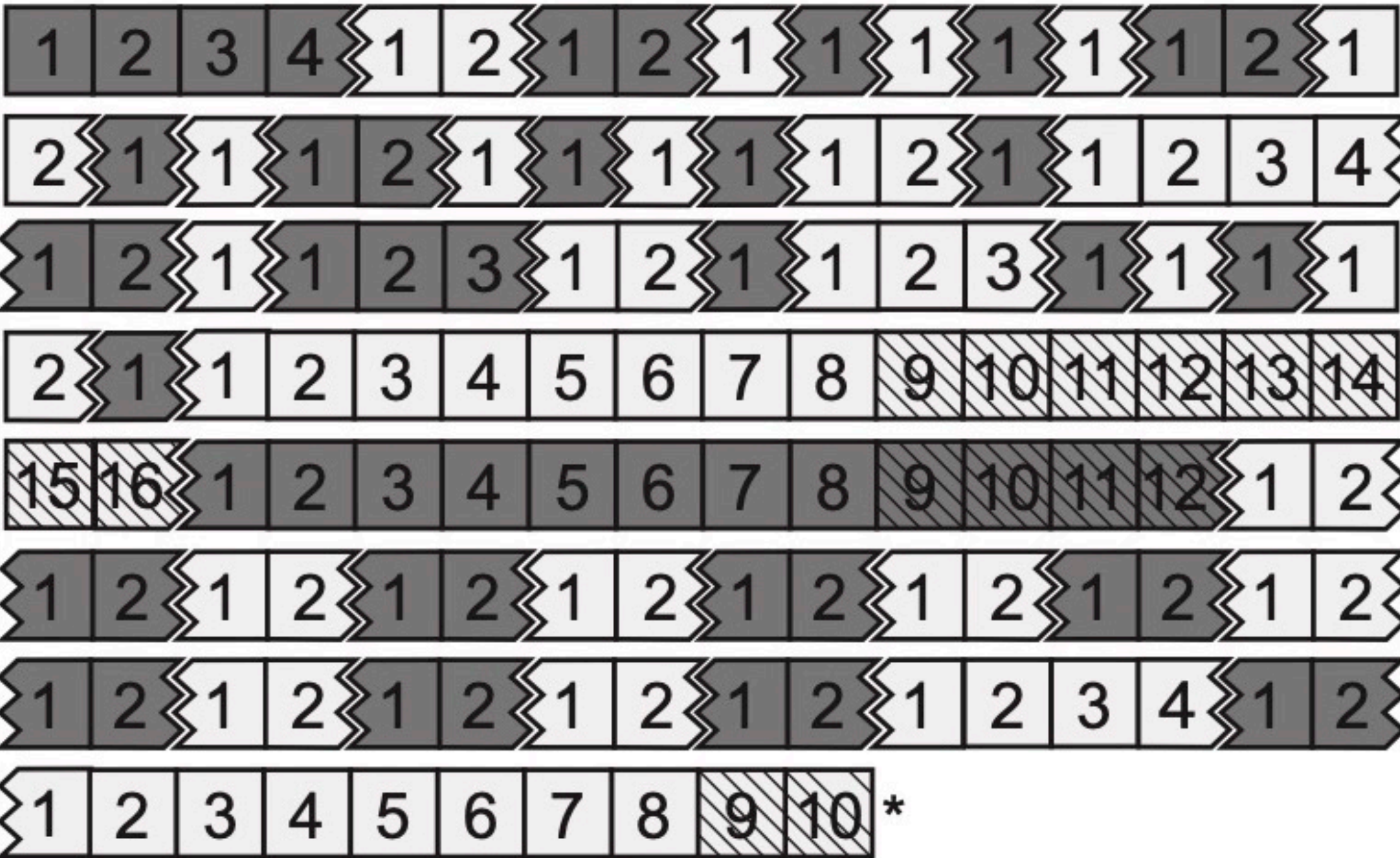
À travers l’histoire

Loren KAJIKAWA
Sounding race in rap songs
University of California Press
2015

Copy 1:

Copy 2:

* Coincides with transition to “Sing Sing” break.

I. Nature et définition

À travers l'histoire

GRANDMASTER FLASH

« The Adventures of Grandmaster Flash
on the Wheels of Steel »

New York : Sugarhill

1981

Premier enregistrement du son hip-hop.

I. Nature et définition

À travers l’histoire

A : Spoonie G, "Monster Jam", (0:00 - 0:05)

B : Blondie, "Rapture", (1:57 - 2:05)

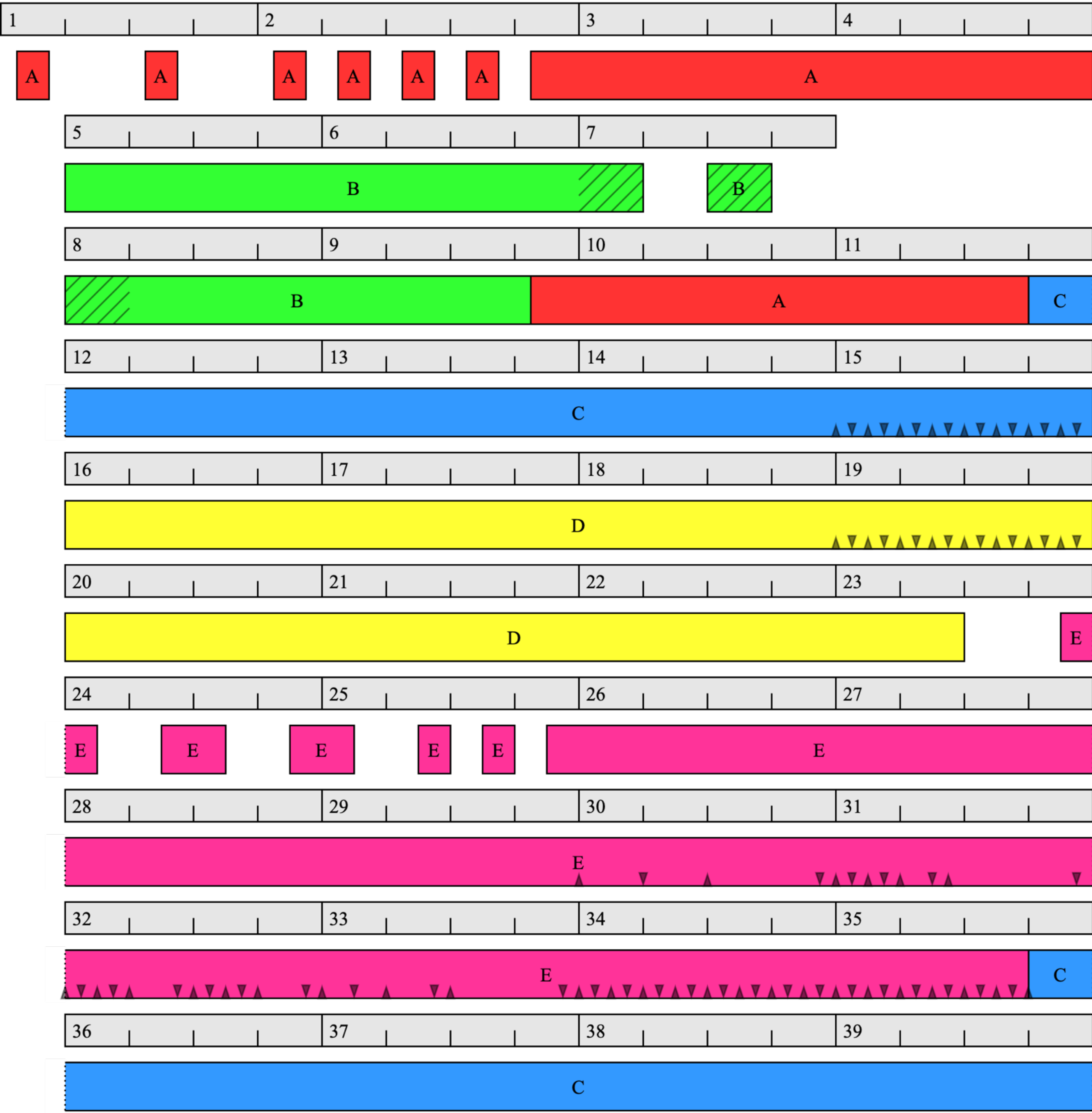
C : Chic, "Good Times", (3:12 - 3:21)

D : Incredible Bongo Band, "Apache", (0:00 - 0:08)

E : Queen, "Another One Bites the Dust", (0:00 - 0:23)

