

La prise de parole. Histoire du hip-hop

Deuxième séance: Du verre cassé, partout

The Three MCs / Grandmaster Flash & The Furious 5

- Flash demande à des amis de venir sur scène pour s'occuper de l'animation de la soirée.
- Au départ, ils sont trois: Melle Mel, Kidd Creole et Keith Cowboy. Deux autres MCs (Mr Ness/Scorpio et Rahiem) se joindront à eux pour devenir Grandmaster Flash & The Furious 5

Époque des groupes

- Plusieurs groupes se forment derrière des DJs, dont la tâche est maintenant trop complexe pour s'occuper de la foule.
- Les MCs prennent maintenant plus de place et il se forme une pratique de duels qui ressemble à celle des breakdancers: <https://vimeo.com/69794934>

Entrée dans les bars

- En 1976, Sal Abatiello transforme le bar Disco Fever en dance club et y programme du hip-hop à tous les soirs.
- D'autres bars du Bronx (et rapidement d'ailleurs à New York) emboîtent le pas.
- Ray Chandler aurait eu l'idée d'amener le hip-hop dans les clubs, et l'aurait d'abord proposée à Flash.
 - Ça semble inconcevable de FAIRE PAYER LES GENS pour assister à ces soirées, mais il accepte

Exemple au Dixie Club: <https://www.youtube.com/watch?v=unt7j67Ky9Q> (4:20 – 6:53)

D'invité à ANIMATEUR

- L'appellation *maitre de cérémonie* prend tout son sens, car on parle réellement d'animateur d'une soirée festive, non plus seulement d'option d'accompagnement.

Le Party style

- Pour la première fois, les MCs ÉCRIVENT LEUR TEXTE (!), constitué de routines qui servent de fils directeurs – on ne parle pas encore de chanson
 - Rimes simples (parfois croisées)
 - Appels à la participation
 - Présentation du MC
 - Glorification du DJ
 - Attaque aux autres groupes (le *battle rap*, hérité du *dozen*)
- Chaque MC a son style/rôle (drôle, percutant, charmeur, etc.)

<https://www.mixcloud.com/abstraktmusic/grandmaster-flash-and-the-4-mcs-live-the-audubon-ballroom-ny-dec-23rd-1978/>

Party Style

Exemple des Cold Crush Brothers:

Message to the competition, better be for real / We rock the party to the break of day / And this is how it sounds when we play / We are the four MCs with the most success / And if you wanna cold crush you better come correct / We might have to take you out and put your crew in check / Because the CC4's number one / And you got to walk befor you run

<https://www.youtube.com/watch?v=Kuzp6r1zNZw>

Trading phrases

- Les groupes valorisent fortement cette pratique, qui consiste à se renvoyer la balle de vers en vers, ou à l'intérieur des vers, tout en conservant la structure des rimes.
- Exemple des Furious 5

[Mel] So to prove to you all we're second to none/[Tous] We're gonna make five MCs sound like one/[Mel] You gotta dip-dip-dive, [Ness] so-so-socialize/[Rahiem] Clean out your ears [Cowboy] and then open your eyes/[Creole] And then pay at the door as a donation/[Tous] To hear the best sounds in creation

Les maisons de disques ouvrent l'oeil

Vers 1977, des maisons de disques approchent les artistes pour leur faire signer des contrats d'enregistrement. Tous refusent, ne comprenant pas comment endisquer une soirée de plusieurs heures. (!)

Sugar Hill Gang

- Écœurée d'essayer les refus, la jeune maison de disques Sugar Hill Records décide de former son propre groupe avec des amateurs qui rôdaient autour de la scène sans en faire partie.
- En septembre 1979, ils lancent la chanson « Rapper's Delight », la première tentative commerciale de l'histoire du hip-hop. C'est alors le *single* le plus vendu de tous les temps.
 - Par la suite, presque tous les artistes qui avaient refusé décident de signer des contrats.

Fixation

- En l'espace de quelques mois, les enregistrements se multiplient.
- C'est la troisième phase poétique; la FIXATION
 - Isoler ce phénomène tout en le présentant à un nouveau public
- Tempo très rapide, le rythme prévaut sur les paroles

(Live at the Audubon Ballroom 12/12/78, 1978)

(« Superappin' », 1979)

And then you dip dip dive, so-socialize

[Mel] You gotta dip-dip-dive, [Ness] so-so-socialize

You clean out your ears, you open your eyes

[Raheim] Clean out your ears [Cowboy] and then open your eyes

You pay at the door as a donation

[Creole] And then pay at the door as a donation

To hear the best sounds in creation.

[Tous] To hear the best sounds in creation.

1ère mort du hip-hop

- On passe d'une musique de DJ à une musique de rappeur.
- D'une écoute éphémère, participative et en groupe à une écoute précise, stable et individuelle.
- Apparition du terme « rap » pour définir le genre musical.
 - On se concentre sur la voix (to rap = une façon de parler avec style, entre chant et parole)
- On passe de *soirées* à *concerts*: les amateurs ont désormais des attentes bien précises, ce qui change complètement l'ambiance.
- Ce n'est donc pas une mort « stylistique » comme le seront les prochaines, mais un **changement radical dans la nature même du genre.**

Tension dans les studios

- Les DJs sont remplacés par des musiciens de studio, leur rôle se limite à une sorte de consultant.

L'exemple de la chanson « Superappin' » (1979) est révélateur:

*And it won't be long 'til everybody knowin' that / Flash was on the beat box goin',
that / Flash was on the beat box goin', that / Flash was on the beatbox goin' /
And... [extrait de "Five Minutes of Funk"]/ And... [extrait]/ And... [extrait]/ And...
Sha-na-na*

https://www.youtube.com/watch?v=7L_YHWQMFu4 (0:00 – 0:30)

The Message (1982)

« Le rap le plus sinistre et le plus pessimiste qu'on eût jamais entendu » - Jeff Chang

- Première chanson engagée de l'histoire du hip-hop.
- Rythme très lent pour l'époque et sujet jugé déprimant
 - Les paroles prennent plus de place à cause du rythme, instaure une écoute réflexive qui deviendra caractéristique du genre.
- Le groupe la refuse, sauf Melle Mel – il est le seul à y avoir participé
- Succès commercial et d'estime très important!
- Premier vidéoclip de l'histoire du hip-hop:
<https://www.youtube.com/watch?v=PobrSpMwKk4>

New School: la maturation

- Dès 1983, éclosion des DJs **producteurs**, comme Jam Master Jay
 - Ils ne se contentent plus de sélectionner et de scratcher des breaks pour faire danser, ils créent maintenant leurs propres morceaux.

- 1983: Run-DMC lance son premier single, « It's Like That »

https://www.youtube.com/watch?v=_hN1SKVx31s

Unemployment at a record high / People coming, people going, people born to die / Don't ask me because I don't know why / But it's like that, and that's the way it is