

FOLK vient de «Folklore» désignant les chansons, habits, coutumes ou danses traditionnelles et de «VOLK», terme allemand désignant le peuple.

Ces patrimoines culturels sont vivants, populaires, souvent ruraux et hérités par transmission orale de génération en génération.

MUSIQUE FOLK & SONGWRITING

DES CHANSONS SIMPLES
ET RICHES DE SENS
POUR ENTENDRE
LES VOIX D'UN PEUPLE,
SES MÉMOIRES,
SES COMBATS
ET SES JOIES.

*"Any fool can make
something complicated.
It takes a genius to
make it simple."*
— Woody Guthrie

"N'importe quel imbécile
peut faire quelque chose
de compliqué, ça tient du
génie d'arriver à faire
simple."

«PERSPECTIVES» POUR LES CURIEUX·SES DE MUSIQUE

PERSPECTIVES c'est une conférence, une exposition et un podcast. Un projet imaginé par L'INCONNUE et DE LA NEIGE EN ÉTÉ.

Envie de mettre cette exposition dans votre établissement ? Contactez-nous !

SCÈNE CURTEUSE DE MUSIQUE
L'INCONNUE DE LA NEIGE EN ÉTÉ

PLAYLIST POUR
ALLER PLUS LOIN

À FLASHER ICI

OU SUR LE SITE
LINCONNUE.FR

RÉDACTION : L'INCONNUE / MARGO DU MAS DE PAYSAC
MISE EN PAGE : L'INCONNUE / ANABEL GAZZANO

MUSIQUE AMÉRICAINE AUX ORIGINES EUROPÉENNES

L'histoire débute en Amérique du nord, melting-pot culturel des populations venues s'y installer à travers le temps

Influences celtiques, ballades irlandaises, blues, chants de marins, harmonies liturgiques, structures musicales des esclaves afro-américain·es enrichissent le répertoire « folk ».

— TERME QUI APPARAÎT AU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE —

Les instruments sont aisés à transporter pour s'accompagner : guitare, banjo, dulcimer, harmonica, violon, ou flûte.

C'EST ÇA UN DULCIMER

LES PREMIER·ES INTERPRÈTES SONT DES OUVRIER·ES, PAYSAN·NES, COW-BOYS ET NON DES ARTISTES PROFESSIONNEL·LES.

DÉCOUVERTE ET DIFFUSION GRÂCE À L'ETHNOMUSICOLOGIE

Au début des années 1930, **JOHN** et **ALAN LOMAX** veulent enregistrer la musique folk authentique pour ne pas perdre ce patrimoine.

ILS PARTENT À LA RENCONTRE DE CES MUSIQUES.

S'en suivra une série de carnets de partitions et d'enregistrements, permettant de faire chanter ces airs à toutes et tous.

ALAN LOMAX

PHOTOS PRISES
LORS DE L'EXPÉDITION
D'ENREGISTREMENT
LOMAX-HURSTON-BARNICLE
EN GÉORGIE, FLORIDE
ET AUX BAHAMAS (1935)

L'apparition de la musique folk telle qu'on la connaît se fait aux États-Unis dans les années 1930-1940 avec **WOODY GUTHRIE**, **PETE SEEGER**, ou **LEADBELLY**.

CES ARTISTES FONT REVIVRE LES MUSIQUES TRADITIONNELLES EN LES RENDANT PARFOIS POLITIQUES, PARFOIS POÉTIQUES.

SUR LA GUITARE DE WOODY GUTHRIE ON PEUT LIRE « CETTE MACHINE TUE LES FASCISTES »

FOLK

REVIVAL

LA RENAISSANCE DES ANNÉES 50 - 60

Les chansons traditionnelles recueillies par **ALAN LOMAX** décrivent des paysages, la dureté de la vie d'ouvrier itinérant, avec parfois une admiration pour les œuvres que les hommes bâtissaient
➔ barrage Hoover, lignes de chemin de fer...

Les chansons des années 1950-1960, seront inspirées par les beatniks et des écrivains comme **JACK KEROUAC** *SUR LA ROUTE*.

