

**Vibrations jamaïcaines, l'histoire des
musiques populaires jamaïcaines**
(mento, ska, reggae, dancehall...)

Conférence musicale
par Jérémie Kroubo Dagnini

29 avril 2017

Présentation et sélection de documents

biblio.vincennes.fr

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER

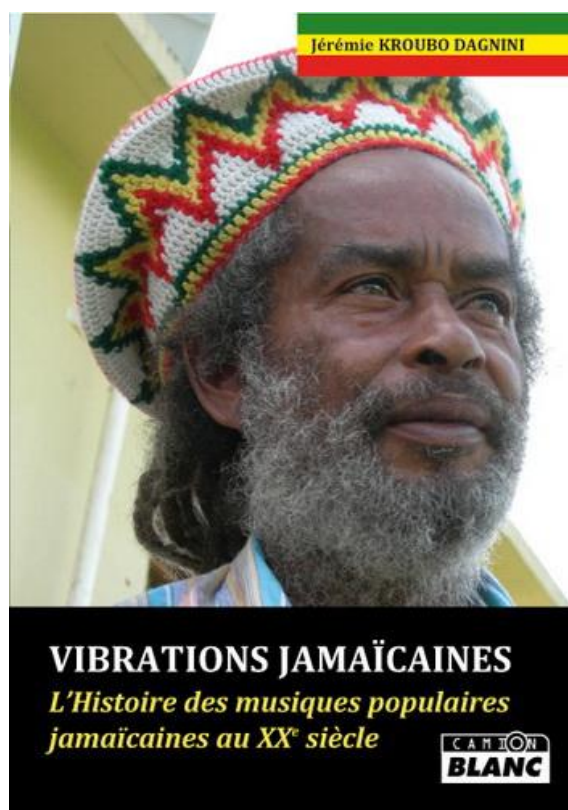
Photo : Christian Bordey

Jérémie Kroubo Dagnini est spécialiste des musiques populaires jamaïcaines et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont *Les origines du reggae : retour aux sources* (2008), *Vibrations jamaïcaines* (2011) et *Bob Marley & The Wailers : 1973-1976* (2013). Il a également traduit la biographie de Lee Scratch Perry (2012).

Jérémie Kroubo Dagnini donne régulièrement des conférences en France et à l'étranger. Il enseigne l'anglais dans le secondaire et est chercheur associé au Centre d'Etudes Politiques Contemporaines (CEPOC) à l'Université d'Orléans.

<http://jeremiekroubo.wixsite.com/jeremiekroubodagnini>

<http://jeremiekroubodagnini.tumblr.com/>

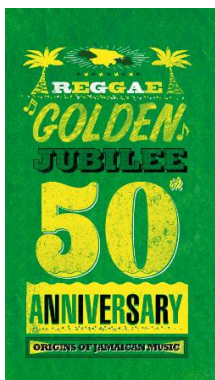

SÉLECTION DE DOCUMENTS

Tous les documents de la sélection sont disponibles à l'espace musique de la médiathèque

CD

ANTHOLOGIE GÉNÉRALE

Reggae golden jubilee : origins of Jamaican music - 50th anniversary. - VP, 2012
Compilation 1959-2009
Cote: **291 A.**

Un coffret de 4 CD qui balaie 50 ans de musique jamaïcaines, du shuffle au dancehall.

MENTO

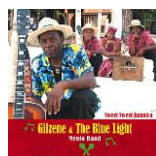
Apparu à la fin du XIXème siècle, le mento est la première forme de musique typiquement jamaïcaine. Il est issu du métissage d'influences européennes et de traditions africaines arrivées sur l'île avec les esclaves, massivement déportés par les colons espagnols, puis britanniques, de la fin du XVème au début du XIXème siècle.

C'est à l'origine une musique de danse destinée à animer les fêtes populaires. Né dans les campagnes, ce style plutôt rustique est interprété par de petits groupes dans lesquels on retrouve souvent banjo, guitare et rumba box (gros piano à pouces). Les chanteurs abordent des thèmes du quotidien dans un style volontiers humoristique et riche en sous-entendus grivois.

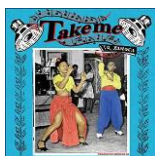
Des années 20 aux années 40, un exode rural massif pousse de nombreux musiciens vers la capitale Kingston, où le développement du tourisme leur offre des débouchés dans les orchestres des grands hôtels. Le mento connaît ainsi son âge d'or entre 1950 et 1955, profitant du succès considérable que rencontre alors le calypso trinitadéen, stylistiquement assez proche, et de l'apparition des premiers studios d'enregistrement jamaïcains. Plutôt oublié par la suite, le genre a connu un regain d'intérêt dans les années 2000.

