

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

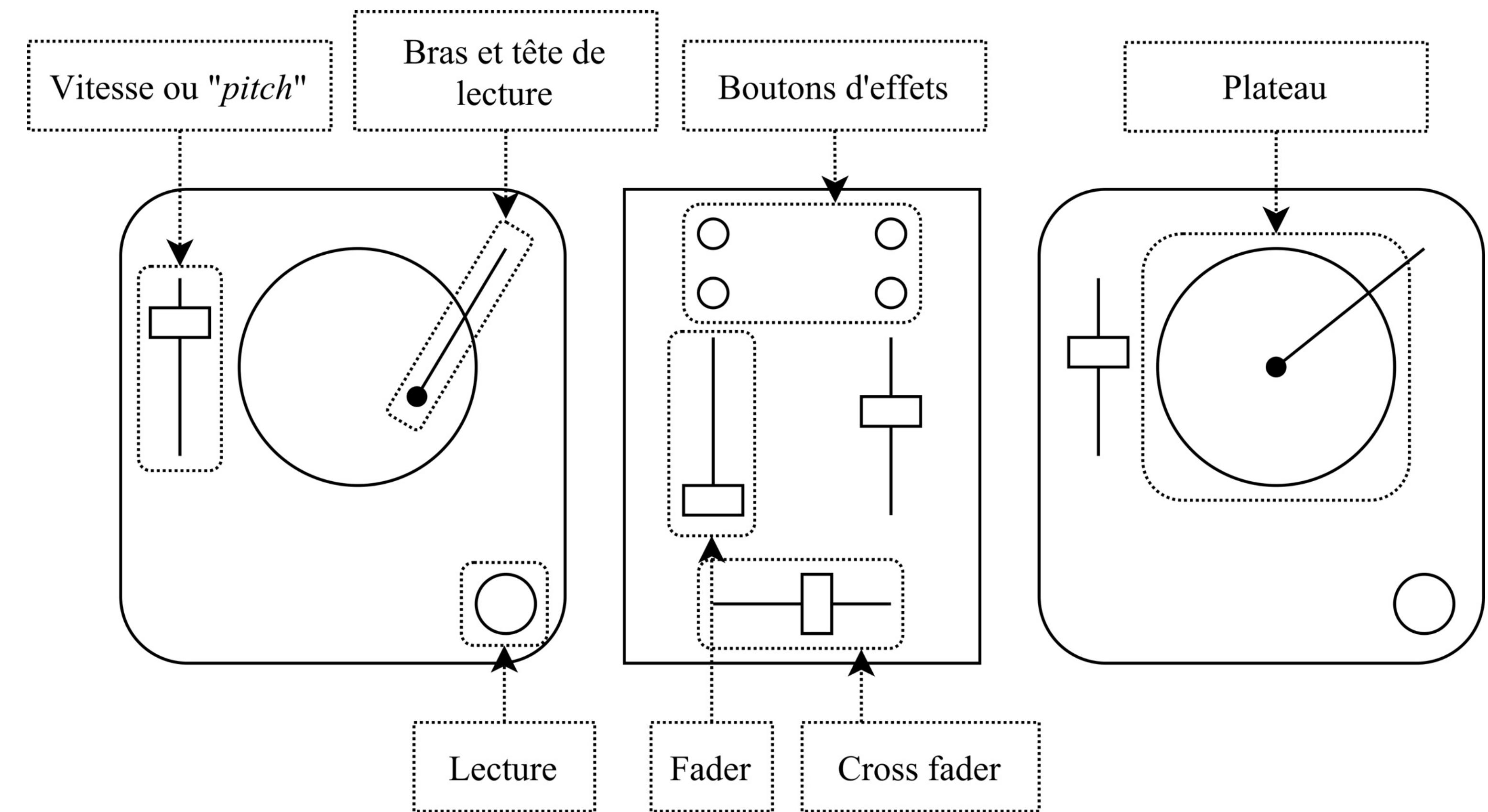
II. Processus de réalisation

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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Copy 2:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

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

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

1	2	1	1	2	3	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

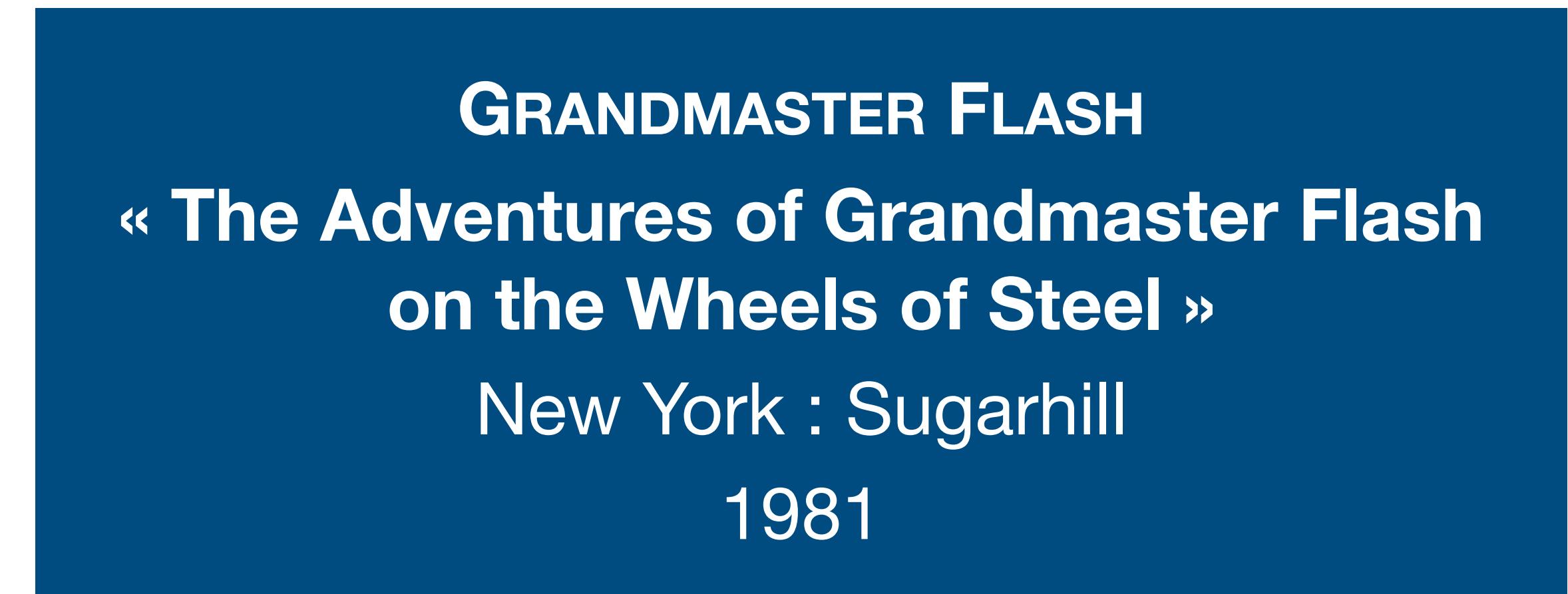
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

* Coincides with transition to “Sing Sing” break.

I. Nature et définition

À travers l'histoire

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)