FOLK & PROTEST SONGS

Dans un contexte de sortie de la Seconde Guerre mondiale, de guerre du Vietnam, de luttes syndicales et sociales, la musique Folk se positionne de plus en plus politiquement.

WOODY GUTHRIE ou **PETE SEEGER** sont très engagés et influencent de nouveaux artistes new-yorkais avec en tête **BOB DYLAN** ou **JOAN BAEZ**.

"Action is the antidote to despair." — Joan Baez

" L'action est l'antidote au désespoir "

FOLK D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

C'est dans les années 1960 que la musique folk atteint son **pic de popularité**. Elle devient plus variée, notamment avec l'influence du rock. Elle garde tout de même ses inspirations contestataires, ses instruments acoustiques traditionnels et ses textes poétiques.

LA CATÉGORIE "FOLK"
APPARAÎT AUX GRAMMY AWARDS EN 1959

MUSIQUE

FOLK

ET SONGWRITER

ÊTRE SONGWRITER C'EST :

Créer ou recréer la musique

⊕ compositeur·trice

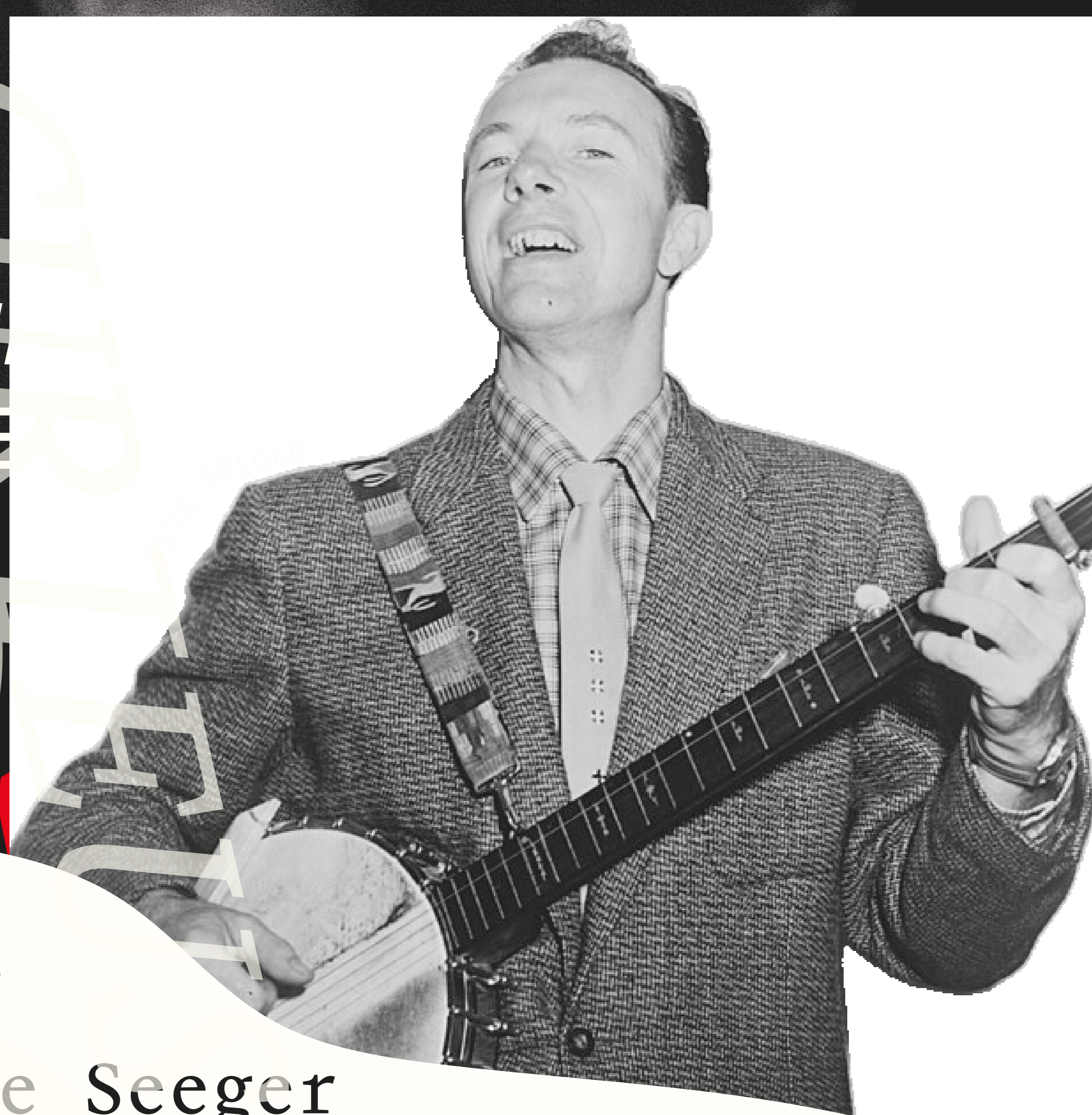
Écrire les paroles

⊕ auteur·trice

Jouer ses morceaux

⊕ interprète

LES THÈMES ABORDÉS PAR LA MUSIQUE FOLK DEVIENNENT TRÈS INTIMES ET POLITIQUES ET AMÈNENT LE DÉVELOPPEMENT DU SONGWRITING.

