HISTOIRE DU BLUES

La musique à travers les âges

Ses Origines

- Les plus anciennes formes de blues proviennent du Sud des États-Unis, à la fin du XIXe siècle.
- Ces formes étaient le plus souvent orales orales, accompagnée parfois d'un rythme par des instruments rudimentaires.
- C'est principalement dans les champs de coton de la région du Mississippi (entre Senatobia et Clarkdale) que ces formes prennent des tours de plus en plus complexes.
- L'une des formes antérieures au blues est le *Fife and Drums joué dans la région Hill* Country du Mississippi (il s'agit d'un ensemble de percussions guidé par un fifre en bambou, instrument que jouait le maître en la matière, Othar Turner).

Le **blues** est un style musical vocal et instrumental, dérivé des chants de travail des populations afro-américaines apparues au Mexique et aux États-Unis courant XXe siècle.

C'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires (d'où l'expression « avoir le blues »).

Le blues a eu une influence majeure sur la musique populaire américaine, puisqu'il est à la source du jazz, du rhythm and blues, du rock 'n' roll entre autres.

Blues Origines stylistiques

- Musique acoustique
- Musique folk
- Chant de travail

Origines culturelles; Sud des États-Unis courant XIXe siècle

Instruments typiques

Guitare, Saxophone, Trompette, Trombone, Piano, Batterie, Chant, Guitare basse, Harmonica et Contrebasse

Popularité; Le blues a une grande influence sur de nombreux styles de musique au XXe siècle (notamment aux États-unis et en Europe) par l'utilisation de la cadence spécifique et de la *blue note.*

Scènes régionales; Dans le monde entier, principalement aux États-Unis.

Sous-genres;

Blues traditionnel - Kansas City blues - Delta blues - Chicago blues - Texas blues - New York blues - British blues boom - Blues rock - Blues français - Blues touareg

Genres associés;

Bluegrass - Jazz - Rhythm and blues - Rock 'n' roll

Étymologie

Le terme *blues vient de l'abréviation de l'expression anglaise blue devils (« diables bleus »), qui* signifie « idées noires ».

Le terme *blue d'où le blues est aussi dérivé de l'ancien français et signifie « l'histoire personnelle » (il* reste dans la langue française actuelle le terme *bluette, qui est, pour tous les bluesmen, la* signification du blues, une chanson à la première personne du singulier).

La note bleue - en fait la gamme pentatonique mineure couramment utilisée dans la musique asiatique, à laquelle on ajoute une note dissonante - donne une sonorité particulière caractéristique du blues. L'utilisation de cette "blue note" est l'essence musicale du blues qui a de nombreuses origines (africaines, asiatiques via les Amérindiens, irlandaises, etc.)

L'utilisation de l'expression dans la musique noire américaine remonte au début du XXe siècle dans le Music Hall Américain (vaudeville) et était couramment employée dès le XIXe siècle dans les pièces de théâtre traitant des Noirs du Sud des États-Unis (cf dans *Americana, chez Fayard). W.C. Handy* l'a en quelque sorte officialisée dans son *Memphis Blues en 1905.*

Blues urbain d'après guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation croissante et l'utilisation des amplificateurs pour la guitare et l'harmonica menèrent à un blues plus électrique (tel que le Chicago blues), avec des artistes comme Howlin' Wolf et Muddy Waters. C'est ce blues électrique qui influencera, plus tard, une partie du rock 'n' roll. Vers la fin des années 1940 et pendant les années 1950, les Noirs américains ont migré vers les villes industrialisées du Nord comme Chicago et Détroit, pour y trouver du travail.

Dans les villes comme Chicago, Détroit et Kansas City, un nouveau style de blues « électrique » apparut. Il utilisait la voix, la guitare électrique, la basse électrique, la batterie et l'harmonica amplifié avec un micro et un ampli. J. T. Brown, qui jouait avec les groupes d'Elmore James et J.B. Lenoir a également utilisé le saxophone, plutôt comme instrument d'accompagnement qu'instrument soliste.

Le style de blues urbain de Chicago fut bien influencé par le blues du Mississippi, d'où sont venus des musiciens comme Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, et Jimmy Reed.