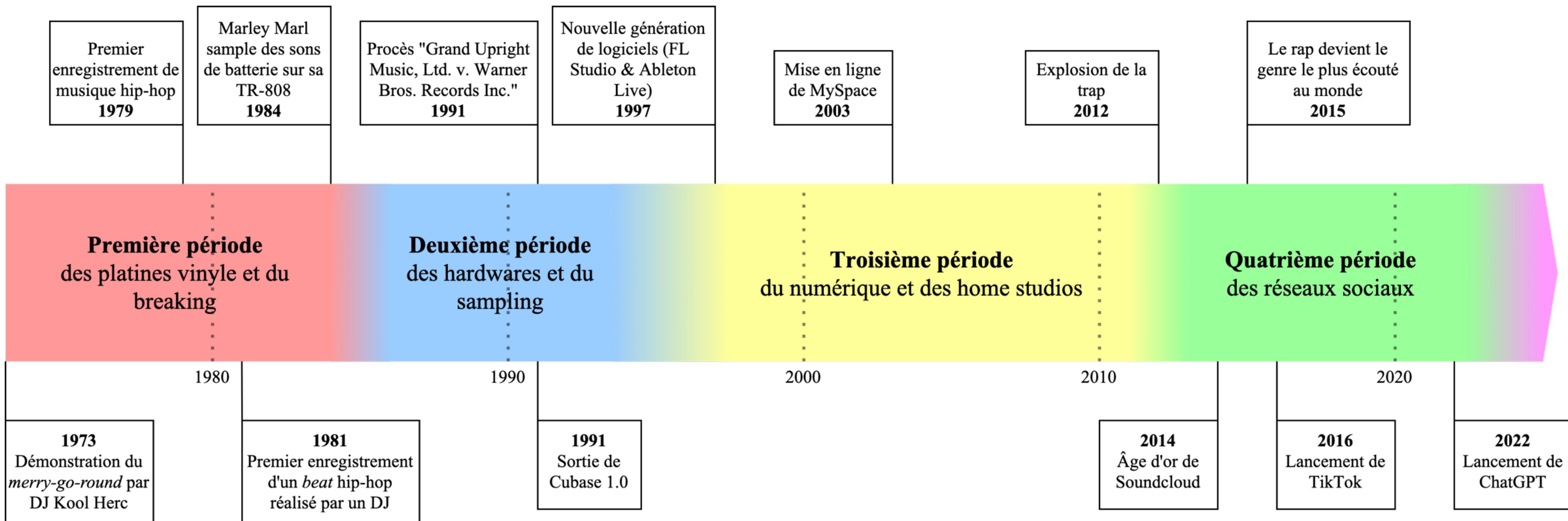
▲▼ Scratching

||||| Répétition

I. Nature et définition

À travers l'histoire

I. Nature et définition

À travers l'histoire

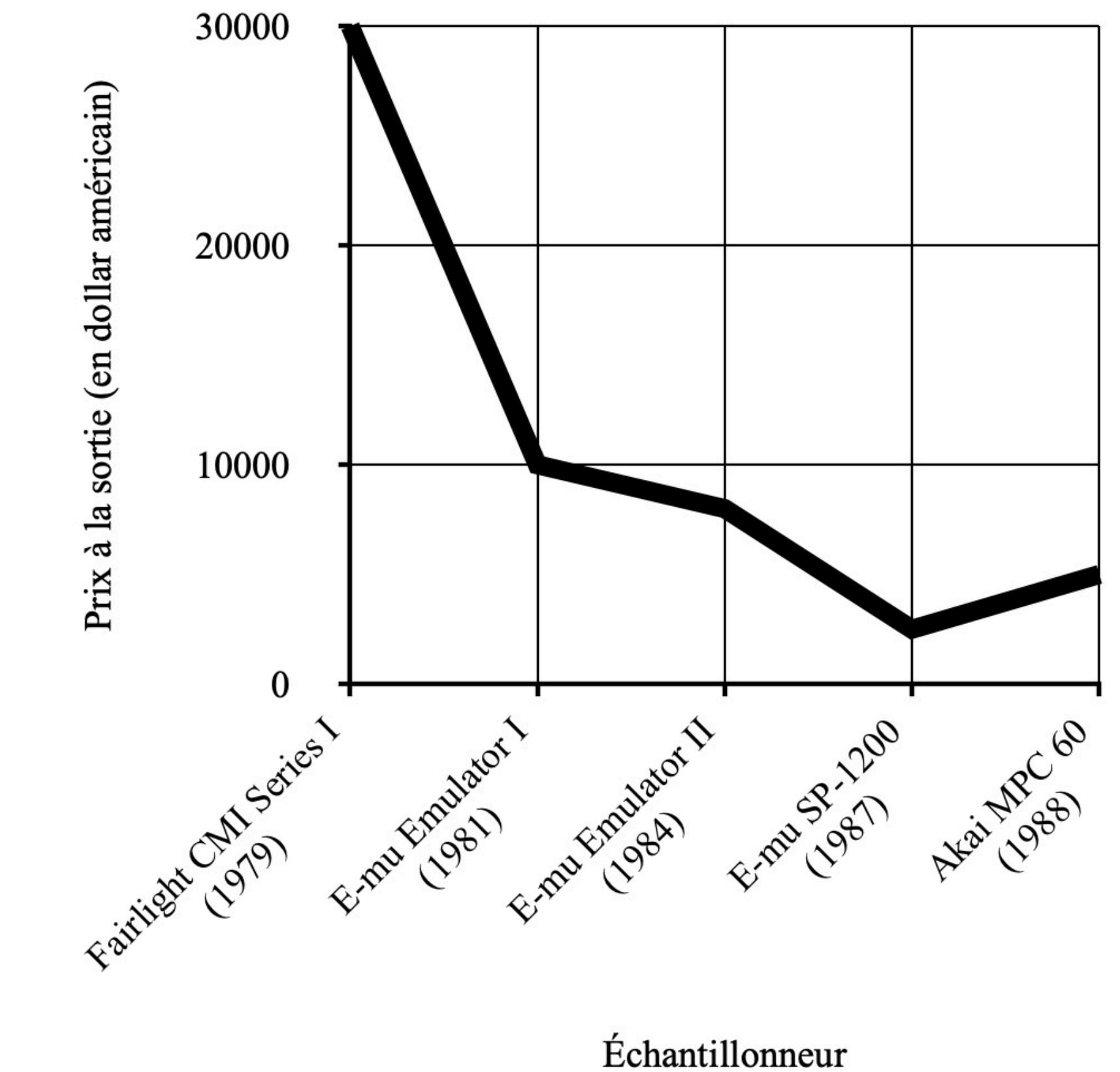
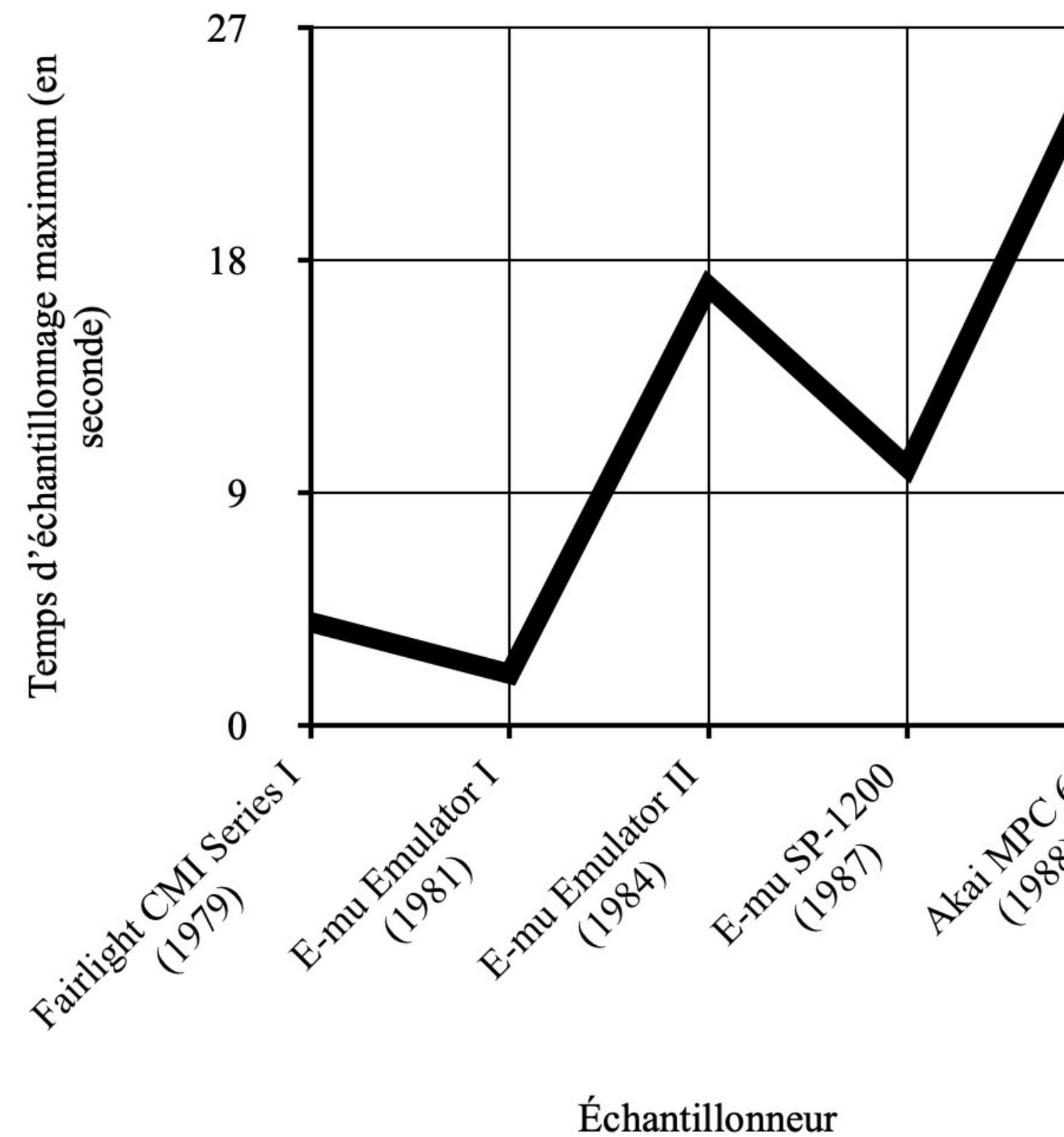
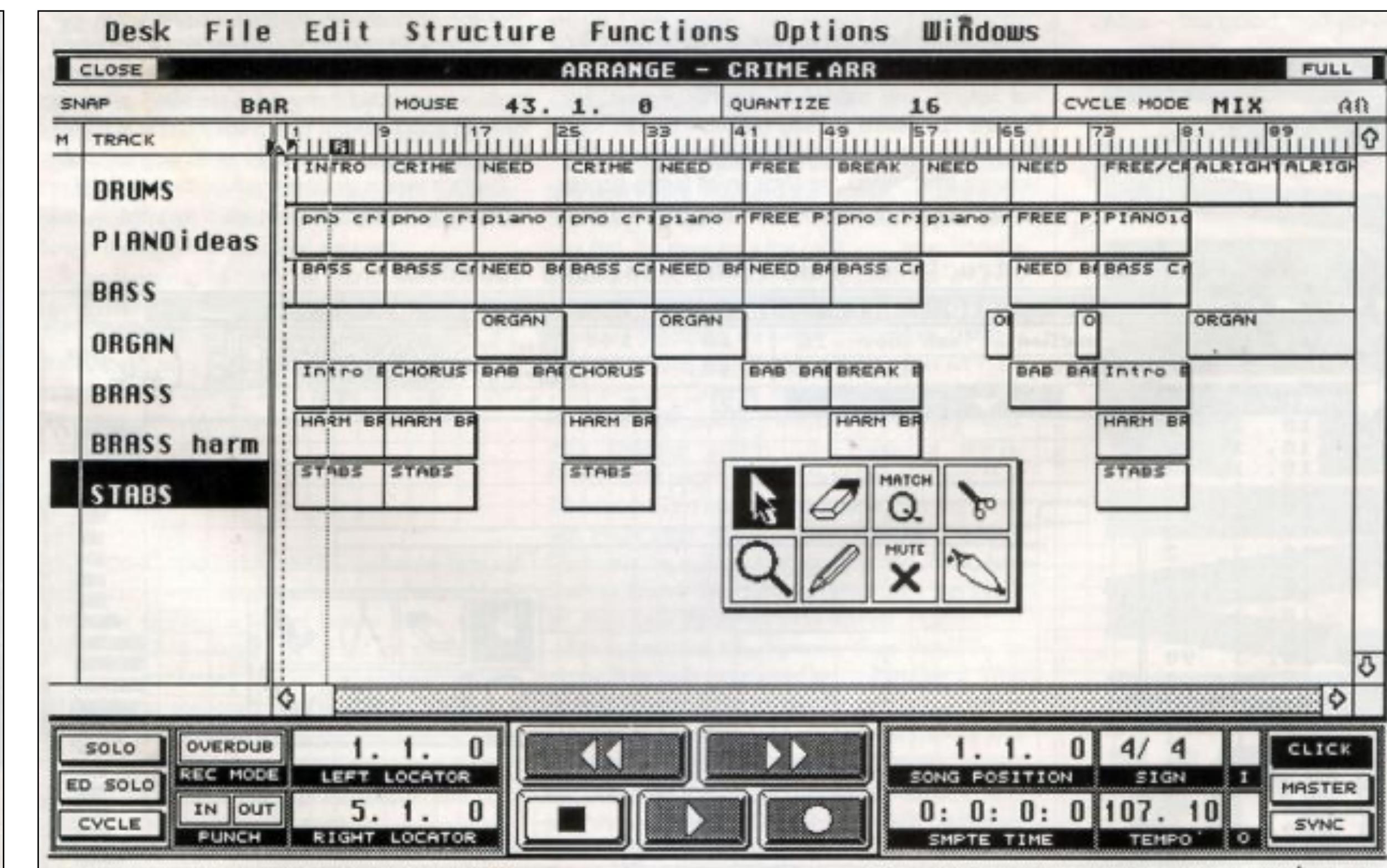
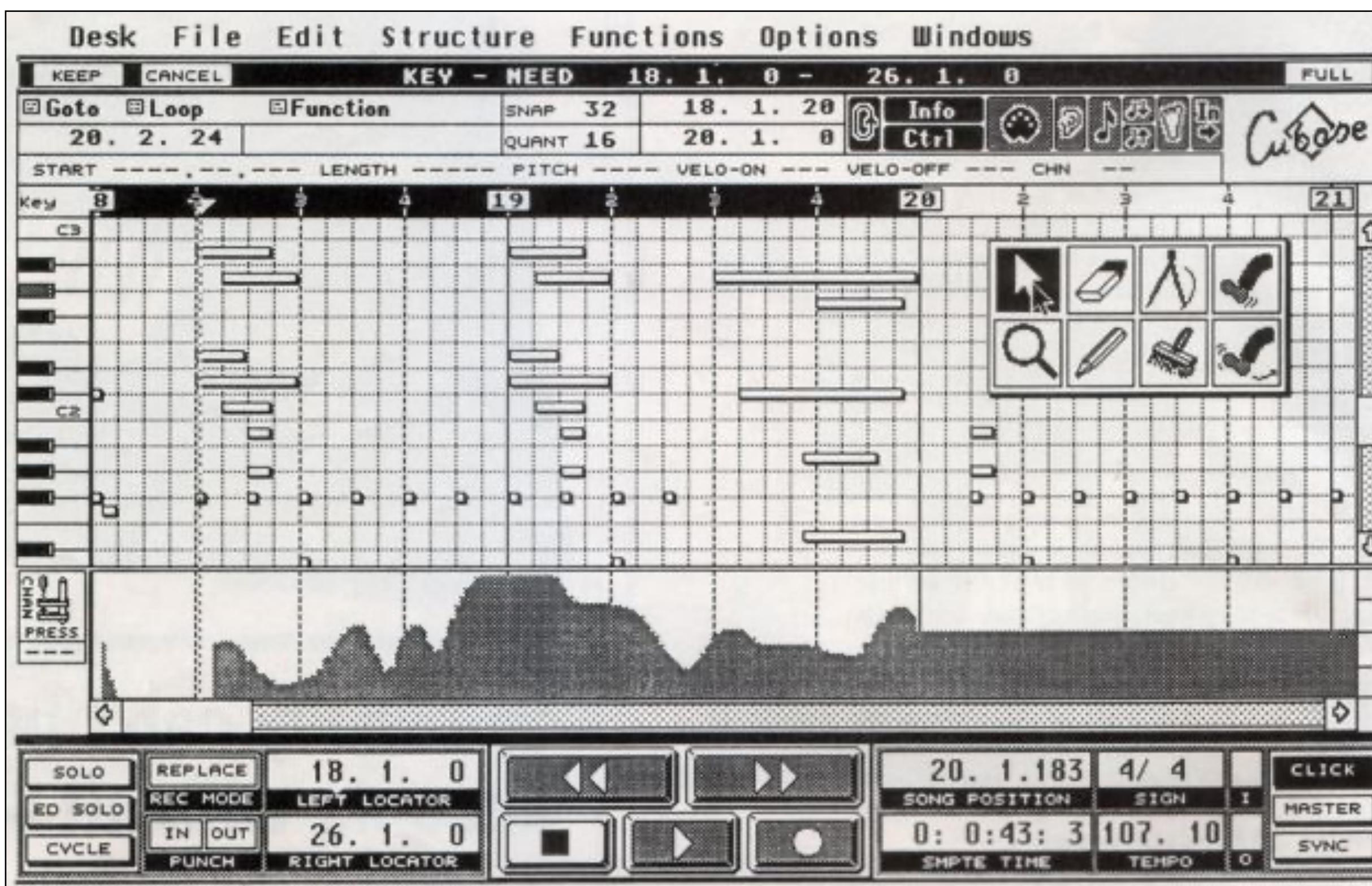

Figure 1 : Évolution du temps maximum d'échantillonnage permis par différents échantilleurs et de leur prix à la sortie.

