

Le corps dans tous ses états

Corps, musique et sons... ces trois-là sont liés aussi loin que l'être humain est apparu sur Terre. Les battements du cœur rythment dès les premiers instants de la vie du fœtus, les berceuses construisent l'oreille de l'enfant. Depuis que la combinaison de sons a créé la musique, il y a des milliers d'années de cela, les hommes ont chanté, joué d'instruments pour exprimer leurs émotions, raconter des histoires, rythmer le travail, animer fêtes, messes, mariages ou enterrements. Mais aussi pour aimer, séduire, se lâcher et se libérer quitte à en effrayer certains (les parents ou la société par exemple). En fait, la musique dit le corps dans tous ses états.

ZEB ROCK

« Four Women »

Nina Simone
États-Unis

Blues, jazz

Quatre femmes, quatre personnalités et une chanson qui raconte l'oppression subie par les femmes noires aux États-Unis. Descendante d'esclaves, Nina Simone est une des plus grandes voix et pianiste de jazz. Ce morceau a souvent été interprété comme son autoportrait.

féminisme militant # guerre du Viet-Nâm # émeutes

1966

« Say It Loud – I'm Black and I'm Proud »

James Brown
États-Unis

Blues, jazz

Hymne de la fierté des Afro-Américains en pleine ségrégation raciale qui résonna sur toutes les pistes de danse. James Brown, surnommé le Parrain de la Soul, accompagne par sa musique la libération de tous les corps. Il est l'un des artistes les plus samplés du rap.

naissance de la funk # Black Is Beautiful

festival de Woodstock # Martin Luther King

Repères chronologiques

1877 - Thomas Edison dépose le brevet du premier enregistrement sonore

1926 - Invention de la télévision

1945 - Victoire des peuples sur le nazisme : fin de la Seconde Guerre mondiale

1946 - Invention du premier ordinateur « moderne »

Apparition du vinyle 33 tours - 1948

La guerre froide sépare les Alliés et coupe le monde en deux - 1947

Abolition de la ségrégation raciale dans les écoles américaines - 1955

Révolution à Cuba avec Fidel Castro et Che Guevara - 1959

L'Algérie gagne son indépendance - 1962

Invention de la cassette audio - 1964

Assassinat de Martin Luther King - 1968

1968

« Quatre boules de cuir »

Claude Nougaro
France

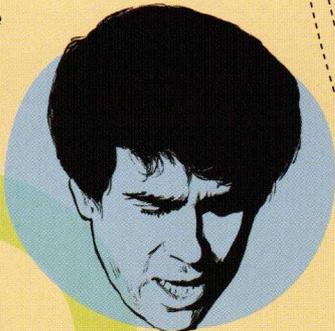
1968

Chanson, Jazz

Une chanson qui met en scène un duel sur le ring entre un jeune outsider et un vieux champion. Qui des deux boxers tombera KO ? Claude Nougaro met son swing au service d'un morceau spectaculaire qui raconte les corps tendus vers la victoire et la violence des coups.

boxe # Cassius Clay

Marcel Cerdan

Repères chronologiques

1969 - L'Homme a marché sur la Lune

1969 - Gigantesque festival pop à Woodstock (USA)

1973 - Explosion du prix du pétrole et premières crises économiques

1973 - Premier téléphone portable

« Travailler c'est trop dur »

Zachary Richard
Louisiane, États-Unis

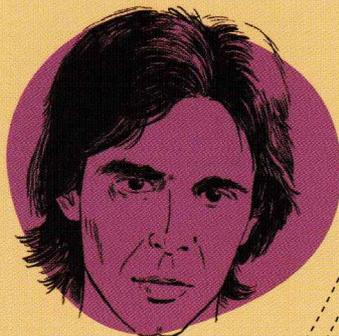
Cajun

1977

Une vieille complainte du travailleur blanc et pauvre remise au goût des années 70 par un chanteur folk. Le tout en français, enfin pas tout-à-fait. Ce morceau raconte la souffrance au travail tout en défendant la culture cajun, une identité du sud des États-Unis en voie de disparition.

work song # fin des Trente Glorieuses

naissance du punk

« 200 mètres (Mexico 1968) »

Francesca Solleville
France

Chanson, Jazz

Un morceau chanté à un rythme effréné sur la course légendaire du 200 mètres des JO de Mexico dont les médailles d'or et de bronze ont été remportées par des athlètes afro-américains. La photo de leurs poings levés gantés de noir sur le podium, en référence à la lutte pour les droits civiques, entra dans l'Histoire.

chanson Rive Gauche

Jeux Olympiques de Mexico

Black Panthers

Repères chronologiques

Défaite américaine : le Vietnam se libère - **1975**

La loi Veil est votée, l'avortement n'est plus

un crime en France - **1975**

Invention du walkman - **1979**

Invention du CD - **1982**

Découverte du virus VIH - **1982**

Accident nucléaire à Tchernobyl (Ukraine), catastrophe sanitaire et écologique sans précédent - **1986**

Invention du MP3 - **1988**

Sommet de la Terre à Rio, le monde prend conscience

du réchauffement climatique - **1988**

Chute du Mur de Berlin, fin de la guerre froide - **1989**

« Vogue »

Madonna
États-Unis

Pop

Un tube glamour qui s'inspire d'une danse pratiquée dans les milieux gays de la nuit new-yorkaise depuis les années 1970, elle-même inspirée des poses des mannequins dans le magazine Vogue ! La sexy et provocatrice Madonna domine la pop et le show business au tournant des années 80 et 90.

débuts d'Internet

chute de l'URSS

épidémie du sida

1990

Repères chronologiques

Libération de Nelson Mandela qui devient président de l'Afrique du Sud - **1990**