Les harmonicistes comme Little Walter et Sonny Boy Williamson (Rice Miller) étaient bien connus dans les clubs de blues à Chicago. Les autres joueurs d'harmonica, comme Big Walter Horton, Snooky Pryor et Sonny Boy Williamson, avaient aussi beaucoup d'influence. Muddy Waters, Elmore James et Homesick James jouaient de la guitare électrique avec un « *slide* » *ou* « *bottle neck* » ; l'exercice consiste à jouer les notes sur le manche en posant un bout de métal ou un goulot de bouteille sur les cordes. B. B. King et Freddie King n'ont pas utilisé le « slide ». Les chanteurs Howlin' Wolf et Muddy Waters marquèrent le blues de leurs voix rauques et fortes.

Le contrebassiste, compositeur, chercheur de talents Willie Dixon a eu un grand impact sur l'environnement musical de Chicago. Des chansons comme *Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You (écrite pour Muddy Waters), Wang Dang Doodle (pour Koko Taylor), et Back Door Man (pour Howlin' Wolf) sont devenus des « standards » de blues. Nombres d'artistes de* Chicago Blues enregistrèrent leurs disques sur le label Chess Records ou d'autres labels importants tels Vee Jay et Cobra.

Le style de blues urbain des années 1950 a eu un grand impact sur la musique populaire des musiciens comme Bo Diddley et Chuck Berry. Aussi, le style de blues urbain des années 1950 a influencé le style de musique de Louisiane de zydeco, surtout Clifton Chenier. Les musiciens comme T-Bone Walker (de Dallas) étaient plus associés au style de blues de la Californie, plus policé et sophistiqué que le style de blues de Chicago, les Charles Brown's Three Blazers étant le combo qui illustrera le mieux cette tendance au milieu des années 1940.

Les blues de John Lee Hooker étaient plus individuels que le style de blues de Chicago. À la fin des années 1950, le swamp blues s'est développé près de Bâton-Rouge avec des artistes comme Slim Harpo, Lazy Lester, Sam Myers et Jerry McCain. Le swamp blues était plus lent, avec un style d'harmonica moins complexe que dans le Chicago Blues. Les chansons du style les plus connues sont *Scratch my Back, She's Tough et King Bee.*

Le jump blues était un autre développement du blues de cette période qui a influencé la musique populaire. Le jump blues était un hybride populaire du swing et du blues, mettant en vedette des chansons "up-tempo" orchestrées pour des big bands. Le musicien de ce genre qui a le plus influencé la musique populaire était Big Joe Turner.

Lors des années 1960, les genres de musique influencés ou créés par les noirs américains, comme le rhythm and blues et la musique soul sont devenus populaires. Les musiciens blancs ont popularisé beaucoup de styles des américains noirs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Rock'n'roll a souvent été qualifié de mélange des musiques Noires et Blanches bien que ce mélange remonte aux années 1930 avec certains genres de la Country Music comme le Western Swing ou le Country boogie dont le Rock'n'roll n'apparaît souvent que comme un prolongement.

Dans les années 1960, une nouvelle génération d'enthousiastes du blues apparaît en Europe et en particulier en Angleterre. Les principaux acteurs de ce que l'on appelle alors le *British blues boom sont les Yardbirds, les* Bluesbreakers menés par John Mayall ou encore les Animals, Fleetwood Mac (1re période avec Peter Green), Chicken Shack, et incluent de nombreuses stars de la pop et du rock à venir Jimmy Page, Eric Clapton ou Jeff Beck (tous trois membres successivement des Yardbirds) qui intègrent à leur musique des influences psychédéliques et pop. À la fin des années 1960, le style West Side Blues fut créé à Chicago par des artistes comme Magic Sam, Magic Slim, Junior Wells, Earl Hooker et Otis Rush. Le West Side Blues de Magic Sam, Otis Rush, Buddy Guy et Luther Allison était caractérisé par une guitare électrique suramplifiée.

Aux États-Unis, les guitaristes et chanteurs B. B. King, John Lee Hooker, et Muddy Waters ont inspiré une nouvelle génération de musiciens, comme le New-Yorkais Taj Mahal. L'ère des « Civil Rights » a augmenté l'auditoire des blues traditionnels, et des festivals tels que le Newport Folk Festival ont programmé des prestations de « grands » comme Son House, Mississippi John Hurt, Skip James, Big Joe Williams ou le Reverend Gary Davis. J.B. Lenoir a enregistré des chansons qui touchaient aux thèmes du racisme ou de la guerre du Viêt Nam. Des artistes américains comme Bob Dylan, Janis Joplin ou Jimi Hendrix, tous influencés à la fois par le blues traditionnel et le blues électrique, firent découvrir cette musique au jeune public de l'époque. L'interprétation que les artistes de cette génération donnèrent au blues aura plus tard une influence très forte sur le développement de la musique rock proprement dite.

