

COUNTRY & WESTERN DANCE

Introduction

Bien difficile d'ébaucher une histoire, même sommaire, de la Danse Country, alors que les visions, les interprétations, les avis divergent entre les pays, les organismes et les danseurs eux mêmes : pour l' Amérique profonde, la **Country Dance** est avant tout la danse « **Partner** » c'est-à-dire en couple.

L'Europe, elle, s'est d'abord focalisée sur la «**Line dance**» c'est à dire la danse en groupe, en ligne ! Mais l'évolution plus récente réserve à la «**Partner**» et au «**Free Style**» une place de plus en plus prépondérante.

Sa grande diversité est justement ce qui déroute le néophyte et surprend le profane: en effet, qui n'a pas entendu mettre en doute

- telle ou telle musique (*les airs irlandais sont-ils vraiment de la Country ?*)
 - tel ou tel chanteur (*Elvis est-il vraiment un chanteur country ?*)
 - telle ou telle catégorie de danse (*la Funky est-ce vraiment de la danse Country ?*)
 - telle ou telle chorégraphie... tel ou tel style... la liste serait longue !
- ... mais oublions les querelles de clocher... (*)

C'est pourquoi il serait bien audacieux de vouloir définir la Country Dance, tant la diversité des courants est grande.

Toute tentative de classification serait forcément réductrice et irait à l'encontre de la finalité de cette discipline qui justement se veut ouverte, diversifiée et évolutive: tout comme la musique 'Country' qui est son principal support.

L'on peut donc dire, comme pour la musique country, qu'il n' y a donc pas ' une ' danse country mais de multiples courants qui intègrent de nombreuses spécificités venues des danses (valse, polka, mazurka, square, cuban,...) dont elles sont issues.

C'est donc bien prudemment que nous essaierons, depuis l'origine des **danses folkloriques** des premiers immigrants, jusqu'aux danses '**Funky**' des festivals internationaux, de comprendre cette évolution et de montrer que justement la **Country & Western Dance** brille par sa diversité qui en fait justement , toute son originalité.

... avant de se plonger dans les origines de la **Country & Western Dance**

il me parait utile d'aborder, même brièvement , la danse, au sens générique, cette expression artistique mais culturelle aussi, qui nous permettra de mieux comprendre la spécificité de la danse Country et partant son incroyable diversité et sa longévité dans le temps...

... si vous le voulez ... allons y ...

(*) ... vous avez dis ?... querelles de clocher ?

Les 'puristes' regrettent peut être aujourd'hui cette évolution aussi bien de la danse que de la musique country : mais je crois qu'ils ont éminemment tort.

*Et pour une simple raison : il n'y a pas de **pur** style country !*

D'ailleurs, ce débat a lieu à chaque évolution : juste un exemple,

*lorsque naît le **Rockabilly** , dans les années 50 , les 'puristes' (déjà !) trouvaient que ce n'était pas de la Country !!!*

*La danse Country, comme nous l'avons déjà vu pour la musique, est justement le **contraire** d'un style unique: c'est une diversité très grande d'intégration de nombreux courants artistiques. C'est ce qu'il lui a permis d'évoluer donc de durer ! C'est précisément ce que nous allons démontrer. Nous en reparlerons, en conclusion.*

3- La danse, expression corporelle mais culturelle aussi.

Pour bien comprendre l'évolution de la **Country & Western Dance**, sous ces aspects les plus divers, aussi bien l'incorporation des rythmes dans sa musicalité (valse, blues, jazz, cha cha, rumba, ...), que **la diversité** des danses (line dance, partner, free style...), il faut s'attarder, un instant sur la danse, au sens générique du terme, cette expression artistique et culturelle.

La danse, avant tout expression **corporelle**, est une suite de mouvements exécutés en rythme, selon un certain ordonnancement et généralement accompagnés d'une musique, d'un chant.

Mais la danse est plus qu'une expression **individuelle** : elle devient un art, elle est aussi un rituel parfois, mais elle demeure toujours un divertissement.

Pratiquée par un groupe elle devient une expression **culturelle** : chaque peuple danse avec une émotion différente, une gestuelle symbolique (comme en Asie) ou non (danses Européenne), mais dans tous les cas la danse est révélatrice du mode de vie, des idées :

c'est pourquoi s'ajoutent aussi des accessoires, (vêtements ou ustensiles, chaussons, foulards, bijoux, chapeaux..) qui la singularise et qui fédèrent.

Dès lors, la danse possède des aspects **psychiques** non négligeables : les effets de la danse vont au delà du simple plaisir corporel puisqu'elle permet de véhiculer des idées, des émotions, voire même de l'Histoire.

Elle apporte surtout un très net sentiment d'**appartenance** et d'**unité** à un groupe animé par les mêmes mouvements et un rythme commun...

Faut-il insister ? Non, vous l'avez bien ressenti en lisant ce bref développement sur la danse :

La Country & Western Dance est l'archétype de tout ce qui vient d'être exposé !

Il n'y a donc pas de mystère si la Country & Western Dance a perduré :

- danse individuelle mais collective,
- danse individuelle et en couple,
- danse simple mais complexe à la fois,

elle véhicule des idées, et une Histoire, elle se distingue par ses accessoires, elle fédère car elle crée **cette osmose émotionnelle indéfinissable qu'offre l'unité de temps et d'espace partagé par un groupe.** (*)

*... évoquons maintenant ce passé plus que probable de la Country Dance
d'évoquer les origines historiques de la Country Dance,
... vous voulez bien ?.... allons y ...*

L'histoire

Remarque liminaire

Pour éviter toute confusion il est utile de préciser tout d'abord que la **Country & Western Dance** telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui chorégraphiée, institutionnalisée et modernisée, est un style de danse nouveau né au Texas dans les années où naissait le Rockabilly.

