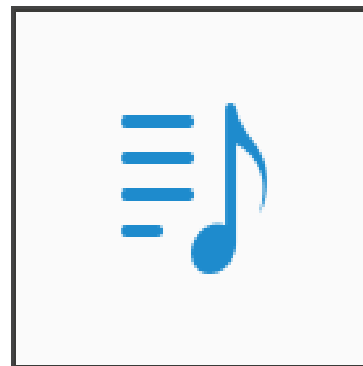

De La Soul - « Transmitting Live from Mars »
1989

« sampling » est juste un mot pour dire « vol ». Celui qui affirme honnêtement que le sampling est une forme de créativité n'a jamais fait quoi que ce soit de créatif.

Mark Volman (The Turtles)

le hip-hop n'est pas tant un genre qu'un omnigenre, une approche conceptuelle de l'organisation sonore plutôt qu'un son spécifique en soi.

Kodwo Eshun

Le hip-hop peut prendre n'importe quelle culture du monde, balancer dessus un putain de *drum kick*, un *fucking snare drum* et une *charley* d'enfer pour obtenir un disque hip-hop flamboyant. On peut rendre hip-hop une chanson folk, de l'opéra ou de la country, c'est là le pouvoir de cette musique.

Busta Rhymes

I/ Histoire : culture DJ

II/ Point juridique/philosophie du *sampling*

III/ Quelles raisons font que le *sampling* est toujours usité : les enjeux artistiques 1 (intertextualité, authenticité)

IV/ Techniques de *sampling*

V/ Les enjeux artistiques 2 (stylistique, poético-esthétique)

Histoire : culture DJ

- Jamaïque (sound systems, ajouts vocaux, riddims)
- *DJing* « traditionnel »
- *DJing* hip-hop
- Premières productions rap : allosoniques
- Technologie du *sampling* (autosonique)

Point juridique vs philosophie du *sampling*

- Vol ? Spoliation ?

Point juridique vs philosophie du *sampling*

- Vol ? Spoliation ?

Si ça les dérange que j'utilise leurs *riffs*, alors ces types ne sont pas des musiciens. Ce sont désormais des avocats, des comptables qui s'efforcent de perpétuer chacun des petits sons qu'ils ont pu créer.

(Hank Shocklee)

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

Réseaux de samples

Sentiers / licks (Henry Martin / Laurent Cugny)

Sample sentier = drumbreaks classique comme « Funky Drummer » de James Brown, « Apache » du Incredible Bongo Band ou « Amen Brother » du groupe The Winans

Sample lick = sample propre à un artiste (« signature »), ou qui réunit une communauté d'artistes (« I don't know » de James Brown samplé chez De La Soul, ATCQ, J Dilla, Hocus Pocus)

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

- symbole (d'authenticité) :

renvois « internes »

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

- symbole (d'authenticité) :

renvois « internes »

« *"It just doesn't sound **authentic**" :*

live instrumentation versus hip-hop purism »

J. Schloss, Making Beats, the art of sample-based hip-hop (2004)

Fuzati l'authentique :