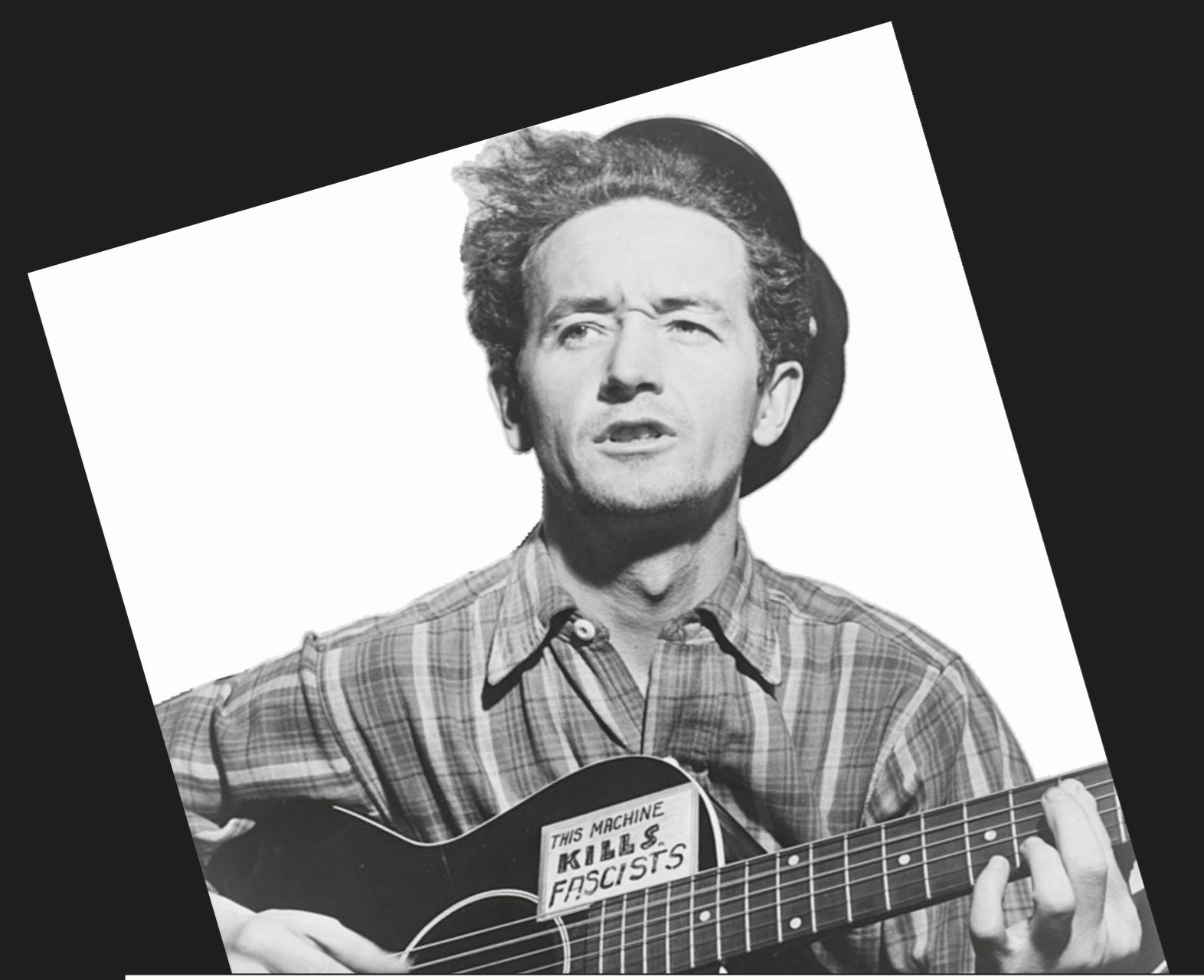

"Songs are weapons, it can either build or destroy." — Pete Seeger

" Les chansons sont des armes, elles peuvent soit construire, soit détruire. "

L'artiste transforme son vécu en chanson : souvenirs, luttes, fragilités, observations du monde.

À LA MANIÈRE DES CONTEUR·ICES D'AUTREFOIS, IL·ELLE RELIE TRADITION COLLECTIVE ET VOIX PERSONNELLE.

WOODY GUTHRIE
raconte le quotidien des travailleur·euses migrant·es.

