

Approches pluridisciplinaires du rap

Marc Chemillier, Catharine Mason

27 mai 2026

Analyse de "Mortal Man" de Kendrick Lamar

Marc Chemillier : Approche musicologique

Structure de l'instrumental

Antivariation : variation jazz vs bouclage hip-hop

Variabilité du flow chez Kendrick Lamar

Catharine Mason : Approche ethnopoétique

Structure de l'instrumental

album *To Pimp A Butterfly*, 2015 → lien avec le jazz : arrangements de Terrace Martin (saxophoniste de jazz)

→ citation Kendrick : « **La majorité des beats que je choisissais au début de ma carrière étaient influencés par le jazz, mais je ne le savais pas.** Je savais juste que j'aimais ces sons mélodiques, et toutes ces notes différentes [...] La raison pour laquelle je m'y suis réellement intéressé, c'est que **je me vois comme un musicien de jazz, utilisant ma voix comme lui son instrument.** La façon dont je rythme mes mots, la façon dont je rythme mon flow, ce sont les mêmes éléments qu'aux débuts du jazz. »

→ Jay Caspian Kang, « How To Talk About Art When It Pays To Say Nothing », *The Fader*, <https://www.thefader.com/2015/10/02/kendrick-lamar-pimp-butterfly-interview>

→ traduction Paul Transon (p. 33), Du jazz dans la production hip-hop. Analyse de *To Pimp a Butterfly* de Kendrick Lamar, Master 2, Université Rennes 2, 2022, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03877200/file/2022_MM2_Transonp.pdf

- lien jazz plutôt **singulier** chez Kendrick (*absent albums ultérieurs ?*)
- 2 spécificités du morceau « Mortal Man »
- existence **version jazz** Terrace Martin, album *Velvet Portraits*, 2016
 - **entretien monté posthume** avec Tupac : *filiation, ancêtres, tradition ?*

notre analyse de « Mortal Man » :

- ***work in progress*** (voir séances ultérieures l'année prochaine)
- combine approches **musicologique** et **ethnopoétique**
- ne prétend *pas donner une vision exhaustive*, mais essaie de se baser sur des **faits et des pratiques observables** (que fait Kendrick Lamar exactement?)
- s'efforce de répondre à des **questions précises** (voir plus loin)
 - relation au jazz ?
 - relation entre moyens de production du hip-hop (sample, loop) et improvisation dans le jazz ?
 - rôle rythmique de l'accentuation dans le flow ?
 - spécificité du flow de Kendrick Lamar ?
- utilise des **outils techniques spécialisés** (séquenceur, entextualisation)

jazz → intérêt de l'amateur de jazz pour :
richesse de l'**arrangement** (cuivres jazz, cordes), richesse **harmonique**

structure visualisée dans le séquenceur Logic :

– intro (chœur synthétique), refrain et strophes 1, 2, 3

+ coda (poème + entretien Tupac)

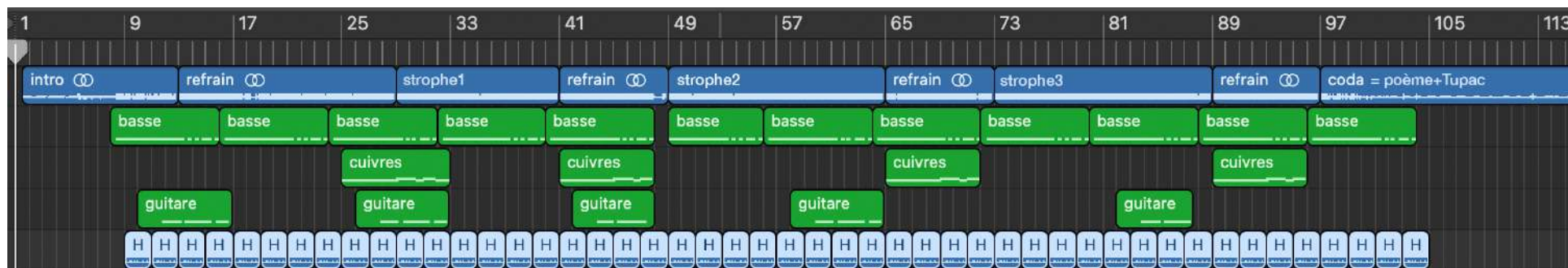
– **sample** H (batterie Houston Person, « I No Get Eye »)

→ *répété morceau rap entier*

– cellules instrumentales **copiées-collées** :