Mento madness : Motta's Jamaican mento, 1951-56. - V2, 2004.
Compilation.
Cote: **052.7 A.**

Sweet sweet Jamaica/ Gilzene & The Blue Light Mento Band. - Nueva Onda, 2009.
Cote: **052.7 GIL.**

Take me to Jamaica : the story of Jamaican mento. - Pressure Sounds, 2006.
Compilation ; enregistrements 1951-58.
Cote: **052.7 A.**

Mento classics from the 50's / The Wrigglers. - Maaula, 2016
Cote: **052.7 WRI.**

Plays mento/ Stanley Beckford. - Barclay, 2002.
Cote: **052.7 BEC.**

SHUFFLE & SKA

L'urbanisation de la société jamaïcaine, associée à une influence croissante des Etats-Unis, se traduit musicalement par le déclin du mento.

Les sound-systems (discothèques ambulantes apparues dans les années 40) diffusent essentiellement les tubes de rhythm & blues américain, style moderne et excitant très prisé par les jeunes des ghettos. La source se tarit lorsque le rock'n'roll devient la musique à la mode aux USA. Les propriétaires de sound-systems se tournent alors vers des musiciens locaux pour obtenir des disques qui plaisent à leur public, lequel boude le rock'n'roll. C'est ainsi qu'apparaît le shuffle, variante caribéenne du rhythm & blues.

Au début des années 60, le rythme s'accélère, les cuivres sont mis en avant, la guitare accentue le contretemps : le ska est né. Ce style, parfois purement instrumental, traduit l'effervescence et l'optimisme que connaît la société jamaïcaine après son indépendance en août 1962.

Le ska vivra une seconde jeunesse sur la scène anglaise à la fin des années 70, grâce à des groupes comme Madness ou The Specials.

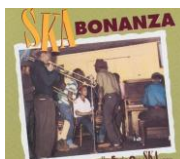
Roots of ska : USA Jamaica 1942-1962 : rhythm and blues shuffle. - Frémeaux & Associés, 2013.

Cote: **052.7 A.**

Boogie in my bones : the early years (1957 to 1960)/ Laurel Aitken. - Pressure Drop : Cherry Red, 2010.

Cote: **291 AIT.**

Skabonanza : the Studio One ska years. - Heartbeat, 1991.

Cote: **291 A.**

The Sensational Maytals/ The Maytals. - VP, 2008.

Enregistré en 1964/65.

Cote: **291 MAY.**

Ska-ntastic : vintage Jamaican ska 1963-1966. - Richmond, 1999.

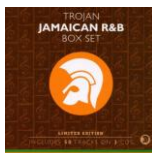
Cote: **291 A.**

Featuring Don Drummond/ The Skatalites. - Rhino, 1997.

Original Treasures Isle recordings, 1963 - 1966 ; Duke Reid, prod..

Cote: **291 SKA.**

Trojan Jamaican R&B box set. - Sanctuary, 2002.

Compilation ; enr. 1960-63.

Cote: **291 A.**

The Skatalites, 1964 © The Gleaner Co. Ltd.

ROCKSTEADY

Au milieu des années 60, la situation politique et sociale de la Jamaïque se dégrade. Dans cette période de tensions, le mouvement pour les droits civiques des Noirs initié aux Etats-Unis trouve un écho favorable chez les rudes boys (voyous) des ghettos de Kingston. Certains exprimeront leur mécontentement par le biais de la musique.

Sous l'influence de la soul américaine, le ska se transforme : ralentissement du tempo, renforcement des basses, effacement des cuivres et mise en avant des chanteurs. Il devient rocksteady, style qui atteint son apogée de 1966 à 1968.

Mojo rock steady / produit par Clement Sir Coxson Dodds. -

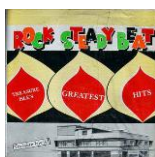
Heartbeat, 1994.
Best of Studio One ; Clement "Sir Coxson" Dodds, prod.

Cote: **291 A.**

Red bumball : rare and unreleased rocksteady 1966 - 1968. - Pressure Sounds, 2003. Compilation.