▲ ▼ Scratching

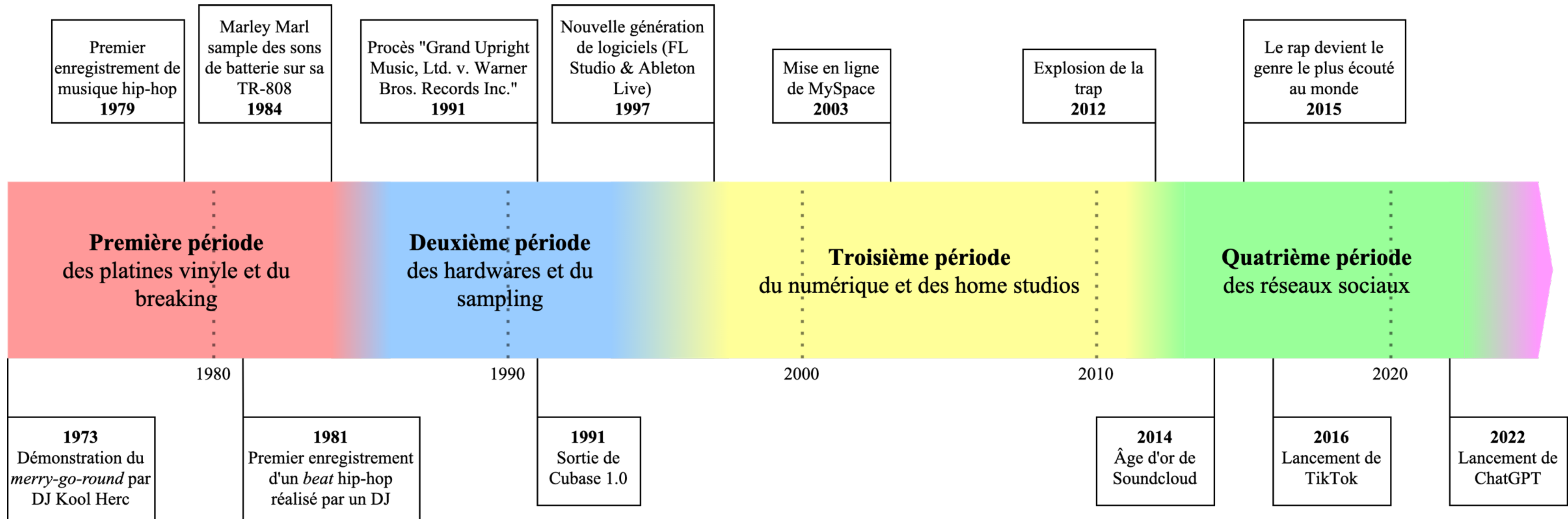
//// Répétition

I. Nature et définition

À travers l'histoire

I. Nature et définition

À travers l'histoire

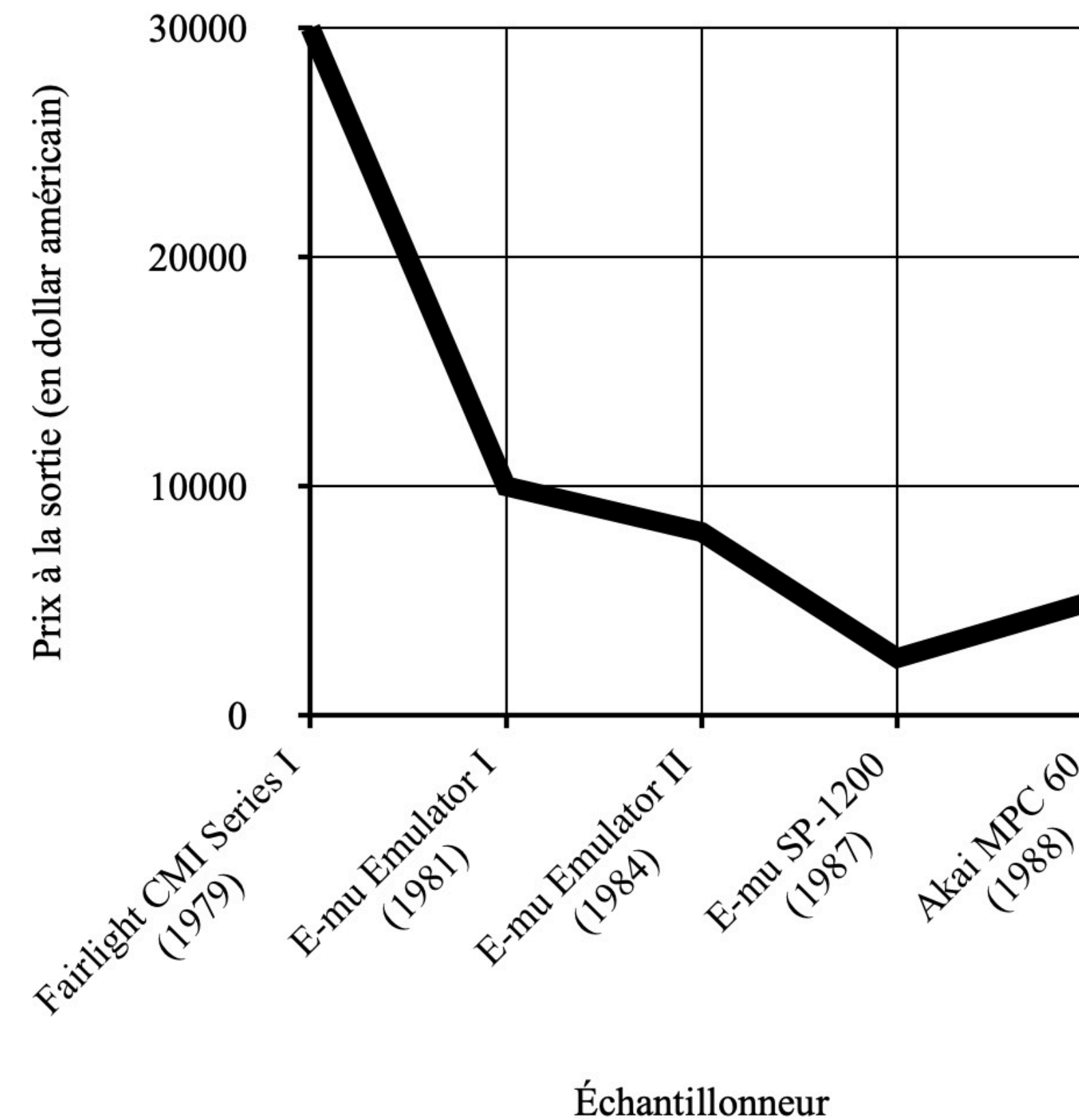