Utilisation de samples

Utilisation de sampleurs légendaires

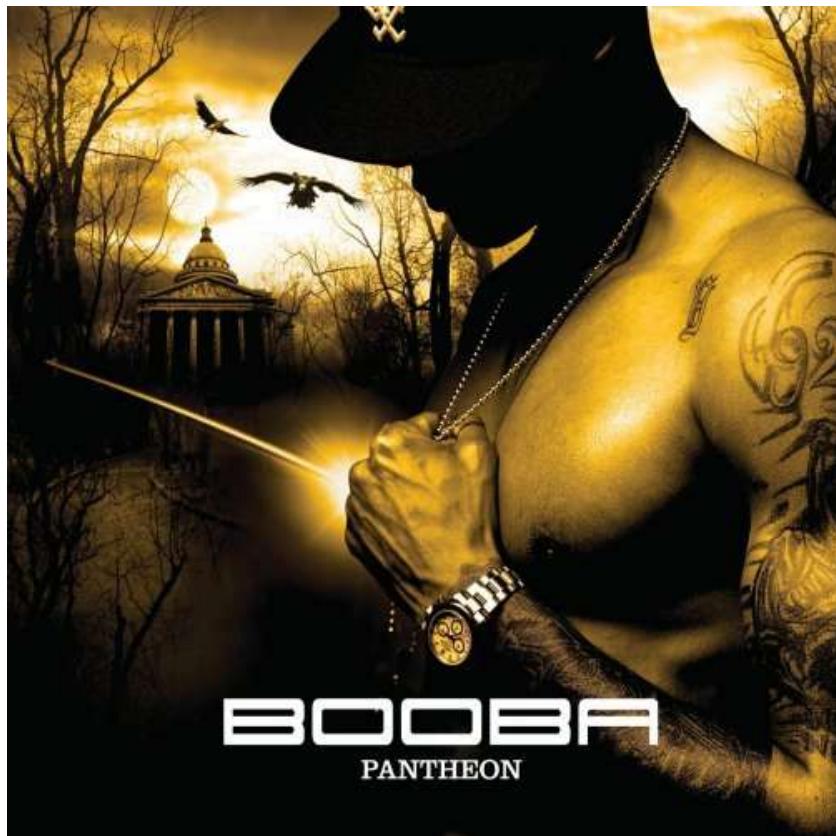
Samples tirés de vinyles (backspin, platine éteinte)

Digging in the crates

Présence de *scratches* sur de nombreux titres

Le propos (chanson « Dead Hip-hop »)

Booba – « Numéro 10 »

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

- symbole (d'authenticité) :

renvois « internes »

« *"It just doesn't sound **authentic**" :*

live instrumentation versus hip-hop purism »

J. Schloss, Making Beats, the art of sample-based hip-hop (2004)

Enjeux artistiques 1

- Enjeux « extra-musicaux » :

bruitage

intertextualité

lignage

renvois « externes »

- symbole (d'authenticité) :

renvois « internes »

« *"It just doesn't **SOUND** authentic"* :

live instrumentation versus hip-hop purism »

J. Schloss, *Making Beats, the art of sample-based hip-hop* (2004)

Techniques

- Boucle
- *Layering* (superposition)
- *Chopping* (découpage)
- Transposition
- Filtrage
- *Quantizing*
- *Digging ?*

Enjeux artistiques 2

- Enjeux stylistiques
- Enjeux poético-esthétiques

Numéro et Titre	Synthé / clavier 70's	Flûte (ou bois mélodique)	guitare	Sonorités orchestrales	Présence de scratches	Plusieurs parties instrumentales
1) Premier contact	Oui				Non (skit)	Non (skit)
2) Le manège des vanités				Oui		Oui
3) Dead Hip-Hop		Oui	Oui		Oui	Oui
4) Avec des larmes	Oui	Oui				Oui
5) Autour d'un café	Oui				Non (skit)	Non (skit)
6) Ne plus y croire	Oui	Saxophone			Oui	Non (mais intro différente)
7) Toute la vérité	Oui	Saxophone?			Oui	Non (mais boucle toujours un peu différente)
8) Poussière d'enfants	Oui				Oui	Oui
9) Le Rendez-vous manqué	Oui				Non (skit)	Non (skit)
10) De l'amour à la haine	Oui		Oui	Oui		Oui
11) Sous le signe du V	?				Oui	Oui
12) Un peu seul	Oui		Oui			Oui
13) Baise les gens	Oui (sonorité différente toutefois)	Oui (plus musique du monde ou free jazz)			Oui	Oui
14) Peut-être un verre	Oui				Non (skit)	Non (skit)
15) Pas stable	Oui		Oui		Oui	Oui
16) Depuis que j'étais enfant	Oui				Oui	Non (mais intro différente et variations dans le refrain)
17) Perspectives	Oui					Oui
18) Il faut qu'on parle	Oui				Non (skit)	Non (skit)