I. Nature et définition

À travers l'histoire

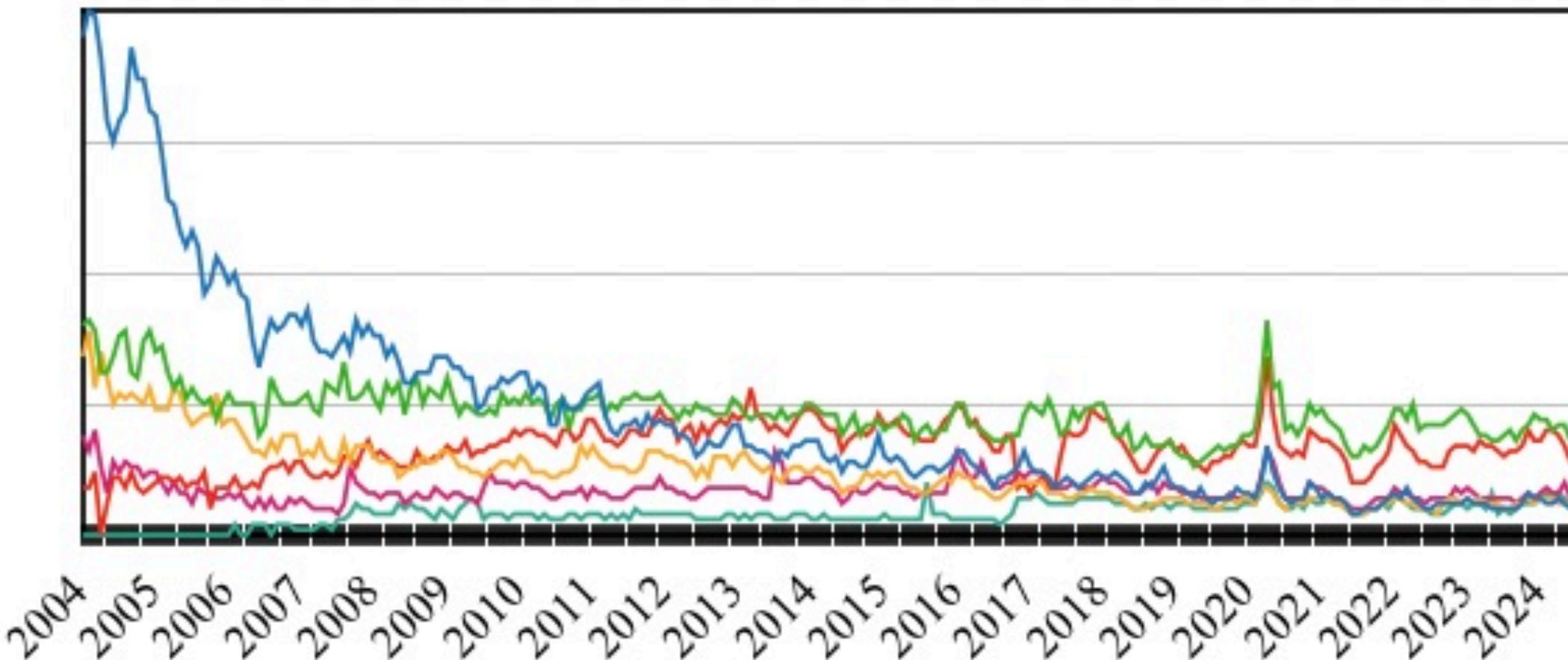
CUBASE 1 (1991)

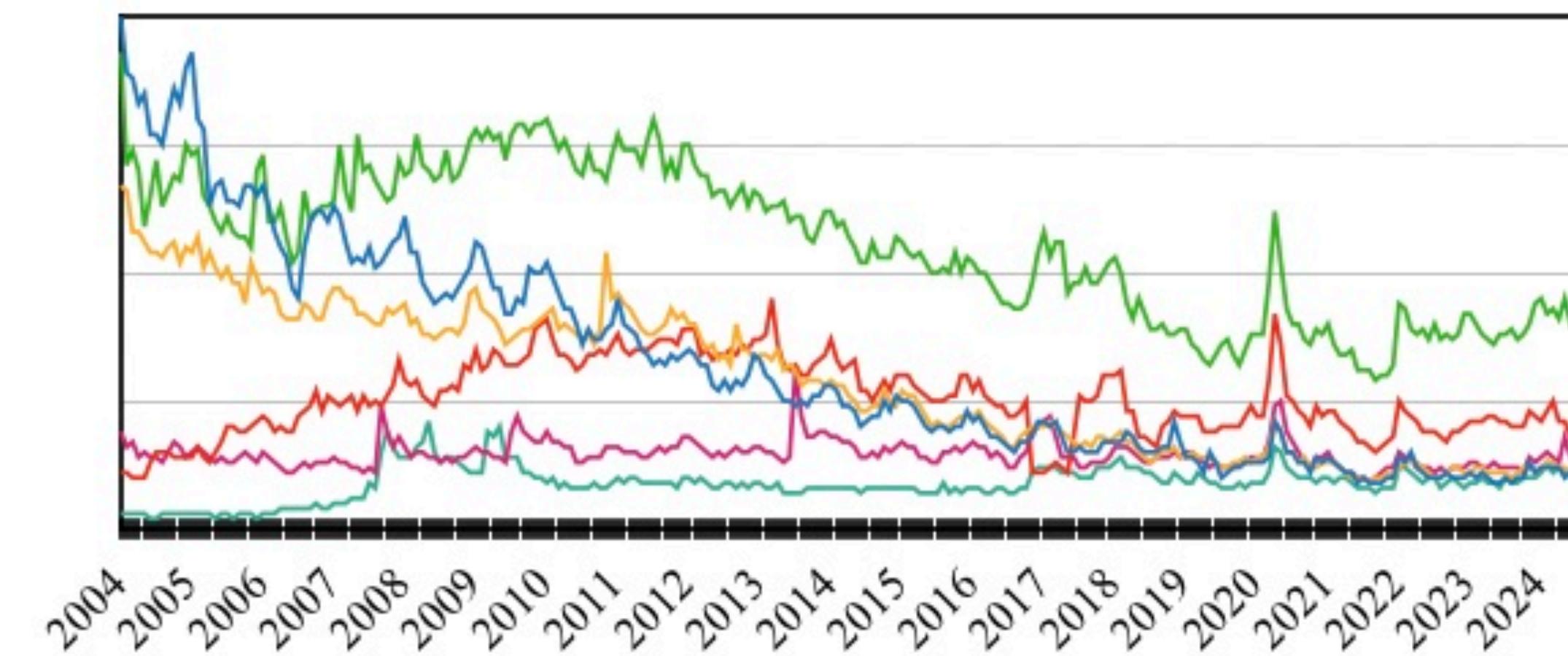
I. Nature et définition

À travers l'histoire

1

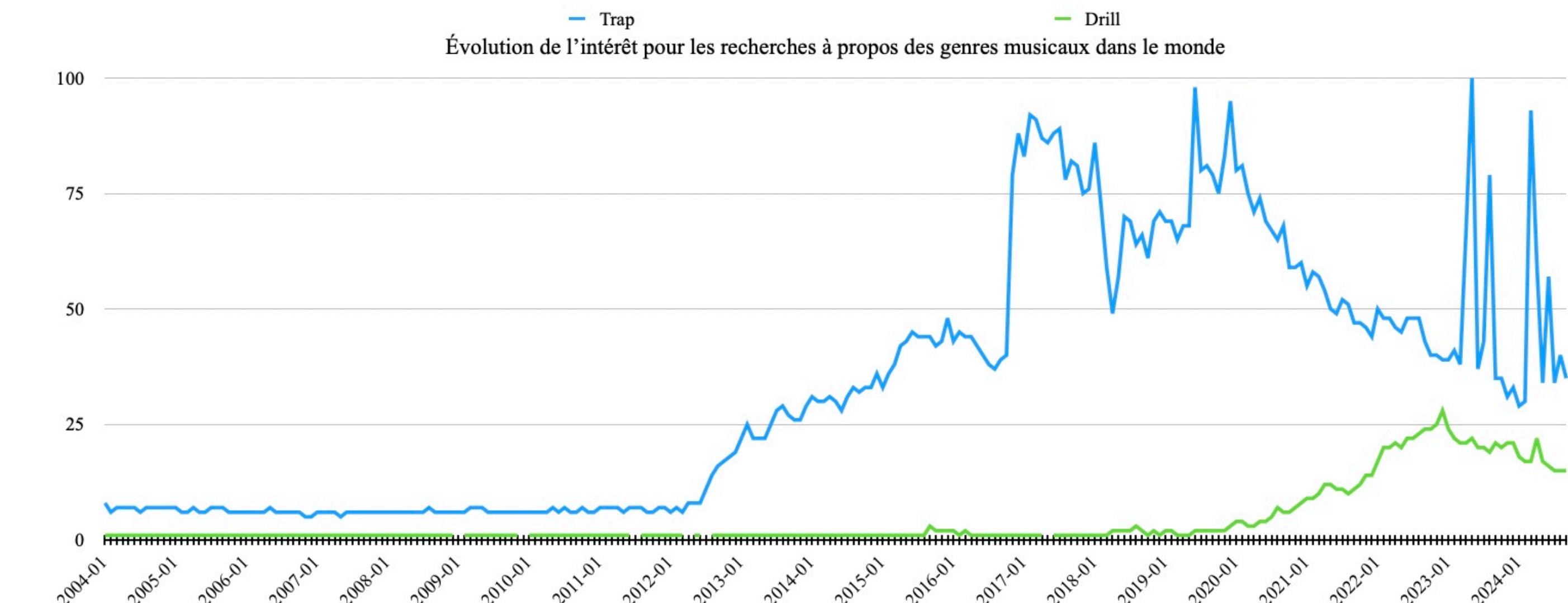
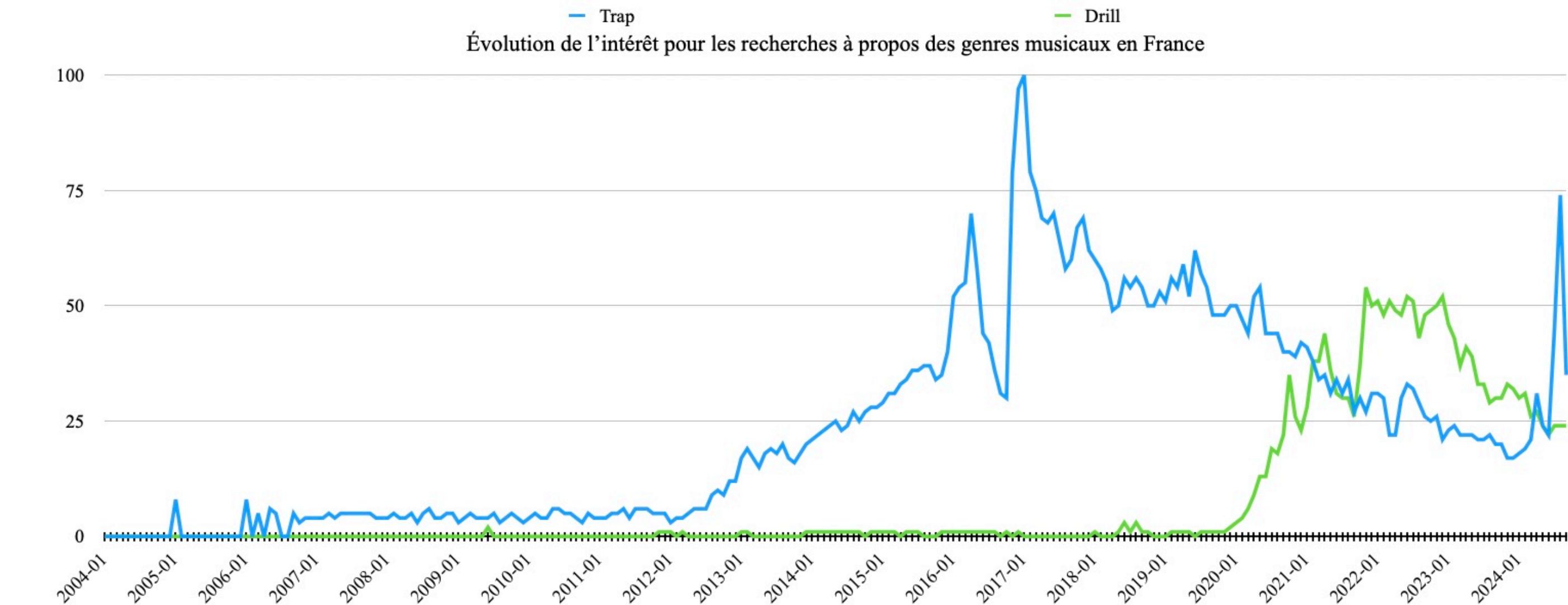
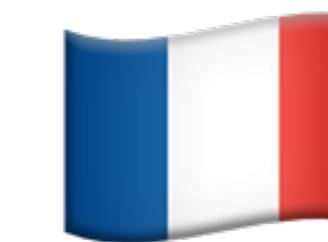
2

