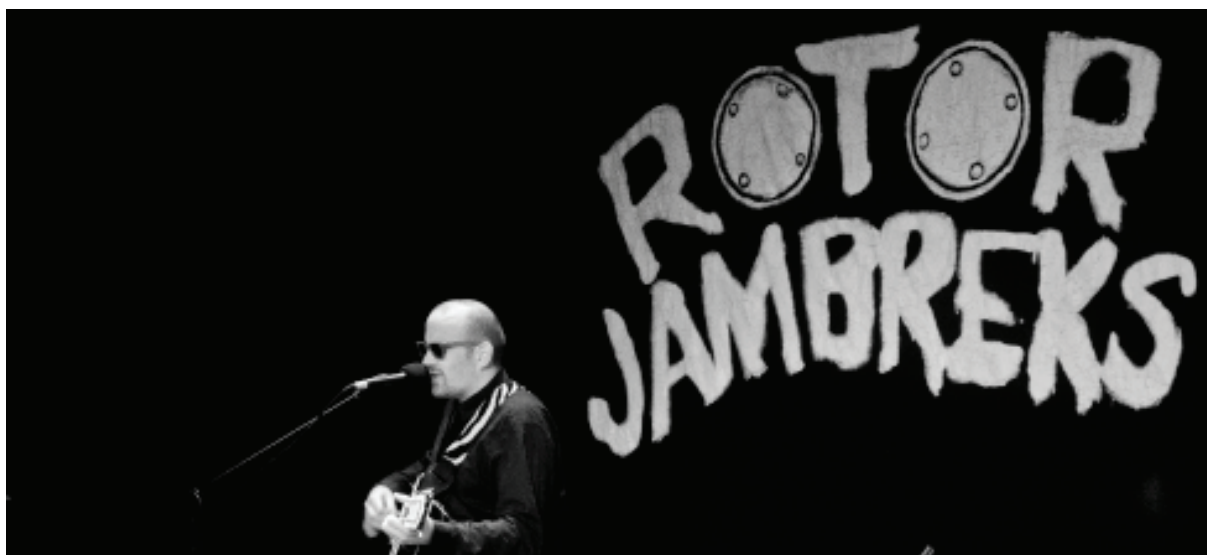

ROCK'N'ROLL REBEL

Par la Rotor Jambreks University

Dossier pédagogique

L'Armada Productions

11, rue du Manoir de Servigné
35000 Rennes
02 99 54 32 02
www.armada-productions.com

www.rotorjambreks.com/university

Contact / Aminata

02 99 54 32 02
aminata@armada-productions.com

p. 3	Le spectacle
p. 4	Rotor Jambreks
p. 5	Préparer le concert
p. 6	Repères chronologiques
p. 7	Repères spatiaux
p. 9	Exploitation pédagogique
p. 14	Ressources

SOMMAIRE

LES PARTENAIRES

Production :

La Carène, Brest (29)

Coproductions :

L'Armada Productions, Rennes (35)

Centre Culturel L'Avant-Scène, Montfort-sur-Meu (35)

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Gabrielle Rousseau Guido pour ses conseils pédagogiques avisés. Nous saluons l'abandon de ses droits d'auteur sur certaines des pistes présentées dans ce document, qu'elle a testées avec succès en classe.

● ● ● LE SPECTACLE

Plus d'un demi-siècle après son avènement, le rock'n'roll n'est pas mort. Il vit encore dans notre imaginaire collectif, à grands coups de perfectos, de tatouages, de belles bagnoles, de grosses bécanes, de tubes intemporels, de figures mythiques...

Bravant le bruit et la fureur, Rotor Jambreks endosse le costume de professeur - sans quitter ses lunettes noires. Sa mission : remonter le temps et examiner en détail la déflagration qu'a été la naissance du rock'n'roll dans les Etats-Unis des années 1950.

A quoi reconnaît-on un chanteur de rock'n'roll ? Quels sont les styles musicaux qui ont enfanté le rock'n'roll ? Dans quel contexte est-il né ? Telles sont les questions auxquelles le professeur Rotor répond, en illustrant son discours par des morceaux joués en live et des analyses d'images et d'extraits de films.