Numéro et Titre	Piano	Cordes (acoustiques ou synthétiques)	Guitare électrique	Son de vinyle	Voix mélodique
1) Intro		oui			
2) Back dans les bacs			oui		
3) Laisse pas traîner ton fils	oui	oui			oui (non échantillonnée)
4) That's my people	oui	oui		oui	
5) Seine Saint Denis Style	oui	oui			
6) Interlude					
7) Ma Benz	oui		oui		
8) On est encore là (I)	oui	oui		oui	
9) C'est arrivé près de chez toi	oui	oui		oui	
10) Odeurs de soufre	clavier électrique	oui		oui	
11) Je vise juste			oui		oui
12) Pose ton gun		oui		oui	oui
13) Respire			oui		
14) On est encore là (II)	oui	oui			
15) Hardcore sur le beat	oui	oui		oui	
16) Outro	oui	oui		oui	

Enjeux stylistiques

- Choix des samples = choix instrumental
 - Manipulation des samples = choix compositionnels, structurels...
 - +/- courte intégrité des samples
 - un seul sample tiré d'un même morceau ?
- } ***Traits stylistiques***

Enjeux stylistiques

- Choix des samples = choix instrumental
- Manipulation des samples = choix compositionnels, structurels...

- +/- courte intégrité des samples

- un seul sample tiré d'un même morceau ?

} **Traits
stylistiques**

- « phrasé sampleur »

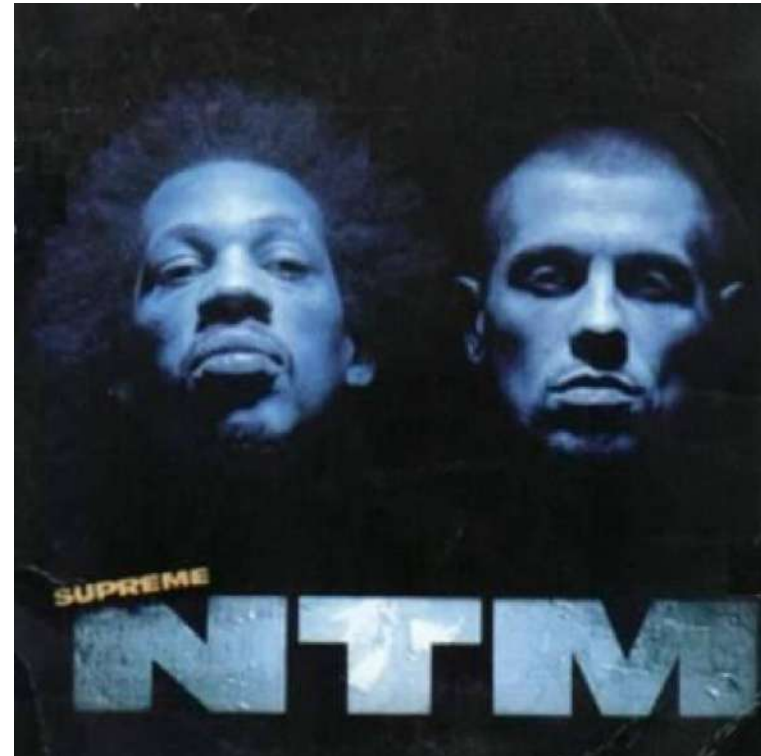
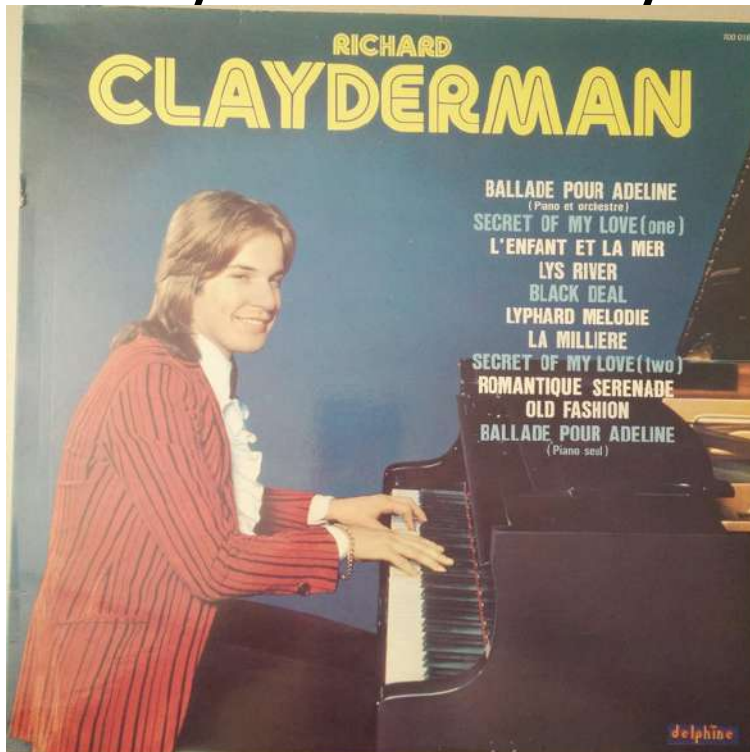
- sensation rythmique