Popularisée dans les bars dansants (surnommé comme le style musical 'Honky Tonk') aux Etats-Unis (***) et elle a rapidement été diffusée dans le monde entier acquérant ses lettres de noblesse.

Mais il serait simpliste de croire à une génération spontanée...

une danse aussi diversifiée et complexe ne naît pas subitement et par hasard.

C'est pourquoi il est intéressant de se pencher, non dans ses racines européennes lointaines car elles sont multiples et variées, mais plutôt sur ses origines Outre-Atlantique plus récentes qui font de cette expression artistique, la Country Dance, un monde à part.

C'est l'empreinte de son passé nord-américain auquel elle doit probablement tout son succès à travers l'histoire: celui de l'**osmose** d'un groupe.

1 - le passé ... probable

Tout d'abord, il faut garder en mémoire que la « Western Country Dance » se mêle étroitement à l'histoire de la musique « Western Country » épousant sa complexité et sa variété. N'hésitez donc pas à vous référer aux liens ci-contre sur les styles musicaux.

Les racines profondes de la Country & Western Dance.

... **un** rien d'imagination est nécessaire pour se représenter la vie des premiers immigrants irlandais, écossais, anglais, auxquels s'adjoignent allemands et français, mais on comprend facilement que cette vie de pionniers qui défrichent, cultivent, explorent, battissent, ne réservait que peu de temps aux loisirs et à la rêverie.

Alors, quand à l'occasion des fêtes familiales ou villageoises le moment était venu de sortir le violon, le pipeau (recorders et whistle), c'était aussi l'instant privilégié pour chanter et danser en oubliant le dur labeur. C'est ainsi que la danse Country trouve ses sources profondes dans les folklores irlandais et écossais, en parallèle avec la musique **Country** née dans la région des montagnes Appalaches au cours du 18ème siècle. (*)

C'est l'époque de la « Old Time Music », principalement exécutée sur les seuls instruments que les immigrants avaient emportés avec eux et qui étaient facilement transportables en leur vie de nomades : le violon principalement et quelques flûtes champêtres (plus rarement de petites harpes et lyres).

Musique aux accents nostalgiques, rêverie des terres lointaines... peut être.

Mais musique aux rythmes syncopés aussi (folklores musicaux européens) qui empruntait ses premiers airs aux différentes **danses** du folklore irlandais, enrichie des autres musiques populaires.

Cette musique qui accompagnait les fêtes villageoises et familiales a donné naissance à la toute première expression de la danse country : **les danses en couple**.

Cette musique "rurale" (**Country**, *comme son nom l'indique* !) va vite trouver son originalité dans le Sud des États-Unis, dans la région des plantations et du mélange de populations venues d'horizons très différents avec chacune ses propres traditions : irlandais, écossais, anglo-saxons, mais aussi espagnols, français, indiens, polonais, italiens et esclaves africains.

C'est ainsi que cette danse en couple va rapidement intégrer une grande diversité de pas, de figures, de chorégraphies, témoin de la diversité de ses influences culturelles, en même temps que de nouveaux instruments (à cordes : mandoline, guitare sèche, banjo) font leur apparition :

c'est l'époque de la conquête de l'Ouest, des cow-boys, des chevaux, des bottes en cuir, des chapeaux : **le décor de la country danse** y trouve son origine.

Ces danses en couple, pouvaient être exécutées en cercle, en frappant des mains, parce qu'elles étaient très influencées par la "**Square Dance**" anglaise (danse similaire à la **Polka** (danse allemande), avec des couples qui s'échangent, les « **mixer** » que l'on trouve toujours dans la Country) et par le **Quadrille** français, qu'introduisirent les immigrants de ces pays.

Influence **irlandaise** aussi, notamment de la '**Gigue**', danse paysanne irlandaise -' Jig'- dansée avec des sabots ce qui provoquait un bruit rythmique, qui bien plus tard, américanisée, deviendra la « **Tap Dance** », danse de claquettes, aujourd'hui redevenue très en vogue.

En même temps que la 'danse en couple' traditionnelle évoluait vers une danse plus chorégraphiée, à plusieurs couples, devenant la 'danse en carré' (**'square dance'**), les cow-boys solitaires, qui de ranch en ranch avaient souvent une vie de nomades, s'associèrent aux danses, en dansant seuls mais formant un groupe, en imitant les pas et figures des danseurs en couple : ils donnèrent naissance à ce formidable courant qui prit bien plus tard, au fur et à mesure de son organisation, le nom de '**Line Dance**', la danse en ligne.

Un grand courant d'expression de danse était né, en même temps que beaucoup d'autres expressions artistiques et corporelles qui vont jusqu'à la fin du 19ème siècle asseoir chacune les bases techniques et artistiques des danses qui vont connaître leur pleine maturité dès le début du 20ème siècle, période à laquelle une véritable explosion musicale, donnera naissance à bien des styles nouveaux (blues, jazz...).

Cette diversité musicale essentiellement née du formidable 'melting pot' des populations et des cultures de cette Amérique en pleine expansion et a été rendue possible par l'évolution sans précédent des instruments de musique qui offraient par leur diversité (et leur électrification) les moyens d'un support illimité dans l'expression musicale et donc dans son prolongement naturel, la danse.

Mais comment expliquer qu'un siècle plus tard, aujourd'hui donc, la vieille « **Western Country Dance** », expression rurale, soit toujours aussi prisée, peut-être encore davantage, par des populations éminemment urbaines ?...

Non, ce n'est sûrement pas un mystère !

*... évoquons maintenant ce passé plus récent, celui du 20ème siècle, qui a vu ces danses originelles se transformer au gré de la modernité avant de donner naissance à la **Country & Western Dance** d'aujourd'hui
... vous voulez bien ?....allons y*

L'histoire

La Country & Western Dance à travers le 20ème siècle

2 - le passé récent

Si elle a su durer à travers le 20ème siècle et son incomparable révolution musicale et artistique, c'est que la **Country & Western Dance** a su

- s'adapter aux nouvelles tendances,
- se complexifier dans sa technique pour la rendre attrayante,
- épouser les courants musicaux pour maintenir sa modernité,

elle a donc su évoluer sans pour autant perdre son caractère originel, qui aux accents de **polka** (origine de la bohème allemande), de **mazurka** (danse polonaise), de **valse** (origine centre Europe autrichien) lui confèrent aujourd'hui encore toute son originalité.

