

Deviant Instrument

Le Mode des detournements d'instruments de musique

DEUXIEME SEQUENCE

L'HARMONICA

L' INSTRUMENT

L'Harmonica est un instrument à vent (ou aérophone) et anche libre.

Dans catégorie des aérophones et instrument à anche, on relève 3 catégories :

- les instruments à anche simple
- les instruments à anche double
- les instruments à anche libre.

Les instruments à vent et à anche simple sont faits d'une fine languette souple (en matière naturelle, roseau, ou plastique) fixée à une de ses extrémités que le souffle fait vibrer et produit un son. On retrouve ce principe pour le saxophone par exemple.

Les instruments à anche double sont faits de deux languettes fixées que le souffle fait s'entrechoquer. On retrouve ce principe dans le hautbois.

Les instruments à anche libre sont faits de languettes fixées à une extrémité, capable de vibrer d'un côté ou de l'autre de son axe. Une ouverture est faite dans le support du châssis qui épouse la forme de la languette. Sous la pression de l'air, la languette se déplace librement car elle est élastique. Elle coupe et rétablit successivement le déplacement de l'air et produit un son. Quel que soit l'intensité de l'air ou l'amplitude de déplacement des languettes, les vibrations demeurent constantes, ce qui fait qu'elles produisent le même nombre de vibrations, ce qui permet de modifier l'intensité sonore sans altérer la hauteur. Les anches vibrent selon la manière dont le joueur aspire ou souffle, sans avoir besoin de boucher les trous.

L'Harmonica tel qu'on le connaît est un instrument assez récent qu'on peut dater du XIXe siècle.

Mais on relève déjà des traces d'instruments avec le même principe de fonctionnement, donc à anche libre, il y a 3 milles an en Extrême Orient avec le Sheng.

Il y a plusieurs hypothèses concernant l'introduction des instruments à anches libres en Europe, certains pensent qu'ils étaient déjà connus en Grèce Antique, d'autres que c'est Marco Polo qui l'aurait ramené en Italie.

Mais la première trace réelle d'instruments à anches libres en Europe qu'on possède se trouve dans le livre Syntagma Musicum de Michael Praetorius en 1619 et qui mentionne les « orgues soufflés » qui pourrait être à anche libre.

Le premier instrument à anche libre fabriqué en Europe est réalisé par Christian Gottlieb Kratzenstein en 1779. Ce professeur de médecine et physiologie le construit dans le cadre d'un concours organisé par l'académie impériale russe de Saint Pétersbourg, qui consistait en deux tâches :

-déterminer la nature et le caractère des voyelles

-construire un instrument qui reproduirait le plus fidèlement les sons de la voix humaine prononçant ces voyelles.

Kratzenstein réalise alors une machine à anche libre reliée à plusieurs résonateurs appelé « la machine qui parle ».

D'autres pensent que l'inventeur est George Joseph Vogler qui utilise l'anche libre pour avoir toutes les notes de la gamme.

Plusieurs inventions vont amener à l'harmonica qu'on connaît aujourd'hui.

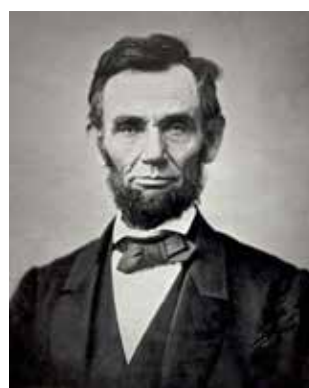
-Christian Friedrich Buschmann invente, en Allemagne « l'aura » vers 1821. C'est un assemblage d'une quinzaine de petits tuyaux qui avait pour but de faire un accordeur pratique à mettre dans la poche. Puis il finit par jouer de cet instrument d'environ 4 pouces de larges et qui permet de jouer 21 notes en soufflant et en aspirant.