- grain

} **Traits
esthétiques**

Enjeux poético-esthétiques

- NTM / Richard Clayderman

Sample utilisé

Piano

The image shows a musical score for piano in G minor, 4/4 time. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The first measure is highlighted with a red box. Below the staves, four measures are labeled with their respective chords in red text: 'sol mineur', 'do mineur', 'fa majeur', and 'sib maj / ré maj'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and accidentals.

sol mineur do mineur fa majeur sib maj / ré maj

Sample utilisé

Piano

sol mineur do mineur fa majeur sib maj / ré maj

Piano

AKAI professional

INTEGRATED RHYTHM MACHINE
16 BIT DRUM SAMPLER / MIDI SEQUENCER

MPC2000
MIDI PRODUCTION CENTER

MAIN VOLUME

REC GAIN

MAIN SCREEN OPEN WINDOW

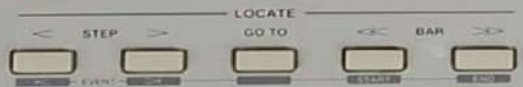
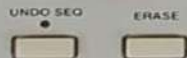
DATA → DIGIT

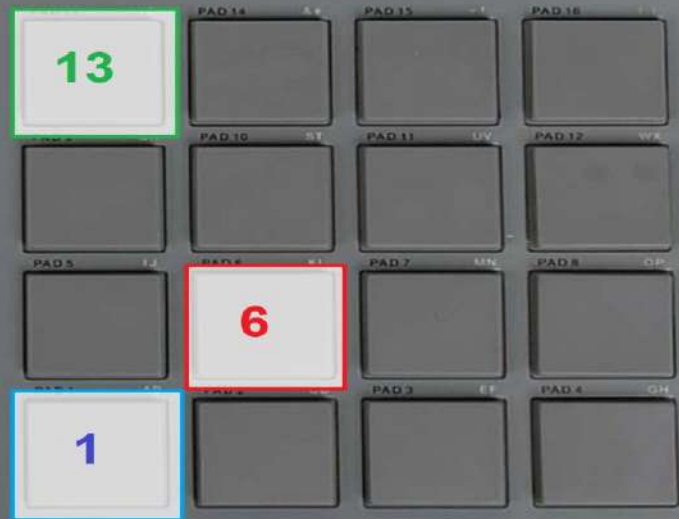
TAP TEMPO
NOTE REPEAT

CURSOR

DRUMS

AKAI professional

INTEGRATED RHYTHM MACHINE
16 BIT DRUM SAMPLER / MIDI SEQUENCER

MPC2000
MIDI PRODUCTION CENTER

MAIN VOLUME

REC GAIN

MAIN SCREEN OPEN WINDOW

DATA → DIGIT

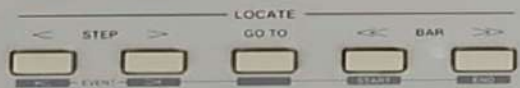
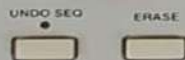
NOTE VARIATION
AFTER