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

I. Nature et définition

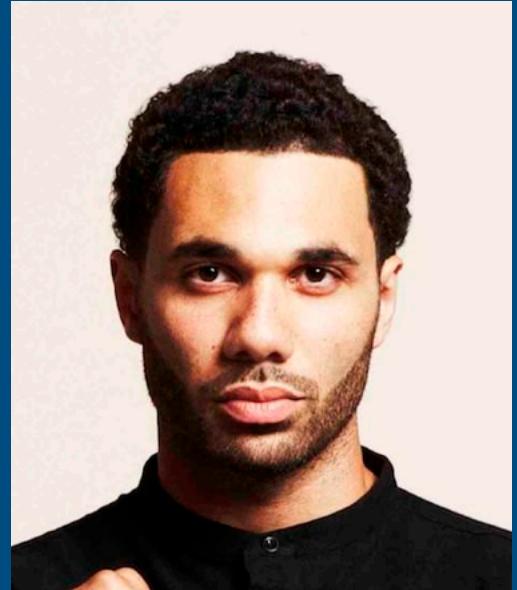
À travers l'histoire

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.

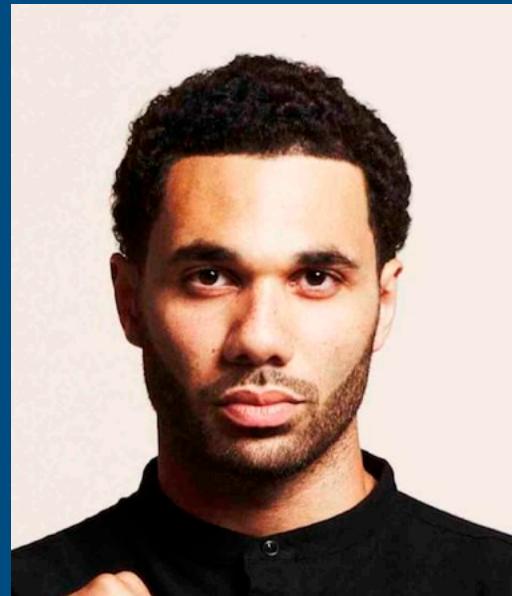
TWINSMATIC

« [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 fait 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 - ie wo - llen cha - tten und ra - ppen von Ham - burg bis Me - ppen.

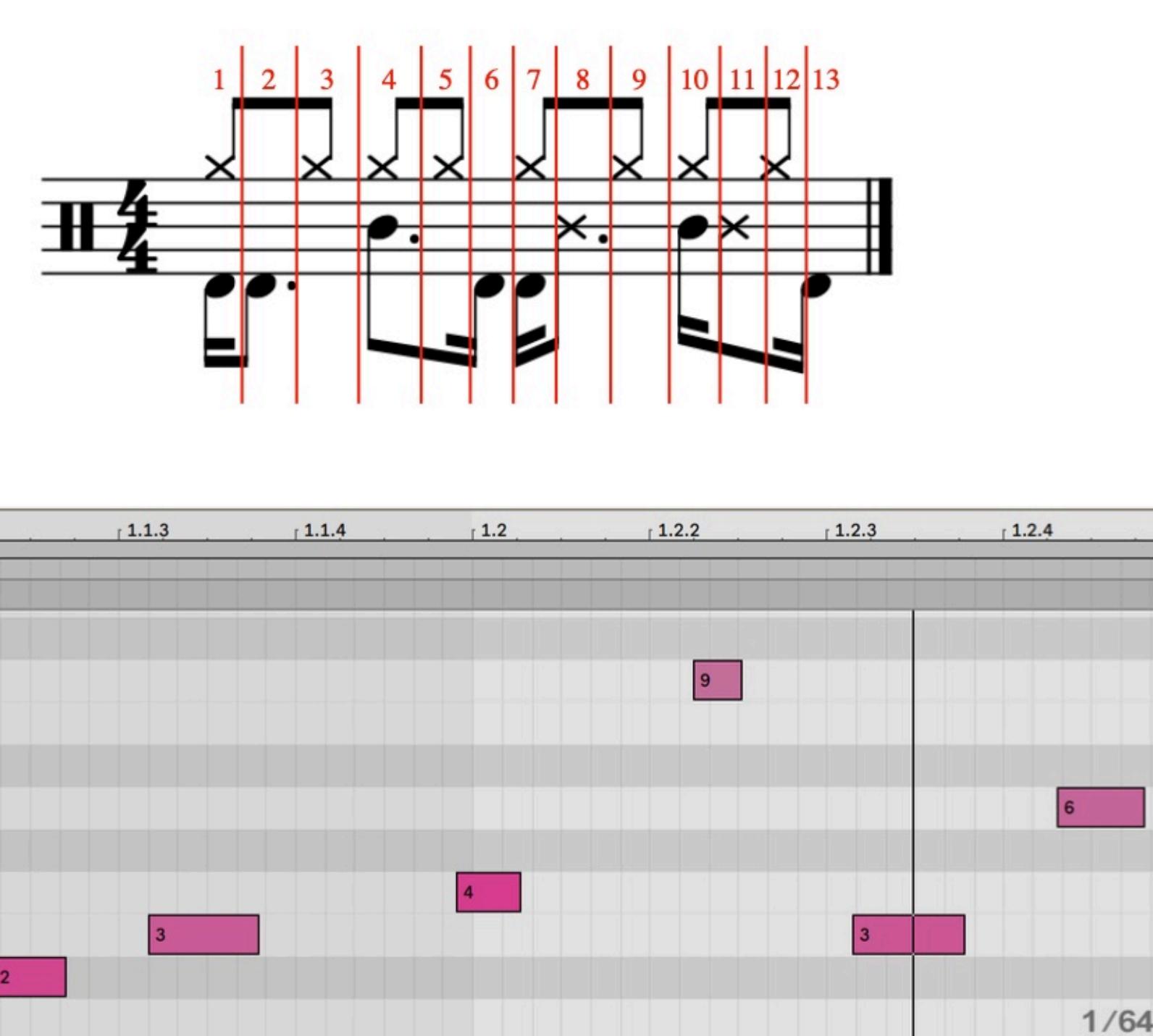
KAUTNY Oliver, « Lyrics and flow in rap music », *The Cambridge Companion to Hip-Hop*, Justin A. Williams, Cambridge University Press, 2015, p. 101-117.

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

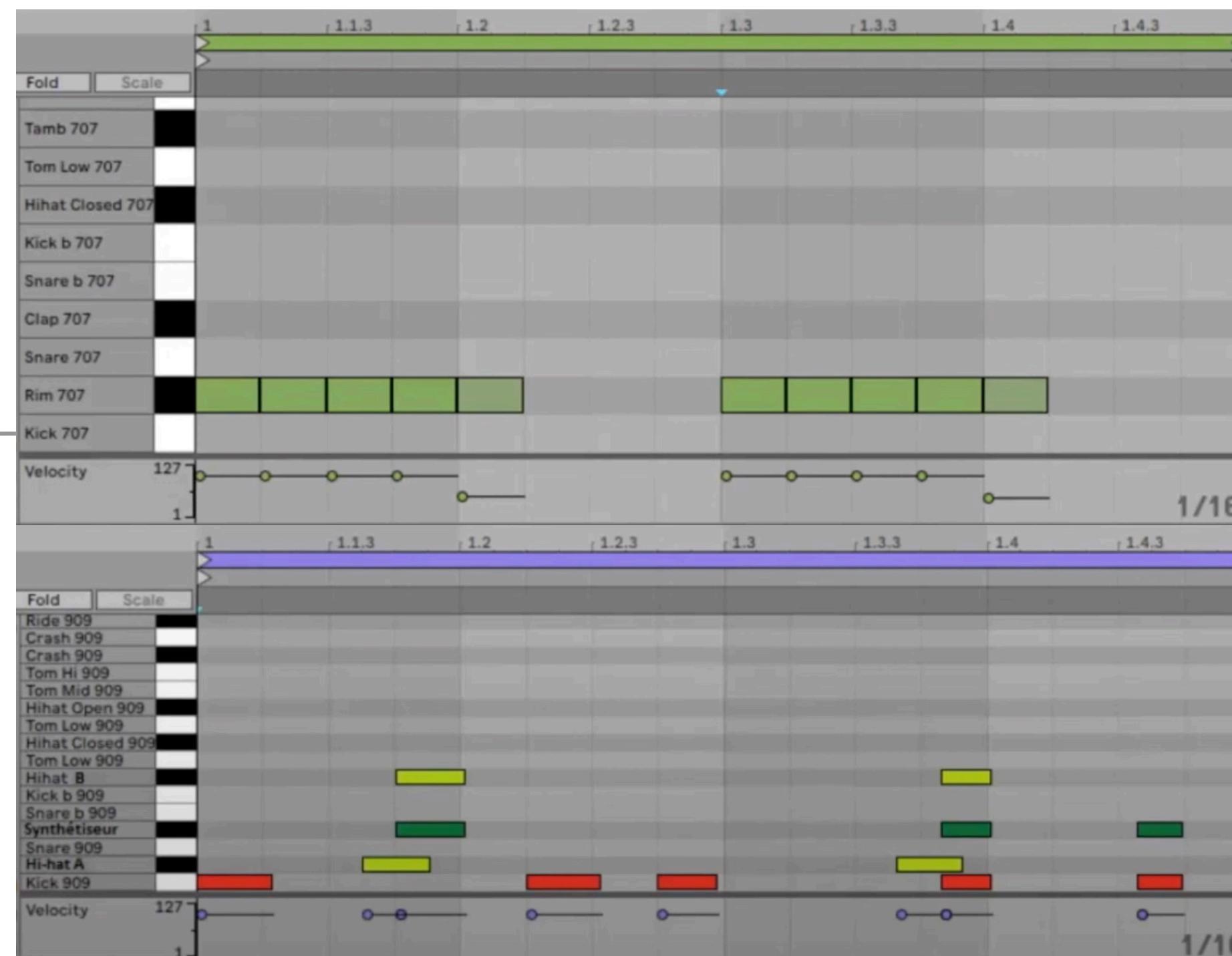
synth whoosh	▲	▲	▲	▲
snare	▲	▲	▲	▲
bass drum	▲	▲	▲	▲
upbeat 1	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
bass synth	Ç	B♭	G	
synth whoosh	▲	▲	▲	▲
snare	▲	▲	▲	▲
adjunct 1	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
high synth	Ç	B♭	C	
refrain 1	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
synth 1	D			
synth 2 (B,F,C?)				
bass synth	Đ	Đ	Đ Đ	Đ
cymbals	▲	▲	▲	▲
snare	▲	▲	▲	▲
bass drum	▲	▲	▲	▲
adjunct 2	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
E♭ voice-press				
upbeat 2	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
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
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
electric scratching				
adjunct 4	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
bass guitar	E♭			
upbeat 3	1 x y z	2 x y z	3 x y z	4 x y z
electric cymbal	▲	▲	▲	▲
electric scratching	▲	▲	▲	▲
bass guitar				
	Ç	B♭	G	