S'appuyant sur une présentation multimédia dernier cri à base d'éléments certifiés d'époque, Rotor Jambreks explique les origines et les caractéristiques de la première culture spécifique à la jeunesse. Il met face à leur propre culture les adolescents d'aujourd'hui et ramène vers la lumière les souvenirs des adolescents d'hier.

● ● ● ROTOR JAMBREKS

Docteur *honoris causa* de la Rotor Jambreks University, Rotor Jambreks peut être raisonnablement soupçonné d'avoir bénéficié d'un passe-droit pour obtenir un titre délivré par l'institution qui porte son nom.

Sinon, Rotor Jambreks consacre la majeure partie de son temps à la musique. Depuis 2006, il cumule plus de 250 concerts et a publié en 2008 un album, «Start the Rotor», sur Last Exit Records. Il est par ailleurs impliqué dans le projet électro-rock Gødrønbørd, ainsi que dans The Craftmen Club.

Rotor Jambreks officie également depuis 2007 à la Compagnie des Ondes, association lorientaise dévouée à la création sonore et radiophonique, agréée «jeunesse et éducation populaire». En plus d'avoir appris à classer les services bancaires et assimilés dans le compte 627, suivant les normes du plan comptable des associations, il y a animé des ateliers de formation autour de la prise de son, du montage, du reportage et de la fiction radiophonique.

Enfin, Rotor Jambreks est titulaire depuis le 3 novembre 1998 du permis de conduire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui nous concerne.

● ● ● PREPARER LE CONCERT

Si c'est la première fois que vous vous rendez à un concert...

Aller au concert est certes un temps particulier, mais, que les spectateurs soient assis ou debout, des règles de sorties s'appliquent et sont à respecter.

L'élève est responsable de son attitude dans la salle de concert, et il revient à l'enseignant de responsabiliser sa classe.

Quelques principes de base :

- En fonction de la disposition de salle proposée : s'asseoir, rester debout ou aller devant la scène... L'idée étant de ne pas gêner les autres spectateurs. Dix spectateurs debout au premier rang devant une salle assise, cela pose généralement problème.
- Il est souhaitable de faire silence quand les lumières de la salle s'éteignent.
- Il n'est pas demandé aux spectateurs d'apprécier nécessairement le spectacle proposé. On a tout à fait le droit de s'ennuyer ou de trouver que le spectacle ne nous convient pas. Pour autant, toujours pour ne pas gêner les autres spectateurs et par respect pour l'artiste, il est souhaitable de ne pas avoir d'attitudes pouvant perturber celles et ceux qui trouvent le spectacle tout à fait intéressant.

Afin de cadrer au mieux une première sortie, trois principes que l'enseignant peut mettre en place : le groupe reste ensemble, interdiction de se disperser, toute prise de distance avec le groupe est validée par l'enseignant.

Il peut être également utile d'aborder la prévention des risques auditifs. Ne pas hésiter à demander des bouchons d'oreille si nécessaire, et à les proposer aux élèves.

● ● ● QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1922

- Premier titre de chanson faisant mention du mot «rock» - *My Man Rocks Me With One Steady Roll* par Trixie Smith

1937

- Première guitare électrique (conçue par Adolph Rickenbacker)

1938-39

- A New York, deux éditions de «From Spiritual To Swing», mini-festival présentant un vaste panorama de la musique noire américaine (blues, gospel, jazz.)

1946

- Ecriture de *That's All Right Mama* par le bluesman Arthur Crudup

1949

Invention du terme «rhythm'n'blues» pour remplacer «race music», une seule étiquette pour presque toute la musique noire américaine

1951

- Première guitare basse (mise au point par Leo Fender)
- Alan Freed présente *The Moondog House* sur une radio de Cleveland, et diffuse un mélange de rhythm'n'blues, de blues et de country réunis sous l'étiquette «rock and roll»
- Enregistrement de *Rocket 88* par Jackie Brenston à Memphis - pour certains, le tout premier morceau de rock'n'roll

1953

- Sortie au cinéma de *The Wild One (L'équipée sauvage)*

1954

- La Cour Suprême juge illégale la doctrine «separate but equal» dans le système éducatif : interdiction de séparer élèves blancs et noirs dans les écoles
- Enregistrement de *Rock Around The Clock* par Bill Haley à New York - pour certains, le tout premier morceau de rock'n'roll
- Enregistrement de *That's All Right (Mama)* par Elvis Presley à Memphis - pour certains, le tout premier morceau de rock'n'roll
- Mise en vente du Regency TR-1, première radio à transistor

