

**Analyses musicales et linguistiques
de “Mortal Man” de K. Lamar:
résultats et questionnements préliminaires**

**Marc Chemillier et Catharine Mason
May 27, 2026
EHESS, Paris**

Quelles sont les repères linguistiques et musicales qui induisent le style poétique de la chanson “Mortal Man”?

Modèles linguistiques-littéraires (stylistiques) employés:

versification
entextualization
dialogisme
interpellation

le hook : a versical heartbeat and multi-relational dialogue

hook-1 When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?
When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?
V1: One two one two one two
Uhⁿ
When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?

[...]

hook-2 When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?
When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?
Won't you look to your left and right? Make sure you ask your friends:
"When_shit_hit_the_fan : is_you_still a fa↑n?"

observations versification (hooks 1 & 2) :

- 1) syllabification - imite le battement du coeur engagé dans un conflit *en media res* ;
- 2) pause légère met en scène le *skipped beat* de l'artiste face à une trahison
- 3) l'interjection "Uhⁿ" exprime l'émotion du locuteur-artiste
- 4) la décitique "left and right" situe les participants dans le contexte spatial individuel de la performance

observations dialogiques (hooks 1 & 2):

(hook-1) :

- 1) l'artiste interpelle
- 2) de manière *confrontationnelle* (6 occurrences de 'you' dans 9 *lines*)
- 3) ses fans (relation artist/ fan)
- 4) et par extension les fans d'autres artistes ;
- 5) V1 rappelle de manière métapoétique le rythme du discours comme *autorité* ;

(hook-2) :

- 1) l'artiste répète sa question rhétorique,
- 2) et par le moyen du discours indirect,
- 3) fait poser la question de fidélité face aux controverses
- 4) par rapport aux amis (relation ami/ ami).

la question des diverses styles des flows :

comment insérer les explorations ethnopoétiques
dans le scholarship sur le rap ?

- une richesse dans les études de flow styles !

Une référence : *Rap Music and the Poetics of Identity* de Adam Krims (2000)

“Krims intends his monograph to fulfill three functions within and across disciplinary boundaries. First, this is a **music-theoretical project** that is meant to broaden music theorists' conception of their discipline. Second, this is also a musicological work designed to **reinforce the various tendencies that used to be identified as ‘the new musicology.’** Third, Krims’s ultimate ambition is that the present volume should serve as a stepping-stone towards the day when both **music theory and musicology can take their place as specialized regions within the broader field of cultural studies.**”

- CR du livre de Krims par **Johnathan Walker**

cas spécifique de genre/ de performance → implications méthodologiques

L'objectif de Krims (et de moi-même) est d'avancer sa discipline face au paysage musical changeant, s'appuyant sur un corpus représentatif et conséquent dans l'histoire d'un genre.

implications pour l'éthnopoétique :

l'élargissement des enquêtes déjà menées (inclusion de langues et de formes poétiques diverses)

développement des outils analytiques

défi des théories et d'a priori face à de nouveaux phénomènes et problématiques

*la recherche stylistique peut sembler détachée
du contexte socio-politique, même celui de l'émergence des styles ...*

“depoliticized aestheticisation”

- reproche de **Tricia Rose** vis à vis de certains approches académiques

ethnopoétique :
une approche qui relie le texte au contexte

... recherches des formes, énergies et forces organisatrices d'un discours concret,
qui se reflètent dans les structures historiques, économiques,
idéologiques, sociales, dialogiques, narratologiques, sémiotiques,
sonores, instrumentales, etc. —
d'une performance d'art vocal et verbal en tant qu'événement ;

ces dynamiques langagières (sonores, phonologiques, sémantiques, syntaxiques)
relient forcément les contours des sens et des effets pragmatiques
induits par le phénomène verbal au moment historique contextualisé et contextualisant.

principes de l'éthnopoétique :

- l'objet d'étude (chanson, discours dit) détermine les contours, les visées, les critères de validation de la méthode (principe empirique) ;
- inséparabilité du texte de son contexte* ;
- les critères "stylistiques" (tout phénomène linguistique) s'ancre dans les dialogues qui précèdent et qu'anticipent l'événement de la performance* ;
- chaque élément linguistique, pour qu'il soit signifiant, trouve son parallèle dans d'autres structures sociétales (culture, économies, institutions, histoire, épistémologie, idéologie, d'autres formes artistiques)* ;
- les dire émergent en contexte comme une dialectique entre les forces inscrites dans la langue elle-même (déterminées par d'antécédents échanges verbaux) et les forces expressives uniques au locuteur au moment de son énonciation;
- "la langue parle/ le locuteur parle" (relation entre système linguistique et l'instance de la performance verbale/ style personnelle).