Aux Etats-Unis, de ce début de 20ème siècle, les apports très diversifiés des populations immigrées donnèrent naissance, en se conjuguant, à de multiples formes de danses populaires qui vinrent reléguer **valse**, **mazurka**, **polka**, au rang de danses d'origine paysanne : apparurent **square dance**, **Tap dance**, puis avec l'évolution des courants musicaux, **fox-trot**, et les rythmes latino-américains, **rumba**, **tango**, **cha cha**, **salsa**.

Les mouvements syncopés et très rythmés des danses afro-américaines devinrent également très populaires avant la 2ème guerre : **CakeWalk** et **Charleston** sont des danses issues de ces courants, qui vont également venir influencer la 'vieille' country dance.

Période faste, s'il en est, que cette première partie du 20ème siècle, dans l'évolution des danses : **Lindy Hop**, **Jitterbug**, **Boogie Woogie**, **Jive**, **Méringué**, ...

Venant des Etats-Unis, apportés par les soldats et les nouvelles transmissions, de plus en plus de danses inédites, aux accents de Swing, de Boogie, de Blues et de Jazz, firent leur entrée en Europe dans les bals populaires.

Mais c'est incontestablement, dès les années 1950, issu du **Be-Bop**, le **Rock 'N Roll** qui va prendre, pour longtemps, la première place, que ne détrôna pas les autres danses, comme le **Twist** ou le **Hully Gully**.

En Europe une danse va faire connaître, indirectement, le style 'Country & Western Dance' en 1962:

- parce qu'elle se danse en ligne,
- parce qu'elle se danse en groupe,
- parce qu'elle offre cette convivialité, cet esprit de communion entre les danseurs qui exécutent au même rythme les mêmes pas,

le '**Madison**'

Très grand succès de cette danse, à la chorégraphie simple (donc vite acquise par les danseurs) mais précise, qui s'est confirmé depuis, dans toutes les manifestations dansantes quand un air de style country était joué.

En France, les chanteurs des sixties (Halliday, Antony, Logan) et le film 'West Side Story' ont largement contribué à sa diffusion.

C'est d'autant plus étonnant dans un contexte marqué par une évolution des danses d'expression 'individualiste' : **Jerk**, **Reggae**, **Pop** ... ou le danseur évolue seul au gré de son inspiration sans chorégraphie précise.

Dans les années 1980 dans les quartiers populaires naît la **Break-Dance**, danse très acrobatique, exécutée en solitaire au milieu d'un groupe, au rythme de la **Hip Hop** musique, très cadencée.

La musique n'a cessé d'évoluer, l'homme ne cessera d'inventer de nouvelles danses.

... mais quid de la **Country & Western Dance** dans ce florilège de danses ?

Mais ..? vous l'avez bien compris ! Non, elle n'a pas sombré, au contraire !

C'est dans ce contexte pourtant mouvant que la **Country & Western Dance** loin de disparaître a su maintenir sa spécificité au point de connaître un net regain notamment en Europe : Belgique, Allemagne, Hollande, Royaume-Unis sont parmi les nations les plus dynamiques aujourd'hui lors des championnats.

Pourquoi cette renaissance ?

Tout simplement, *n'en déplaise aux 'puristes'*, c'est que la **Country & Western Dance** a su réussir l'intégration des accents musicaux nouveaux à travers son histoire, et loin de rester figée, la danse country a incorporé les spécificités des nouvelles danses poursuivant ainsi son évolution.

West Coast Swing, Boogie, Cha Cha, East Coast Swing, , ... tous ces styles viennent compléter les 'classiques' et sa diversité, (danses en couple, danse en ligne et free style), devient le garant de son succès.

En France, il est admis que la **Country & Western Dance** a connu une nouvelle jeunesse à partir des années 1992-1993 après l'arrivée en Ile-de-France du symbole de la civilisation de loisirs américaine : le Parc **Euro Disney**.

Elle a aujourd'hui son 'temple' : le bar **Billy Bob's** qui, dans un décor résolument Western Style, diffuse tous les jours de la Country music le plus souvent en offrant sa scène à une multitude de groupes Country, chanteuses et chanteurs aussi bien américains qu'Européens.

On ne peut clore ce bref rappel historique sans évoquer le rôle joué par **Robert Wanstreet** (*) considéré comme le précurseur des danses country en France : passionné de danses country mais également par l'« esprit » country, cette convivialité à laquelle il est tant attaché, Robert, devenu un professeur de danse de haut niveau, puisqu'il est aujourd'hui habilité à enseigner aux professeurs, a su insuffler son plaisir de danser la Country et son attachement à une belle réalisation. Mais comme il le dit lui même , la country est avant tout , et doit le rester,

un plaisir incomparable de danser ensemble dans une grande harmonie.

C'est ainsi que la **Country & Western Dance** a réussi son évolution depuis son origine folklorique paysanne et rurale à cette expression moderne et technique dont les championnats nationaux et internationaux se font aujourd'hui l'écho.

*... nous voici donc au point d'évoquer la **Western & Country Dance** que nous connaissons (ou essayons de connaître) **aujourd'hui** ...*

en pensant bien souvent à ce qu'elle pourrait être ...demain !

*mais ceci est une autre 'histoire' ... **juste un peu de patience: à très bientôt !***

il était une fois ...

... the Country Music !

Trouvant ses sources profondes dans les folklores irlandais et anglais, la musique **Country** est née dans la région des montagnes Appalaches au cours du 18ème siècle.