1955

- Début de l'essor des campagnes de désobéissance dans le cadre du Mouvement des Droits Civiques. Parmi ses figures majeures : Martin Luther King
- Sortie au cinéma de *Blackboard Jungle (Graine de violence)*, et de *Rebel Without A Cause (La Fureur de vivre)*
- Enregistrement de *Blue Suede Shoes* par Carl Perkins à Memphis

1958

- Fin de l'âge d'or du rock'n'roll (à mon avis, mais le débat est ouvert) pour deux raisons :
 - d'une part, Elvis Presley part faire son service militaire en Allemagne, la vedette sulfureuse finit par rentrer dans le rang
 - d'autre part, scandale autour du mariage de Jerry Lee Lewis, 23 ans, avec l'une de ses cousines lointaines, âgée de seulement 13 ans

● ● ● QUELQUES REPÈRES SPATIAUX

Quelques points à repérer, parmi ceux signalés au cours du spectacle :

Deux villes

- **New York City, NY**

Lieu d'enregistrement de *Rock Around The Clock* par Bill Haley & The Comets, l'un des tout premiers morceaux de rock'n'roll.

- **Memphis, Tennessee :**

Lieu d'enregistrement de *That's All Right (Mama)* par Elvis Presley aux studios Sun. Ces studios vont acquérir une grande renommée.

Deux zones

- **Sud-Est des Etats-Unis :**

Zone où sont apparus le blues, le boogie-woogie... C'est la région où furent transportés dans leur grande majorité les esclaves africains. Une bonne partie de la population afro-américaine resta dans ce secteur. Tout particulièrement, le Delta du Mississippi (zone allant de la Nouvelle-Orléans à Memphis) tient une place essentielle dans l'histoire des musiques noires américaines.

- **Appalaches et Ouest des Etats-Unis**

Les Appalaches sont une chaîne de montagnes et l'Ouest des Etats-Unis des terres colonisées par les populations d'origine européenne au fil du XIXe siècle.

Les musiques populaires de ces deux régions se sont combinées pour être classées comme un seul style : "country & western".

On peut remarquer que Memphis se situe quasiment à un point de rencontre de ces deux espaces, ce qui peut expliquer sa place centrale dans l'affirmation du rock'n'roll.

Carte

Lien internet de la carte d'origine (notez que Memphis n'y apparaît pas) :

http://d-maps.com/carte.php?lib=united_states_of_america__usa__map&num_car=17886&lang=fr