III. Méthodes d'analyse

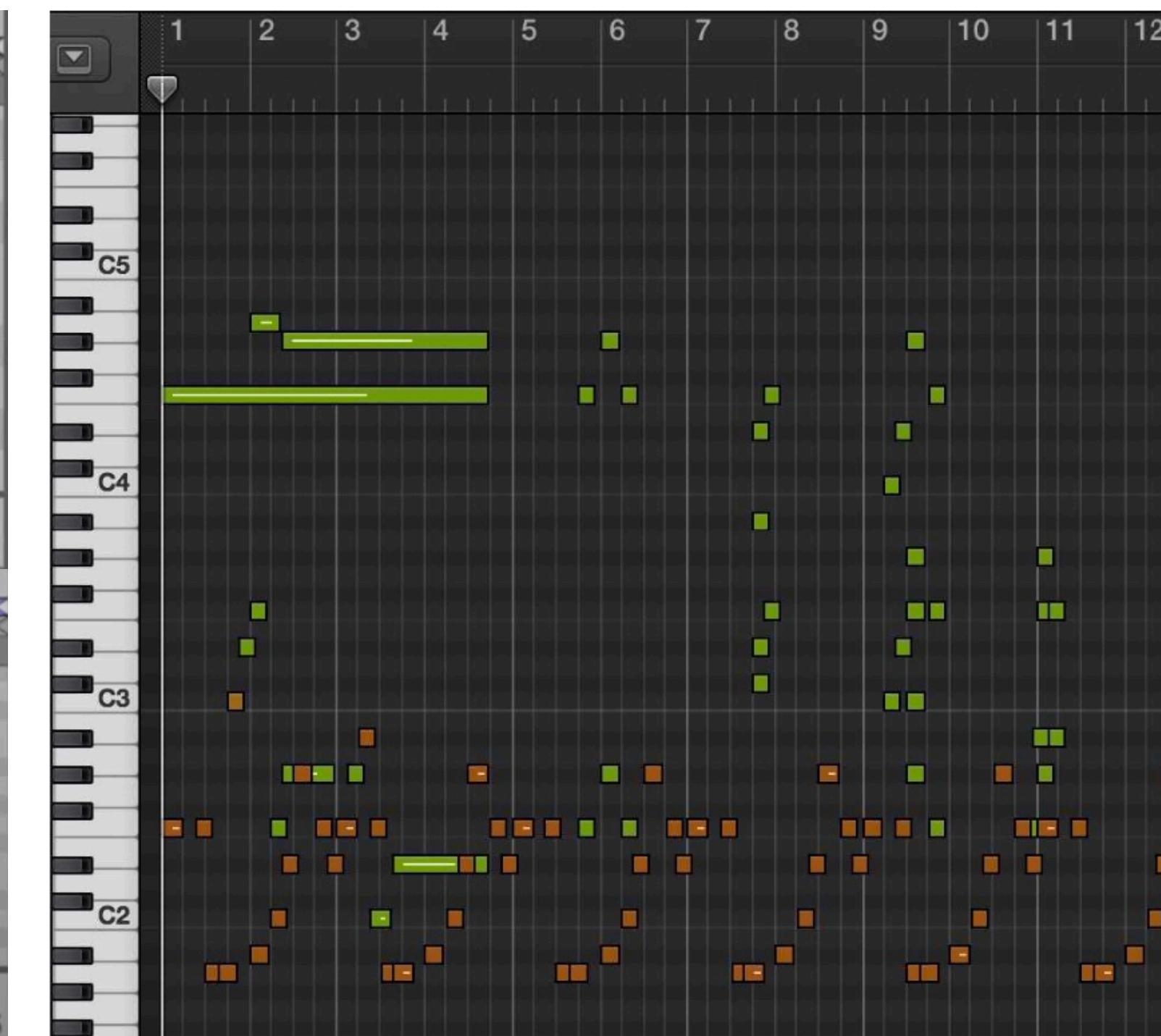
Représenter : Le *piano roll*

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.

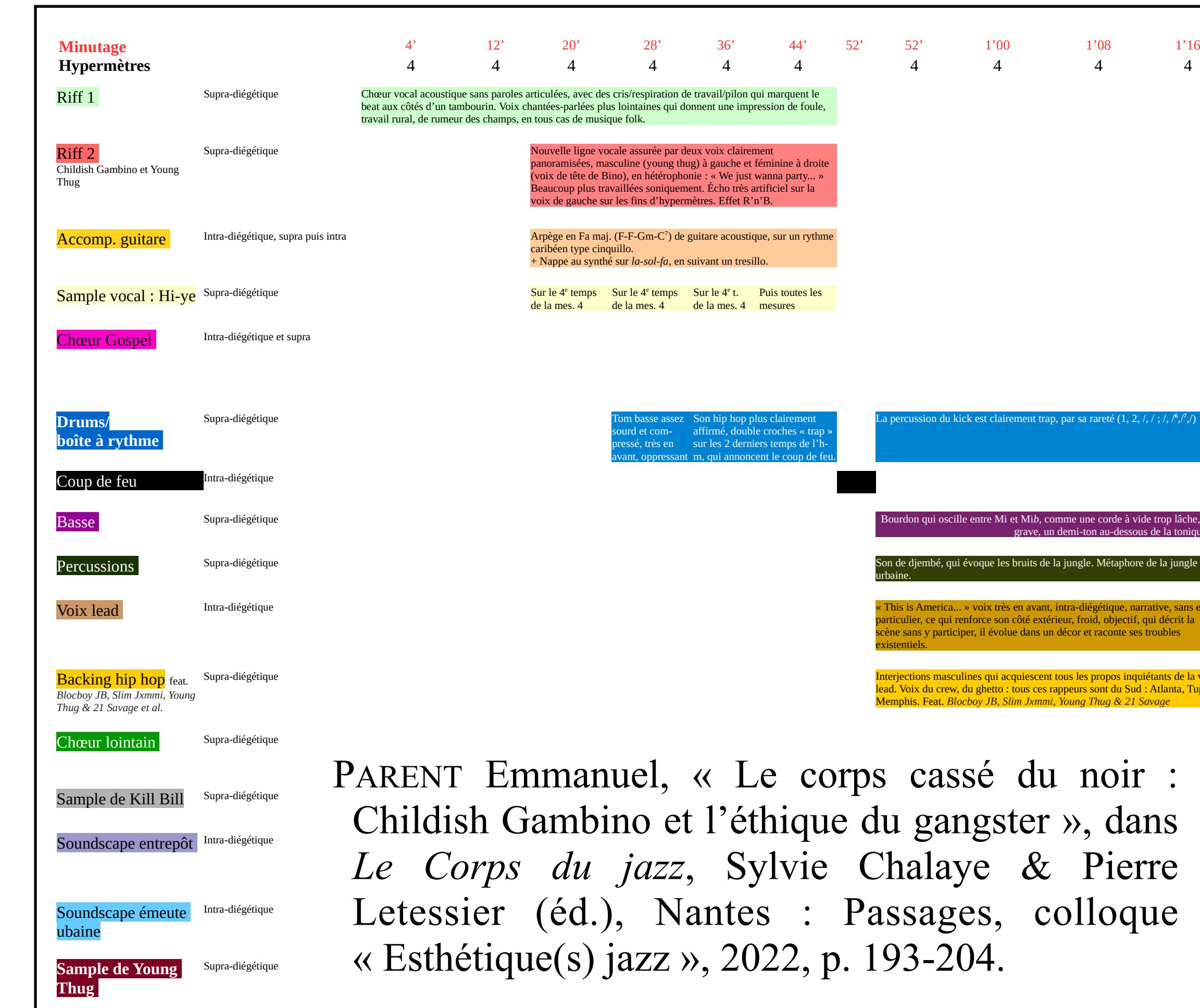
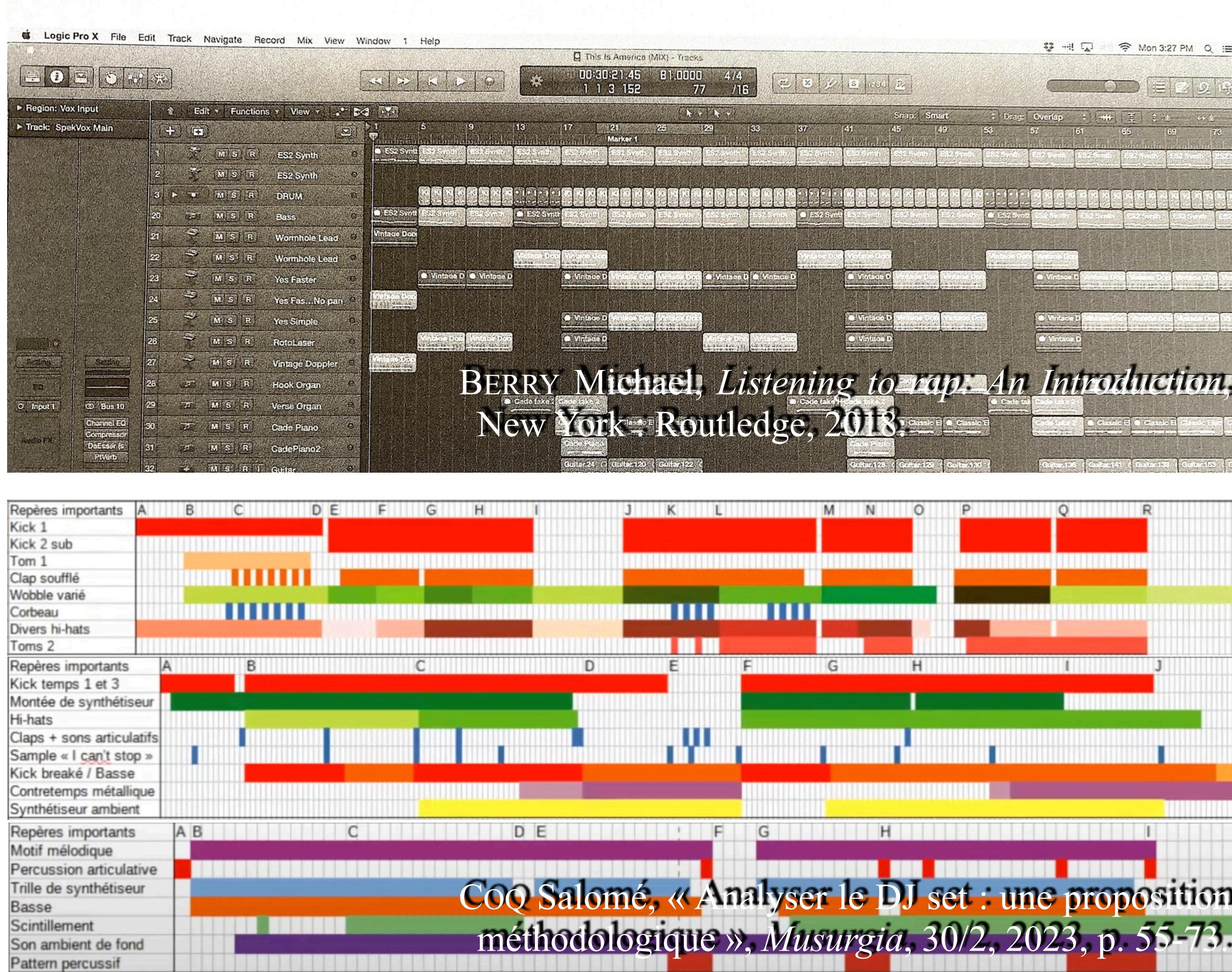
COQ Salomé, « Analyser le DJ set : une proposition méthodologique », *Musurgia*, 30/2, 2023, p. 55-73.

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*

Rick Ross
« Presidential » (2012)

Note assignée

Son entendu

The musical notation consists of two rows of five measures each. The top row, labeled "Note assignée", shows a single note on the first measure, followed by measures containing chords labeled 1-DB13B5, 1-DMI7, 1-EMI7, and 1-ABMI7 AA. The bottom row, labeled "Son entendu", shows the actual heard sound corresponding to these assignments. The tempo is indicated as $\text{♩} = 82$.

