

L'Art du bruit

“De nos jours, la musique électronique est partout. Dans les films, les jeux vidéo, les festivals et les publicités on retrouve des musiques venant directement du monde de l'électronique. Produire de la musique électronique ne nécessite qu'un ordinateur portable et un logiciel de production de musique. Mais ce type de musique n'existe même pas depuis un siècle, et en si peu de temps elle s'est démocratisée. Comment la musique électronique s'est donc développée, de son état d'origine à ce que nous connaissons aujourd'hui ?”

Les prémices de l'électro

Même si on peut remonter des éléments de l'électronique de 180, c'est en 1948 que l'on débutera cet article. Pierre Schaeffer et Pierre Henry, compositeurs français de musique, commencèrent à utiliser la technologie pour produire de la musique. Grâce à des techniques et des procédés utilisant des vinyles, magnétophones et bandes magnétiques, ils créent de nouvelles sonorités et deviennent précurseurs de la musique électroacoustique et de la musique concrète. Les procédés qu'on citera seront le sampling, l'extraction d'un son d'un enregistrement qui sera réutilisé dans un contexte musical, et le loop, la répétition d'un même son en boucle.

Les deux compositeurs vont créer ensemble des œuvres mixtes dont la première est “L'étude aux chemins de fer” créée en 1948. Ils composeront ensuite la première musique concrète, dénommée “Symphonie pour un homme seul” en 1950.

Entre 1950 et 1960, de nombreux artistes musicaux contribuent au développement et à la popularisation de la musique électroacoustique. Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand, est l'un d'entre eux. En 1955, il composa la première œuvre électroacoustique nommée “Gesang der Jünglinge”.

Celle-ci fut diffusée par une radio allemande basée à Cologne.

Steve Reich poussa encore plus loin le sampling et la musique concrète en 1960. Inspiré par le mouvement artistique du “Minimal Art”, caractérisé par une nature simple et modulaire, il composa des œuvres de musique concrète mettant en pratique le sampling afin de créer des motifs mélodiques minimalistes.

Le développement de ces procédés électroniques permit à de nouveaux genres musicaux d'émerger vers la fin des années 60 jusqu'au début des années 1970. Le rock électronique apparaît grâce à l'utilisation de synthétiseur et de guitares électriques, l'Ambient utilise le sample et les loop pour créer des œuvres « atmosphériques », enfin le Krautrock est inventé en Allemagne, qui vu grandir en popularité notamment grâce au groupe Kraftwerk, un style de musique avant-gardiste, expérimental et bien évidemment, électronique.

Tous ces procédés et idées ont pu gagner en popularité grâce à ces précurseurs. Et très vite, les États-Unis s'emparent de l'électronique dans leur musique.

L'émergence de la musique électronique

Bien que l'électronique se développe encore en Europe et arrive au Japon, ce qui a le plus contribué à sa croissance fut son utilisation aux Etats-Unis par la communauté afro-américaine, latino et pendant la révolution sexuelle dans l'est des Etats Unis. Le disco naît dans un mouvement de contestation du rock et de la volonté de mettre en avant la musique de danse. Et en contestation à le disco, le hip-hop naît afin de redonner à la musique afro-américaine sa substance politique et sociale.

Le disco est un genre ainsi qu'une danse qui émerge au milieu des années 1970 aux États-Unis. La chanteuse "Donna Summer" et son tube "love to love you baby" en 1975, l'inoubliable "I will survive" de "Gloria Gaynor" en 1978, ou encore le groupe Américain "Chic" qui fera exploser la popularité de ce genre musical en 1978 avec le titre "freak"

Ces monuments musicaux ont permis à le disco de se faire sa place dans le monde de la musique, notamment dans le contexte de la révolution sexuelle. On peut aussi citer pour les plus connus, les Bee Gees ("Stayin Alive"), Village People ("YMCA"), ou encore ABBA (Dancing Queen).