***paradigmes “long-standing” de l’ethnopoétique
dans l’analyse de la versification***

- l’équivalence des unités au sein d’une matrice
- le parallélisme entre les divers niveaux du texte
- la versification - relations formelles entre les divers niveaux du texte
 - l’entextualisation (primauté stylistique)

le dialogique de Mikhail Bakhtin

Le principe selon lequel tout discours est fondamentalement orienté vers d'autres discours, d'autres voix et d'autres positions sociales.

Pour Bakhtine, aucun énoncé n'existe de manière isolée ; toute parole répond à des paroles antérieures et anticipe des réponses futures.

Le dialogique renvoie à l'interaction dynamique entre des voix, des points de vue, des discours et des consciences dans l'énonciation.

repèrages du dialogique :

Kendrick Lamar ne se contente pas de participer au dialogisme de son héritage, il met au premier plan ces dynamiques ; le ***métadiscursive*** fait ainsi un trait important de “Mortal Man”

marqueurs de discours

said ... ask, ll. 19, 30

ask, l. 53

say, l. 73

mentioned, l. 79

say, 84

to question, l. 105

said, l. 114

say, l. 124

question, l. 129

tell (the homies), l. 147

holla at, l. 162

ask, l. 163,

(I'm) saying, ll. 180, 186, 187, 189

ask, l. 190

(I'm) saying, ll. 204, 208

say, l. 217

(I'm) saying, 225, 227, 249

ask, l. 274

(I'm) saying, l. 286, 290

actes de paroles

judge, l. 46

question, l. 48

degrade, l. 48

promise, l. 67

delivered the message, l. 83

question, l. 105

screaming, l. 135

convince, l. 141

tell, l. 147

call (it), l. 158

holla at, l. 162

spoke, l. 166

mean, l. 167

rappin', l. 307

tell (stories), l. 308

read, l. 310

describing, l. 312

praises, l. 320

shed light on, l. 336

formes verbales ... genres discursives

flow(s), 5 occurrences

(ll. 16ref., 27ref., 59ref.; 91ref. (sing.) 126ref)

word(s), 8 occurrences

(ll. 17ref, 28ref, 60ref, 90ref, 127ref; 148, 171, 195 ;

sermon

(l. 40)

line

(l. 41)

this question

(*noun.*, refrain 1, 2, ll. 19 and 30; l. 53)

your lesson

(l. 84)

“Billie Jean”

(l. 123)

that

(l. 157)

it

(ll. 158, 159, 160, 161)

answers

(l. 138)

legacy

(l. 272)

stories

(l. 30)

one last thing

(l. 310)

something

(l. 311)

instances métapoétiques

my flows (refrains 1, 2, 3, and 5)

this flow (refrain 4)

these words (refrains 1 and 2)

my song ... more than a song (l. 52)

this question (l. 56, refers to the refrain)

my words (refrain 3, l. 60)

hissing (l. 77)

my word (refrain 4 and 5, ll. 92)

“Billie Jean” (l. 123)

“Another Nigga” (l. 158)

a poem (l. 159)

a metaphor (l. 165)

mean (l. 167)

represent (l. 168)

symbol (l. 172, Tupac)

legacy (l. 272)

stories (l. 308, Tupac)

le style “flow” de Kendrick Lamar, questions qui ‘s’imposent’

enquête mené sur **l’accentuation**
par Marc Chemillier et Catharine Mason

qu'est-ce que 'le flow'

“Cette notion entrecroise des questions de rythme musical, de cadence prosodique, d'accentuation, de timbre et de hauteur vocale, autant que d'autorité et de subjectivation.”