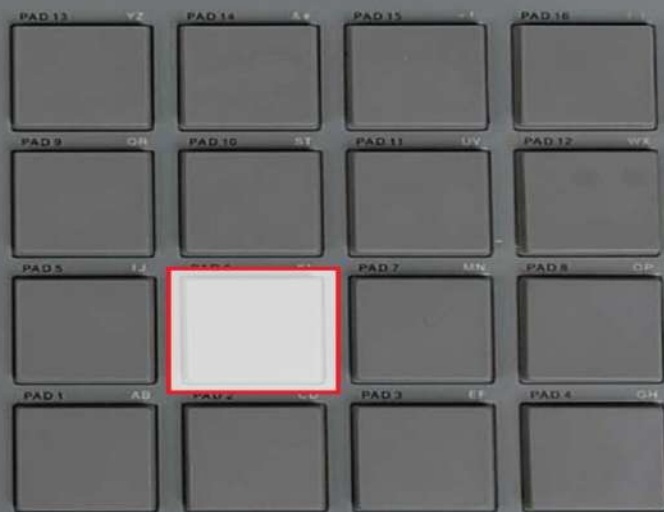
TAP TEMPO
NOTE REPEAT

CURSOR

DRUMS

AKAI professional

INTEGRATED RHYTHM MACHINE
16 BIT DRUM SAMPLER / MIDI SEQUENCER

MAIN VOLUME

REC GAIN

F1 F2 F3 F4 F5 F6

MPC2000
MIDI PRODUCTION CENTER

MAIN SCREEN OPEN WINDOW

DATA → DIGIT

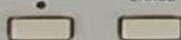
NOTE VARIATION
AFTER

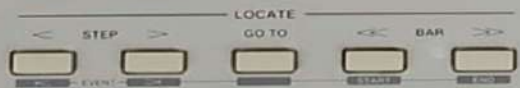
TAP TEMPO
NOTE REPEAT

UNDO SEQ ERASE

CURSOR

DRUMS

AKAI professional

INTEGRATED RHYTHM MACHINE
16 BIT DRUM SAMPLER / MIDI SEQUENCER

MPC2000
MIDI PRODUCTION CENTER

MAIN VOLUME

REC GAIN

MAIN SCREEN OPEN WINDOW

DATA → DIGIT

NOTE VARIATION AFTER

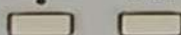
TAP TEMPO NOTE REPEAT

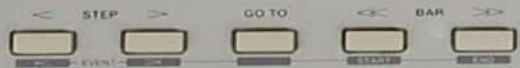
CURSOR

UNDO SEQ ERASE

LOCATE

A ● B
C ● D

PAD BANK

FULL LEVEL

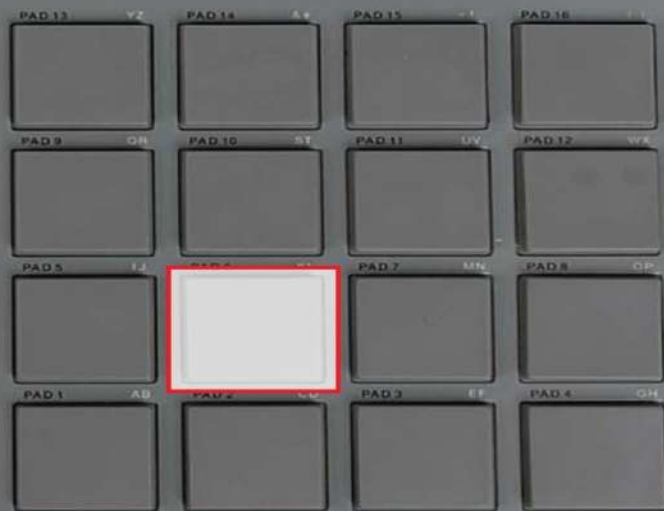

16 LEVELS

SPACE

DRUMS

AKAI professional

INTEGRATED RHYTHM MACHINE
16 BIT DRUM SAMPLER / MIDI SEQUENCER

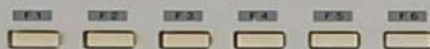

MPC2000
MIDI PRODUCTION CENTER