Créé par les immigrants anglais et irlandais, ce nouveau style musical très imprégné des folklores anglo-saxons s'est , au fil des années, considérablement enrichi et diversifié sous l'influence de nombreux autres styles musicaux populaires.

Devenue très populaire aux Etats-Unis, elle évoque l'histoire américaine, notamment la Conquête de l'Ouest, et devient une des musiques les plus appréciées.

Cependant, subissant les influences de la diversité culturelle américaine, son évolution a connu des formes multiples et riches de la confrontation avec d'autres styles musicaux. La **Country** music a donc une histoire complexe et elle est en constante évolution :

il n'y a pas ' une country music ' mais de multiples courants qui vont de la 'Old time ' (ancien temps) à la '**Country** and Western' d'aujourd'hui.

Il est donc audacieux de tenter une véritable classification : voici cependant les grands courants généralement admis:

La Old Time Music

origine et interprètes : depuis le 18ème siècle . Jimmy Rodgers (1920)

Style : musique folklorique irlandaise

Particularités : musique à base de violon, mais sur un tempo syncopé

Le Blue Grass

origine et interprètes : l'initiateur serait Bill Monroe (USA)

Style : musique traditionnelle populaire du Kentucky

Particularités : musique jouée avec des instruments à cordes : guitare sèche, banjo, violon, contre- basse, ... sur de nombreux accords de blues (d'où son nom).

La Western Swing

origine et interprètes : années 1930, Bob Wills et Milton Brown

Style : musique folklorique

Particularités : musique à base de violon, elle est fortement imprégnée de jazz.

Le Cajun

origine et interprètes : Cette musique a été créée par les français d' Acadie (Canada), qui , chassés par les Anglais se sont réfugiés en Louisiane.

Style : musique populaire

Particularités elle est essentiellement jouée avec les instruments que les immigrants avaient pu emportés avec eux : on y retrouve ainsi les violons mais aussi l'accordéon.

Le Rockabilly

Origine et interprètes : années 50-60, développé avec le succès des interprètes comme Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ...

Style : influence de la musique populaire rythmée (Rock)

Particularités : le tempo est donné davantage par la contre-basse que par les percussions (batterie).

Le Honky Tonk

origine et interprètes : Hillbilly Music (Hank Williams)

Style : influence très grande de la musique Rock'n Roll

Particularités musique tirant son origine du milieu campagnard et qui au fil du temps se modernise , en arrivant dans les villes, par l'introduction des sons électriques (guitare) accompagnant des chansons populaires très appréciées dans le monde.

La "Country and Western"

origine et interprètes : années 1980, Garth Brooks (USA)

Style: c'est la "new country" en fait la musique Country actuelle

Particularités : musique traditionnelle mais qui incorpore l'influence Rock (instruments électrifiés) et conserve cependant l'aspect folklorique (instruments traditionnels).

Elle connaît depuis plusieurs décennies, particulièrement en raison de l'attrait pour la "**dance**" associée, un essor considérable tant aux États-Unis que dans le reste du monde (particulièrement Canada, Europe et Australie....) .

Mais cette histoire là, celle de notre présent, restera à écrire...

La Old Time Music

origine et interprètes : depuis le 18ème siècle . Jimmy Rodgers (1920)

Style : musique folklorique irlandaise

Particularités : musique à base de violon, mais sur un tempo syncopé

Histoire de Country (1)

Des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18ème siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des États-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des États-Unis : aujourd'hui , intéressons-nous à la première étape : la musique des immigrants irlandais et anglais.

Old Time Music et Hillbilly

Il était une fois... oui, c'est bien évidemment avec l'arrivée massive des immigrants irlandais et anglais du 18ème siècle que s'est développé ce nouveau genre musical qui va devenir le berceau culturel des racines et du folklore nord-américain.

Littéralement "*la musique du vieux temps*", la "**Old Time Music**" s'est développée vers la fin du 18 siècle dans le massif des Appalaches à l'Est des États-Unis.

La musique "rurale" (**Country**) est née dans le Sud des États-Unis , dans la région des plantations et du mélange de populations venues d'horizons très différents avec chacune ses propres traditions : irlandais, écossais, anglo-saxons, mais aussi espagnols, français, indiens, polonais, italiens et esclaves africains.

La musique était jouée le plus souvent au violon et empruntait ses rythmes aux différentes danses du folklore irlandais, enrichie des autres musiques populaires , et jouée sur des tempos très syncopés tels qu'on peut les retrouver dans d'autres folklores européens (tzigane par exemple).

C'est à l'aube du 20ème siècle qu'apparaît le terme '**Hillbilly music**' ou la musique des habitants des collines : musique des 'péquenots', terme employé , au cours des années 1920, par l'industrie naissante du disque qui utilise l'appellation Hillbilly pour les enregistrements destinés au public rural et blanc des États du Sud.

Les premiers disques furent enregistrés à New-York par deux violonistes le 30 juin 1922, puis par la **Carter Family** et **Jimmy Rodgers** en 1927.

Mais le genre musical va connaître avec Jimmie Rodgers, plus tourné vers le blues et qui introduit la technique du « yodel » une évolution conséquente....

Le Blue Grass

origine et interprètes : l'initiateur serait **Bill Monroe** (USA)

Style : musique traditionnelle populaire du Kentucky

Particularités : musique jouée avec des instruments à cordes : guitare, sèche, banjo, violon, contre- basse,

... sur de nombreux accords de *blues* (d'ou son nom).

Histoire de Country (2)

Des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18ème siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des États-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des États-Unis : aujourd'hui , intéressons-nous à la deuxième étape : la musique que l'on a surnommé le **Blue Grass** !

Le Blue Grass

Dans les années 20 **Jimmy Rodgers** et la famille **Carter** ont offert leurs lettres de noblesse à la musique Country des pionniers qui devint la " **Old time music** ". (cf. le volet n° 2 --> ★)

La Country Music n'est pas un genre musical figé : elle va être très influencée par le tourbillon des styles musicaux qui vont prendre naissance avec l'industrie du disque et l'avènement de la radio, celle-ci va grandement contribuer à l'évolution de la musique.