$\text{♩} = 82$

1-DB13B5 1-DMI7 1-EMI7

The musical notation shows three measures of a melody. The first measure is labeled 1-DB13B5. The second measure is labeled 1-DMI7, featuring a bass line with eighth-note chords. The third measure is labeled 1-EMI7. The tempo is indicated as $\text{♩} = 82$.

The musical notation continues the melody from the previous section, showing two more measures. The first measure features a bass line with eighth-note chords. The second measure continues the melody. The tempo is indicated as $\text{♩} = 82$.

$\text{♩} = 112$

1-ABMI7 AA

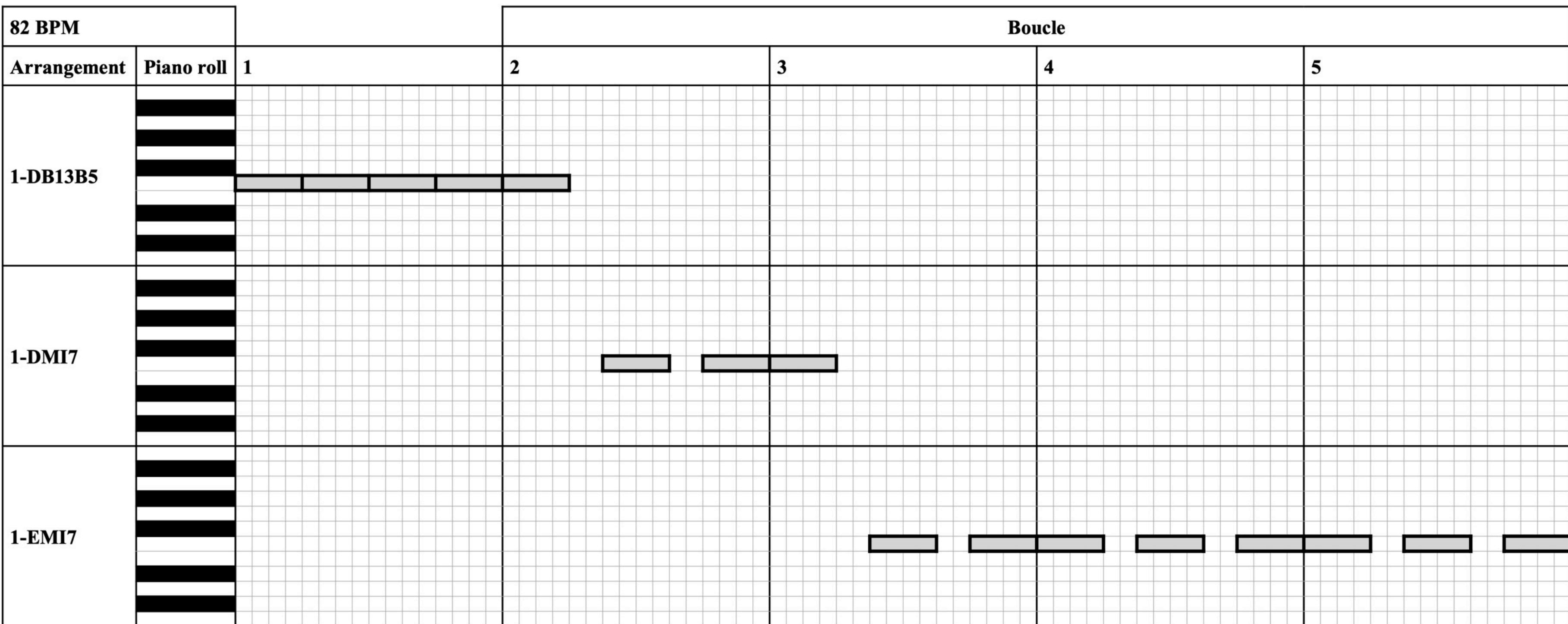
The musical notation shows two measures of a melody. The first measure is labeled 1-ABMI7 AA. The second measure continues the melody. The tempo is indicated as $\text{♩} = 112$.

The musical notation continues the melody from the previous section, showing two more measures. The first measure features a bass line with eighth-note chords. The second measure continues the melody. The tempo is indicated as $\text{♩} = 112$.

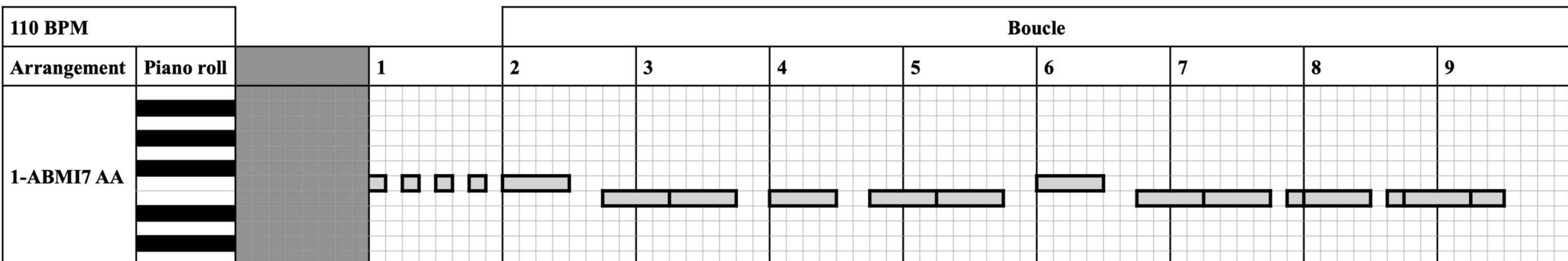
Kendrick Lamar
« Alright » (2015)

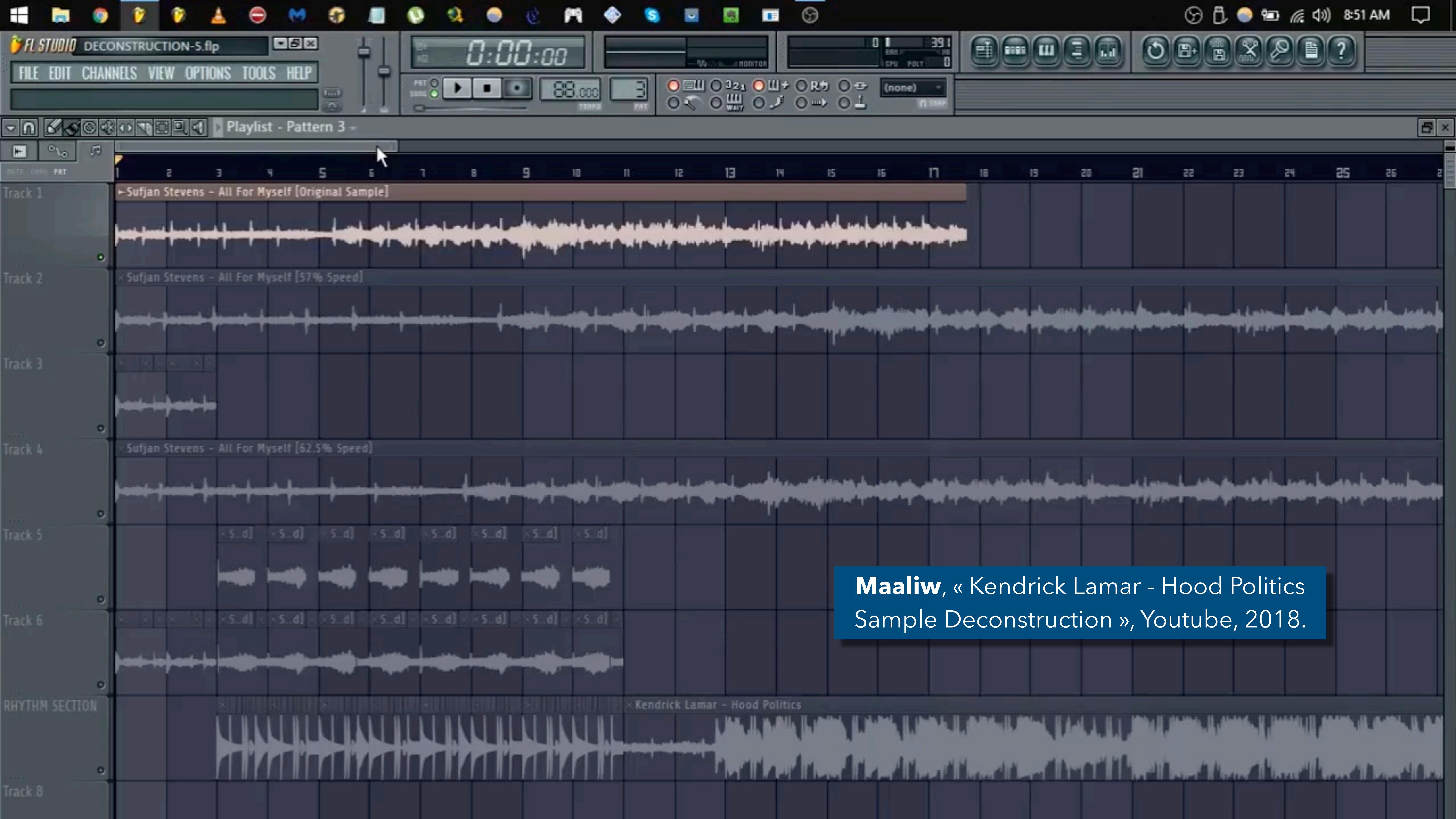

Rick Ross
 « Presidential » (2012)

Kendrick Lamar
 « Alright » (2015)

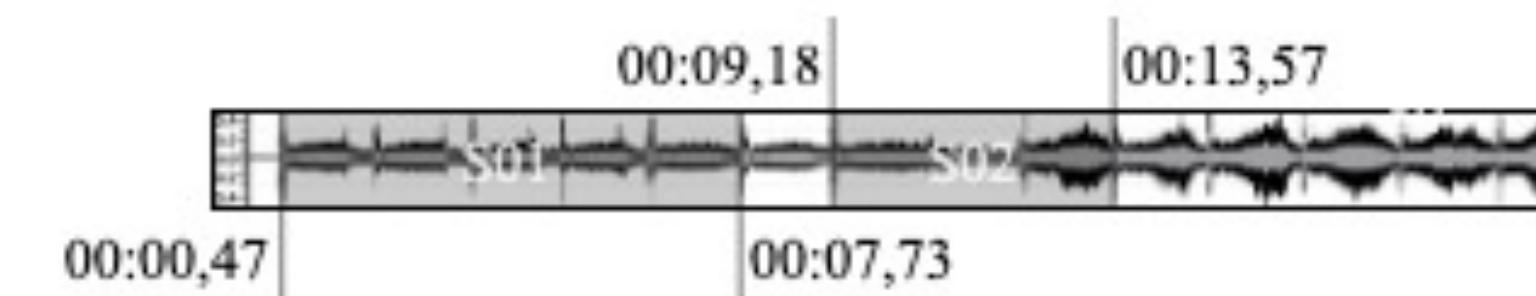
Iaaliw, « Kendrick Lamar - Hood Politics Sample Deconstruction », Youtube, 2018.