1980 à aujourd'hui !

Pendant les années 1980 et jusqu'à nos jours le blues a continué d'évoluer à travers le travail de Stevie Ray Vaughan, Robert Cray, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Ry Cooder, Albert Collins, Keb 'Mo', Alvin Youngblood, Corey Harris, Jessie Mae Hemphill, R. L. Burnside, Junior Kimbrough, Kim Wilson, James Harman et ses deux guitaristes Hollywood Fats mann et David "kid" Ramos, Ali Farka Touré et bien d'autres.

Le style de blues « Texas rock-Blues » a été créé dans les années 1980, et utilise les guitares solo et d'accompagnement en même temps. Le style Texas a été fortement influencé par le Blues-rock d'Angleterre (comme John Mayall). Les artistes importants du style Texas blues étaient Stevie Ray Vaughan qui révolutionna le style dans les années 1980, The Fabulous Thunderbirds et ZZ Top.

À la même époque, John Lee Hooker a retrouvé sa popularité, grâce à ses collaborations avec Carlos Santana (Cd *The Healer), Miles Davis, Robert Cray et Bonnie Raitt.* Eric Clapton (anciennement des Bluesbreakers et du groupe
Cream) est redevenu populaire dans les années 1990 avec son album pour MTV *Unplugged, où il* joue quelques chansons traditionnelles, entre autres succès, sur une guitare acoustique.

Pendant les années 1980 et 1990, des « Blues scenes » furent créés partout aux États-Unis, au Canada, et en Europe. Ces « Blues scenes » comprenaient des revues de Blues (par exemple : Living Blues et Blues Revue), les sociétés de blues, des festivals de blues, et des clubs où est joué du blues.

L'influence du blues

Le blues dans la musique contemporaine
On peut voir l'influence des blues dans la musique de Maurice Ravel (en particulier dans sa *Sonate pour violon et piano), George Gershwin (son Rhapsody in Blue, le Concerto en fa majeur, et Porgy and Bess) et dans la musique d'Arthur Honegger (Pacific 231). [réf. nécessaire]*

Le blues dans la musique country
Plus qu'une influence du blues sur la musique country, réelle, il faut parler plutôt d'interinfluence tant ces deux genres qui représentent les deux facettes (pauvres blancs, pauvres noirs) du sous-prolétariat sudiste sont à la fois issus des mêmes racines (musique des plantations, des migrants en Amérique) et se sont fécondées l'une l'autre tout au long de leur histoire. Une forme de *Hillbilly blues (comme* l'a finement baptisé l'auteur anglais Tony Russell) a existé dès les années 1920, véritable premier blues blanc (Jimmie Rodgers, Cliff Carlisle, Gene Autry, Jimmie Davis…). Le blues en tant que tel est resté alors un élément important de toute la Country Music, particulièrement avec le Western Swing puis le Honky Tonk, personnalisé par Hank Williams.

Le blues est d'abord l'élément principal du "mariage" avec la musique country qui a donné naissance au rock 'n' roll, aux États-Unis, au milieu des années 1950 .

Le blues dans la musique rock

Le blues est d'abord l'élément principal du "mariage" avec la musique country qui a donné naissance au rock 'n' roll, aux États-Unis, au milieu des années 1950 .

Ensuite, on retrouve facilement des racines blues dans nombre de groupe britanniques de rock et de hard rock : les débuts des Rolling Stones, de Uriah Heep, ou la chanson *Smoke On The Water de* Deep Purple, doivent beaucoup au blues. Même un groupe progressif comme Pink Floyd (dont le nom lui-même vient de l'association des prénoms des bluesmen Pink Anderson et Floyd Council), a fait appel à plusieurs reprises à la forme blues, non seulement à ses débuts avec Syd Barrett, grand admirateur de Bo Diddley, mais également par la suite, au milieu de morceaux plus psychédéliques (*Biding My Time, Seamus, Money, Dogs Of War sont des blues plus ou moins camouflés). Des* artistes comme Chris Rea,Snowy White et Gary Moore ou un groupe comme The Doors revendiquent l'influence que le blues a sur leur création.