Invention du World Wide Web (WWW), l'Internet moderne - **1991**

Terrifiant génocide des Tutsis au Rwanda, apparition du Bluetooth - **1994**

« Les mains d'or »

Bernard Lavilliers

France

Chanson

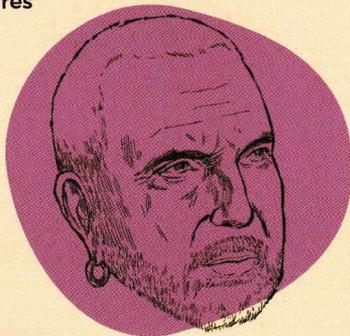
Cette chanson raconte la violence des fermetures d'usines, le chômage des ouvriers et leur désespoir. Que faire maintenant quand on n'a plus de boulot et qu'il faut continuer à payer les factures, l'école des enfants et la maison ? Comment vivre ?

Star Academy saison 1

attentats du 11-Septembre

montée de l'extrême droite 1

2001

« Rehab »

Amy Winehouse

Royaume-Uni

2006

Soul

Ici, la soul se mêle au rock pour créer un hit ultra-efficace. Pourtant, le morceau nous plonge dans les addictions d'Amy Winehouse qui refuse de se soigner. L'alcool, la boulimie et les drogues détruiront son corps et la tueront au sommet de sa gloire, à tout juste 27 ans.

Club des 27

guerre en Irak

création des réseaux sociaux

Repères chronologiques

2001 - Le 11-Septembre, attentats contre les Twin Towers de New-York et le Pentagone

2004 - Lancement de Facebook

2005 - Lancement de YouTube

2007 - Sortie du premier iPhone, création de Twitch

2008 - Élection de Barack Obama, premier président des États-Unis afro-américain

« La grenade »

Clara Luciani

France

Pop, Disco

Sous ses airs de tube pop dansant, ce manifeste féministe sonne comme un avertissement. Désormais, les femmes riposteront face aux violences qui leurs sont faites. Clara Luciani est une des nombreuses artistes qui font battre le cœur de la scène pop d'aujourd'hui.

#metoo

mort de Johnny Hallyday

renouveau de la pop

2017

2019

« Corps »

Yseult

France

Pop

Une ballade toute simple au piano voix où Yseult chante l'acceptation de soi et sa réconciliation avec son corps qu'elle a tant haï, au point d'en être détestable avec ses proches. Une chanson intime pour exprimer la souffrance de celles et ceux qui se sentent si mal dans leur peau.

crise des Gilets jaunes

Aya Nakamura au top

mouvement du « body positive »

Repères chronologiques

Attentats terroristes à Paris en janvier et en novembre - **2015**

Succès des plateformes de streaming musical - **2015**

Élection de Donald Trump, les Britanniques votent en faveur du Brexit - **2016**

Naissance du mouvement #MeToo - **2017**

Repères chronologiques

Apparition de la COVID 19 : l'humanité est confinée, des millions de morts - **2020**

Le mouvement Black Lives Matter rassemble des millions d'Américains contre les violences policières - **2020**

Les inégalités et la pauvreté explosent, le nombre des milliardaires aussi - **2020**

Joe Biden a battu Donald Trump et devient Président des Etats-Unis - **2021**

La Russie envahit l'Ukraine - **2022**

« Les nageuses »

Gisèle Pape
France

2021

Chanson, pop

Gisèle Pape évoque les athlètes de l'équipe féminine de natation d'Allemagne de l'est des années 70, des adolescentes entraînées jusqu'à la limite du supportable, dopées à leur insu, poussées à gagner coûte que coûte, piégées dans une guerre entre Occidentaux et Soviétiques qui les dépasse.

covid : privés de concerts

guerre froide # dopage

« X-Trem »

Eesah Yasuke
États-Unis

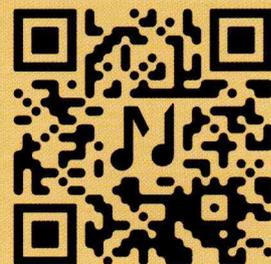
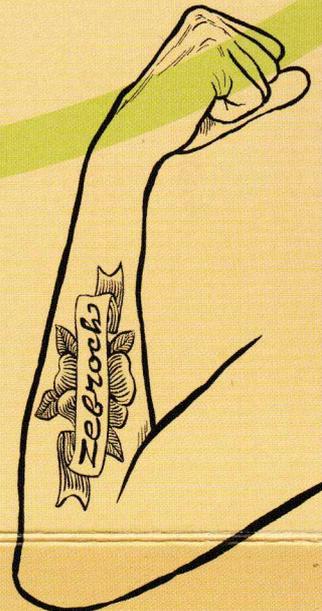
2022

Rap

Un morceau aux paroles acérées pour sonner l'alerte générale en pleine campagne électorale en France : l'extrême droite est aux portes du pouvoir ! Eesah Yasuke incarne la relève du rap « conscient ».

metaverse # guerre en Ukraine

montée de l'extrême droite 2

Toutes les musiques
de Mélomanes
sont à retrouver sur Mélo

seine-saint-denis
LE DÉPARTEMENT

* île de France

sacem

PREMIÈRE
SEINE

SABARET
SAUVAGE

MÉLOMANES!

Mélobanes ! est un projet de culture musicale invitant les lycéens et lycéennes d'Ile-de-France à s'approprier de manière originale des chansons et autres musiques du quotidien dans leurs dimensions historiques, esthétiques, sociales et culturelles. Rencontres, ateliers, conférence chantée, numérique...

Mélobanes ! propose une expérience musicale complète à la lumière d'une thématique originale renouvelée chaque année.

ZEB
ROCK