Toujours dans les années 70, le Hip-hop prend forme dans le Bronx à New-York. Les influences disco et funk vont permettre au hip-hop de voir le jour en utilisant le Break, le Graff, le DJing, le Beatboxing et le Rap. Le père fondateur de la culture hip-hop est DJ Kool Herc. Il organise des soirées break mélangeant graffeurs, danseurs et musique, et où par conséquent, il mixe. Il a alors l'idée d'utiliser deux platines pour pouvoir enchaîner les morceaux sans pause et donc faire durer les breaks de batterie, qui initialement ne dure que quelques secondes sur un vinyle.

Avec la diversification dans les années 80 du hip-hop, on voit notamment l'apparition du Scratch inventé par Grand Wizard Theodore ; il est à noter que la création du Scratch est un accident, effectivement son auteur le découvre en voulant précipitamment arrêter le son de sa platine avec sa main... le scratch est né. Avec l'apparition du sampler et l'intégration des échantillons sonores à une composition, les premiers morceaux de rap voient le jour. Dans les titres pionniers du genre, on retrouve "Rapper's Delight" de The Sugarhill Gang, considéré comme le premier hit du hip-hop ; le groupe N.W.A (notamment du titre "Fuck Tha Police" 1988), inventeur du "gangsta rap".

Ces genres de musique ont été les premiers utilisant des éléments de l'électronique à gros succès ayant réussi maintenant à toucher l'international. Et cela a défini les publics visés par ces genres de musique, le monde populaire, d'un côté ceux qui ont des choses à dire, de l'autre ceux qui ont envie de danser en soirée.

Mais le rock lui-même à eu le droit d'utiliser l'électronique dans sa composition. Et ainsi, dans le monde punk, la musique industrielle est née, utilisant le rock et l'électronique comme éléments de base pour composer.

C'est dans cette période que la notion d'EDM est née, Electronic Dancing Music, qui comme son nom l'implique, englobera tous les genres musicaux électroniques qu'on retrouvera dans les soirées dansantes. Et le disco ne resta pas seul longtemps, la New wave arrive et avec lui la musique pop. L'Europe et les États Unis génèrent de nouveaux genres basés sur le disco, la pop et le rock par échange culturel et durant cette période, et l'utilisation du synthétiseur est agrandi.

Les Raves Party

Le début des années 80 a été dur pour certains genres de musique, le disco, notamment, n'est plus que l'ombre de lui-même et sa popularité n'a fait que chuter. Mais de nouvelles idées continuent d'émerger et de nouveaux genres sont apparus. Deux genres, notamment, prennent le relais du disco et du hip-hop. Respectivement la House et l'électro.

Parlons d'abord de la House Music, aussi appelée musique house, ou simplement house. C'est un courant musical lancé au début des années 1980 à Chicago et ainsi descendant du genre musical disco. Le nom de House Music provient originellement du Warehouse un club de Chicago où officiait le DJ Frankie Knuckles. Si Frankie Knuckles, en tant que DJ, est le précurseur de ce genre musical, les premiers producteurs de house sont notamment Chip E, Adonis, Steve Hurley ou encore Marshall Jefferson.

À l'origine, l'électro est créé sur les premières boîtes à rythmes. Elle devient cependant une branche dérivée du hip-hop. L'électro est notamment présent dès 1980 du côté de Détroit et finit par se répandre aux Etats-Unis et très rapidement en Europe. L'électro se démocratise au début des années 80 avec notamment deux noms qui reviennent assez facilement, Afrika Bambaataa et son titre Planet Rock en 1982, mais aussi Kraftwerk avec son titre Numbers en 1981.

Ces genres ont eu un grand succès dans les soirées "Acid House" de 1985, qui sera renommé par la suite "Raves party" en 1989 par les médias. Ces raves party se sont propagées sur tout le continent européen et nord-américain. Ce sont des musiques qui touchent fortement la jeunesse populaire, qui sont les principaux acteurs de ces genres musicaux.