Dans les années 30-40, c'est d'abord **Hank Williams** connu comme l'un des plus grands chanteurs de Country qui va apporter une tonalité 'godspel' à ses propres créations ("Cold, Cold Heart" et "Your Cheating Heart" ...).

Mais c'est surtout le *Blues* (*) qui va exercer une influence majeure sur la plupart des musiques de l'art populaire américain : aussi bien sur la country de **Jimmy Rodgers** que sur celle de **Hank Williams** : c'est **Bill Monroe** qui va représenter ce nouveau mouvement , le **Bluegrass** est né.

Billy Monroe

Variante un peu 'campagnarde' le **Bluegrass** va trouver ses plus grands fondateurs avec **Billy Monroe**, qui va introduire la mandoline et **Earl Scruggs** le banjo, en complément des instruments traditionnels , guitares et violons.

C'est le style Country par excellence , sa vélocité le réserve aux musiciens d'élite : le **tempo rapide nécessite une virtuosité instrumentale et le chant aux timbres de voix haut-perchés entraîne des harmonies élaborées.**

Le **Bluegrass** de **Bill Monroe** va engendrer une véritable pépinière de talents dans la période très créatrice qui va suivre la seconde guerre mondiale : on peut citer **Lester Flatt, Peter Rowan , Jimmy Martin, Mac Wiseman,**

Cette vogue du Bluegrass va connaître avec l'arrivée du Rock'n'Roll une légère éclipse mais pour mieux renaître ensuite par l'introduction de ses caractéristiques instrumentales dans le propre style de nombreux artistes , comme **Emmylou Harris** ou **Ricky Skaggs**. D'ailleurs **Elvis Presley** et **Gene Vincent** vont interpréter deux créations de **Billy Monroe** (" *Blue Moon of Kentucky* " et " *Rocky Road Blues* ") qui devinrent des classiques .

Pendant que tous ces artistes cherchaient leur style , **Bob Wills**, le texan, vient de trouver le sien : le « **Western Swing** »

Il va faire évoluer le genre musical, le rendre très populaire ...mais ceci est une autre histoire ...vous voulez connaître la suite ..? allez voir --> ★

(*) Le Blues, musique populaire créée par les noirs américains émancipés suite à la guerre de sécession va être à l'origine du jazz et aussi du Boogie-Woogie qui est une variante par la façon particulière du jeu au piano.

Le Western Swing

origine et interprètes : années 1930, Bob Wills et Milton Brown

Style : musique folklorique

Particularités : musique à base de violon, de guitare, elle est fortement imprégnée de jazz qui va lui donner un rythme de swing ... (d'où son nom !). De nouveaux instruments seront intégrés (batterie, saxophone..)

Histoire de Country (3)

rappel : des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18eme siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des États-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des États-Unis : aujourd'hui , intéressons-nous à la troisième étape: la musique que l'on a surnommé le **Western Swing** !

Western Swing de **Bob Mills**

Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel (la 'Old Time Music' de Jimmy Rodgers (voir volet 2) , l'influence du blues va être déterminante dans l'évolution de cette musique populaire. Deux grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l'introduction de la mandoline (voir volet 3) et le '**Western Swing**' de **Bob Wills**.

Le ' WESTERN SWING '

L'influence ... western

La Country Music fait partie intégrante du folklore américain : à ce titre elle est le reflet de son histoire. Si elle a trouvé naissance dans le Sud des Appalaches elle va rapidement prendre des tonalités 'cow boys' et devenir le style 'Western' par excellence : les cow-boys convoyeurs de troupeaux, du Texas notamment, vont chanter, les complaints relatant la vie des pionniers de la conquête de l'Ouest dans les veillées autour du feu de camp, accompagnés de violons et de guitares.

Cependant dès 1925, les artistes, tels **Carl T. Spragve** et le célèbre **Ken Maynard**, (acteur de Western) vont, avec l'avènement du cinéma parlant, créer un nouveau style : le 'Western folksong' représenté par les « Singing Cow Boys » de Ken Maynard, puis de **Gene Autry** (années 30 et 40).

L'influence ... swing...

Rappelons que parallèlement à ce style Western , (il est bien évident que tous ces styles Country ne se sont pas strictement succédés mais on largement coexistés), Bill Monroe développa le style Bluegrass c'est à dire une Country influencée par le Blues. C'est à la même époque que **Bob Wills** va faire considérablement évoluer la Country Music par l'introduction progressive de nouveaux instruments mais surtout par les tonalités fortement imprégnées de jazz.

Le 'Western Swing ' est né !

L'introduction de nouveaux instruments, saxophone, batterie, venant du jazz, va apporter à la Country une très forte connotation 'swing' :

Bob Wills et surtout **Milton Brown**

peuvent être considérés comme les fondateurs de cette « moderne country ».

Cette évolution est vraiment fondamentale pour la Country Music car elle va donner naissance à de multiples courants : Rockabilly, Honky Tonk, Hillbilly Boogie... mais ceci est une autre histoire

Le Honky Tonk

origine et interprètes : Western Music (Hank Williams, Ernest Tubb)

Style : influence très grande de la musique Rock'n Roll

Particularités musique tirant son origine du milieu campagnard et qui

au fil du temps se modernise , en arrivant dans les villes, par l'introduction des sons électriques (guitare) accompagnant des chansons populaires très appréciées dans le monde

Histoire de Country (4)

rappel : des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18eme siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des États-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des États-Unis : aujourd'hui , intéressons-nous à la quatrième étape: la musique que l'on a surnommé le **Honky Tonk** et le **Hillbilly Boogie** !