MAIN VOLUME

REC GAIN

MAIN SCREEN OPEN WINDOW

DATA → DIGIT

CURSOR

NOTE VARIATION
AFTER

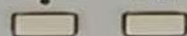

TAP TEMPO
NOTE REPEAT

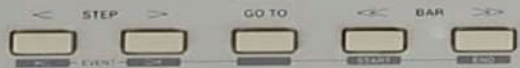

UNDO SEQ

ERASE

LOCATE

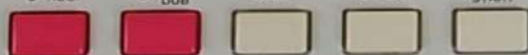
REC

OVER DUB

STOP

PLAY

PLAY START

A ● B
C ● D

PAD BANK

A/B

FULL LEVEL

16 LEVELS

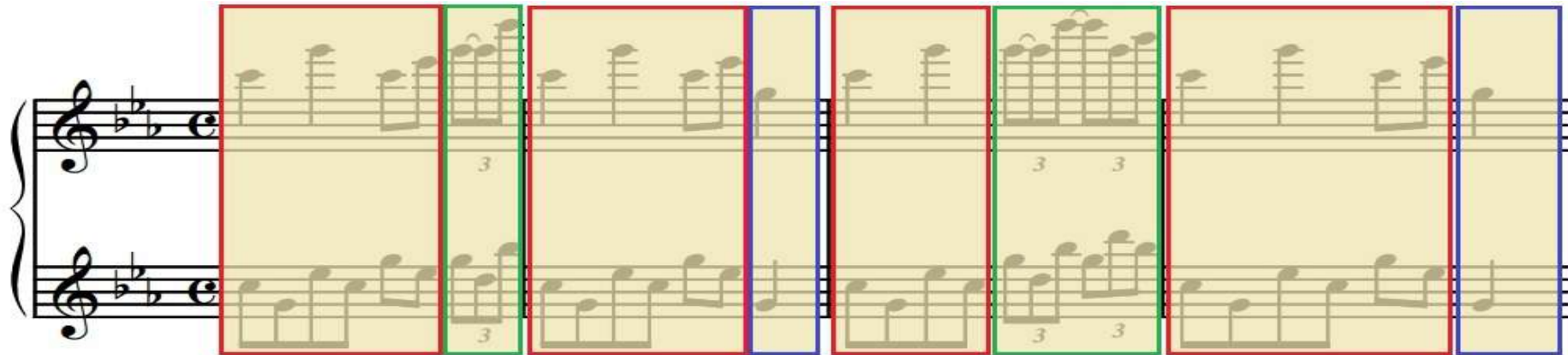
SPACE

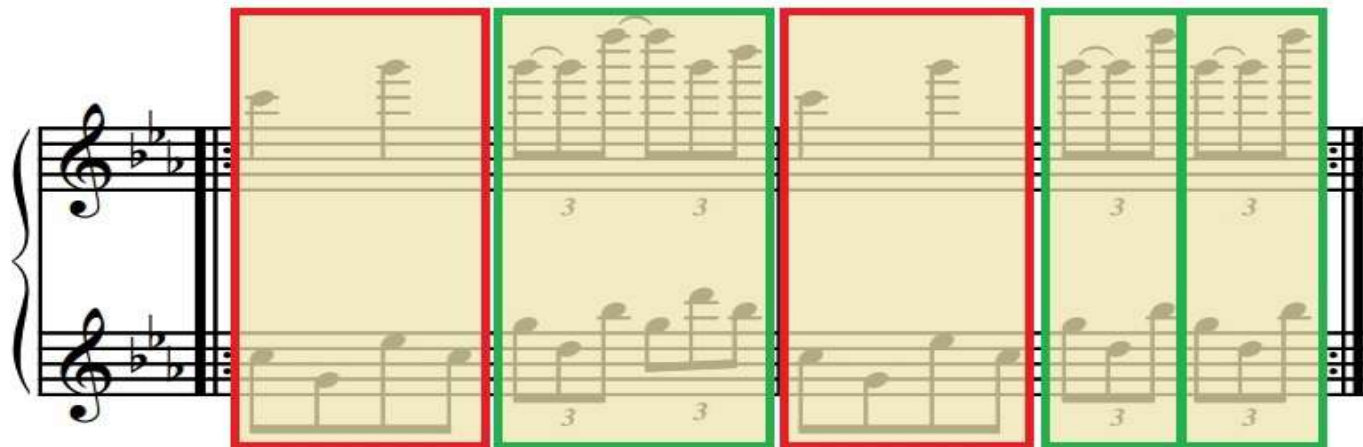
DRUMS

- Carrure A

- Carrure B

Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son
ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)

Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son
 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)
 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)

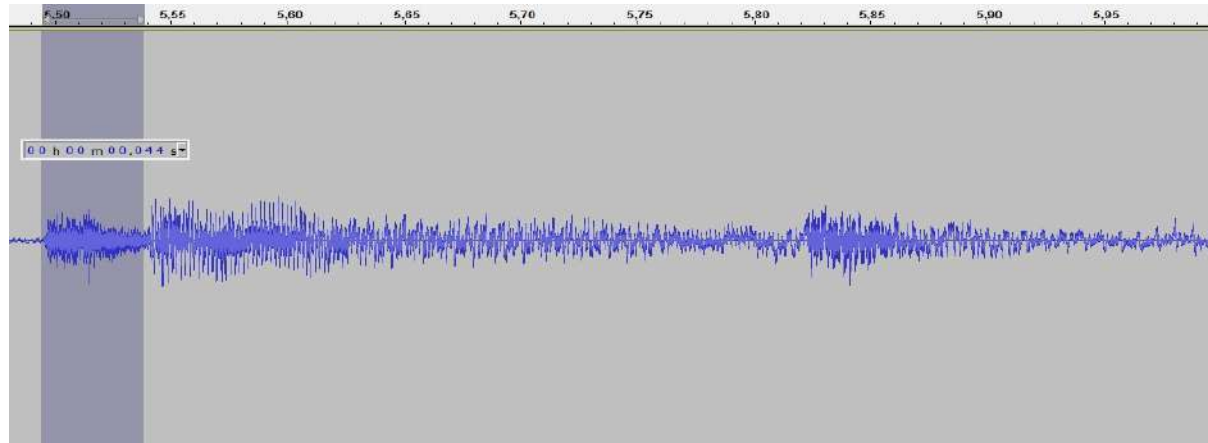
Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son
 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)
 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)

The image displays a musical score for piano and bass drum. The piano part is written in two staves (treble and bass clefs) in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). The bass drum part is written on a single staff below the piano staves. The score is divided into four vertical sections by colored lines: a red line, a green line, another red line, and a blue line. The first section (between the first and second red lines) contains a sequence of notes in the piano part and a corresponding bass drum pattern. The second section (between the second red and green lines) features a triplet of notes in both the piano and bass drum parts, indicated by a '3' below the notes. The third section (between the green and second red lines) continues the sequence. The fourth section (between the second red and blue lines) shows a final sequence of notes. The bass drum part is highlighted in a light yellow color. The piano part is written in a style that suggests a more percussive or 'darker' sound, consistent with the text's description of a vinyl record's surface noise.