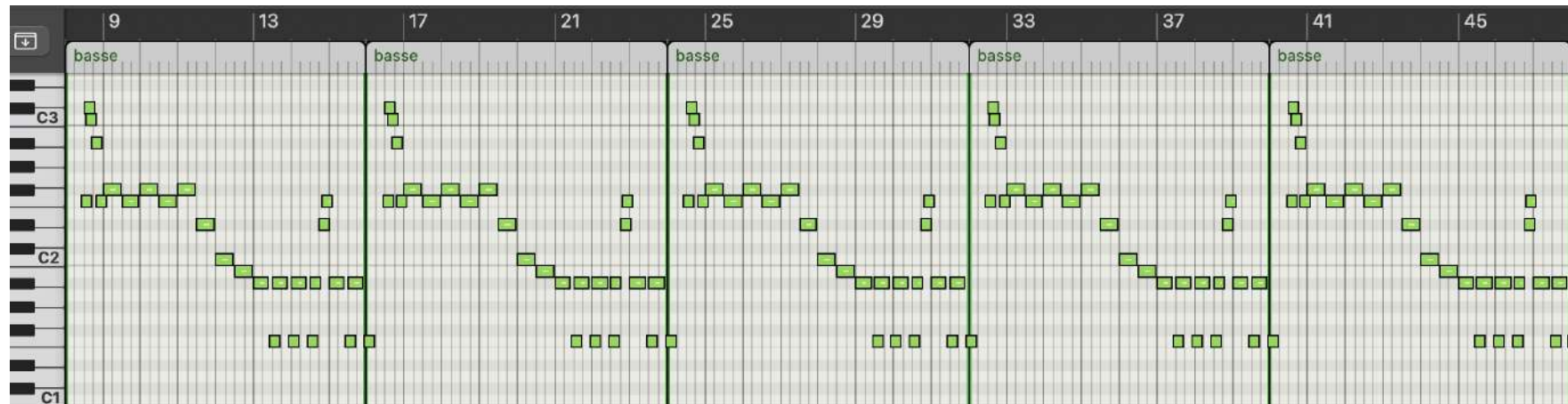
motif basse → *répété morceau rap entier (à l'identique, cf. plus loin)*

motifs guitare, partie cuivres → parfois superposés, parfois non

Antivariation : variation jazz vs bouclage hip-hop

→ basse : variation note répétée sib à la quinte fa répétée à l'identique
conception géométrique de la production hip-hop = variations *équidistantes*

→ cf. « King Kunta » : basse rejouée par Thundercat (Mausberg, « Get Nekkid »)
→ variante basse répétée à l'identique + régulièrement espacée (3 bouclages)

motifs copiés-collés :

pourquoi ne pas faire jouer ces super musiciens *tout le morceau* ?

→ *parcimonie dans la variation* = principe de l'antivariation

→ s'oppose à variation perpétuelle jazz (cf. Keith Jarrett)

– jazz : « **varier POUR varier** »

– hip-hop, électro : « **SÉLECTIONNER pour varier** »

antivariation = *appauvrissement de la variation* ?

→ non car parcimonie => SÉLECTION → *extraire la quintessence*

le sampling et le bouclage sont des choix esthétiques

(= intention esthétique de la sélection)

cf. article Marc Chemillier, « Variation versus bouclage », <https://hal.science/hal-03564874v1>

problème de l'interaction

bouclage du copier-coller => FIXITÉ DU TEMPO → *perte d'interaction*

cf. article Marc Chemillier, « Cats, jazz et machines », <https://hal.science/hal-03565152v1>

comparaison avec « Mortal Man » version Terrace Martin

→ batterie aux mailloches (cf. photo au Del Monte Speakeasy, Los Angeles)

• version concert <https://www.youtube.com/watch?v=3Gzs7JE8-G4>

assez répétitive au départ, mais se développe en fonction du solo

• version album *Velvet Portraits* : très répétitive, mais *pas bouclée*
(impossible de la reconstituer par copier-coller dans le séquenceur Logic)

souplesse du tempo en jazz (légère variabilité) : permet l'interaction
fluctuations en ms = conditions pour que les musiciens interagissent entre eux
(soliste, piano, basse, batterie, etc.)