Honky Tonk

Hillbilly Boogie

Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel (la 'Old Time Music' de Jimmy Rodgers (voir volet 2) , l'influence du blues va être déterminante dans l'évolution de cette musique populaire. Deux grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l'introduction de la mandoline (voir volet 3) et le 'Western Swing' de Bob Wills (volet 4): l'introduction de nouveaux instruments et leur électrification va engendrer la naissance de deux styles nouveaux :

Le ' **Honky Tonk** ' et le ' **Hillbilly Boogie** '

Les nouveaux instruments (batterie, saxophone) et le changement de rythme que Bob Wills introduit dans la Country en créant le Western Swing, montre bien l'influence des musiques environnantes de la culture américaine (blues, jazz) sur la Country elle-même. Cette évolution va encore s'accroître pour donner naissance à de nouveaux et nombreux courants notamment le ' **Honky Tonk** ' et le ' **Hillbilly Boogie** '.

De plus en plus s'intègrent aux formations à cordes classiques (folklores du Sud, Texas, Oklahoma, Alabama) les instruments du jazz : contrebasse (que l'on retrouvera dans la Rockabilly), les violons 'swingant', surtout batterie et cuivres et enfin, le piano dont la manière très particulière de jouer portera le nom de 'Honky Tonk' et donnera naissance au style 'Boogie' que l'on retrouvera aussi à la guitare.

HONKY TONK

Le Honky Tonk, ou musique de cabaret, (de bastringue, de boîte de nuit), est la version citadine de la musique rurale, campagnarde jouée au coin du feu. Ici, c'est l'ambiance bruyante, enfumée des tavernes nocturnes des cités dont Nashville va devenir le porte flambeau : l'introduction dès 1943 de la guitare électrique par **Ernest Tubb**, célèbre musicien, va définitivement orienter l'évolution de la Country Music jusqu'à nos jours. La formation comprendra guitare électrique, contrebasse, steel guitar (corde acier-solo), violons.

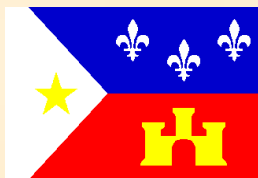
Ernest Tubb et **Hank Williams** apporteront à ce style ses lettres de noblesse dès la fin des années quarante : le style ne cessera d'évoluer avec **Little Jimmy Dickens**, **Webb Pierce**... de nos jours le Honky Tonk est encore présent dans la Country Music avec **Charlie Pride**, **Dwight Yoakam** ...

HILLBILLY BOOGIE

Arrivant de la Western Country (swing) mais plus influencé par le Godspel et le Blues, **Moon Mullican** va apporter une nouvelle manière de jouer le piano sur un tempo original: le Boogie (Boogie Woogie) : ce style s'appellera le **Hillbilly Boogie** (Hillbilly, en référence à l'origine Country).

Le Hillbilly Boogie qui connut son heure de gloire dans la période 45-55 avec la 'guitar boogie' d'**Arthur Smith**, le 'Hillbilly' des **Delmore Brothers**, va avec les œuvres de **Merle Travis**, grâce à une grande prédominance acoustique, jeter les bases de la musique moderne : on s'accorde à dire aujourd'hui que le **Hillbilly** va donner naissance au Rockabilly, au Rock'n'Rock et au Rythm' and Blues : est-il besoin de rappeler qu'un **Bill Haley** fut d'abord un chanteur de 'Hillbilly' Country?

Cette évolution est vraiment essentielle pour la Country Music car elle donne ses racines à la Country-Music moderne appelée : la 'Country and Western'....mais ceci est une autre histoire que nous verrons dans un prochain volet

Le Cajun

origine et interprètes : Cette musique a été créée par les français d'Acadie (Canada), qui, chassés par les Anglais se sont réfugiés en Louisiane.

Style : musique populaire

Particularités elle est essentiellement jouée avec les instruments que les immigrants avaient pu emportés avec eux : on y retrouve ainsi les violons mais aussi l'accordéon

Histoire de Country (5)

rappel : des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18ème siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle, l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des États-Unis.

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des États-Unis : aujourd'hui , intéressons-nous à la cinquième étape: la musique que l'on a surnommé le **Cajun** !

Le Cajun

Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel (la 'Old Time Music' de Jimmy Rodgers (voir volet 2) , l'influence du blues va être déterminante dans l'évolution de cette musique populaire. Deux grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l'introduction de la mandoline (voir volet 3) et le 'Western Swing' de Bob Wills (volet 4). L'introduction de nouveaux instruments et leur électrification va engendrer la naissance de deux styles nouveaux le Honky Tonk et le Hillbilly Boogie (volet 5). Parallèlement, s'est développé au fil du temps, un style musical bien spécifique d'une région, d'un peuple : le **Cajun**, musique des acadiens de Louisiane.

Cette musique est née fin du XVIIIe siècle, mais fut influencée tout au long de son histoire. La musique **cajun** est un mélange de genres musicaux et d'influences culturelles. Ses racines puisent dans le vieux folklore français des Cajuns, mais s'étendent aussi dans la musique américaine, amérindienne, allemande, espagnole et africaine.

Les colons français installés dans la province canadienne d'Acadie en 1604, furent déportés par les Anglais au milieu du XVIIIème siècle trouvant refuge en Louisiane dans les marécages (ou **Bayous**) de la région de LAFAYETTE. La Louisiane devenant américaine en 1803 le peuple cajun maintint la tradition musicale : l'instrument traditionnel était à l'origine le violon, mais l'accordéon diatonique s'est vite imposé au début du 20è siècle.

C'est en 1928 que les premiers disques de **Cajun Music** furent enregistrés par **Joseph FALCON** notamment les célèbres "LAFAYETTE" et "THE WALTZ".

A l'origine inspirée du folklore Français, la **Cajun Music** assimila successivement les influences des cultures musicales avoisinantes : utilisant outre l'accordéon , le fiddle du Western Swing et les rythmes du Blues, du Rock de la Nouvelle-Orléans, mais en conservant dans le répertoire des valse et balades.