En fait, il n'est guère de groupes ou d'artistes pop-rock qui, un jour ou l'autre, ne se soit pas inspiré du blues, allant jusqu'à générer une prise de conscience musicale en Angleterre pendant la deuxième partie des années 1960, avec le British blues boom, représenté notamment par Alexis Korner puis par John Mayall, Eric Clapton, Cream, Fleetwood Mac, Chicken Shack, Savoy Brown et Rory Gallagher (Irlande). Aux États-Unis, plusieurs artistes blancs ont également bâti l'essentiel de leur oeuvre sur le blues, tels The Allman Brothers Band, Mike Bloomfield, le Blues Project, Paul Butterfield, Roy Buchanan, Canned Heat, The Doors, Jeff Healey (Canada), John Hammond, Janis Joplin, Charlie Musselwhite ou encore Johnny Winter.

Chicago

L'essor du Chicago Blues est dû principalement à l'exode rural, des ouvriers noir et pauvres du sud des États-Unis vers les villes du Nord au début du 20ème siècle.

Le Chicago blues est une forme de Blues qui s'est caractérisée par l'ajout d'instruments comme la guitare électrique, la guitare basse, la batterie et le piano.

C'est le style qui a le plus contribué à l'apparition du Rock'n Roll. Muddy Waters est la figure légendaire du Chicago Blues.

Detroit

Le Detroit Blues est un genre de Blues joué dans les années 1940.

Il est né lorsque les musiciens de Delta blues ont quitté le Mississippi et Memphis pour aller travailleer au Nord dans les plantations industrielles de Detroit durant les années 1920.

Il se distingue par l'utilisation d'instruments électriques amplifiés et une variété d'instruments, Le musicien le plus connu du Detroit Blues est John Lee Hooker réputé pour son Blues intimiste.

New York

Le New York Blues est un genre de Blues apparu dans les années 1950 et caractérisé par des influences de Jazz importantes et un son plus moderne et urbain que le traditionnel country Blues.

On y retrouve des trompettes, des saxophones, et d'autre instruments isssus du Jazz. Le musicien Poppa Chubby représente aujourd'hui ce style de musique Blues.

Austin

Texas Blues est apparu au début des années 1900 parmi, les ouvriers noirs américains qui travaillaient dans les gissements de pétrole et dans les exploitations forestières.

Dans les années 1960, l'industrie musicale se déplace vers le nord, réduisant ainsi l'importance du Texas dans la scène blues.

Dans les années 1970, un nouveau son plus blues rock est introduit.. Le renouveau des années 1980 fait d'Austin la capitale du Blues au Texas.

Memphis

Le Memphis Blues est un genre de Blues apparu dans les années 1920, qui a acquis une certaine popularité au travers des pièces de Vaudeville.

Il se compose le plus souvent de guitare acoustique, d'harmonicas, de violons. Après la guerre 30-45, les instruments électriques sont devenus populaires parmi les musiciens du Memphis Blues.

C'est à ce moment que des musiciens comme BB King ont créé les standards du blues.

Structures musicales du blues

D'un point de vue technique, le blues repose sur trois éléments : un rythme souvent ternaire syncopé, l'harmonie en I-IV-V (c'est-à-dire les degrés principaux dans l'harmonie tonale), et la mélodie qui utilise la gamme blues et les "notes bleues".

Sa progression Légende
Les trois accords

Blues en FA: Fa7, Sib7, Do7

Suite d'accords de base :
Fa7 Sib7 Fa7 Fa7
Sib7 Sib7 Fa7 Fa
Do7 Sib7 Fa7 Do7

La construction des phrases dans le blues est souvent la même. On joue 3 accords en boucle et dans un ordre précis.

Une phrase dure 4 temps.

On décompose ces mesures en :(4) + (2 + 2) + (1 +1 + 2).

Cette structure sert de base pour l'improvisation.

Initialement assez libre, la structure harmonique du blues se fixe progressivement pour aboutir à une forme de base articulée autour de trois accords, généralement sur 8, 12 ou 16 mesures. La forme en douze mesure est – de loin – la plus commune ; on parle de « 12 bar Blues » (Blues de 12 mesures).

Ces trois accords, désignés par les chiffres romains I-IV-V, représentant les premier, quatrième et cinquième degrés (c.-à-d. tonique, sous-dominante et dominante) de la gamme majeure correspondant à la tonalité du morceau.

ex : Do/Fa/Sol ("Blues en Do"),
Fa/Si bémol/Do ("Blues enFa"),
Mi bémol/La bémol/Si bémol ("Blues en Mi bémol"), etc.