La techno arrive aux prémices de ces "raves party". "The Belleville Three", artistes venant de Detroit, sont considérés comme les pionniers de ce genre musical 5 ans avant l'arrivée des raves party. La techno sort directement de la House Music, mais aussi de l'électro ainsi que l'industriel pour produire leur musique.

La techno naît au milieu des années 1980 à Detroit (USA), elle utilise divers instruments électroniques (ordinateurs personnels Atari, boîtes à rythmes, synthétiseurs, magnétophones portables) pour expérimenter de nouveaux mélanges sonores. On peut toutefois dire qu'elle naît symboliquement avec la création par Atkins du premier véritable label de techno "Metroplex" en 1985.

Dans les principaux acteurs de la techno, on retrouve Richie Hawtin plus connu comme Plastikman.

Et dans ce milieu underground des Raves party et de la jeunesse florit une grande quantité de sous-genres modifiant quelques éléments de la techno, l'électro et la House, tout en gardant les éléments qui définissent ces genres. Le genre électronique s'enrichit.

En parallèle, la technologie évolue et permet aux compositeurs une plus grande richesse dans leur composition, et améliore l'accessibilité de ce milieu à un nombre croissant de personnes qui veulent s'y lancer. C'est notamment à cette époque que le format MIDI "Musical Instrument Digital Interface" arrive et que les "Personal computer" débarquent.

De grands noms de la musique électronique arrivent en Europe, au Japon et aux Etats unis. Des festivals naissent et c'est à ce moment que l'électronique peut être considérée comme mainstream.

Conclusion

À partir des années 1990, tout est allé trop vite. Les genres deviennent innombrables de part l'explosion de l'utilisation de l'électronique dans la musique. Des logiciels de composition de musique électronique rendent encore plus accessible la création, internet arrive et contribuera à la diffusion massive de musique électronique et bien des progrès technologiques aideront la musique électronique à s'émanciper.

Quelques-uns des compositeurs des années 80 brillent particulièrement à partir de cette époque, touchant l'international à un encore plus grand niveau. Et les genres des années 80 continuent de vivre de nos jours.

Des labels se construisent et l'industrie se construit. Les artistes continuent d'innover et de nouveaux genres de musique gagnent en popularité. On pourra mentionner le Brostep avec Skrillex, le Big room house où on retrouve Martin Garrix ou encore le Drum & Bass où on peut citer Pendulum.

Et le monde de la musique électronique ne fait que grandir, nous pourrons donc nous attendre à l'avenir à de plus grandes prouesses et innovations dans ces milieux musicaux.

Ressources & annexes

Les prémices de l'électro :

Pierre Schaeffer :	https://www.franceculture.fr/personne-pierre-schaeffer.html https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer
Pierre Henry :	https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Henry https://www.francemusique.fr/personne/pierre-henry
Histoire de la Musique Électronique :	https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectronique https://artisteaudio.fr/histoire-de-la-musique-electronique/ https://dj-network.com/histoire-de-la-musique-electronique/ https://fahrenheitmagazine.com/arte/musica/historia-de-la-musica-electronica-la-evolucion-del-arte-de-los-ruídos
Karlheinz Stockhausen :	https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen https://brahms.ircam.fr/karlheinz-stockhausen
Steve Reich :	https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich https://www.francemusique.fr/personne/steve-reich
Minimal Art :	https://www.grandpalais.fr/fr/article/lart-minimal
Kraftwerk :	https://fr.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk https://www.konbini.com/fr/uncategorized/comment-kraftwerk-influence-tous-genres-musique-actuelle/
Le Disco :	https://www.nostalgie.fr/actus/l-histoire-du-disco-337065
Le Hip-hop :	https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
La House Music :	https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU https://fr.wikipedia.org/wiki/House_music
La Techno :	https://www.cairn.info/revue-mouvements-2005-5-page-5.htm