-Aux mêmes dates, aux Etats Unis, James Amireaux Bazin construit des instruments à anches libres, dont un « harmonica » qui était un instrument diatonique sur 2 octaves dans la clé de si, comprenant 15 languettes. Ces harmonicas sont vendus vers 1830 aux rayons des jouets, mais les fabriquant en font une bonne publicité vantant le fait qu'il soit peu encombrant et peu couteux.

En 1847, dans la ville de Klingenthal, en Allemagne, christian August Seydel ouvre le premier atelier de fabrication d'harmonicas dont la qualité est réputée. L'atelier est toujours en activité.

Mais c'est en 1857 que Mathias Hohner permet la popularisation de l'harmonica grâce à une fabrication moderne et il s'impose vite sur le marché grâce à une fabrication industrielle et une politique commerciale active.

Les fabrications en série sont moins chères et en 1867 il fabrique environ 22 000 harmonicas de plusieurs genres, formes et couleurs différents. Ces harmonicas commencent à s'exporter aux Etats Unis et connaissent un grand succès, on dit que même Abraham Lincoln jouait de l'harmonica. Durant la Grande Guerre de Sécession, les soldats jouent de l'harmonica. Cet instrument à l'avantage de tenir dans la poche.

ABRAHAM LINCOLN
(1809-1865)

TWO OF MY FAVOURITE THINGS ARE SITTING ON MY FRONT PORCH SMOKING A PIPE OF SWEET HEMP, AND PLAYING MY HOHNER HARMONICA.

PREMIERS USAGES

L'intégration de l'harmonica dans des formes musicale « reconnu » vient assez tardivement après sa date d'invention. Il est plus un instrument joué par des amateurs, et des vagabonds. Ce n'est qu'à partir du 20 siècle qu'on le retrouve dans les formations musicales.

On a pu apercevoir l'harmonica au sein de la musique classique au début du 20e siècle. Mais l'invention de l'harmonica chromatique en 1923 permet plus aisément de jouer du classique. Les orchestres d'harmonicas font alors fureur en interprétant des standards du classique connu par tous. Mais beaucoup de compositeurs refusent que leurs œuvres soit joué à l'harmonica, Stravinsky refuse les interprétations à l'harmonica au « nom de la décence ».

On retrouve également l'harmonica dans le jazz, qui a la particularité d'intégré beaucoup d'instrument. Cependant l'Harmonica sera surtout présent dans les compositions faites de bric et de broc, les groupes débrouillards qui joue à partir de rien.

L'harmonica connaîtra son grand succès grâce à la musique folklorique américaine et country music.

Mais on s'attardera plus sur le blues.

LE BLUES

Cette musique directement inspirée des chants de travaille des esclaves et du gospel des populations afro-américaines. Déjà en 1774, des colons notaient que leurs esclaves chantaient. On les appelle les field hollers (les crieurs de champs).

On parlera du blues car cette musique a eu une influence majeure sur la musique américaine, elle influencera le jazz, le rythm and blues, le rock'n'roll, la musique country. Et en plus, l'harmonica est un des instruments de prédilection du blues. On a tous à l'esprit image du vieux bluesman & de son harmonica.

PEG LEG SAM

Les formes les plus anciennes de blues viennent du sud des Etats Unis, fin 19e, début 20e. Ces formes étaient vocales ou accompagnées d'instruments rudimentaires comme le diddley bow ou le jug. Puis le blues a évolué avec des instruments simples, la guitare acoustique, le piano et l'harmonica.

Puis le blues a évolué avec des instruments simples, la guitare acoustique, le piano et l'harmonica. Le texte s'est standardisé sous la forme « AAB » un vers est chanté sur les quatre premières mesures (A) puis répété sur les quatre suivantes (A) et un autre vers sur les quatre dernières (B).

Les textes racontaient souvent la dureté et les injustices de la vie, on en a fait une musique de désespoir alors qu'au contraire les textes sont plutôt joyeux, plein d'humour et plein d'espoir.