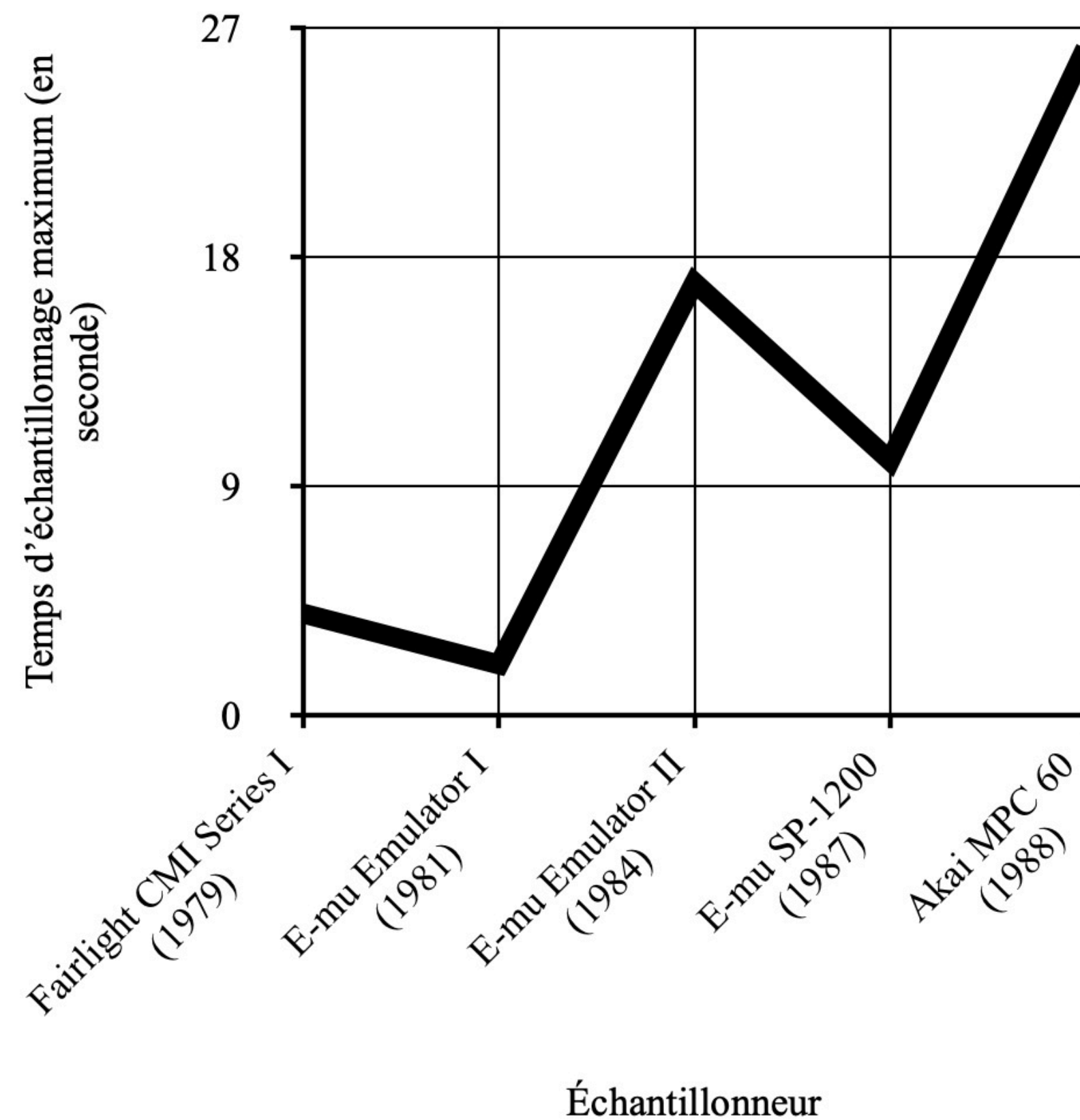

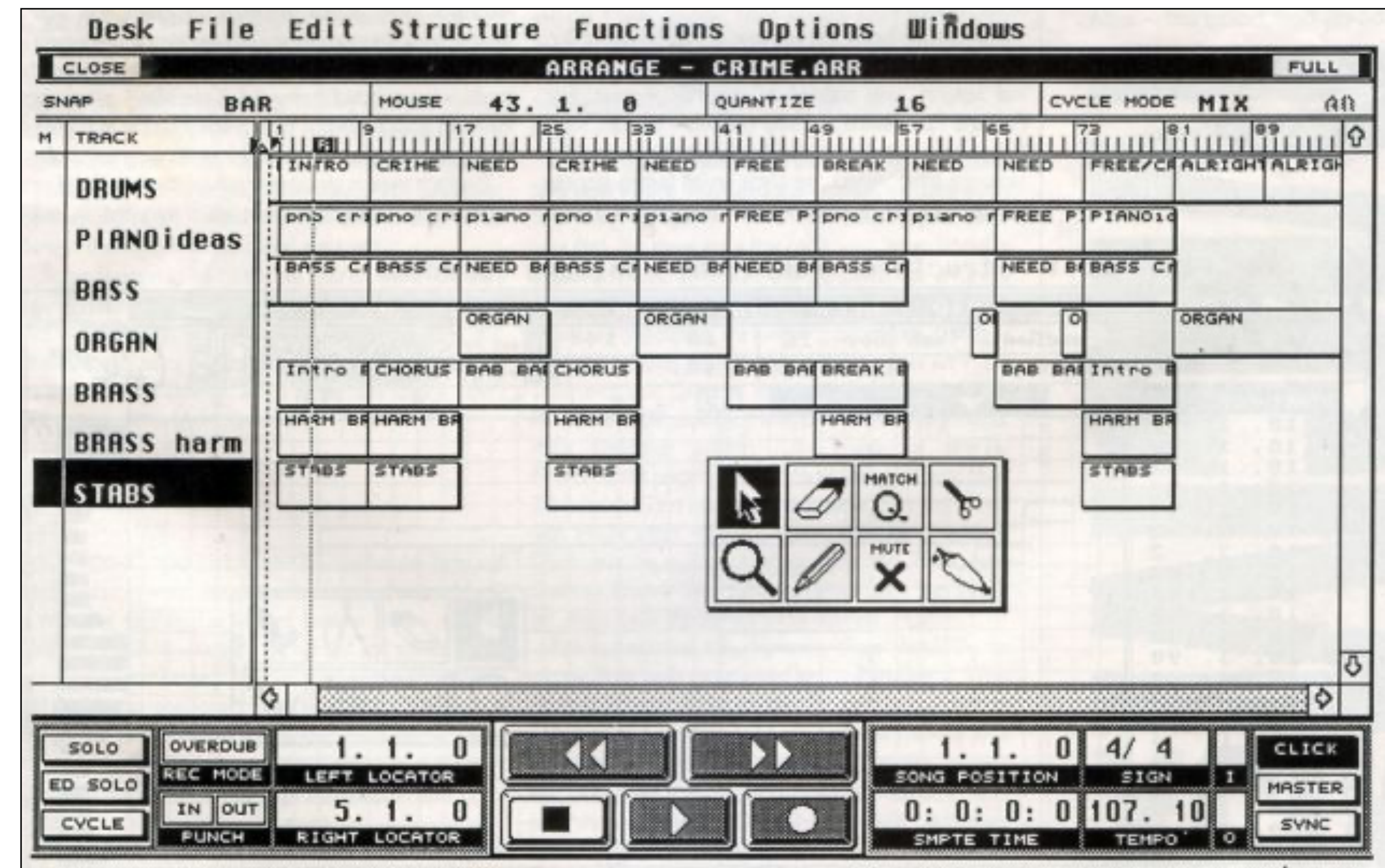
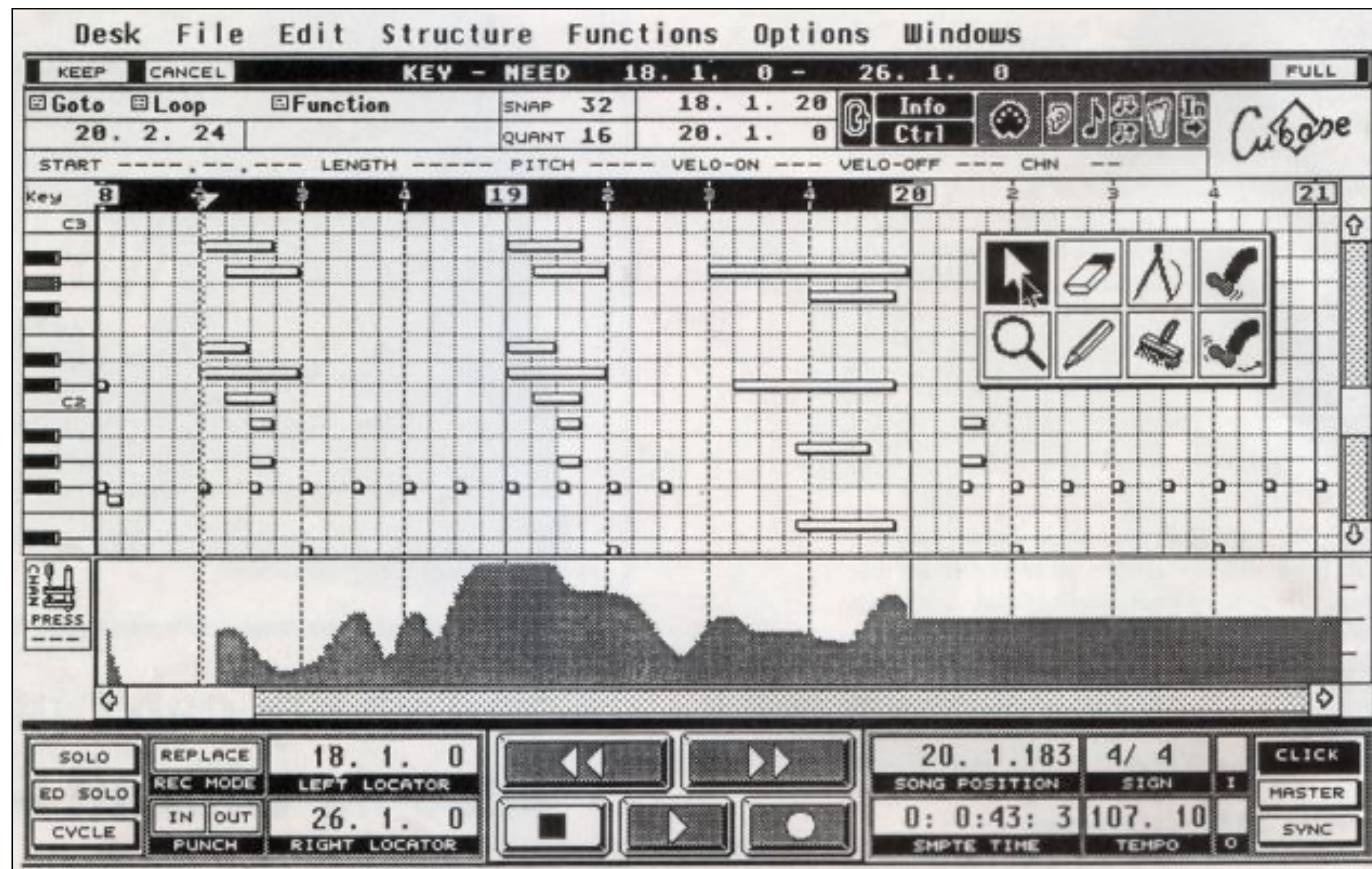
Figure 1 : Évolution du temps maximum d'échantillonnage permis par différents échantillonneurs et de leur prix à la sortie.