ROCK'N ROLL REBEL

Dossier pédagogique

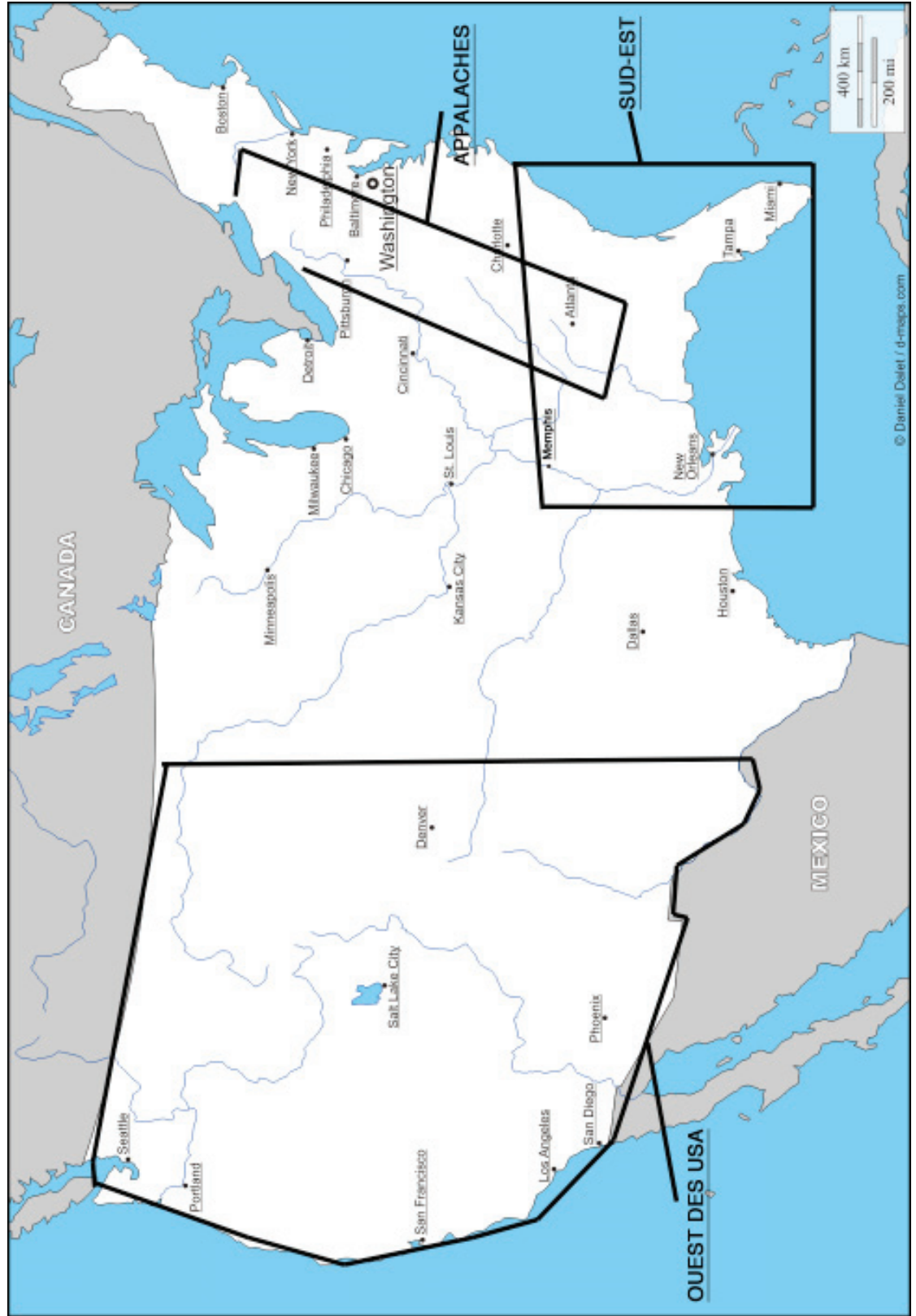
Carte brute avec Memphis :

ROCK'N ROLL REBEL

Dossier pédagogique

Carte avec les zones :

● ● ● EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

1- Références aux programmes d'enseignement scolaire

Disciplines d'enseignements	Niveaux	Références aux programmes d'enseignements scolaires
<ul style="list-style-type: none"> • Education musicale / Musique • Histoire des Arts • Anglais • Histoire • Education civique • Français / Lettres 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecole primaire : Cycle 3 • Collège : Classe de 3ème • Lycée : Classe de Terminale <p>... mais tout autre niveau peut être concerné en fonction de la démarche pédagogique de l'enseignant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Période historique : «Le XXème siècle et notre époque» • Grands domaines artistiques : <ul style="list-style-type: none"> - les arts du son - les arts du spectacle vivant • Thématiques : <ul style="list-style-type: none"> - Arts, créations, cultures - Arts, ruptures, continuités - Arts, sociétés, cultures - Arts et économies - Arts, artistes, critiques, publics (niveau collège)

2- Pistes transversales

Ces propositions peuvent être explorées dans les matières suivantes : histoire, français, anglais, musique, éducation civique... Elles sont bien évidemment modulables, modifiables et transformables - voire plus, si affinités.

Travail autour de la presse :

Créer une «Une» sur le spectacle vu, avec des articles (critiques, chroniques) proposant un retour sur le concert, un travail à partir de documents sur l'histoire du rock et les artistes anglais, américains ou français qui l'ont marquée. Ce travail peut être mené par groupes.

Il est également possible d'axer le travail sur la ségrégation aux Etats-Unis (partir d'un état des lieux de la situation actuelle, à partir de Barack Obama par exemple, pour aller chercher les explications dans l'Histoire).