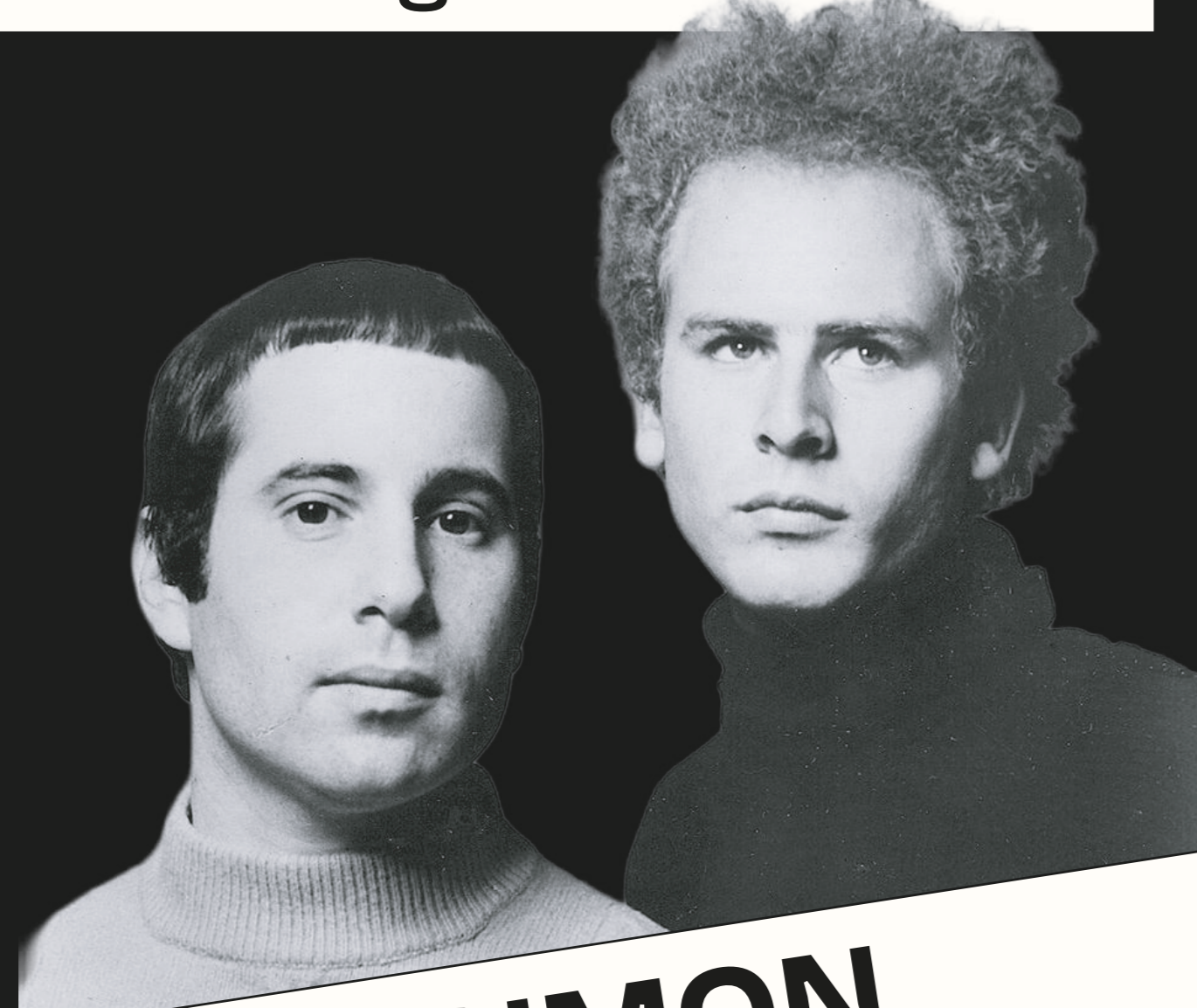

BOB DYLAN
donne une tournure personnelle au folk, grâce à sa poésie unique, transformée en arme douce et sa facilité à écrire de véritables tubes.

LIKE A ROLLIN' STONE, KNOCKIN ON HEAVEN'S DOOR
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE EN 2016