I. Nature et définition

À travers l'histoire

CUBASE 1 (1991)

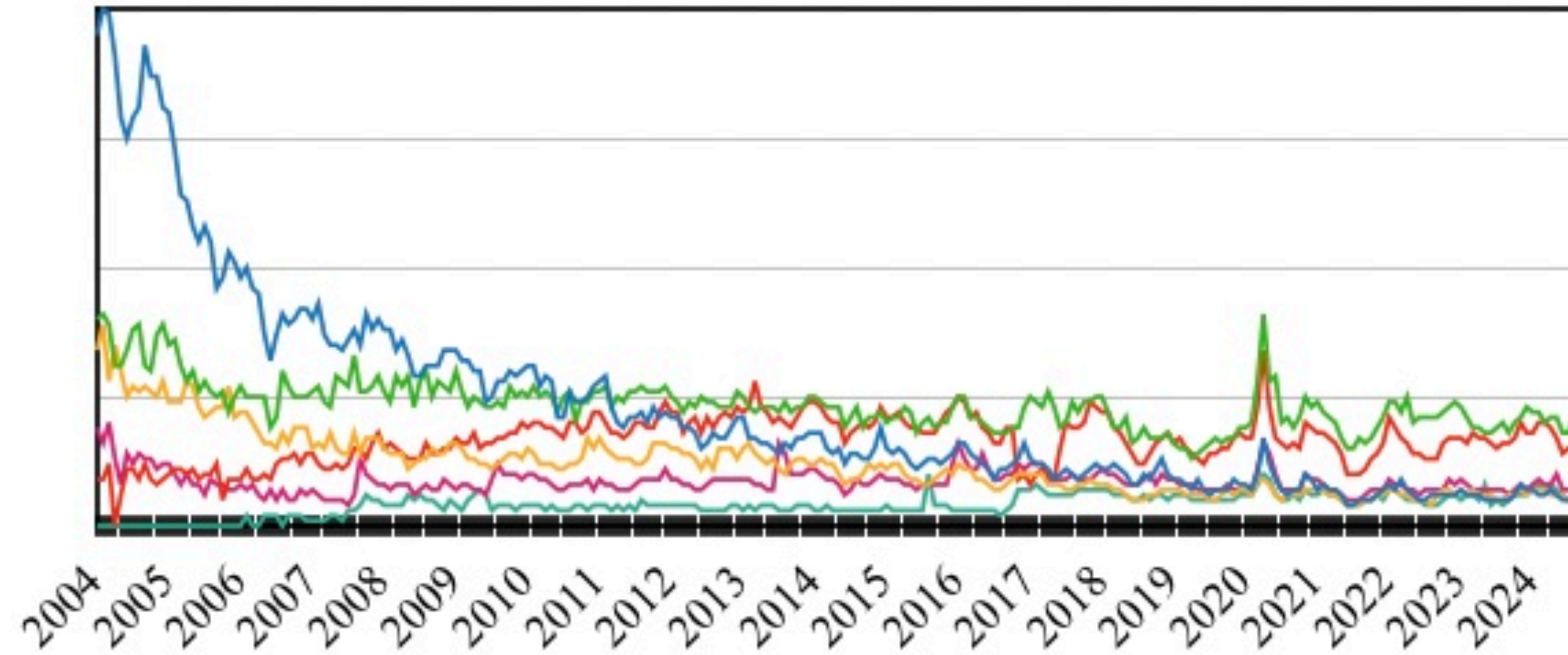

I. Nature et définition

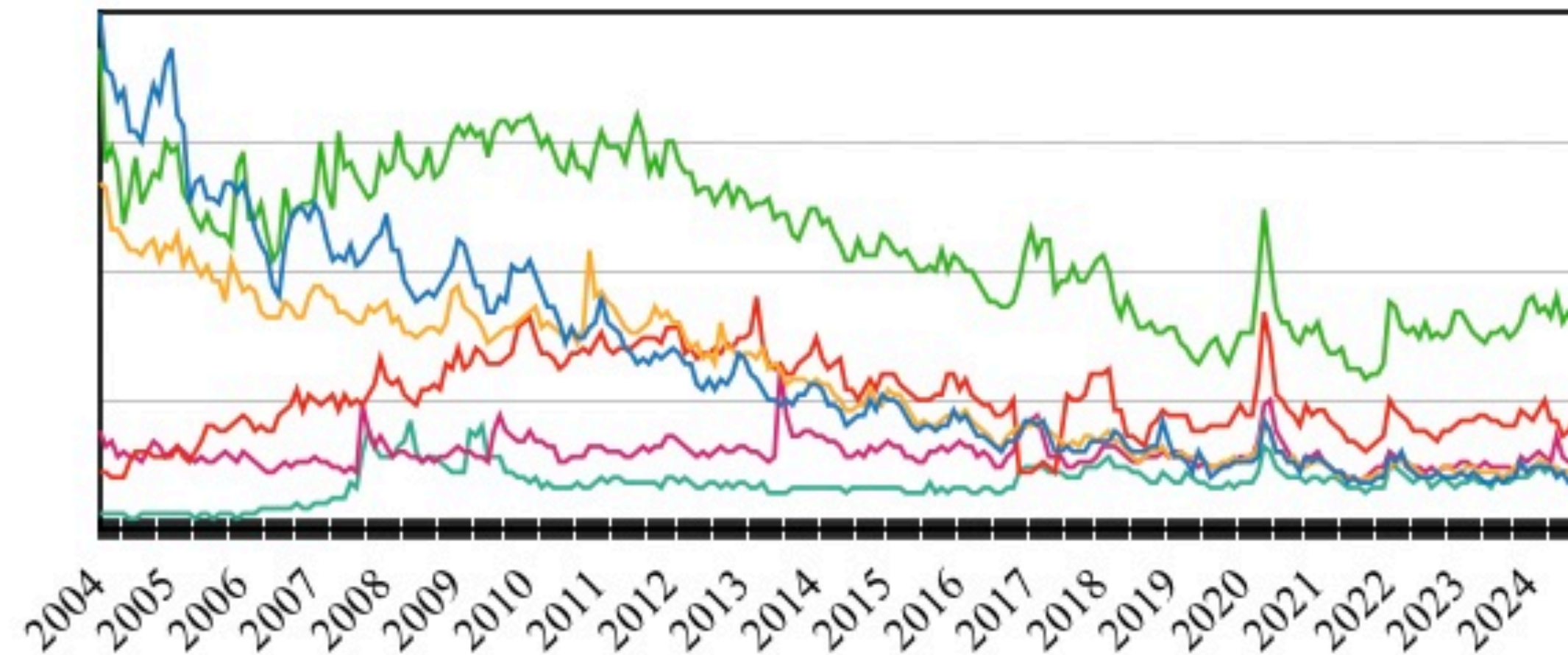
À travers l'histoire

1

2

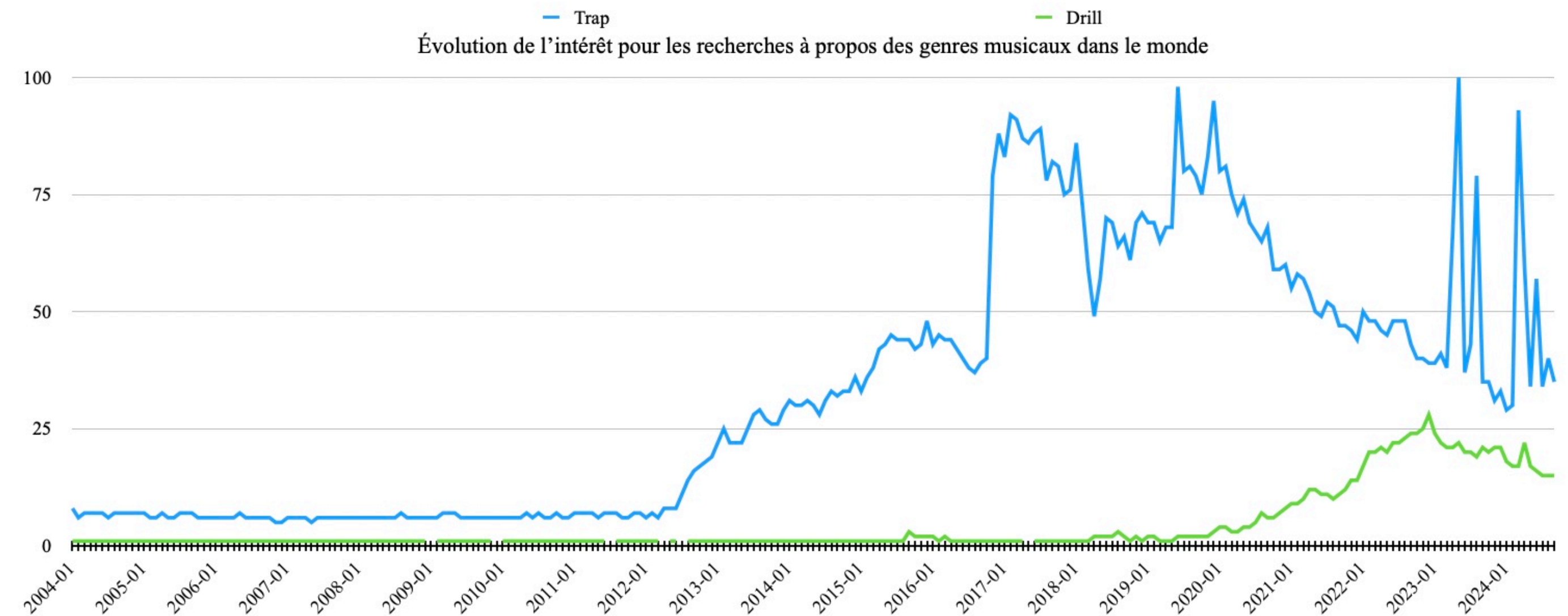
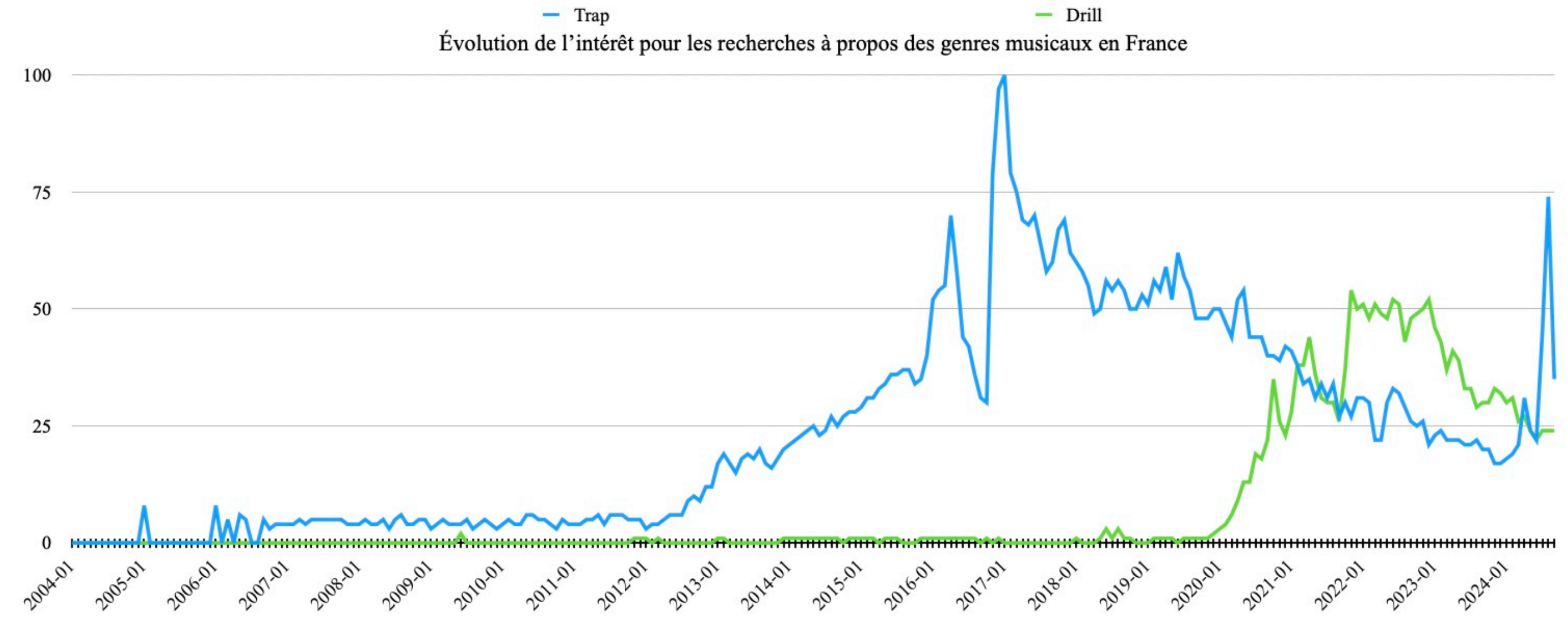

— Cubase
— FL Studio
— Pro Tools
— Ableton Live
— Logic Pro
— Reaper

I. Nature et définition

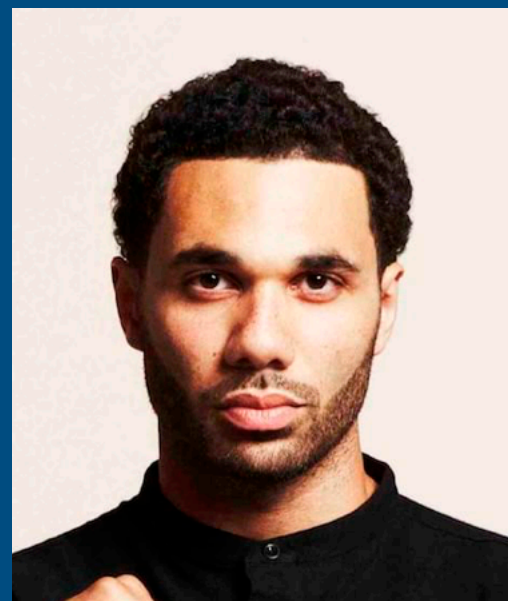
À travers l'histoire

I. Nature et définition

Aujourd'hui

- **Caractéristiques musicales** : cyclique, superposition de couches (layers) [en trois parties (rythmique, intermédiaire et mélodique)].
- **Caractéristiques culturelles** : emprunt, authenticité, thèmes de la culture hip-hop.
- **Caractéristiques ontologiques** : potentielle dualité avec une partie rappée.

TWINSMATIC

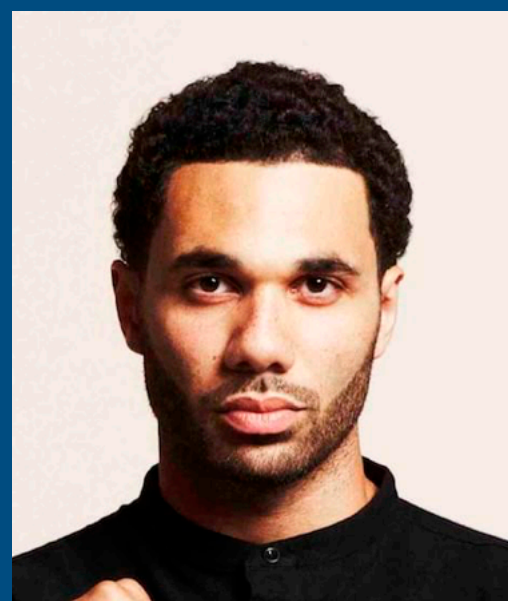
« [Le *beat*] c'est un accompagnement, oui. D'ailleurs c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement compris au début quand je voulais taffer avec des rappeurs. Parce que justement, j'avais une approche très electro, et mes prods étaient chargées, techniques, et les gars voyaient pas comment poser dessus. »

II. Processus de réalisation

Selon sa notoriété

- **Processus 1** : Le *beatmaker* compose en masse (« faire de la prod' », « envoyer des packs de prods ») puis le propose à des rappeurs ou le publie dans l'espoir qu'un rappeur le choisisse.
- **Processus 2** : Le *beatmaker* compose pour un rappeur en particulier (voire avec le rappeur en question).

TWINSMATIC

« Avant, je faisais beaucoup de prods, mais j'ai arrêté d'en faire. Je fais plus de prods de mon côté. Maintenant je travaille directement avec les artistes et je fais rarement du son à côté. Quand j'en fais, c'est par exemple là, je me suis fais tout un projet electro perso de quatorze *tracks* où j'étais seul, je faisais mon truc. Mais quand je dois bosser avec des artistes, j'envoie jamais de prod. C'est un truc que je fais jamais. »

III. Méthodes d'analyse

Représenter : enjeux

♩ = 90

Rap

Drums

1

A / on

B / off

B / off

Vie - le wo - llen cha - tten und ra - ppen von Ham - burg bis Me - ppen.

KAUTNY Oliver, « Lyrics and flow in rap music », *The Cambridge Companion to Hip-Hop*, Justin A. Williams, Cambridge University Press, 2015, p. 101-117.

KRIMS Adam, *Rap Music and the Poetics of Identity*, Cambridge University Press, 2000.