En fonction des niveaux : mettre une intox dans les informations fournies et proposer aux autres groupes de la débusquer.

Ce travail permet de faire le lien avec les thématiques de la construction de l'information, de l'analyse de l'image, etc.

Portrait, description, narration :

A partir d'extraits de films, de photos, de musique (cf. ressources) : repérer dans ces extraits des éléments à réutiliser pour un travail d'écriture. Les supports proposés par le spectacles peuvent être mis en relation avec d'autres supports artistiques, littéraires.

Repères chronologiques :

Utiliser les repères chronologiques présentés précédemment pour créer une frise.

Travail autour du vocabulaire :

Travail autour du vocabulaire anglais de la mode, ou des instruments de musique. Par exemple en associant dans un tableau des photos et une description. En fonction des niveaux : mettre un intrus.

Texte à trous en anglais

Partir des paroles d'une des chansons jouées pendant le concert.

Activité pour susciter la polémique

Proposer d'argumenter sur les idées que la musique véhicule, sur l'expression des revendications. Trouver des supports de presse pour appuyer son propos. Le travail peut démarrer par cette question : En quoi le rock est-il représentatif d'une facette de la société ? Il est possible d'élargir ce travail à tous les genres musicaux. Il est intéressant de mettre en corrélation les musiques actuelles avec d'autres formes artistiques : la littérature, la peinture...

Ateliers TPE

Le concert peut aussi servir de support pour des ateliers de TPE, autour :

- des **origines** du rock ;
- de l'**évolution de la diffusion de la culture par les médias** (en lien avec l'apparition des radios à transistor et des 45 tours dans les années 1950, premières étapes de la nomadisation de l'écoute de la musique) ;
- des **codes** vestimentaires, comportementaux... du rock'n'roll.

Écrire une chanson à la manière de...

Par exemple *Blue Suede Shoes*

Travail sur l'évolution des musiques noires américaines et l'expression des revendications des droits civiques

Un travail sur le vocabulaire de la musique, de la critique, du goût, du ressenti, du sentiment peut être mené de manière transversale

Analyse de l'image filmique

3- QCM pour la version à partir de 8 ans

Attention, il peut y avoir plusieurs réponses possibles :

1. Qui a écrit *Blue Suede Shoes* ?

- A. Elvis Presley
- B. Carl Perkins
- C. Rotor Jambreks

2. Qu'est-ce qu'une choucroute ?

- A. Un délicieux plat alsacien
- B. Une coiffure démentielle, pour les filles
- C. Du chou fermenté

3. Qu'est-ce qu'une banane ?

- A. Un délicieux fruit tropical
- B. Une coiffure démentielle, pour les garçons
- C. Un dessert parfois un peu lourd

4. Quel est l'instrument de base du boogie-woogie ?

- A. La guitare
- B. Le piano
- C. L'hélicon

5. Quel est l'instrument de base de la country ?

- A. La guitare
- B. Le piano
- C. La flûte de pan

6. Quelle est la couleur la plus courante pour les vêtements d'un roc-keur ?

- A. Le bleu
- B. Le jaune fluorescent (avec des touches de vert)
- C. Le noir

7. Je suis de couleur noire, je peux être utilisé pour faire des vêtements et je suis porté par l'acteur Marlon Brando dans un des extraits de film diffusés dans *Rock'n'Roll Rebel*, je suis :

- A. Une paire de lunettes noires
- B. Une moto
- C. Le cuir

8. Quelle est la partie du corps la plus sollicitée par le twist ?

- A. Les coudes
- B. Les jambes
- C. Les mains

9. Quelle est la partie du corps la plus sollicitée par le hand jive ?

- A. Les mains et les bras
- B. L'arrière du genou (ou creux poplité)
- C. Les jambes

10. Traduit simplement, rock'n'roll signifie :

- A. Balancer et rouler
- B. Caillou et roue
- C. Roque et rôle

11. Le rhythm'n'blues a-t-il été inventé par Rihanna ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Même si les noms sont liés, le R&B actuel n'a pas grand chose à voir avec le rhythm'n'blues originel, d'une part ; d'autre part, un style est rarement créé par une seule personne ; donc non.