La formation classique d'un groupe de blues est le quatuor batterie, basse, guitare, harmonica imposé par l'harmoniciste John Lee « sonny boy » Williamson.

Le mythe du blues commence en 1903 quand dans une petite gare du Mississippi, un jeune étudiant William Christopher Handy entend un noir chanter une musique déchirante « d'une profonde tristesse » et en 1909 il écrit le premier blues de l'histoire le Memphis Blues et en 1914 le célèbre Saint Louis Blues.

Avec les années 1920 – 1930 et l'industrie du disque, certains chanteurs de blues se font connaître et deviennent populaires comme Blind Lemon Jefferson, Lonnie Johnson et également Sonny boy Williamson, Little Walter Jacobs, Big Walter Horton et Rice Miller.

A cette époque on appelle le blues « race records » (musique raciale) car musique de noir, faite par des noirs donc pour les noirs. C'est également la grande période du blues classique féminin: Avant guerre : Ma Rainey (qui commence sa carrière en 1900), Bessie Smith, Memphis Minnie, Mamie Smith et dans les années 50 : Big Mama Thornton.

JOHN LEE «SONNY BOY» WILLIAMSON (1914-1948)

Dès les années 40-50, la musique voit apparaître les amplificateurs qui donnent un blues plus électrique (muddy waters). C'est le blues électrique qui donnera les racines du Rock'n'roll.

Ces mêmes années les blancs commencent à s'intéresser au blues.

En 1949 on voit apparaître le mot « rhythm and blues » avec le pianiste professor Longhair.

En 1951, Big Billy Broonzy est accueilli en Europe comme le « dernier chanteur blues vivant »

Mais dès les années 60, le blues devient populaire en Europe et particulièrement en Angleterre, on appelle ce mouvement le british blues boom (ou blues revival) avec les Yardbirds, les Bluesbreakers, les Animals. L'interprétation du blues que font ces artistes britanniques évoluera peu à peu vers le rock'n'roll. A l'époque, aux Etats Unis, la popularité du blues (et du gospel) décroît au profit d'une musique plus swing : Le Jazz.

BIG BILL BROONZY

THE ANIMALS

Aujourd'hui le blues continue à exister à travers des artistes comme Ben Harper, Hugh Laurie, Keziah Jones.

BEN HARPER

HUGH LAURIE

KEZIAH JONES

L' HARMONICA DETOURNE

L'harmonica a perduré grâce aux groupes de rock'n'roll, un style directement inspirés du blues et du rythm and blues.

La formation basse, guitare, batterie, harmonica s'est retrouvé dans de nouveaux styles. On l'a par exemple entendu dans le Reggae (musique qui apparait en Jamaïque et qui a pour influence les musique américaine du moment : le blues, le ska), ou dans le rock'n'roll des années 1960 (Bob Dylan et les Beatles).

Si l'harmonica n'est plus un instrument permanent dans les formations musicales, il fait quelque petites apparition sur des morceaux comme aux sombres héros de l'amer de Noir Désir. Il apparait également dans des styles musicaux plus inattendu, comme dans le Hard Rock de Ramstein, de Black Sabbath et des Gun's and Roses.

BOB MARLEY (1945 - 1981)

Figure de proue du Reggae Jamaïcain, il adapte le quatuor Guitare Basse Batterie Harmonica représentatif du Blues à ce nouveau style, et intègre donc l'harmonica à la sonographie du Reggae.

BOB DYLAN

Figure de la musique populaire depuis plus de 50 Ans, il s'est fait connaître aux tous débuts du Rock n' Roll britannique, en jouant seul avec une Guitare et un Harmonica.

GUNS N' ROSES

Groupe de Hard Rock Américain fondé en 1985 à Los Angeles. Ils ont introduit l'Harmonica dans certains de leurs morceaux, comme «Bad Obsession»