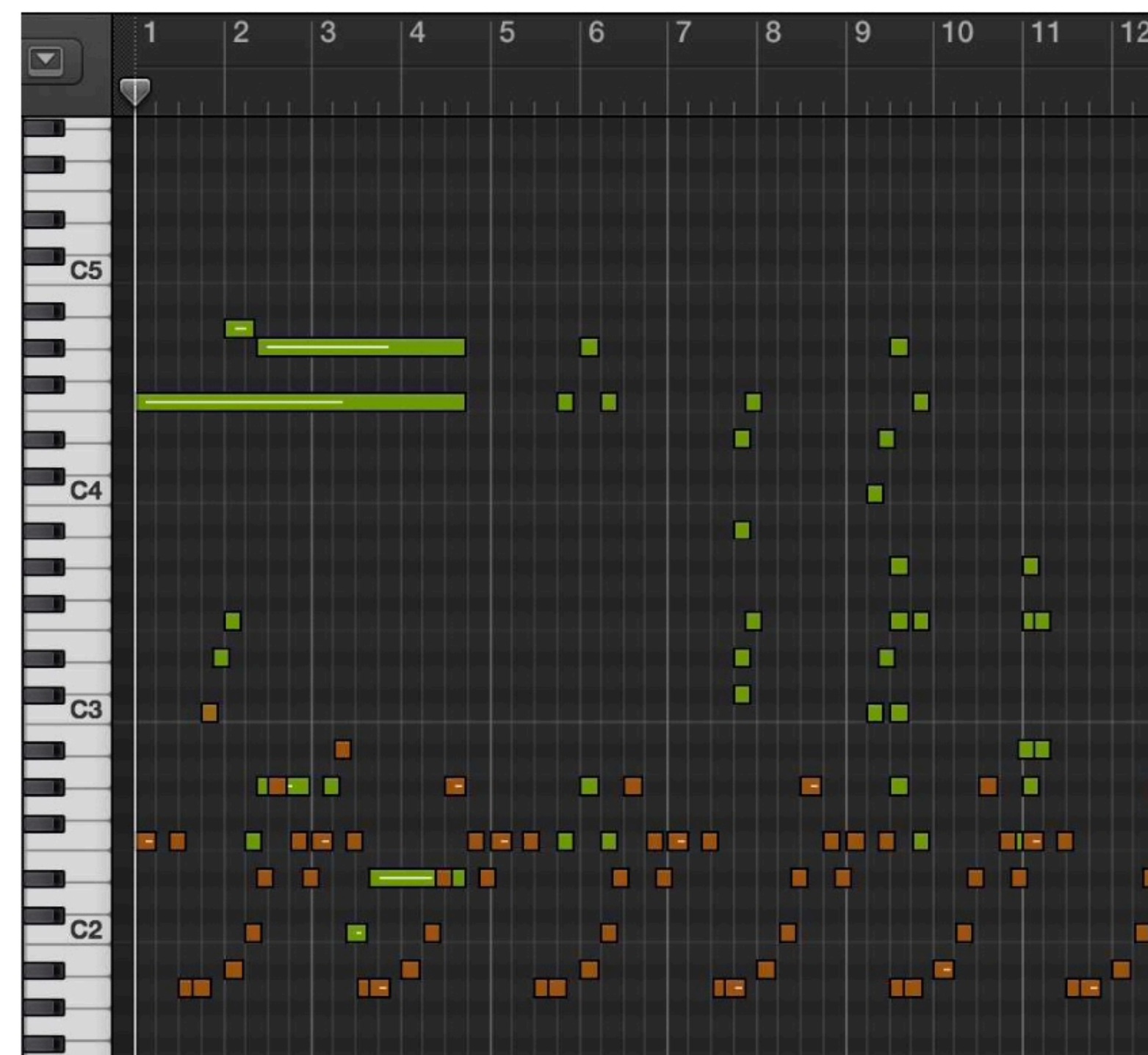
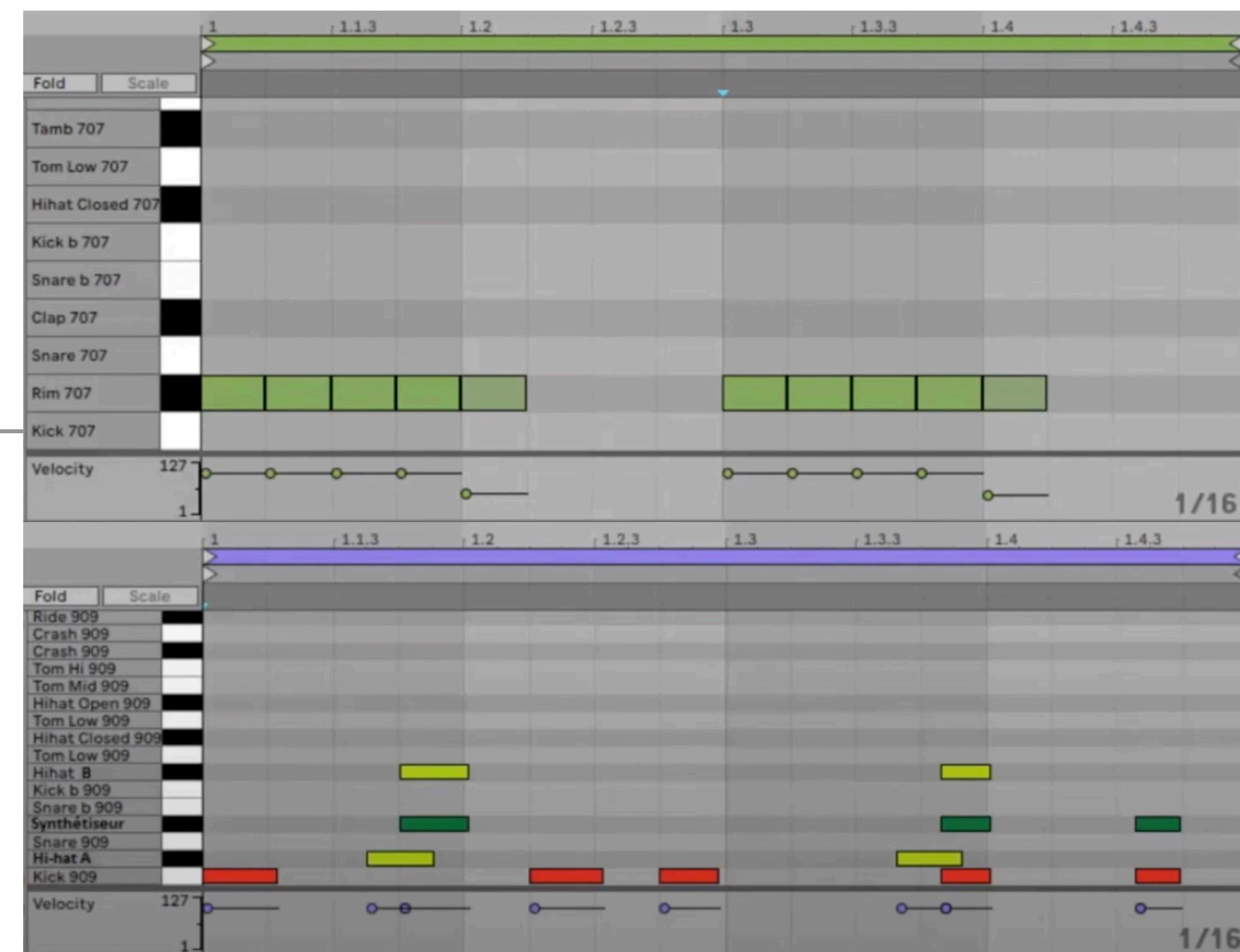
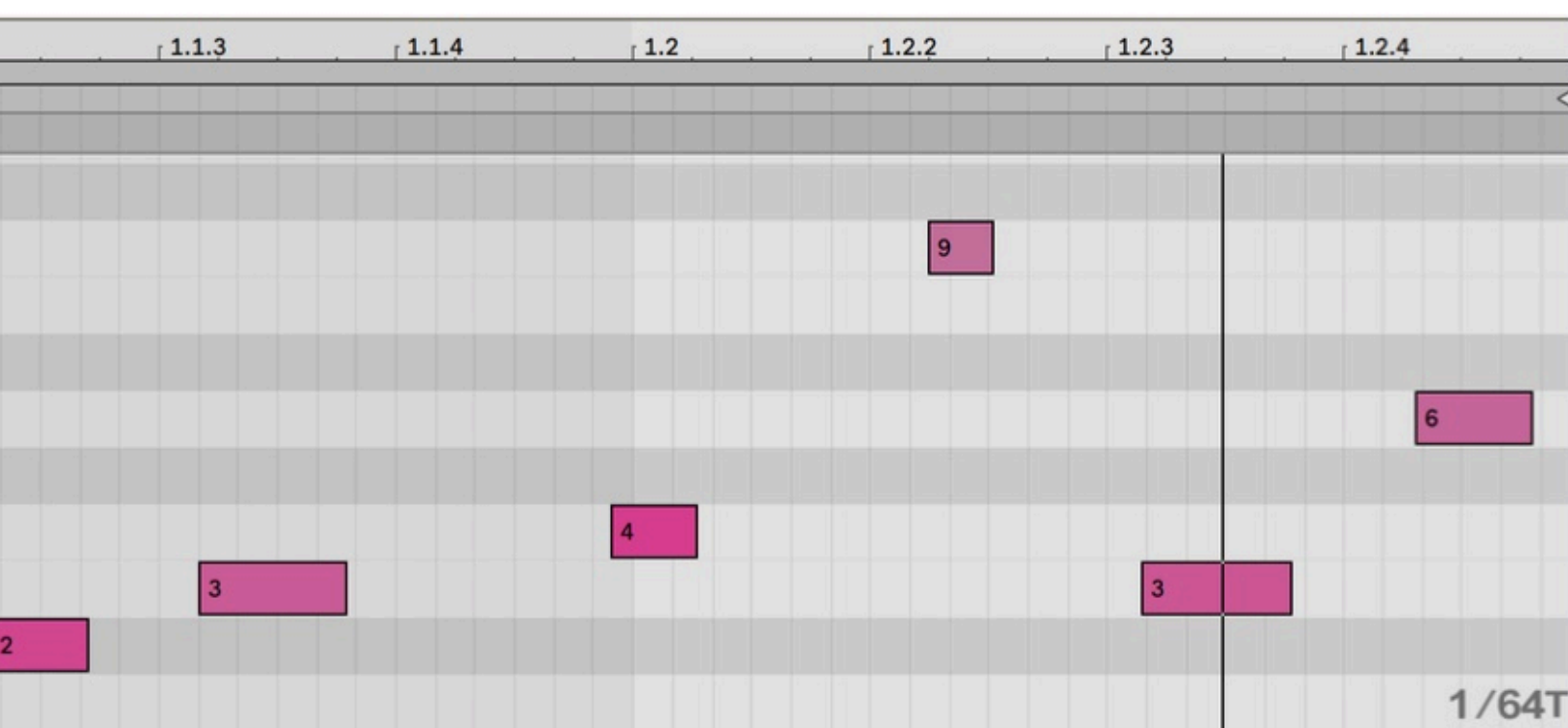
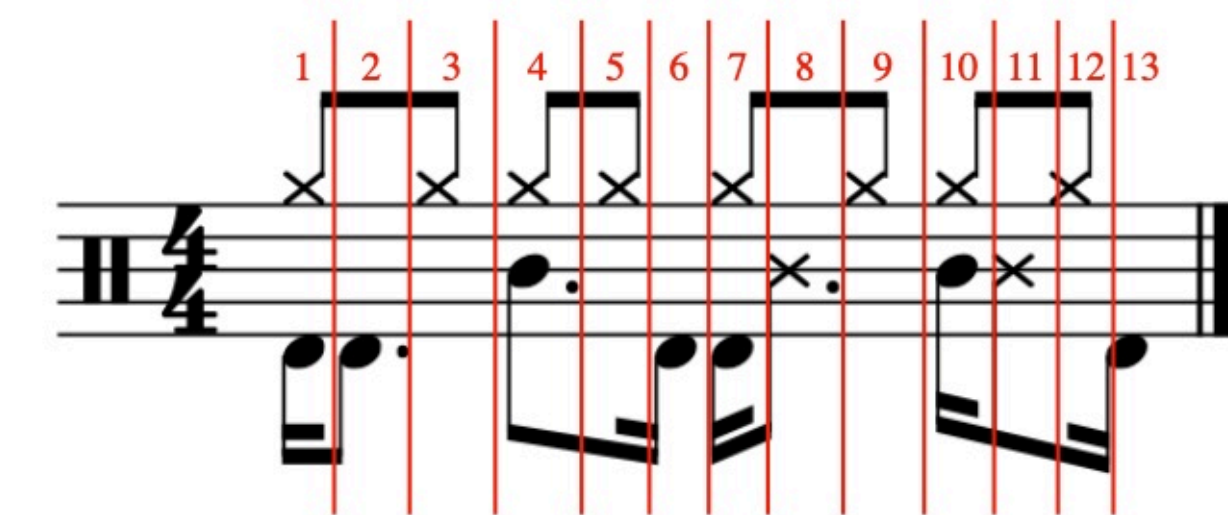
Rap music and the poetics of identity

synth whoosh	▲			▲													
snare			▲				▲		▲								
bass drum	▲					▲		▲									
upbeat 1	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Wanna sweep"
bass synth							Ç	B♭	G								
synth whoosh	▲						▲										
snare						▲							▲				
adjunct 1	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Cell-mate, from"
high synth							Ç	B♭	C								
refrain 1	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Fuck you, Ice Cube"
synth 1	D	-----															
synth 2 (B,F,C?)	-----																
bass synth	D	D				D	D	D	D				D	D			
cymbals	▲					▲	▲	▲								▲	
snare						▲										▲	
bass drum	▲					▲										▲	
adjunct 2	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"You don't like"
E♭ voice-press	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲						
upbeat 2	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Once again, it's"
synth (high)	F	-----															
guitar - bar chords	B♭		B♭	B♭		D♭							E♭	F			
bass synth	B♭					D♭							E♭	F			
bass guitar	B♭					D♭							E♭	F			
cymbal	▲					▲										▲	
snare																	
tambourine						▲	▲										
bass drum	▲												▲	▲		▲	
config 2	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"all in the mutha-"
siren																	
bass guitar	E♭		E♭	B♭		D♭							D♭	E♭			
cymbal						▲											
snare						▲											
bass drum	▲															▲	
adjunct 3	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Cube the bitch killa"
electric scratching													▲	▲	▲	▲	▲
adjunct 4	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Yo, runnin' through"
bass guitar	E♭																
upbeat 3	1	x	y	z	2	x	y	z	3	x	y	z	4	x	y	z	"Tom, Dick, and Hank"
electric cymbal	▲					▲											
electric scratching						▲											
bass guitar																▲	▲
																Ç	B♭
																	G

III. Méthodes d'analyse

Représenter : Le *piano roll*

MICHELENA David, *Production hip-hop à base de samples : L'exemple de J Dilla*, mémoire de master, sous la direction d'Anne Sedes & Guillaume Gilles, Université de Paris 8, 2021.