12. Le rock'n'roll est le style musical d'une génération. Laquelle ?

- A. Les adolescents américains des années 1950
- B. Les personnes âgées suédoises des années 1940
- C. Les hommes de Cro-Magnon, vers 30 000 av. J.-C.

Réponses :

1. B.

2. A, B et C.

3. B à coup sûr. A et C, suivant les goûts.

4. B.

5. A.

6. C.

7. C.

8. B.

9. A.

10. A.

11. B et C (bravo pour l'argumentation, si vous avez choisi C).

12. A.

● ● ● RESSOURCES

Musique

Les morceaux joués pendant le concert sont :

- *That's All Right (Mama)* (Arthur Crudup), interprétation d'Elvis Presley
- *I'm So Lonesome I Could Cry* (Hank Williams)
- *Good Rocking Tonight* (Roy Brown)
- *Sixty Minute Man* (Rose Marks, Billy Ward), interprétation de The Dominoes
- *Sweet Little Sixteen* (Chuck Berry)
- *Lend Me Your Comb* (Kay Twomey, Fred Wise, Ben Weisman), interprétation de Carl Perkins
- *Blue Suede Shoes* (Carl Perkins)

Nul n'est censé ignorer la loi sur le droit d'auteur : nous vous invitons donc à récupérer les paroles de ces chansons sur Internet.

Cinéma

Les films mentionnés pendant le concert sont :

- ***Blackboard Jungle*** (1955). *Graine de violence*. Réalisation de Richard Brooks. Avec Glenn Ford, Sidney Poitier. Ce film aborde principalement le thème de la ségrégation, et défend l'idée que c'est par l'éducation qu'il sera possible de répondre aux problèmes qu'elle soulève. Il faut noter que la bande originale de ce film n'est autre que "Rock Around The Clock", de Bill Haley & The Comets.
- ***The Wild One*** (1953). *L'équipée sauvage*. Réalisation de László Benedek. Avec Marlon Brando. On y voit de belles motos, mais aussi des bandes de motards qui remettent en cause des valeurs dominantes.
- ***Rebel Without A Cause*** (1955). *La fureur de vivre*. Réalisation de Nicholas Ray. Avec James Dean, Natalie Wood. La question de l'adolescence est au coeur de ce film : la notion de groupe, de recherches de limites, de rapport avec les parents...

Photos

Elles seront notamment utiles pour un travail autour de la mode et du style.

Des photos de Marlon Brando, James Dean, Natalie Wood peuvent illustrer l'apport du cinéma à la question.

Du côté des musiciens, des portraits de Buddy Holly, Gene Vincent, Ritchie Valens, Ruth Brown et Esther Phillips sont utilisés pour esquisser la panoplie des chanteurs de rock'n'roll et des chanteuses de rhythm'n'blues.

La remise au goût du jour de certaines coupes de cheveux d'époque peut être illustrée avec la choucroute que portait Amy Winehouse. Pour les bananes, on peut se tourner vers un groupe français actuel comme Mustang.

Bibliographie

Notre libraire vous conseille :

- *La Géographie, Terre des hommes*, numéro 1533, automne 2009, sur le monde en musique ;
- *Nos années punk*, Denoël X-trême, Christian Eudeline
- *Rock Strips*, sous la direction de Vincent Brunner, Flammarion
- *Rock'n'Philo*, Francis Métivier, Bréal éditions
- *Les Clés de la musique*, septembre 2007, Milan Jeunesse
- *Le Courrier international*, Hors-série, Juin-juillet-août 2011, Révolutions sonores
- Tous les hors séries proposés par les revues *Les Inrocks*, entre autres :
 - > *Les Inrockuptibles : 25 ans d'insoumission* de Laurent Chollet et Collectif
 - > *Les Inrocks 2, 50 ans de Rock Coffret* en 4 volumes : L'intégrale de la collection, N°1 :
 - > Les Années 80/90 ; N°2 : Les Trésors cachés ;
 - N°3 : Les Années 70 ; N°4 : Les Années 60 (2CD audio) de Jean-Daniel Beauvallet et Collectif
- *Rock'n'Folk , Vox Pop, Libé*, parution sur les dernières décennies musicales, *Télérama*...
- La collection Backstage, chez Nathan, de Goulven Hamel sur l'histoire des courants musicaux
<http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092528679#collection>

Cette liste est non exhaustive...