Les accords de base comportent le plus souvent la septième (mineure). Dans les formes plus élaborées, les musiciens recourent fréquemment à des accords de neuvième, ainsi qu'à différentes altérations.

L'influence du blues

Le Blues est à l'origine de nombreux styles musicaux. Le Rock, le Jazz, et même le Rap ont des particularités qui sont pourtant propres au blues.

Découvrez pour chaque style musical ses points en commun avec le Blues.

Le Rap

Le Rap s'inspire du Funk et de la Soul. Il est donc difficile de lui trouver des liens directs avec le blues. Pour autant, on y retrouve des textes protestataires, un rythme soutenu et des racines afro-américaines.

Akhenaton

Hard Rock

Issu du Rock américain et britanique ainsi que du blues de Jimi Hendrix, le hard rock rend agressifs le rock et le blues. On se sert des amplificateurs pour faire saturer le son et assourdir les oreilles des auditeurs.

ACDC

Pop Rock

La musique Pop Rock représente une branche dérivée du Rock.
En effet le Rock principal s'est divisée en Hard Rock et Pop Rock.

Par rapport au Blues le Pop Rock utulise des textes moins engagés et des harmonies plus prononcées.

Comme le Blues ce style peut être écouté par tous.

The Beatle

Funk

Le Funk est le mariage entre soul et jazz. Il est assez rythmé et souvent basé sur les mêmes instruments à savoir guitare, basse, baterie et cuivres. Le funk se divise lui-même en jazz-funk, Pop-funk puis en RAP.

Kool And The Gang

Soul

Mélange entre gospel, blues et jazz, la soul music (musique de l'âme) est une musique populaire afro-américaine. Le rythme et les textes sur le racisme rappellent le blues.

James Brown

Rock and Roll

Le Rock ‘n’roll est un mélange de blues noir et de rythme and blues. Le rythme ternaire du blues et le tempo a accéléré. Ce terme de rock fut inventé par les artistes blancs pour éviter de se retrouver dans les mêmes bacs que les artistes noirs.

Elvis Presley

Jazz

Le Jazz fut inventé par le peuple noir américain issu de l'esclavage. Il est clairement inflluencé par le gospel, les chants de travail et le blues. Les principaux instruments utilisés sont le piano , les cuivres et la batterie. Il est nettement plus rythmé que le blues. Dans le blue jazz, on utilise les notes bleues, les riffs et les mélodies du blues classique.

Ray Charles

Rhythm & Blues

Le rythme & blues comme son nom l'indique est un mélange de blues pur accouplé à un rythme très accentué. Les thèmes abordés sont généralement triste et les voix mélancoliques.