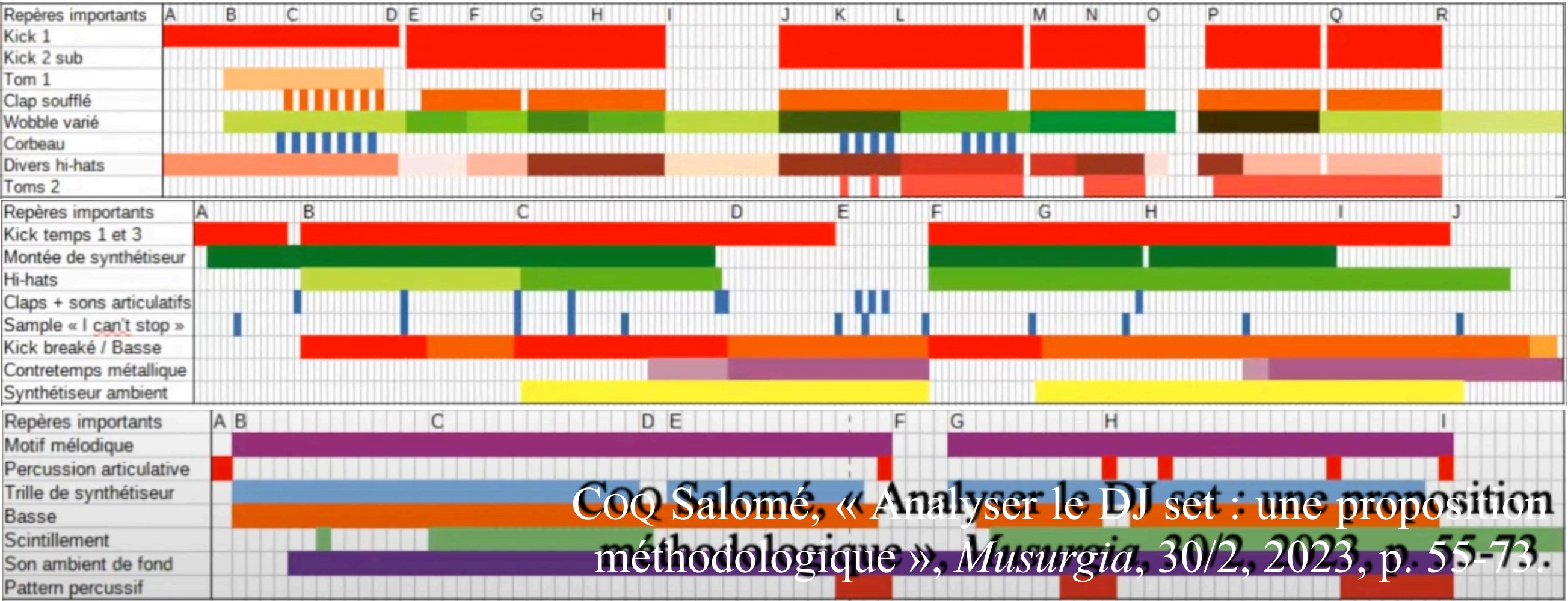
COQ Salomé, « Analyser le DJ set : une proposition méthodologique », *Musurgia*, 30/2, 2023, p. 55-73.

CHEMILLIER Marc, « Variation versus bouclage, L'improvisation est-elle soluble dans l'électro ? », dans *Écrire comme composer : le rôle des diagrammes*, Franck Jedrzejewski & Carlos Lobo & Antonia Soulez, Sampzon : Delatour, 2020, p. 77-90.

III. Méthodes d'analyse

Représenter : le *layering*

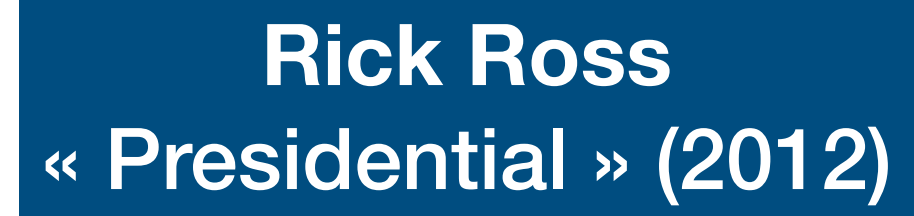
COQ Salomé, « Analyser le DJ set : une proposition méthodologique », *Musurgia*, 30/2, 2023, p. 55-73.

Minutage		4'	12'	20'	28'	36'	44'	52'	52'	1'00	1'08	1'16
Hypermètres		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4
Riff 1	Supra-diégétique	Chœur vocal acoustique sans paroles articulées, avec des cris/respiration de travail/pilon qui marquent le beat aux côtés d'un tambourin. Voix chantées-parlées plus lointaines qui donnent une impression de foule, travail rural, de rumeur des champs, en tous cas de musique folk.										
Riff 2	Supra-diégétique	Nouvelle ligne vocale assurée par deux voix clairement panoramisées, masculine (young thug) à gauche et féminine à droite (voix de tête de Bino), en hétérophonie : « We just wanna party... » Beaucoup plus travaillées soniquement. Écho très artificiel sur la voix de gauche sur les fins d'hypermètres. Effet R'n'B.										
Accomp. guitare	Intra-diégétique, supra puis intra	Arpège en Fa maj. (F-F-Gm-C') de guitare acoustique, sur un rythme caribéen type cinquillo. + Nappe au synthé sur <i>la-sol-fa</i> , en suivant un tresillo.										
Sample vocal : Hi-ye	Supra-diégétique	Sur le 4 ^e temps de la mes. 4	Sur le 4 ^e temps de la mes. 4	Sur le 4 ^e t. de la mes. 4	Puis toutes les mesures							
Chœur Gospel	Intra-diégétique et supra											
Drums/boîte à rythme	Supra-diégétique	Tom basse assez sourd et com-pressé, très en avant, oppressant										
		Son hip hop plus clairement affirmé, double croches « trap » sur les 2 derniers temps de l'h-m, qui annoncent le coup de feu.										
Coup de feu	Intra-diégétique											
Basse	Supra-diégétique	Bourdon qui oscille entre Mi et Mib, comme une corde à vide trop lâche, grave, un demi-ton au-dessous de la tonique.										
Percussions	Supra-diégétique	Son de djembé, qui évoque les bruits de la jungle. Métaphore de la jungle urbaine.										
Voix lead	Intra-diégétique	« This is America... » voix très en avant, intra-diégétique, narrative, sans équivoque, ce qui renforce son côté extérieur, froid, objectif, qui décrit la scène sans y participer, il évolue dans un décor et raconte ses troubles existentiels.										
Backing hip hop feat. Blocboy JB, Slim Jxmmi, Young Thug & 21 Savage et al.	Supra-diégétique	Interjections masculines qui acquiescent tous les propos inquiétants de la lead. Voix du crew, du ghetto : tous ces rappeurs sont du Sud : Atlanta, Tupac, Memphis. Feat. Blocboy JB, Slim Jxmmi, Young Thug & 21 Savage										
Chœur lointain	Supra-diégétique											
Sample de Kill Bill	Supra-diégétique											
Soundscape entrepôt	Intra-diégétique											
Soundscape émeute urbaine	Intra-diégétique											
Sample de Young Thug	Supra-diégétique											

PARENT Emmanuel, « Le corps cassé du noir : Childish Gambino et l'éthique du gangster », dans *Le Corps du jazz*, Sylvie Chalaye & Pierre Letessier (éd.), Nantes : Passages, colloque « Esthétique(s) jazz », 2022, p. 193-204.

PARENT Emmanuel, « Le corps cassé du noir : Childish Gambino et l'éthique du gangster », dans *Le Corps du jazz*, Sylvie Chalaye & Pierre Letessier (éd.), Nantes : Passages, colloque « Esthétique(s) jazz », 2022, p. 193-204.

Kendrick Lamar

« Alright » (2015)

Note assignée	Son entendu			
	1-DB13B5	1-DMI7	1-EMI7	1-ABMI7 AA

♩ = 82

1-DB13B5

1-DMI7

1-EMI7

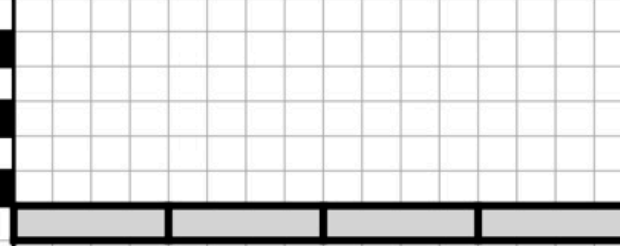

♩ = 112

1-ABMI7 AA

Rick Ross

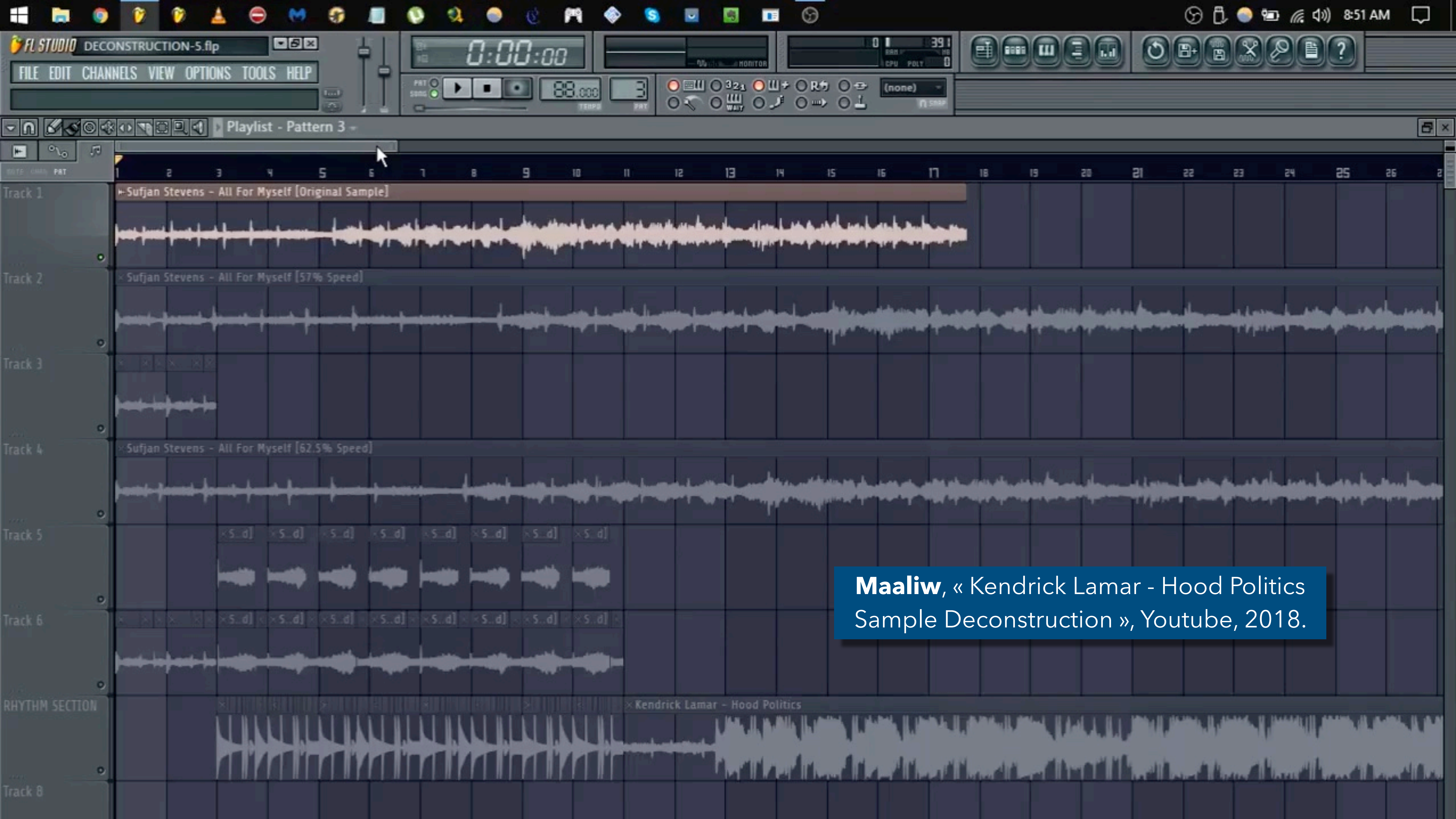
« Presidential » (2012)