JOAN BAEZ
revisite les classiques des Appalaches et du Sud en développant un autre style et en défendant les droits civiques.

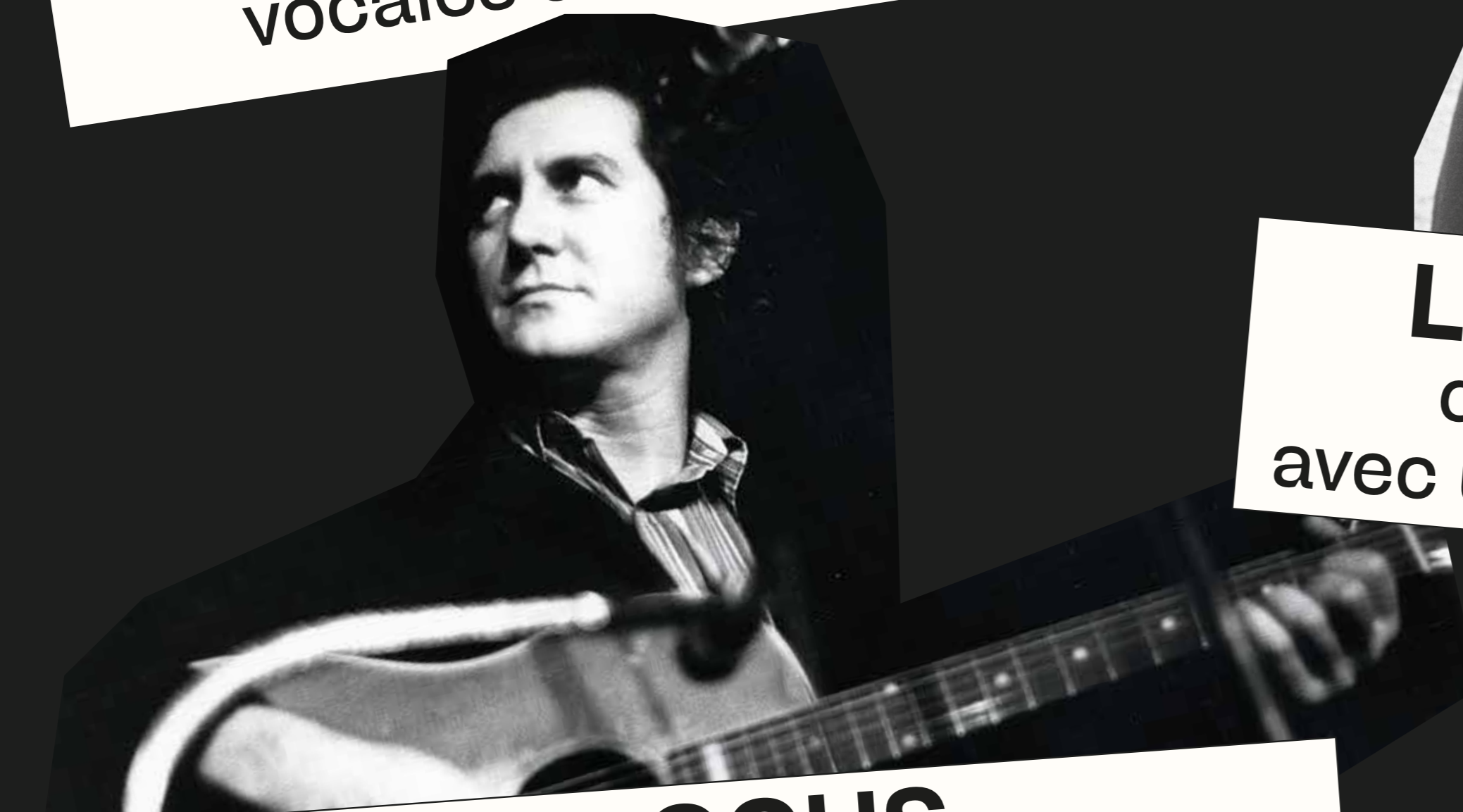
SIMON & GARFUNKEL
renouvellent la chanson américaine classique en ajoutant des harmonies vocales complexes.