“This notion intersects with elements of musical rhythm, prosodic cadence, accentuation, timbre and vocal pitch, as well as authority and subjectivation.” - Call for papers - Coste, Jenni, Vettorato

encodage des types d'accentuation

accent prosodique (marqué en italique)

effet sonore - appui "naturel" produit sur un syllabe
à des effets rythmiques et ainsi poétiques

ACCENT MUSICAL (MÉTRIQUE) (emploi des majuscules, taille réduite)

effet sonore - APPUI PRODUIT SUR UN SYLLABLE EN MÊME TEMPS QU'UNE PULSATION

accent expressif (soulignement des syllabes)

effet sonore - appui produit sur un syllabe au delà de l'accentuation naturelle
pour effet rhétorique ou poétique

sy_la_bi_fi_ca_tion (emploi d'un soulignement divisant les syllabés)

effet sonore - appui non-naturel sur 2 ou plus de syllabes consécutifs
créant un effet d'égalisation des syllabes à des fins poétiques

***une autre présentation de
différents types d'accents toniques en anglais***

Type	Source
verbal/lexical stress	language system
prosodic stress	speech rhythm
musical accent	beat structure
performative emphasis	expressive delivery

- generated by ChatGPT 26/05/2026

PART I - STANZA 3 (accents marqués en gras pour faciliter la captation)

- A** I been **WROTE** off befo[↑]re;
I got a**BAN**d^udonment is_sues.
I hold **GRUD**ges like ba[↑]d **jud**ges;
Don't **let** me **resent** you.
- B-1** Tha[↑]t's no[↓]t **NE**[↑]Lson-li[↓]ke;
Want you to **love** me like **Nelson**.
I went to **Robben's** **Island**, analysing - that's **where** his **cell** is.
- B-2** So I could find **CLA**_ri-ty[↓]
Like home much you **CHE**_rish me[↓]?
Is this relationship a **fa**[↑]**ke**, or **rea**[↑]**I** as the **HEA**vens **be**[↓]?
- C-1** See I got to question it **all**: **family**, **friends**, **FANS**, **cats**, **DOGS**,
/trees, **PLANTS**, **grass**;
HOW the **wind** **BLOW**, Murphy's **LAW**,
Gener**A**Tion **X**,
WILL I ever **BE** your **ex**?

C-2 FLA·WS of a *baby ste ↑ p'*,
MAU·LED by the MOUTH of pi ↑ tt : *bu ↑ lls*
Put me **UN**der *stre ↑ ss*.
CRA·WLED under **ROCKS**, duckin' **Y'ALL**.
It's re**SPECT** but then to**MOR**row, put my **BACK**
/against the **WALL**.

D How **ma_ny_lea**-ders you *said* you *needed* then
/left 'em for *dead*?
Is it **MO**ses? Is it *Huey New*'on or *Detroit Red*?
Is it **MART**in Luther? **JFK**? **SHOOT**er, you **assASS**in.
Is it **JACK**ie?
Is it **JESS**ie?
Oh, I **KNOW**, it's *Michael JACK*son.
O ↑ ·h.

pour la suite de l'enquête ...

1) *recherches sur :*

la richesse stylistique

complexité d'accents toniques,
les structures rhétoriques (questions abondantes)
alliteration, assonance, consonance
internal rhyme
anaphora
variété de champs lexiques

relations entre les unités versifiées

lignes - versets - strophes - parties

relations entre texte et contexte

l'industrie de la musique/ Black art ; autorité de l'état/ autorité poétique ;
structures économiques/ structures dialogiques

2) exploration des tensions formelles, dialectiques :

la voix traditionnelle (ancestral, de la communauté noire, de la musique noire, du rap en particulier) qui est en constant dialogue avec **la voix individuelle** (de l'artiste dans son style flow, dans sa transformation du genre et dans le contexte même de la performance)

la **standardisaion** comme autorité établi du haut et l'autorité locale d'une **variété** vernaculaire comme mise en exergue du contexte institutionnel, économique vs. l'expression d'une communauté ("They not like us.")

le **stressed syllable** et le **unstressed syllable**

...

les **contraintes du boucle du hip hop** et le **free form du jazz** (MC)