82 BPM		Boucle				
Arrangement	Piano roll	1	2	3	4	5
1-DB13B5						
1-DMI7						
1-EMI7						

Kendrick Lamar « Alright » (2015)

110 BPM		Boucle									
Arrangement	Piano roll		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-ABMI7 AA											

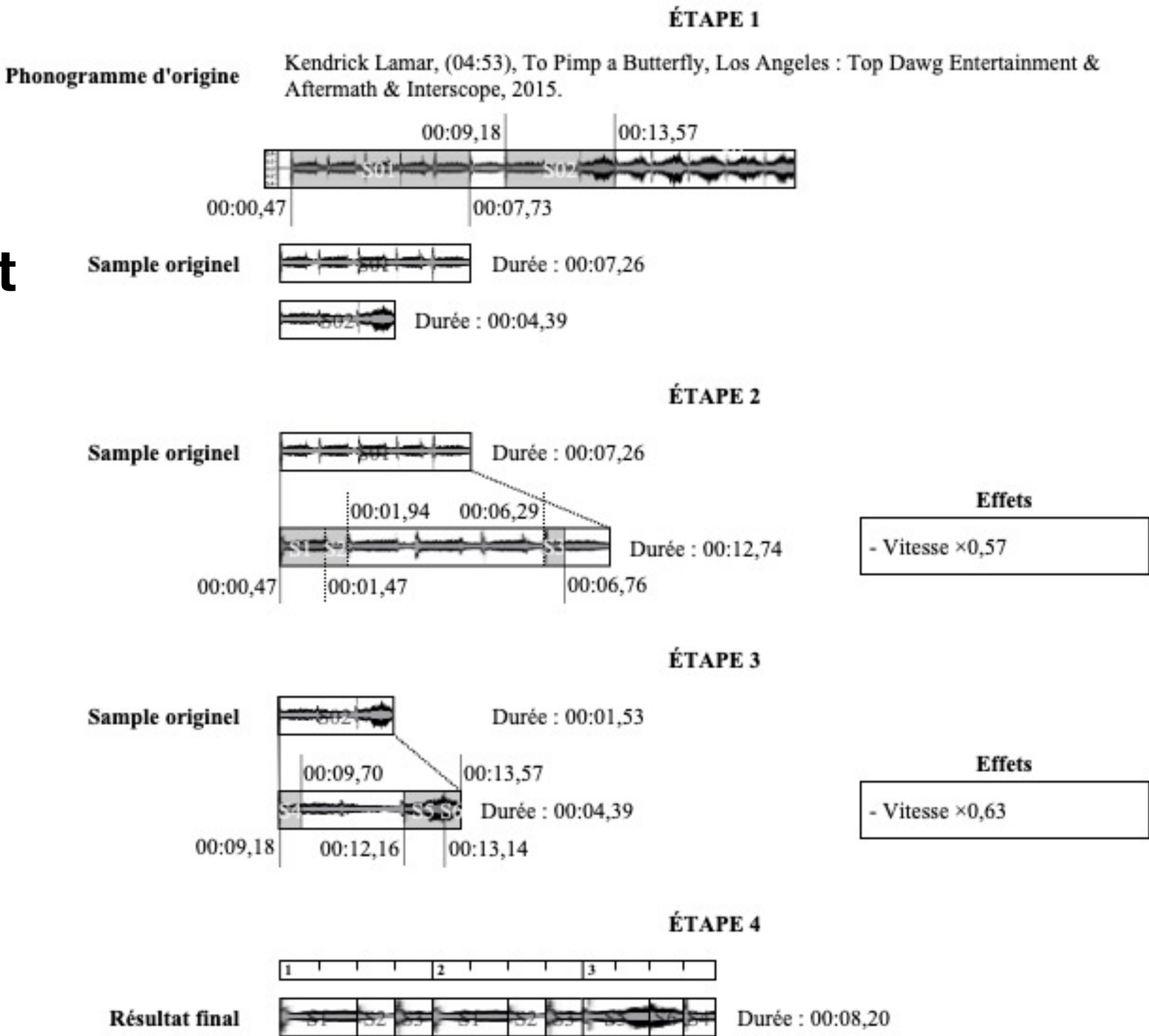

Maaliw, « Kendrick Lamar - Hood Politics Sample Deconstruction », Youtube, 2018.

III. Méthodes d'analyse

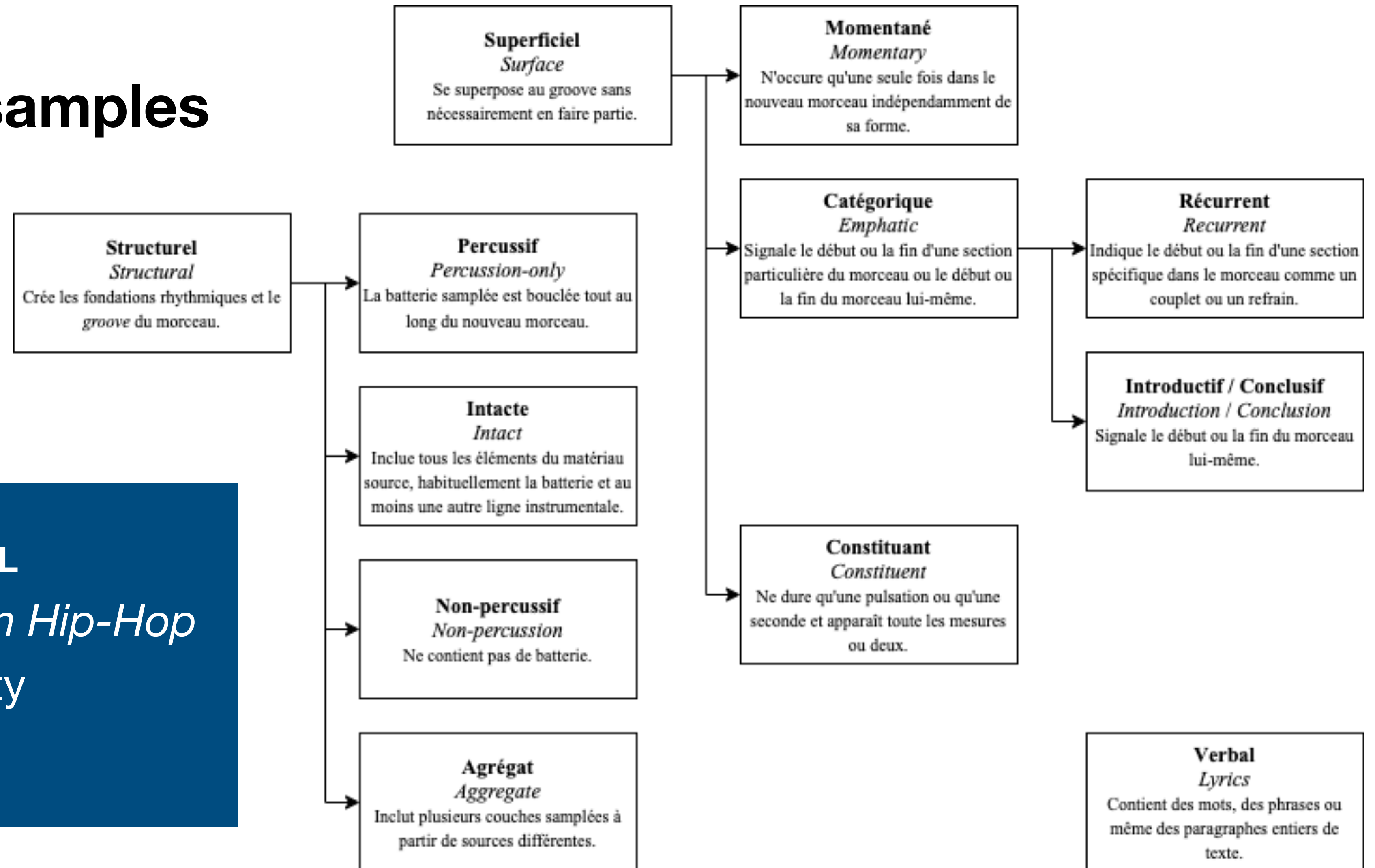
Représenter : le traitement du sample

III. Méthodes d'analyse

La typologie des samples

Amanda SEWELL

A Typology of Sampling in Hip-Hop

Indiana University

2013

	Définition et exemples	Se trouve dans :
Image	<i>Breakdancing</i> , graffiti, platines, <i>battles</i> , mode, espaces urbains	Clips musicaux, pochettes et livrets d’album, performances <i>live</i> , etc...
<i>Sampling</i> et emprunt	Utilisation de <i>breaks</i> « classiques » (Exemple : « Apache », « The Big Beat ») <i>Scratching</i> et autres bruits de vinyle	<i>Signifyin(g)</i> musical dans les <i>beats</i> hip-hop
Référence à d’autres rappeurs	Référence à d’autres rappeurs, DJ importants, groupes de <i>breakdance</i>	Paroles
Citations verbales	Citations allosoniques et autosoniques de films et de morceaux hip-hop	Paroles
Allusions stylistiques	Imitation de styles de rap antérieurs, d’un flow particulier sans citer directement l’artiste. Utilisation d’anciens équipements technologiques (comme la boîte à rythme Roland TR-808)	<i>Beat</i> ou <i>flow</i>
Nostalgie	Souvent basée sur la période « pré-commerciale » comme pure, paisible, amusante, plus créative, non corrompue	Paroles, bien que ce sentiment de nostalgie peut être amené par tous les emprunts énumérés ci-dessus
<i>Featuring</i> et collaboration	Invitation ou collaboration avec un autre artiste pouvant faire allusion au style de celui-ci	Crédits

Typologie des emprunts intra-génériques et de l’authenticité historique.

Traduit depuis Justin A. Williams, *Rhyming and Stealing, Musical Borrowing in Hip-Hop*, The University of Michigan Press, 2013.