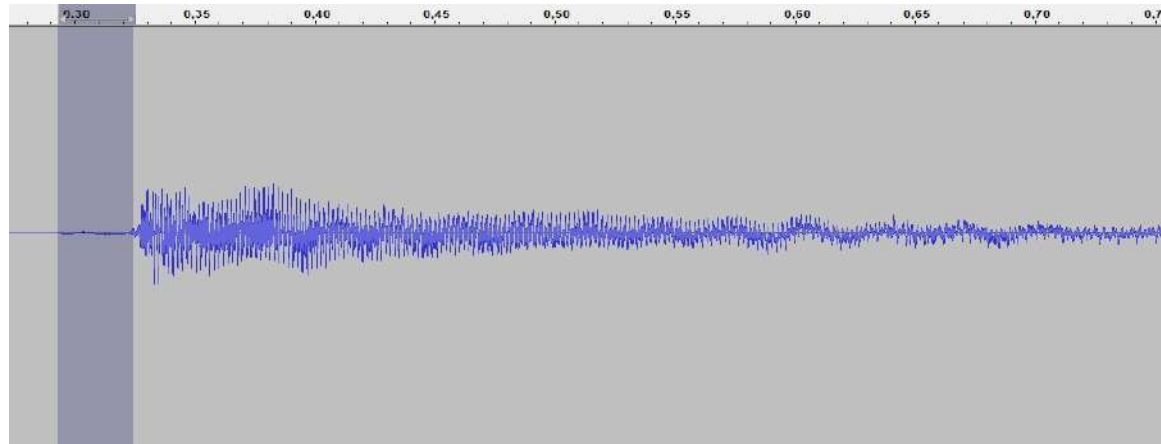
Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son
 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)
 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)
- Conséquences sur le rythme

Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son
 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)
 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)
- Conséquences sur le rythme

Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son

 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)

 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)

- Conséquences sur le rythme

 - sensation rythmique différente

Enjeux poético-esthétiques

- Conséquences sur le son

 - ce n'est pas le son d'un piano (sonorité plus dure)

 - bruit de surface du vinyle = élément sonore et rythmique supplémentaire (et mise en son de l'authenticité)

- Conséquences sur le rythme

 - sensation rythmique différente

- Conséquences sur la forme

 - structure qui semble simple mais qui est en fait assez inhabituelle

Conséquences sur la forme

A = carrure 1 / B = carrure 2 / ' = + cordes / **en gras = refrain (B'B')** /

Ba = B dont la dernière mesure est la dernière de A, avant chaque refrain /

A² = 2x la première moitié de A.

Il existe donc A A² B B' Ba Ba' => 6 carrures différentes.

A	B' B' B Ba	B' B'	A ² B' B' B Ba	B' B'	B' A ² B B' Ba'	B' B'	A ² Ba
Intro (4)	Joey Starr (4x4 = 16)	Refrain (2x4 = 8)	Jahyze (5x4 = 20)	Refrain (2x4 = 8)	Kool Shen (5x4 = 20)	Refrain (2x4 = 8)	Outro (2x4 = 8)

Quelques exemples de structures

- Boucles de 1 (A) ou 2 (AB) mesures
- Boucles de 4 mesures (rarement ABCD, plutôt ABAC ou ABAB')
- À partir d'un sample de deux mesures AB, création d'une boucle de 4 mesures : **AAAB**

Quelques exemples de structures

- Boucles de 1 (A) ou 2 (AB) mesures
- Boucles de 4 mesures (rarement ABCD, plutôt ABAC ou ABAB')
- À partir d'un sample de deux mesures AB, création d'une boucle de 4 mesures : **AAAB**
 - La Cliqua – « Sarbacane »

« Musiques électroniques »

- Composition à partir d'un seul sample transposé :
 - DJ Nate – « Sexual Healing »
 - Theo Parrish - « Overyohead »

« Hip-Hop sublime »

- Superposition dense de samples : conflits de tonalités, de diapason, d'éléments rythmiques
 - La Cliqua – « Tué dans la Rue »

Conclusions

- Le sample se libère de son caractère intertextuel pour devenir un objet esthétique
- Quelques universels, mais aussi des particularités (stylistiques, genres musicaux)
- Une « révolution du son », un « voyage dans le son »