3) exploration du dialogisme essentiel de la pièce :

- le rôle de la voix de Tupac
- le rôle de la récitation/ son agencement avec la partie rap (questionnement aussi sur l'hybridation des genres et sur la versification)

Languages are **more to us**
than systems
of **thought transference.**

They are **invisible garments**
that drape themselves
about our spirit and
and give a **predetermined form**
to all its **symbolic expression.**

When the expression is
of **unusual significance,**
we call it **literature.**

Edward **Sapir**
American Linguist and Anthropologist

références préliminaires

ADAMS, Kyle, 2008. Aspects of the Music/Text Relationship in Rap. *Music Theory Online*, Volume 14, No. 2, May. <https://www.mtosmt.org/issues/mto.08.14.2/mto.08.14.2.adams.html>

ADAMS, Kyle, 2009. On the metrical techniques of Flow in Rap Music. *Music Theory Online*, Volume 5, October. <https://www.mtosmt.org/issues/mto.09.15.5/mto.09.15.5.adams.html>

BAKHTIN, Mikhail. *The Dialogic Imagination Mind*. Austin: University of Texas Press.

FORTIER, Jacqueline, 2019. Les modifications vocales de Kendrick Lamar dans l'album *To Pimp a Butterfly* et leur apport au texte. Mémoire de maîtrise, Université de Laval, Canada.

KOMANIECKI, Rober, 2020. Vocal Pitch in Rap Flow. *Intégral, the Journal of Applied Musical Thought*. Volume 31: 25-45. <https://theory.esm.rochester.edu/integral/34-2020/34-komaniecki/>

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

MATTESSICH, John J., 2019. This Flow Ain't Free: Generative Elements in Kendrick Lamar's *To Pimp a Butterfly*. *Music Theory Online*, Volume 25, No. 1, March. <https://mtosmt.org/issues/mto.19.25.1/mto.19.25.1.mattessich.html>

ROSE, Tricia, 2022. "You Ain't No King": Black masculinity and political satire in Kendrick Lamar's "To Pimp a Butterfly", Interview with Tori Tyler. *The Collective*, August 16. <https://thecollectiveis.us/?p=5377>

OHRINER, Mitchell S., 2019. Lyric, Rhythm, and Non-alignment in the Second Verse of Kendrick Lamar's "Momma". *Music Theory Online*, Volume 25, No. 1, March. <https://mtosmt.org/issues/mto.19.25.1/mto.19.25.1.ohriner.html>

WALKER, Jonathan, 2001. Review of Adam Krims, *Rap Music and the Poetics of Identity*. *Music Theory Online*, Volume 7, Number 4, July. https://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.4/mto.01.7.4.walker_essay.html

Interview Tupac Shakur/ Mats Nileskär 1994

<https://www.sverigesradio.se/avsnitt/1165346>

Tupac Shakur 1971 - 1996

Kendrick Lamar 1987 -

The rappers have a 16 year difference of age.

Kendrick was 6 years old when Tupac did his interview with Nileskär and he was 8 year old when Tupac was assassinated.

“Mortal Man” 2015 (released)

“Mortal Man” was released 23 years after the Shakur/ Nileskär interview, 21 years after Tupac’s death.

(suite de la citation de Edward Sapir)

“Art is so personal an expression that we do not like to feel that it is bound to predetermined form of any sort. The possibilities of individual expression are infinite, language in particular is the most fluid of mediums. Yet some limitation there must be to this freedom, some resistance of the medium. In great art there is the illusion of absolute freedom. The formal restraints imposed by the material—paint, black and white, marble, piano tones, or whatever it may be—are not perceived; it is as though there were a limitless margin of elbow-room between the artist’s fullest utilization of form and the most that the material is innately capable of. The artist has intuitively surrendered to the inescapable tyranny of the material, made its brute nature fuse easily with his conception.² The material “disappears” precisely because there is nothing in the artist’s conception to indicate that any other material exists. For the time being, he, and we with him, move in the artistic medium as a fish moves in the water, oblivious of the existence of an alien atmosphere. No sooner, however, does the artist transgress the law of his medium than we realize with a start that there is a medium to obey.”