III. Méthodes d'analyse

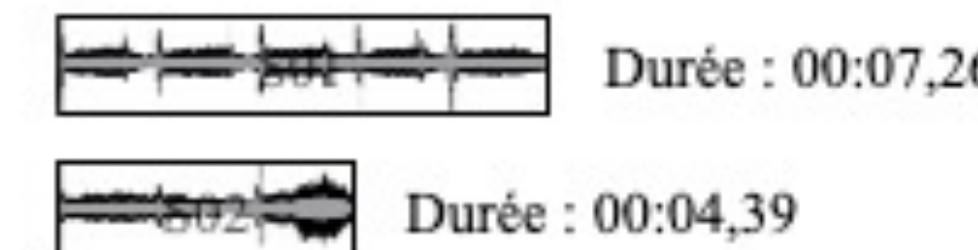
Représenter : le traitement du sample

Phonogramme d'origine

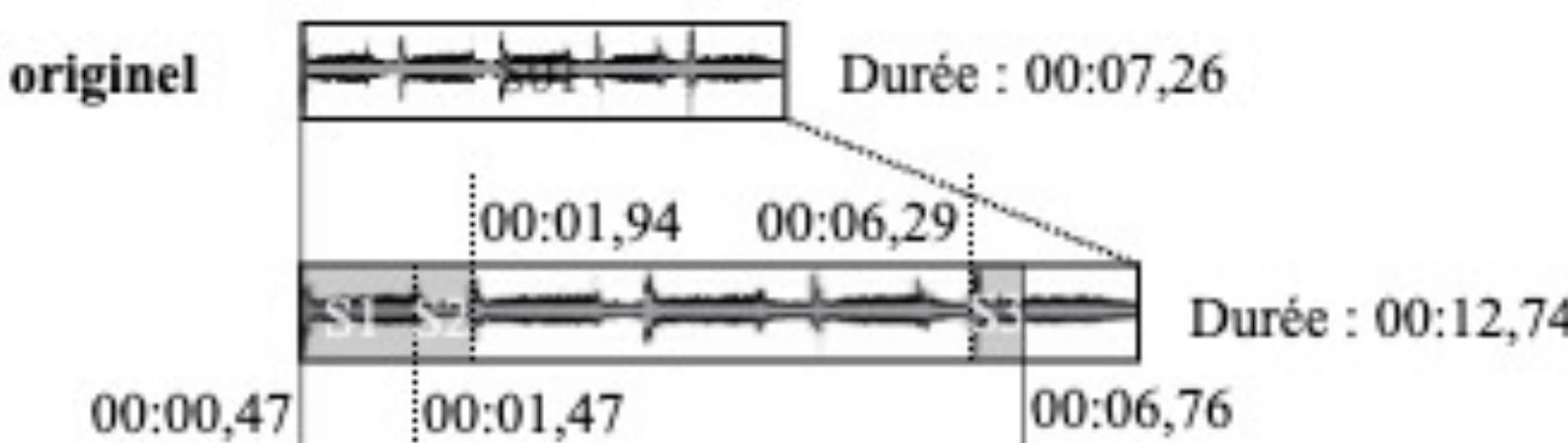
Kendrick Lamar, (04:53), To Pimp a Butterfly, Los Angeles : Top Dawg Entertainment & Aftermath & Interscope, 2015.