La Cajun Music connaît deux styles : le **Cajun** proprement dit (traditionnel) et le **zydeco** (style 'haricot') de **Clifton Chenier** dont le célèbre « Joe Blon » d'**Harry Choates** est reconnu comme un des plus grands succès de la Country Music.

De nos jours cette musique connaît un véritable essor et fait partie intégrante des musiques régionales d'Amérique du Nord. Il existe un nombre important d'artistes et d'interprètes de ce style musical: Zacharie Richard, Alfonse Ardoin, Dennis McGee, Michael Doucet, Sady Courville, Bee Deshotel, Wallace Read, Milton Molitor, Alex Broussard, Doc Guidry et bien d'autres encore!

Mais la chanson la plus célèbre consacrée aux habitants des Bayous est sûrement "**JAMBALAYA**" de **Hank Williams** dont la paternité des paroles fut également revendiquée par **Moon Mullican... : ce dernier** fit un succès avec "**NEW JOLE BLON**". On peut dire que **Williams** et **Mullican** furent les précurseurs du **ROCKABILLY** et du Rock'n'Roll.

Mais ceci est une autre histoire que nous verrons , dans notre prochain volet

Le Rockabilly

Origine et interprètes : années 50-60, développé avec le succès des interprètes comme **Elvis Presley**, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ...

Style : influence de la musique populaire rythmée (Rock)

Particularités : le tempo est donné davantage par la contre-basse (slappée) que par les percussions (peu de batterie).

Histoire de Country (6)

Résumé : des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18eme siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des Etats-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des Etats-Unis ... aujourd'hui , intéressons-nous à la septième étape : la musique née à Memphis après la dernière guerre.

Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel (la 'Old Time Music' de Jimmy Rodgers (voir volet 1) , l'influence du blues va être déterminante dans l'évolution de cette musique populaire. Deux grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l'introduction de la mandoline (voir volet 2) et le 'Western Swing' de Bob Wills (volet 3).

L' introduction de nouveaux instruments et leur électrification va engendrer la naissance de deux styles nouveaux le Honky Tonk et le Hillbilly Boogie (voir volet 4). Parallèlement, s'est développé au fil du temps, un style musical bien spécifique d'une région, d'un peuple : le Cajun (voir volet 5) , musique des acadiens de Louisiane : la chanson la plus célèbre consacrée aux habitants des Bayous est sûrement "JAMBALAYA" de **Hank Williams** dont la paternité des paroles fut également revendiquée par **Moon Mullican**... . Ce dernier fit un succès avec "NEW JOLE BLON" . On peut dire aujourd'hui dire que **Williams** et **Mullican** furent les précurseurs du **ROCKABILLY** et du **Rock'n'Roll**.

Le Rockabilly

Faisant suite aux heures de gloire du Honky Tonk et du Hillbilly Boogie des années 40-55, le Rockabilly par l'introduction de rythme et de sonorité plus marqués s'imposa comme une suite naturelle du Hillbilly en prenant le nom de Hillbilly-Rock pour s'identifier plus tard par son propre vocable : **Rockabilly**.

Les spécialistes s'accordent pour situer la naissance du Rockabilly durant l'année 1954 à Memphis. Pourquoi ?

La naissance du Rockabilly se mêle étroitement à l'histoire de celui qui est considéré comme son initiateur: **Sam Philipps**, homme de l'Alabama, installé à Memphis dès 1945 qui créa la « Memphis Recording Service ».

Dès 1951 Sam Philipps repris des morceaux des bluesmans locaux qui enregistraient pour lui ("*Rocket 88*" de **Jackie Brenston** repris par **Bill Haley**) il se consacra d'abord aux artistes de Blues et de Rythm and Blues, il s'intéressa ensuite aux musiciens de Hillbilly et de Country and Western dont le groupe **Harmonica Frank Floyd**, qui réalisait une étonnante fusion du Blues et du Country rural dès 1951 et dont l'enregistrement 'Sun 205' sortit en Juillet 1954.

C'est à cette même époque qu' **Elvis** débuta dans les studios de Sam Phillips.

Le Hillbilly de cette époque avait évolué vers une musique plus syncopée, plus dansante, plus rythmée.

Mais elle gardait des caractéristiques propres au HonkyTonk du sud des Etats-Unis : pas de cuivres, une contrebasse 'slappante' (qui faisait parfois office de batterie) déjà fréquente dans le Western Swing, guitare électrique, des voix un peu nasillardes mais syncopées.

C'est ainsi qu'**Elvis** avec sa guitare acoustique et une contrebasse slappée créa l'archétype du style **Rockabilly** avec son fameux "*That's all right Mama*" et "*Blue moon of Kentucky*".

Il suscita ainsi de nombreuses vocations : **Carl Perkins** qui porta cette musique à son apogée avec "*Blue Suede shoes*" et "*Boppin' the blues*", **Gene Vincent** , et de nombreux chanteurs de Country **George Jones, Marty Robbins, Patsy Cline, Johnny Horton** .. il devint dès lors difficile de classifier les catégories tant le Rockabilly influença la Country.

Si de nombreux artistes (**Roy Orbison, Warren Smith, Jack Earls, etc...**) se sont réclamés de ce style de musique jusque dans les années 80, on situe cependant l'âge d'or du Rockabilly dans les années 54-58 où furent enregistrés les références du genre. Cependant l'anglais **Billy Fury** pour son superbe album "*The sound of Fury*"(1960) est classifié dans la pure tradition Rockabilly.

Le Rockabilly de Sam Phillips devait donc révéler de grands talents comme **Johnny Cash** dont le Country Rock assez viril "*Hey Porter*" et "*Folsom prison Blues*" nous amène vers une plus pure tradition Country qui devra vite **le Country and Western**.

Mais ceci est la suite de l'histoire....