NEIL YOUNG
y adjoint ses influences rock.

LEONARD COHEN
dévoile ses sentiments avec une voix grave et poétique.

PHIL OCHS
se décrit lui-même comme un « journaliste chantant », inspiré par l'actualité et les luttes en cours.

JONI MITCHELL
fait merveille dans la ballade acoustique et écrit pour d'autres artistes également.

LA MUSIQUE FOLK NOUS RAPPELLE QUE CHAQUE VOIX COMPTE. ELLE TRANSFORME LA MÉMOIRE EN CHANT ET LA VIE EN POÉSIE.

ELLE RELIE L'INDIVIDU À L'HISTOIRE, ET L'HISTOIRE AUX ÉMOTIONS HUMAINES.

MUSIQUE

FOLK

UN

HÉRITAGE

SCÈNE

FOLK AUJOURD'HUI ÉCHOS ANCIENS, VOIX NOUVELLES

Tout comme le Canada (J. MITCHELL, L. COHEN), le Royaume-Uni a su, dès les années 1960, se réapproprier cette musique en y apportant sa sensibilité (NICK DRAKE, DONOVAN ou JOHN MARTYN.)

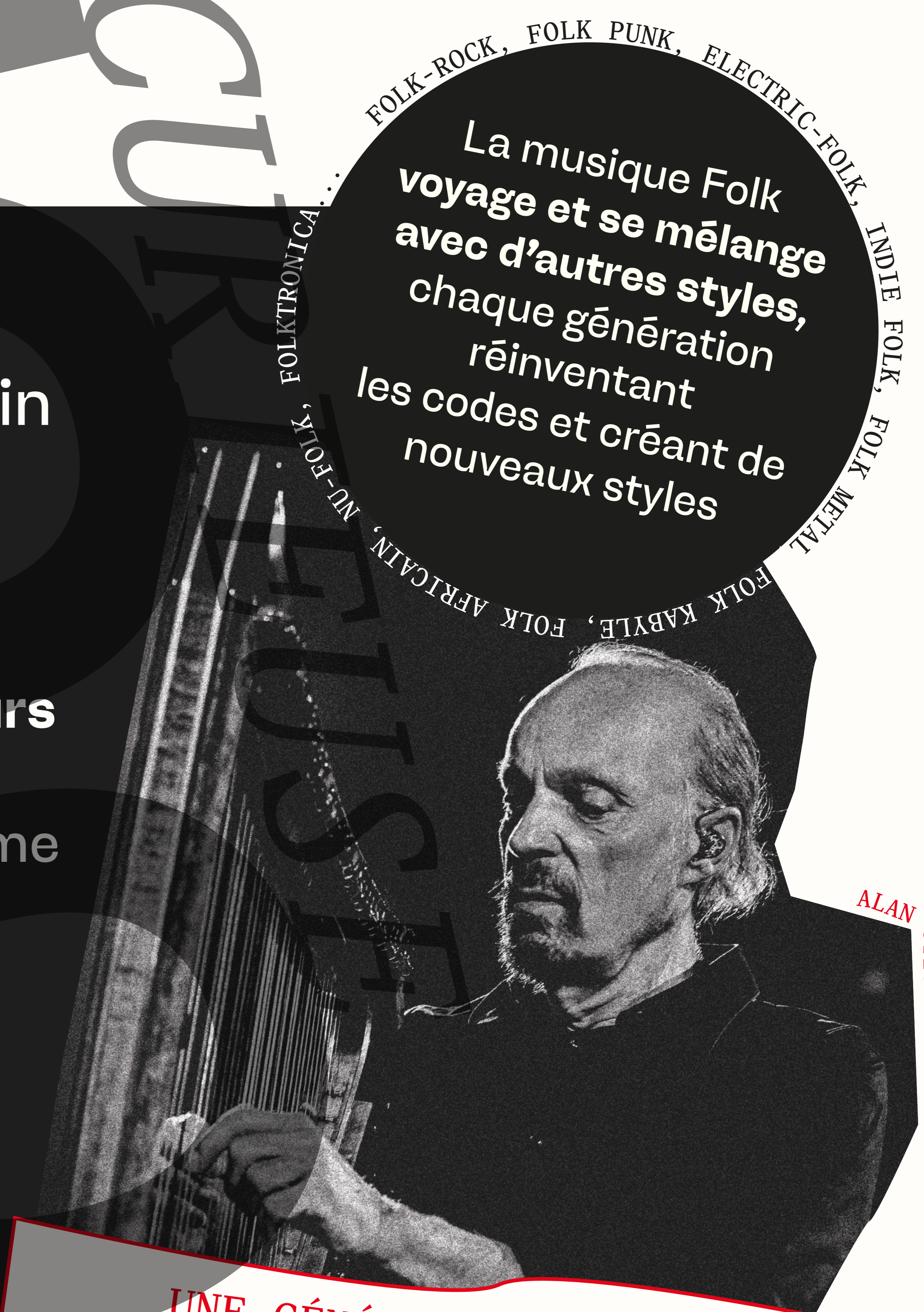

EN FRANCE

La musique folk arrive à la fin des années 1960.

Certain·es artistes décident de suivre l'exemple américain et s'inspirent des musiques de leurs territoires avec leurs propres instruments traditionnels comme TRI YANN, ALAN STIVELL, MALICORNE ou MÉLUSINE.