<div>2. Kaaris - « Zoo »</div> <div>Producteurs : Therapy 2093 & Chichi 2031</div> <div>Année : 2013</div> <div>Durée : 4:48</div> <div>Mode : C# Éolien</div> <div>Harmonie : iv - I</div> <div>Lien : https://youtu.be/r5okkCrWw50</div>		Tag « Back to the future »			
124 BPM	Piano Roll	1	2	3	4
Synthétiseur 1.1	D#5				
	D5				
	C#5				
	C5				
	B4				
	A#4				
	A4				
	G#4				
	G4				
	F#4				
	F4				
	E4				
	D#4				
	D4				
	C#4				
	Synthétiseur 1.2	D#5			
D5					
C#5					
C5					
B4					
A#4					
A4					
G#4					
G4					
F#4					
F4					
E4					
D#4					
D4					
C#4					
Synthétiseur 2		A1			
	G#1				
	G1				
	F#1				
	F1				
	E1				
	D#1				
	D1				
	C#1				
Note de piano	C#4				
Cymbale 1					
Cymbale 2					
Hi-hat 1.1					
Hi-hat 1.2 (open)					
H-hat 2					
Snare					
Kick					
Synthétiseur 1.2	A0				
	G#0				
	G0				
	F#0				
	F0				
	E0				
	D#0				
	D0				
C#0					

124 BPM	Piano Roll	1	2	3	4
Synthétiseur 1.1	D#5				
	D5				
	C#5				
	C5				
	B4				
	A#4				
	A4				
	G#4				
	G4				
	F#4				
	F4				
	E4				
	D#4				
	D4				
C#4					
Synthétiseur 1.2	D#5				
	D5				
	C#5				
	C5				
	B4				
	A#4				
	A4				
	G#4				
	G4				
	F#4				
	F4				
	E4				
	D#4				
	D4				
C#4					
Synthétiseur 2	A3				
	G#3				
	G3				
	F#3				
	F3				
	E3				
	D#3				
	D3				
	C#3				
Note de piano	C#4				
Cymbale 1					
Cymbale 2					
Hi-hat 1.1					
Hi-hat 1.2 (open)					
H-hat 2					
Snare					
Kick					
Synthétiseur 1.2	A0				
	G#0				
	G0				
	F#0				
	F0				
	E0				
	D#0				
	D0				
C#0					

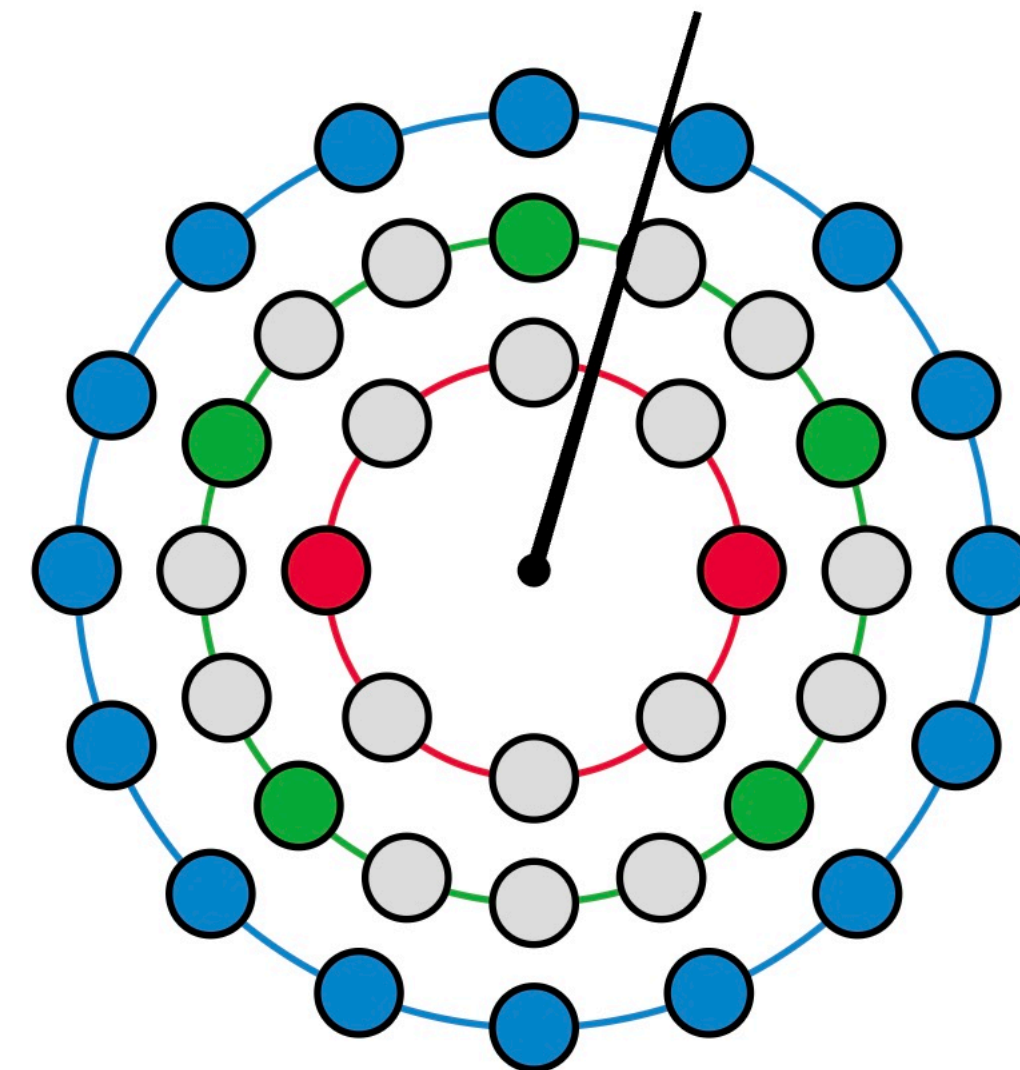
2. Kaaris - « Zoo » Producteurs : Therapy 2093 & Chichi 2031 Année : 2013 Durée : 4:48 Mode : C# Éolien Lien : https://youtu.be/r5okkCtWw50																								
124 BPM	Intro								Couplet 1								Refrain 1				Couplet 2			
Kaaris																								
Synthétiseur 1.1																								
Synthétiseur 1.2																								
Synthétiseur 2																								
Synthétiseur 3																								
Note de piano																								
Cymbale 1																								
Cymbale 2																								
Hi-hat 1.1																								
Hi-hat 1.2 (open)																								
H-hat 2																								
Snare																								
Kick																								
Basse																								

124 BPM	Intro	Couplet 1	Refrain 1	Couplet 2
Kaaris				
Synthétiseur 1.1				
Synthétiseur 1.2				
Synthétiseur 2				
Synthétiseur 3				
Note de piano				
Cymbale 1				
Cymbale 2				
Hi-hat 1.1				
Hi-hat 1.2 (open)				
H-hat 2				
Snare				
Kick				
Basse				

[illegible][illegible]

Détermination du genre

Tresillo	☐	☐	☐
Son	☐	☐	☐
Shiko	☐	☐	☐
Soukous	☐	☐	☐
Rumba	☐	☐	☐
Bossa Nova	☐	☒	☐
Gahu	☐	☐	☐
Samba	☐	☐	☐
Fume-fume	☐	☐	☐
Bembé	☐	☐	☐
Steve Reich	☐	☐	☐
Basic 1	☐	☐	☐
Basic 2	☐	☐	☐
Basic 3	☐	☐	☐
Basic 4	☐	☐	☐

[illegible][illegible]

IV. Méthodes d'analyse

Détermination du genre

Harmonie

Mode	Degré	Nombre
Éolien	i	16
	ii	1
	b III	0
	iv	8
	v	1
	b VI	11
	b VII	4
Mineur	i	2
	ii	2
	b III	0
	iv	0
	V	2
	b VI	1
	b VII	0
Phrygien	I	2
	b II	2

IV. Méthodes d'analyse

Détermination du genre

Afrotrap

115 BPM	1	2	3	4
Closed hi-Hat				
Open hi-hat / Cymbal				
Snare / Clap / Autres				
Kick / Basse				

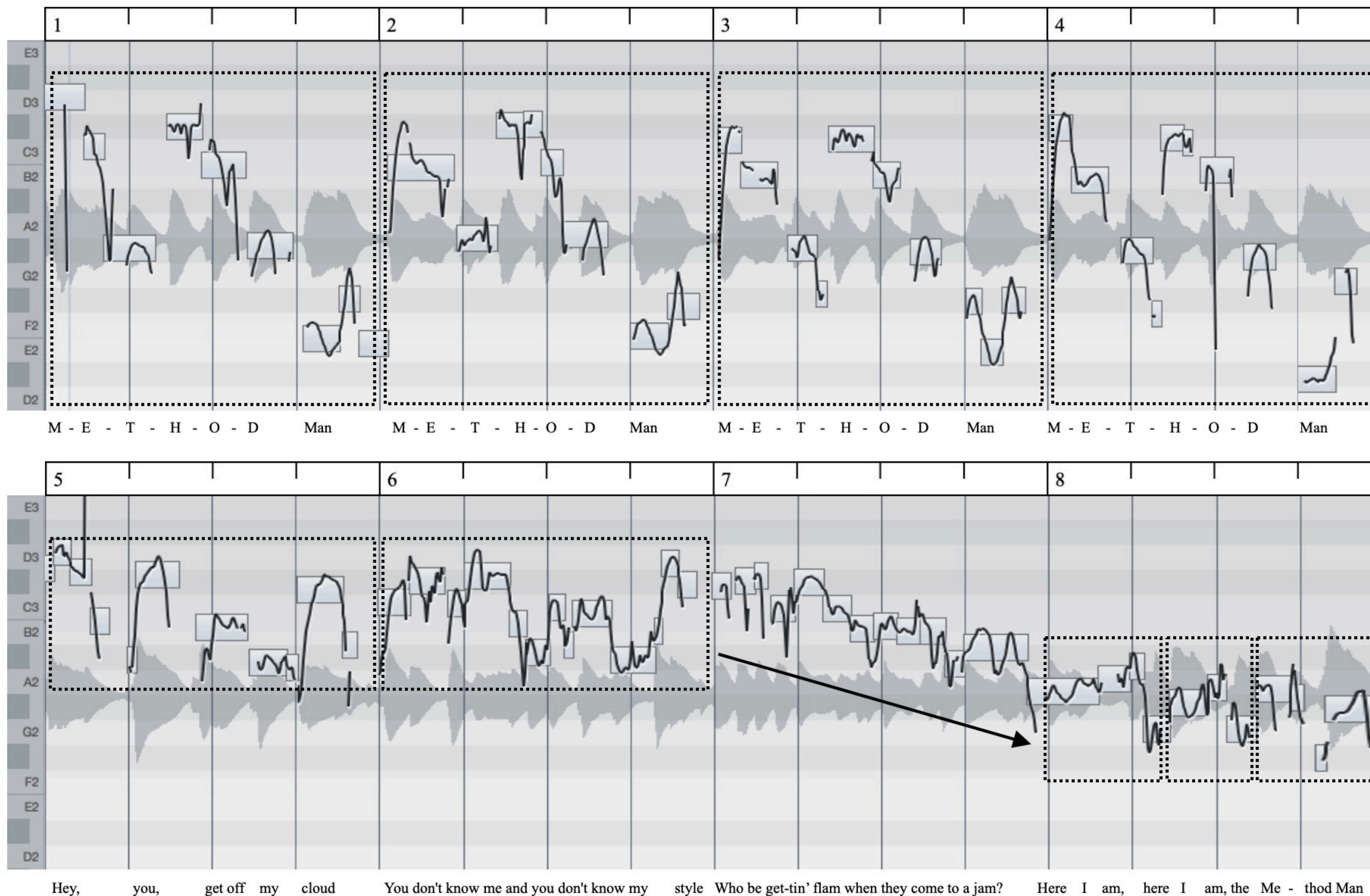
Drill

141 BPM	1	2	3	4
Closed hi-Hat				
Open hi-hat / Cymbal				
Snare / Clap				
Kick / Basse				

Scène Marseillaise

	1	2	3	4
Closed hi-Hat				
Open hi-hat / Cymbal				
Snare / Clap				
Kick / Basse				

Wu-Tang Clan
« Method Man »
Enter the Wu-Tang (1993)