Little Richard

Quelques précurseurs de ce style

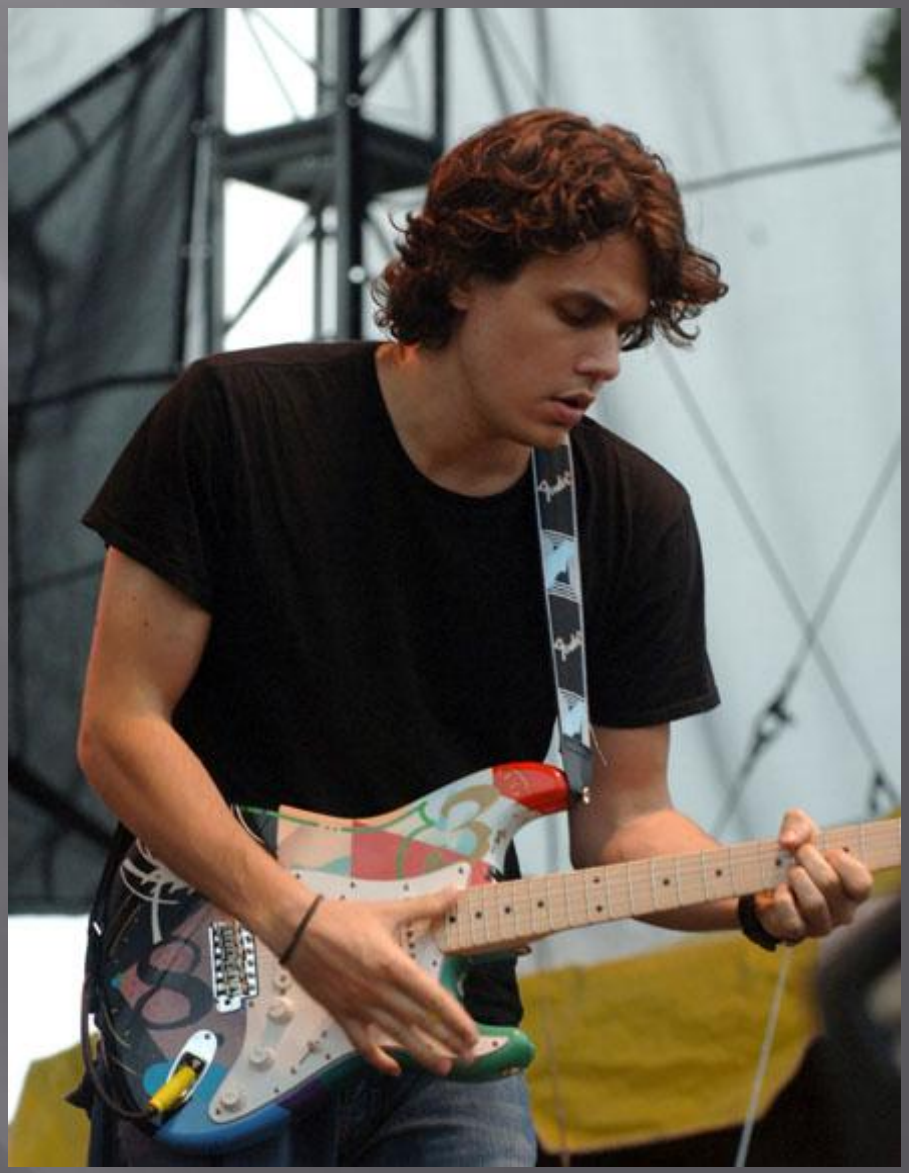
Ray Charles
23 septembre 1930
10 Juin 2004

Ray Charles était un chanteur et pianiste Américain de Jazz, Country, de Rhythm and Blues (origines du R&B) et du style qu'il créa le Soul.

John Mayer
16 octobre 1977

Fan de Stevie Ray Vaughan dès son plus jeune âge, John Mayer se voit déjà artiste de blues et va inventer son propre style de musique qui mélange blues et pop.

Il fait construire en 2005 un modèle de Stratocaster et participe en dirigeant les luthiers de Fender.



Stevie Ray Vaughan
3 août 1954
27 août 1990

Inspiré par Jimi Hendrix, il reprend ses figures de style comme jouer de la guitare dans le dos ou avec les dents.

Il crée le renouveau du blues dans les années 80.

Keziah Jones
1e octobre 1968

Originaire de Nigeria, élevé en Angleterre et repéré dans le métro parisien, Keziah voyage beaucoup pendant son adolescence.

Il est fortement inspiré par Jimi Hendrix et mélange les styles blues, soul, et funk pour donner ce qu'il appelle du bluefunk.

Il prépare pour 2008 un nouvelle album.

Jimmy Page
9 janvier 1944

Né à Londre, il prend quelques cours de guitare mais c'est de manière autodidate qu'il acquiert sa tecnique.

Alors qu'il était encore étudiant, il joue avec Jeff Beck et Éric Clapton notamment.

Il travailla avec les Rolling Stones en tant que producteur.

On le verra figurer auprès d'icônes musicales telles que Michel Polnareff, Françoise Hardy ou Johnny Hallyday. Il formera le groupe ''Led Zeppelin'' en 1968

Billy Gibbons
16 décembre 1949

Il a la particularité d'utiliser des guitares aux formes étranges pour donner un côté spectaculaire à ses concerts.

Il rejoint le groupe ZZ Top avec lequel il connaît 10 années de succès au son blues rock.

Buddy Guy
30 juillet 1936

Il commence la musique à 13 ans en se fabricant sa propre guitarew avec une moutiquaire et un morceau de bois.

Il se fera offrir par la suite de vraies guitares; une par son père, une autre par un voisin admiratif.

Il démarre de rien dans les rues et fini par se faire répérer par des icônes du blues comme Muddy Waters et Willie Dixon.

