Actualité

Huit livres incontournables pour comprendre l’histoire des musiques électroniques

Au XXe siècle et à l’aube du XXIe, la musique a changé au gré des innovations technologiques, des migrations et des mouvements politiques. Le mandat de Margaret Thatcher, la chute du Mur de Berlin et l’invention des platines SL-1200 de Technics ont toutes leur place dans l’histoire des musiques électroniques.

Par Trax Magazine
En partenariat avec la Electronic Music Factory

Electro 100, Jean-Yves Leloup

e

Dans ce livre, le journaliste Jean-Yves Leloup ébauche une discothèque idéale pour comprendre l’évolution de la musique électronique, de l’ère du synth-pop jusqu’au succès mainstream de la techno dans les années 2010. On y croise bien sûr Kraftwerk, Man Parrish, Laurent Garnier et Derrick May, mais aussi Rone et Aphex Twin. Les années 1990, vu comme un âge d’or aux Etats-Unis et en Europe, sont au coeur du livre. C’est un classement forcément subjectif (il sera tentant de critiquer l’absence de certaines références), mais il offre toutes les clés pour comprendre les racines des musiques actuelles.

Electro 100, Le mot et le reste, 2016

20 ans de musiques électroniques par Trax

b

Le magazine Trax, référence dans le domaine en France, a publié pour ses 20 ans un beau livre très complet pour comprendre les enjeux sociétaux, esthétiques et politiques qui entourent les musiques électroniques. On y retrouve des reportages d’archives autour du monde, des portraits des grandes figures de la scène électronique en France (Teki Latex, Manu le Malin ou encore le photographe Jacob Khrist), et des articles d’analyse sur la

répression des raves ou les liens entre musique électronique et élus français.

20 ans de musiques électroniques par Trax, Hachette, 2017

Le chant de la machine, David Blot et Mathias Cousin

n

Avec *Le chant de la machine*, l'épopée de la house music se lit comme un roman graphique. Cette bande dessinée tout en noir et blanc, très bien documentée, nous balade des premiers sound-systems jamaïcains des années 1950 jusqu'aux warehouses de Detroit, en passant par les clubs disco de New-York dans les années 70. Des personnages grandiloquents, musiciens, fêtards, physios mythiques défilent devant nos yeux dans un tourbillon passionnant.

Le chant de la machine, Allia, 2016

Les fous du son, Laurent de Wilde

c

« *Qui a pu être assez fou pour avoir eu, un jour, l'idée de faire de la musique avec de l'électricité ?* » C'est la question que se pose ici Laurent de Wilde, musicien et écrivain spécialiste du jazz. Dans *Les fous du son*, il raconte l'histoire des innovations technologiques du siècle dernier du point de vue de la musique. Des inventeurs un peu fous et surtout géniaux ont, en un siècle, totalement changé les sonorités de nos musiques actuelles, avec des machines étranges comme le télégraphe harmonique ou le théâtrophone.

Les fous du son, Grasset, 2017

Electrochoc, Laurent Garnier et David Brun-Lambert

e

Quand le papa de la techno française nous raconte son histoire, on s'assied et on écoute. Car cet ouvrage, co-écrit avec le journaliste David Brun-Lambert, est bien plus qu'une autobiographie. Des entrepôts de Manchester au Rex Club, on suit l'avènement des musiques électroniques jusqu'à leur explosion dans les années 2000. De 1987 à 2013, l'histoire personnelle de Laurent Garnier croise la grande histoire. Comme les plus célèbres des disques de son auteur, *Electrochoc* est devenu culte : il est déjà traduit en neuf langues.

Electrochoc, Flammarion, 2013

Music sounds Better with you, Raphaël Malkin

b

Music Sounds Better With You raconte l'histoire de la French Touch à hauteur d'homme, comme un roman. Le journaliste Raphaël Malkin nous plonge à l'intérieur du mouvement house français, suivant de très près l'ascension de quelques personnages phare, comme les DJs Pedro Winter, Dimitri From Paris et Philippe Zdar. Très descriptif, l'ouvrage raconte comment ils ont imposé leurs sons dans les radios mainstream, avant de conquérir les bacs des disquaires du monde entier. Dans ces nuits folles, on croise bien sûr les Daft Punk, mais aussi MC Solaar, Hugh Hefner ou Prince. Toute une époque.

Music Sounds Better With You, Le mot et le reste, 2015

Free party : Une histoire, des histoires, Guillaume Kosmicki

f

La free party, c'est la branche clandestine et radicale de la rave, venue d'Angleterre. Pour comprendre ses valeurs, rien de mieux que de faire parler ceux qui ont fait vivre le mouvement. Guillaume Kosmicki, chercheur en musicologie et « raveur » dans l'âme, a choisi de compiler les récits de 40 témoins, de façon désorganisée et libre, à l'image de l'utopie de la rave party. Fêtards et DJ racontent ce sentiment de liberté folle procuré par la première rave, les amitiés qui se nouent, les vies de nomades en camion, mais aussi la violente répression dans les années 2000. Les free parties sont des moments libertaires, leur histoire est (forcément) politique.

Free party : Une histoire, des histoires, Le mot et le reste, 2013

Der Klang der Familie, Felix Denk et Sven von Thülen

g

Comment comprendre l'histoire des musiques électroniques sans un séjour prolongé à Berlin, capitale moderne de la techno ? Divisée en chapitres thématiques, ce grand livre d'entretiens raconte l'odyssée de cette musique berlinoise, dans la bouche de patrons de clubs, DJs, journalistes et organisateurs de soirée : tous les grands noms qui ont contribué à l'émergence du genre dans les années 1990. En 400 pages, la grande Histoire, et notamment celle de la chute du Mur, croise les anecdotes les plus folles, du Tresor à la Love Parade.

Der Klang der Familie, Allia, 2014