« For Free » → seul morceau de Kendrick ***pas bouclé*** (car instru = jazz)
→ 1'43 accords Robert Glasper ***ajoutés a posteriori sur rythmisation voix de Kendrick*** : « Matter of fact, see our friendship based on business... »

→ citation Glasper sur l'***ajout a posteriori de ces interactions***
traduction Paul Trason (p. 72) : « J'ai fait une prise ou deux, mais il [Terrace Martin] m'a dit : "Non, mon pote, lâche-toi. Ne t'inquiète pas pour rien, n'y pense pas comme à un truc hip-hop. Lâche-toi vraiment, comme si tu jouais au Vanguard". Mais ensuite, une fois que je l'ai enregistré, Kendrick a eu une super idée. ***Il y a une partie où il commence ce motif. Il a demandé si je pouvais faire quelque chose pour agrémenter ça. Alors j'y suis retourné et j'ai commencé à jouer ces accords pour l'accompagner.***

→ cf. Jay Deshpande, « Jazz Pianist Robert Glasper on His Role in Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly », *Slate*, 27 mars 2015,
https://www.slate.com/blogs/browbeat/2015/03/27/kendrick_lamar_s_to_pimp_a_butterfly_robert_glasper_on_what_it_was_like.html

= ***simulation de l'interaction*** → pourquoi le faire dans un contexte hip-hop où il n'y a ***pas d'interaction*** ? signification ? cf. l'année prochaine (***work in progress***)

Variabilité du flow chez Kendrick Lamar

codes ajoutés au texte (entextualisation) pour marquer les accents

- *accent prosodique* = appui « naturel » du mot, mais placé selon prosodie
 - ACCENT MUSICAL = appui sur la pulsation selon métrique musicale
 - accent expressif = appui pour effet rhétorique ou poétique
 - sy_la_bi_fi_ca_tion = égalisation des syllabes à des fins poétiques
- + éléments musicaux et sonore
- Logic : pulsations (barres verticales), estimation accents (rectangles verts)
 - Signal audio : ventres indiquant intensité des syllabes a cappella

<https://www.youtube.com/watch?v=hT8UGr6of8Y>

accents divergeants ethnopoétique/musique ? → à préciser (*work in progress*)

→ il apparaît une observation convergente : strophes 2 et 3 contrastées

→ *variabilité du flow chez Kendrick Lamar*

Strophe 2 : anaphore « You wanna » répété (3 syllabes)

[anaphore = répétition d'un mot en tête de plusieurs membres de phrase]

→ rythme créé par groupes de 2 et de 3 syllabes (doubles-croches)

12 12 2 12 3 12 4

SoCal

dge did they burn? Re - venge on your mind when it's men - tioned? **You** wan-na

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.4

13 13 2 13 3 13 4

SoCal

LOVE like Nel - son. **You** wan - na **BE** like Nel - son. **You** wan-na

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappel

14 14 2 14 3 14 4

SoCal

WALK in his **SHOES**, but your **peace**-ma - king **sel** - dom. **You** wan-na

bella.4 Kendrick Lamar - Mortal

Strophe 3 : énumération « Family, friends, fans... »

→ les mots sont **appuyés sur les pulsations ou demi-pulsations** (croches)

→ rythme volontairement **monotone en groupes de 2**, mais cela fait ressortir quelques ruptures en 3 (comme le groupe de 3 syllabes « How many »)

8 8 2 8 3 8 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 2

question it a↑ll; fa - mi - ly, friends, FANS, cats, DOGS, trees,

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

9 9 2 9 3 9 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 2

PLANTS, grass, HOW the wind BLOW, Murphy's LAW, Ge - ne - RA

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

10 10 2 10 3 10 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 2

- tion X↑, WILL I ev - er BE your e↑x? FLA·WS of a ba

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

11 11 2 11 3 11 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 2

- by *ste↑p'*, **MAU-LED** by the **MOUTH** of *pi↑tt* **bu↑lls** Put me **UN**

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

12 12 2 12 3 12 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 2

- der *stre↑ss.* **CRA-WLED** un - der **ROCKS,** *du* - ckin' **Y'ALL.** It's re - **SPE**

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

13 13 2 13 3 13 4

SoCal Kit

2 2 2 2 2 2 2 3

CT but then to - **MO**rrow, put my **BACK** a - gainst the **WALL** How **ma__**

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

14 14 2 14 3 14 4

SoCal Kit

ny__lea↑ - ders you **3** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2**

ny__lea↑ - ders you **said** you **nee**↑- ded then **left** 'em for **dea**↑d Is it

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

15 15 2 15 3 15 4

SoCal Kit

MO - ses? Is it **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2**

MO - ses? Is it **Hu** - ey **Newton** or De - **tro** - it **Red?** Is it

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

16 16 2 16 3 16 4

SoCal Kit

MARTin Lu - ther? **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2**

MARTin Lu - ther? **J** - F - K? **SHOO** - ter, you as - **SA** - ssin Is it **JA**

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8

17 17 2 17 3 17 4

SoCal Kit

c - kie? Is it **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2** **2**

c - kie? Is it **JE** - ssie? Oh, I **KNOW** it's **Mi** - chael **JA** - ckson. **Oh**

Kendrick Lamar - Mortal Man a cappella.8