Sample original

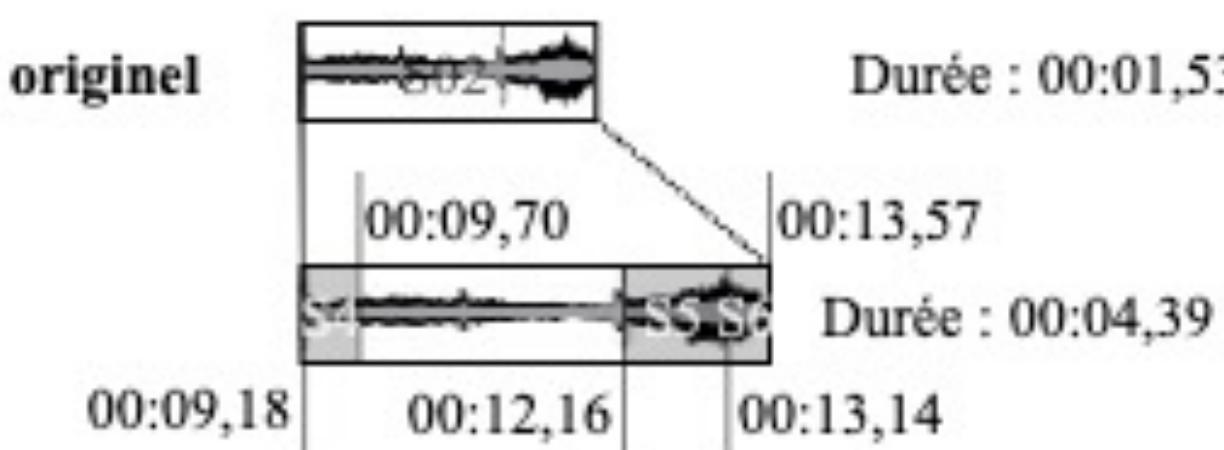
Sample original

Effets

- Vitesse $\times 0,57$

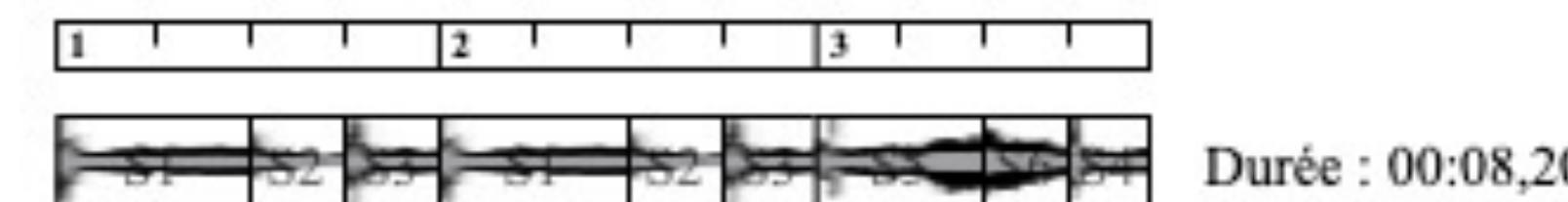
Sample original

Effets

- Vitesse $\times 0,63$

Résultat final

III. Méthodes d'analyse

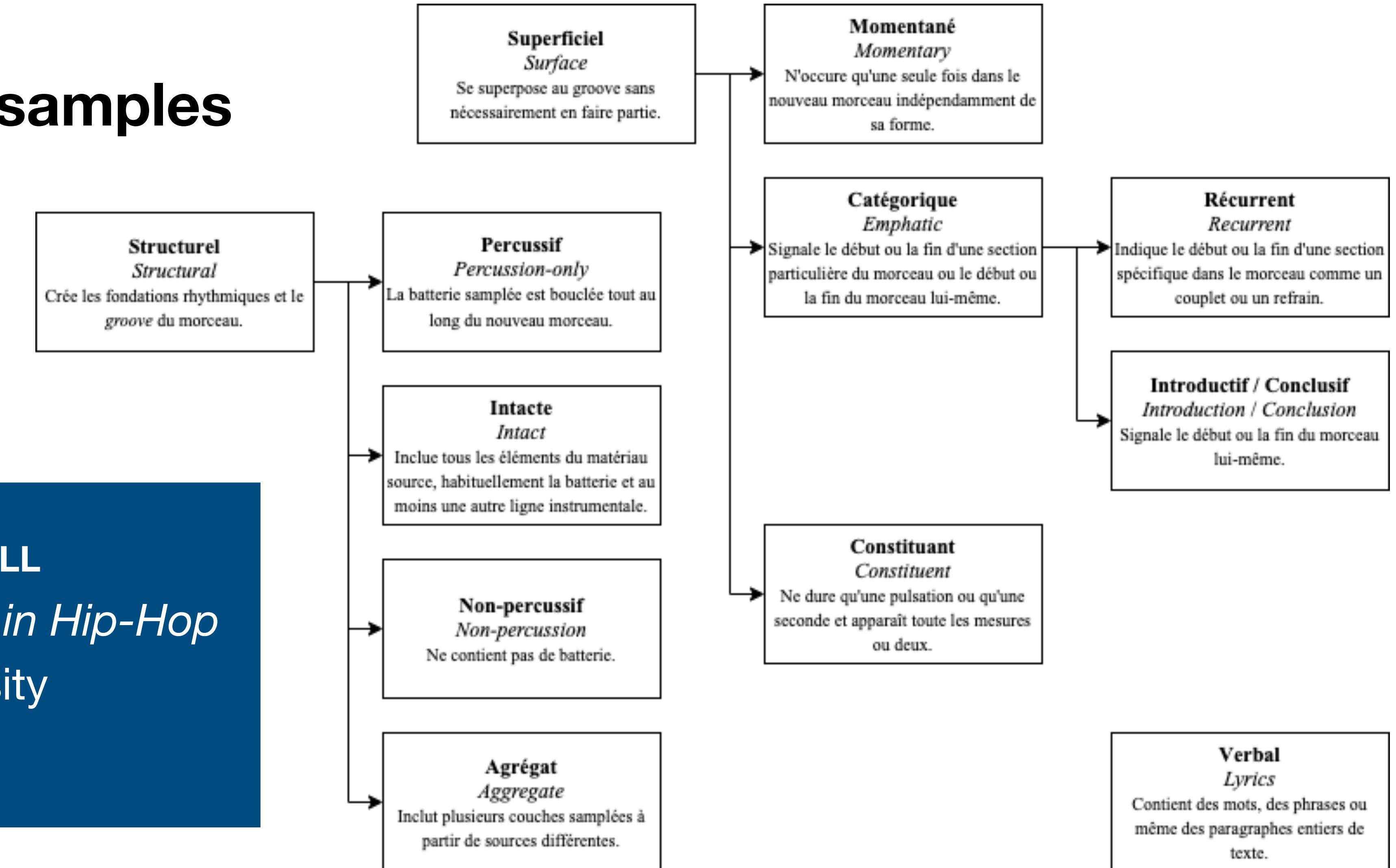
La typologie des samples

Amanda SEWELL

A Typology of Sampling in Hip-Hop

Indiana University

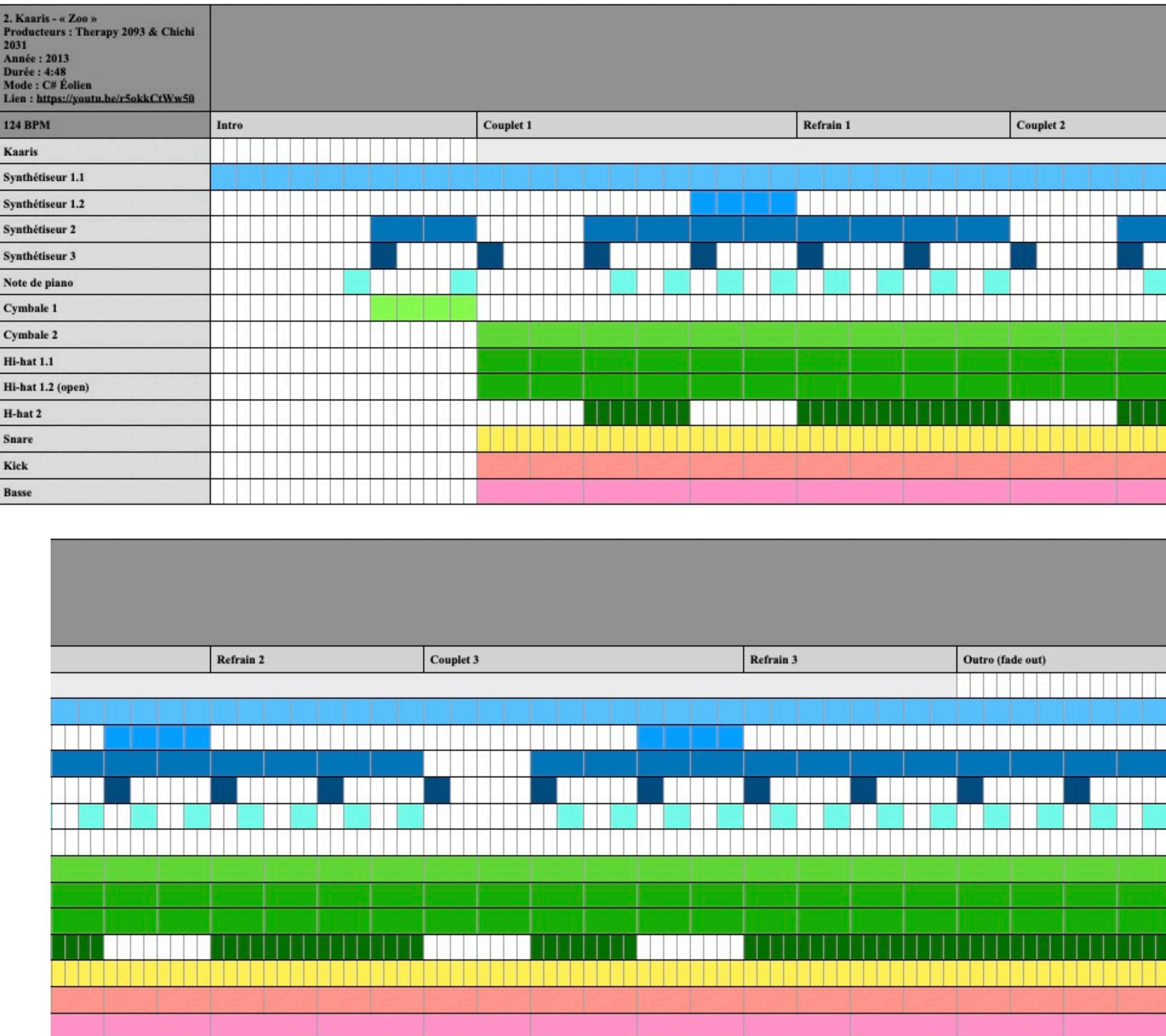
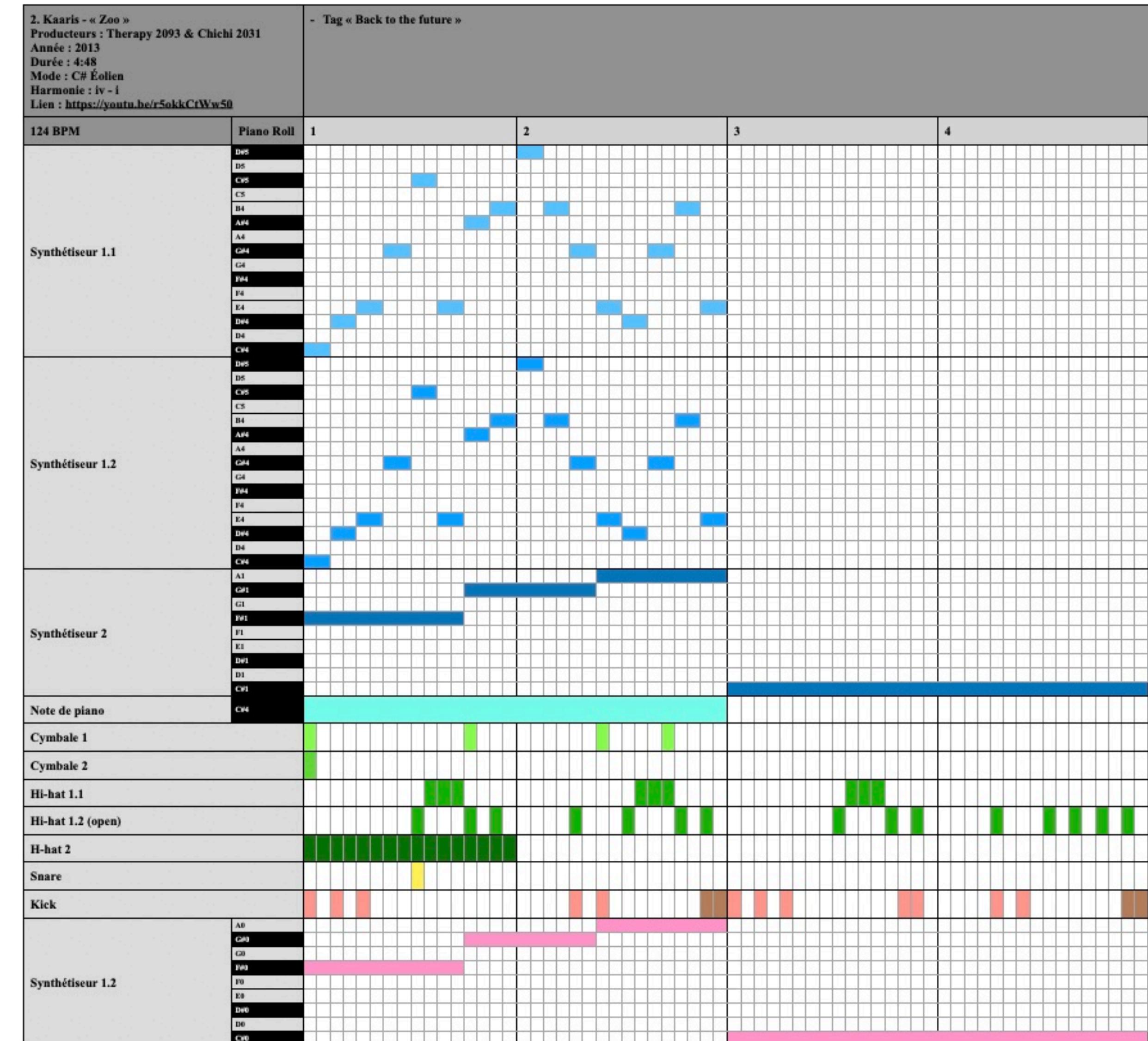
2013

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...
Sampling 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 allosseniques 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
Featuring et collaboration	Invitation ou collaboration avec un autre artiste pouvant faire allusion au style de celui-ci	Crédits

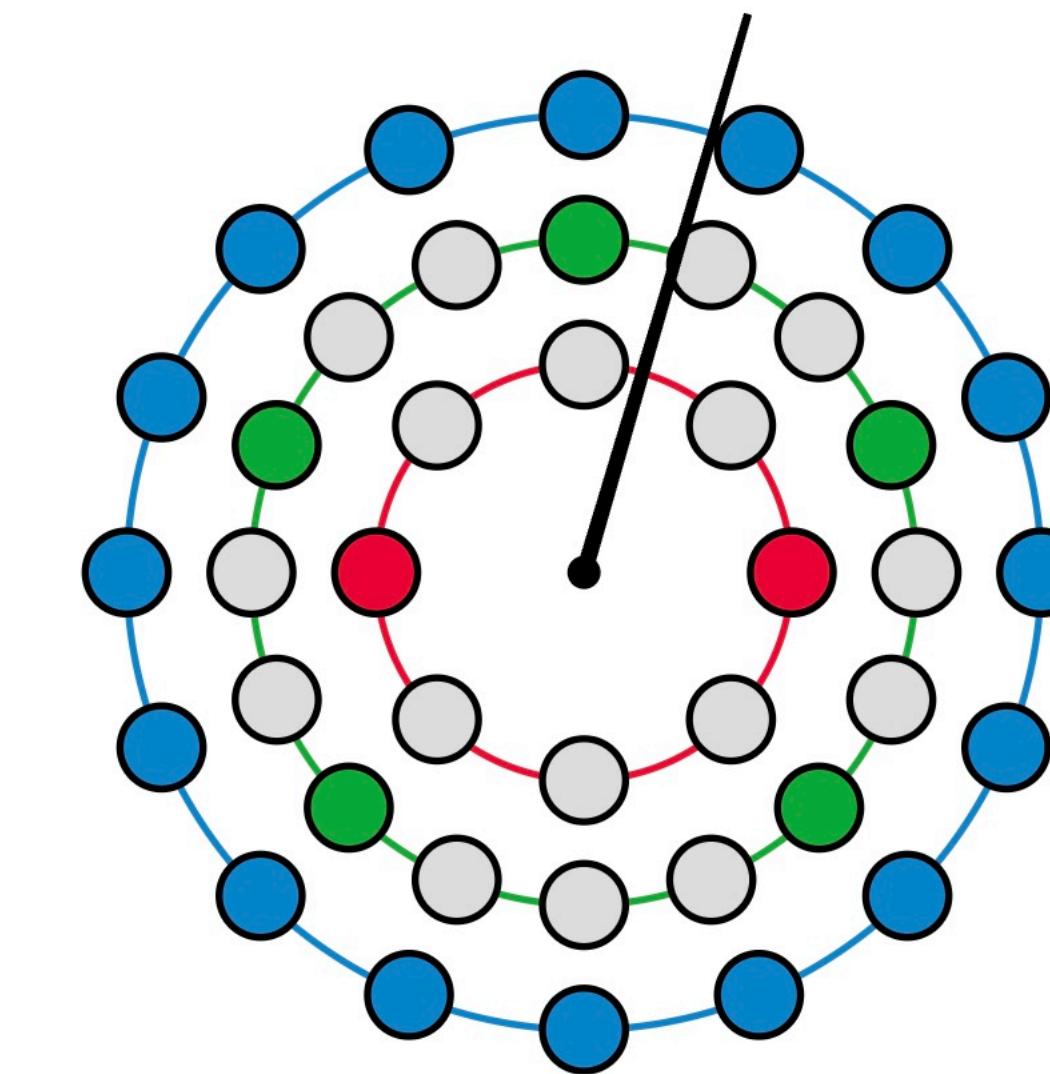
Typologie des emprunts intra-génériques et de l'authenticité historique.

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

IV. Méthodes d'analyse

Détermination du genre

Harmonie

IV. Méthodes d'analyse

Détermination du genre

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

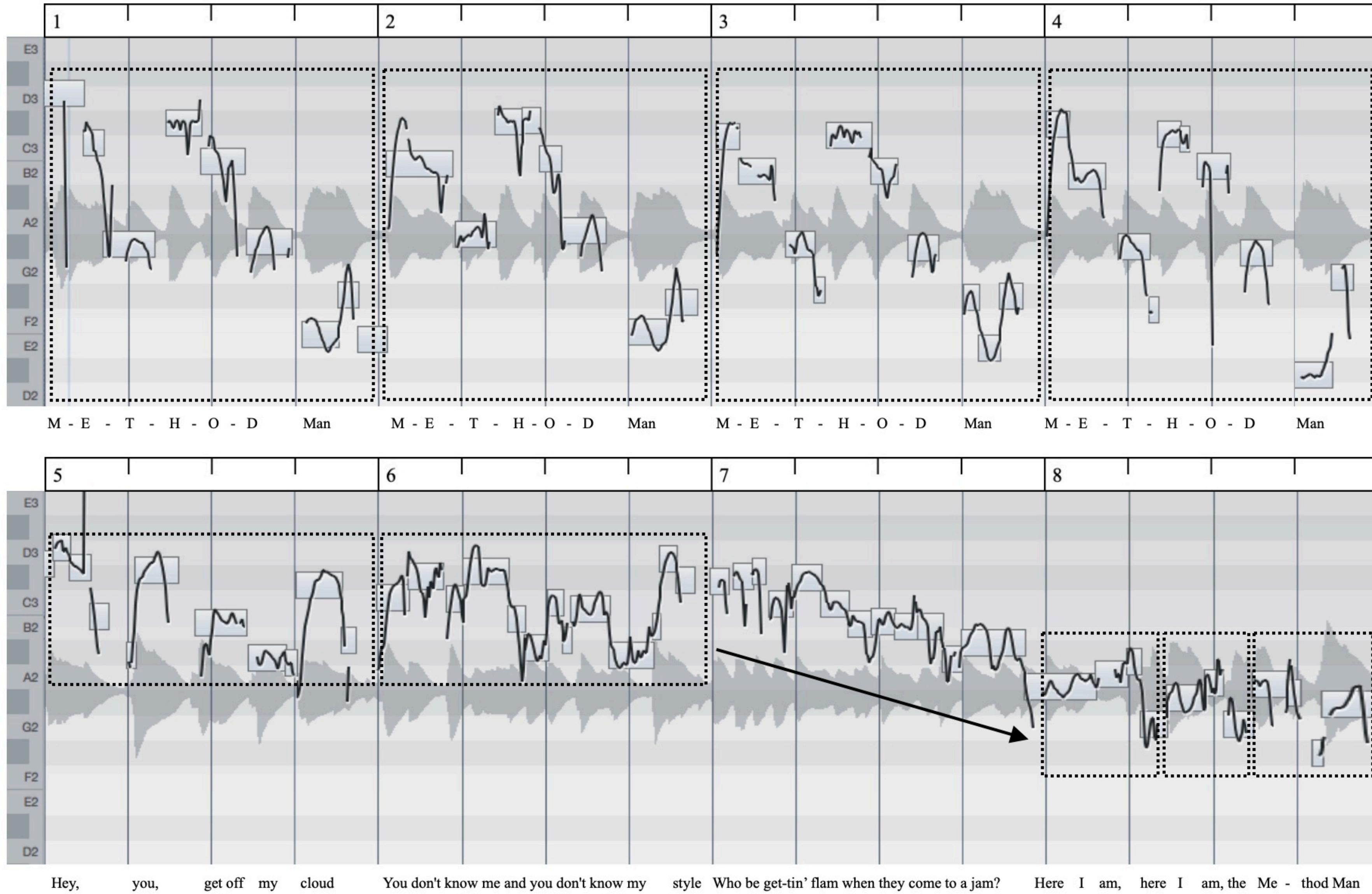
115 BPM	1	2	3	4
Closed hi-Hat				
Open hi-hat / Cymbal				
Snare / Clap / Autres	████████████████	████████████████	████████████████	████████████████
Kick / Basse	████████████████	████████████████	████████████████	████████████████

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)