La Country & Western

... *and the Nashville Sound* !

origine et interprètes : années 1950, Johnny Cash, Garth Brooks (USA)

Style: c'est la "new country" en fait la musique Country actuelle

Particularités : musique traditionnelle mais qui incorpore l'influence Rock (instruments électrifiés) et conserve cependant l'aspect folklorique (instruments traditionnels et acoustiques).

Histoire de Country (7)

Résumé des épisodes précédents: des simples airs nostalgiques chantés par les premiers pionniers irlandais du début du 18ème siècle à la véritable industrie du disque de Nashville en ce début de 21ème siècle , l'histoire de la Country Music est fortement liée à celle des Etats-Unis .

Cette histoire peut se lire comme une légende... l'histoire en musique des Etats-Unis ... aujourd'hui , intéressons-nous à la septième étape : la musique née à Memphis après la dernière guerre.

Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel (la 'Old Time Music' de Jimmy Rodgers (voir volet 1) , l'influence du blues va être déterminante dans l'évolution de cette musique populaire. Deux grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l'introduction de la mandoline (voir volet 2) et le 'Western Swing' de Bob Wills (volet 3).

L' introduction de nouveaux instruments et leur électrification va engendrer la naissance de deux styles nouveaux le Honky Tonk et le Hillbilly Boogie (voir volet 4). Parallèlement, s'est développé au fil du temps, un style musical bien spécifique d'une région, d'un peuple : le Cajun (voir volet 5) , musique des acadiens de Louisiane : la chanson la plus célèbre consacrée aux habitants des Bayous est sûrement "*JAMBALAYA*" de Hank Williams dont la paternité des paroles fut également revendiquée par Moon Mullican... . Ce dernier fit un succès avec "*NEW JOLE BLON*" . On peut dire aujourd'hui dire que Williams et Mullican furent les précurseurs du ROCKABILLY et du Rock'n'Roll (voir volet 6).

Le Hillbilly de cette époque avait évolué vers une musique plus syncopée, plus dansante, plus rythmée, et Elvis avec sa guitare acoustique et une contrebasse slappée créa l'archétype du style Rockabilly avec son fameux "*That's all right Mama*" et "*Blue moon of Kentucky*".

Le Rockabilly de Sam Phillips devait donc révéler de grands talents comme **Johnny Cash** dont le Country Rock assez viril "*Hey Porter*" et "*Folsom prison Blues*" nous amène vers une plus pure tradition Country qui devra vite le **Country and Western**.

Le Country & Western

Sous les vocables de Western Swing, Western Songs, Country Songs, Country and Western, pendant une vingtaine d'années de 55 à 75) la musique Country ne cesse d'évoluer. En réaction avec la trop forte influence du Rock'n'roll et sa tonalité plus musclée, certains artistes remettent au goût du jour une musique plus simple à écouter, basée sur les vocales (même des chœurs), sur une musique (notamment guitares, violons) plus étudiée, parfois légèrement teintée de jazz et s'éloignant volontairement du style Hillbilly: c'est la naissance du "**Nasville Sound**" créé sur la scène du de l'**Opryland** à partir de 1975, sonorité dont le guitariste **Chet Atkins** est probablement à l'origine avec le "*I can't stop loving you*" de **Don Gibson** et le "*He'll have to go*" de **Jim Reeves**.

Succès commercial assuré pour les **Charlie Rich, Tammy Wynette et Tanya Tucker...** mais dans un conformisme musical qui ne tarda pas dès le début 70 de provoquer des réactions, le mouvement **Outlaw** de **Kristofferson** en est une illustration, et certains chanteurs, musiciens de Country ne se privèrent pas de donner un nouvel élan à la fois par un retour aux sources (*la Old Time devenant la New Country, amusant non?*), les musiciens se réclamant des anciens, par une recherche constante de meilleures sonorités et pour la première fois peut-être, une recherche aussi sur les textes dont la poésie peut être soulignée.

C'est du côté du Texas, (70-85) mais surtout de la Californie (depuis les années 80) que la plupart des artistes de cette nouvelle tendance, appelée **Country and Western** se font entendre : **Garth Brooks, Randy Travis, Johnny Cash, Jim Reeves, Hank Snow, Dolly Parton, Emmylou Harris...**etc...

..... et aujourd'hui?....

non, non, l'histoire de la Country Music ne s'arrête pas là !...

Conclusion ... très provisoire ...

Depuis quelques décennies tous les grands artistes américains ont donc débuté peu ou prou leur carrière dans 'la Country Music' (comme **Shania Twain**) et les exigences commerciales de plus en plus marquées depuis deux décennies obligent, pour durer, une adaptation rapide aux contraintes de la modernité, influence de la pop, musique latino, voire techno...

La Country Music, comme elle l'a toujours fait, ne cesse d'évoluer, c'est pourquoi le vocable **Country & Western** est petit à petit été remplacé par la dénomination de " **New Country** " et même, par le terme plus générique encore de " **Country Music** ", qui, *est-ce l'effet de son internationalisation?*, englobe aujourd'hui tous les styles, toutes les tendances ... mais gardant toujours l'accent sur les origines historiques des pionniers du Sud des États-Unis...

La Country Music a su évoluer, s'adapter pendant deux siècles, pour ne pas disparaître devant les grands courants musicaux (Gospel, Blues, Jazz, Rock, Pop...), dont elle su prendre les accents sans se laisser 'englober', c'est pourquoi il est permis de penser qu'elle va poursuivre son évolution...

Comment ?... nul n'est devin (*encore moins, moi !*)

Mais on constate que la Country Music connaît depuis plusieurs décennies, particulièrement en raison d'un nouvel attrait pour la "*dance*" associée, un nouvel élan tant aux États-Unis que dans le reste du monde (particulièrement Canada, Europe et Australie....) .

Mais cette histoire là, celle de notre présent, restera à écrire... par d'autres !

en attendant
bonne chance
à la
Country Music ...

et ...
bonne danse !