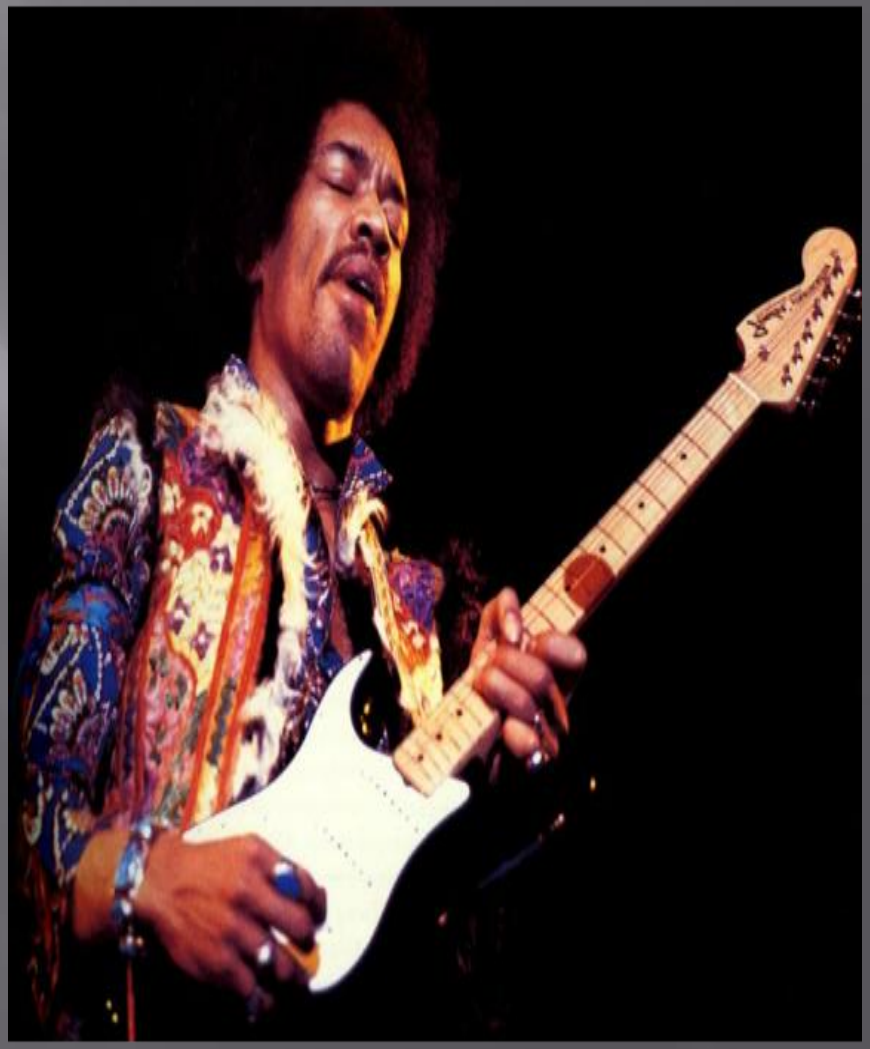
Jimi Hendrix
27 novembre 1942
18 septembre 1970

James Marshall Hendrix révolutionnaire l'approche de la guitare avec son style unique.

Il devient une super star avec ''Hey Joe '', ''Purple Haze'' et The Wind Cries Mary''.

Passionné jusqu'au bout, on dit qu'il dormait avec sa guitare.

Il meurt le 18 septembre 1970.



John Lee Hooker
22 août 1917—21 juin 2001

Originaire du Mississipi, il fuit sa famille à l'âge de 15 ans après la mort de son père.

Il est un des précurseurs à utiliser la guitare électrique et adopte un style agressif.

Ne supportant pas les accompagnements, il s'enregistre seul et marque le rythme avec une capsule de soda.

B.B.King
16 septembre 1925

Son pseudonyme vient de l'époque où il était disc jockey. Il se faisait appeler ''Beale Street Blue Boy'' et très vite B.B. King.

Il risqua sa vie pour récupérer sa première guitare dans un incendie de bar.

Il donna sa dernière tournée en 2006 à Montreux.

Robert Johnson
16 août 1938
8 mai 1911

Grande légende du blues, il inspire notamment Jimi Hendrix, Led Zeppelin et Bob Dylan.

On dit qu'il aurait passé un pacte avec le diable pour pouvoir jouer les ''notes Blues''

Muddy Waters
4 avril 1915—30 avril 1938

Il vient du Mississipi d'où il expérimente et adopte la guitare électrique.

Il forme les Chicago Blues et est à l'origine de nom de Rolling Stones grâce à sa chanson ''Rollin Stone''