D'autres adapteront des morceaux d'artistes américain·es (HUGUES AUFRAY, GRAEME ALLWRIGHT) ou créeront avec leurs propres influences (MARCEL DADI, MAXIME LE FORESTIER).

La musique Folk voyage et se mélange avec d'autres styles, chaque génération réinventant les codes et créant de nouveaux styles

UNE GÉNÉRATION REDÉCOUVRE SON PATRIMOINE RÉGIONAL AUTHENTIQUE.

CE MOUVEMENT EST AUTANT **MUSICAL**, QUE **SOCIAL**, VOIRE MÊME **POLITIQUE** (SUITE À MAI 68).

PARTICIPATION, LIBERTÉ D'EXPRESSION OU AUTOGESTION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES L'INSCRIVENT EN TOTALE OPPOSITION AU SYSTÈME DE MARCHÉ AMBIANT.

Source d'inspiration pour de nombreux·ses artistes comme **BRUCE SPRINGSTEEN**, **TAYLOR SWIFT**, **THE BEATLES** et bien d'autres, la musique folk continue de résonner parce qu'elle parle vrai.

Elle ne cherche pas à impressionner, mais à toucher. Elle révèle l'intime tout en éclairant le monde

DANS UN PAYSAGE MUSICAL SATURÉ D'IMAGES RAPIDES, LA MUSIQUE FOLK PROPOSE UN ESPACE DE LENTEUR, DE POÉSIE, D'ÉCOUTE, ET DE PROFONDEUR.