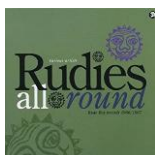
Cote: **291 A.**

Rock steady beat : Treasure Isle's greatest hits. - Jet Set/Culture Press, 1998.

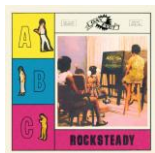
Compilation ; public. orig. 1967.

Cote: **291 A.**

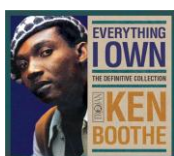
Rudies all round : Rude Boy records 1966 / 1967. - Trojan, 1993. Compilation.

Cote: **291 A.**

ABC rocksteady/ Roland Alphonso with The Originals Orchestra. - Dub Store, 2017. Publication originale 1968.

Cote: **291 ALP.**

Everything I own : the definitive collection/ **Ken Boothe.** - Trojan : Sanctuary, 2007. Compilation ; enregistrements 1963-

95.

Cote: **291 BOO.**

All the hits & much more : 1965 - 1971/ **Desmond Dekker and The Aces.** - Trojan, 1988.

Cote: **291 DEK.**

My time is the right time : original rocksteady and reggae classics 1966-71/ **Alton Ellis.** - Westside, 2000.

Cote: **291 ELL.**

Engine 54/ The Ethiopians. - Trojan : Sanctuary, 2015.

Publication originale : 1968.

Cote: **291 ETH.**

Derrick Harriott rock steady 1966-1969/ Derrick Harriott, producteur. - Dub Store, 2016. Compilation.

Cote: **291 HAR.**

On the beach/ The Paragons. - Trojan : Sanctuary, 2007.

Publication originale 1967 (album) et 1968-82 (bonus tracks).

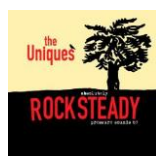
Cote: **291 PAR.**

Long shot/ The Pioneers. - Trojan : Sanctuary, 2015.

Publication originale 1969.

Cote: **291 PIO.**

Absolutely rock steady/ The Uniques. - Pressure Sounds, 2010.

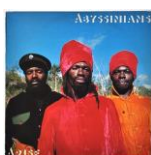
Compilation d'enregistrements de la fin des années 1960.

Cote: **291 UNI.**

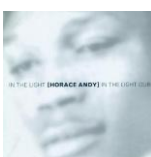
REGGAE

À la fin de la décennie 60, le rocksteady évolue vers ce qui deviendra le plus connu des genres musicaux nés à la Jamaïque : le reggae. Apparu dans un contexte de crise économique importante, ce nouveau courant devient le média des revendications sociales des exclus et des principes du mouvement rasta, désormais très implanté dans les couches sociales défavorisées. Durant la campagne électorale de 1972, plusieurs chanteurs apportent leur soutien au candidat du PNP (Parti National du Peuple), Michael Manley, dont le programme d'inspiration socialiste séduit les classes populaires.

The Wailers est l'une des formations musicales qui opèrent la transition du rocksteady vers le reggae. La rencontre de Bob Marley, leader du groupe, avec Chris Blackwell, fondateur d'Island Records, est déterminante. En ajoutant au rythme lourd et hypnotique du reggae des sonorités pop-rock, le producteur va lui permettre d'atteindre une audience mondiale sans perdre son pouvoir de subversion. Le courant défini par Jérémie Kroubo Dagnini comme "le plus innovant, subversif, contestataire et spirituel des musiques populaires jamaïcaines" va régner sur la scène musicale jamaïcaine jusqu'au début des années 80.

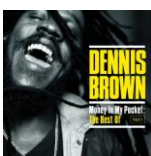
Arise/ Abyssinians. - Blue Moon, 1990.
Enr. 1976.
Cote: **291 ABY.**

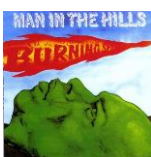
In the light ; In the light dub/ Horace Andy. - Blood and Fire, 1977.
Cote: **291 AND.**

Black sounds of freedom/ Black Uhuru. - Greensleeves, 1981.
Cote: **291 BLA.**

Money in my pocket : the best of/ Dennis Brown. - Trojan : Sanctuary. Compilation 1971-85.
Cote: **291 BRO.**

Man in the hills/ Burning Spear. - Mango, 1976.
Cote: **291 BUR.**

Rockers time now/ Johnny Clarke, chant. - Virgin, 2000.
Enr. 1976.
Cote: **291 CLA.**

The Best of/ Jimmy Cliff. - Mango, 1975.
Cote: **291 CLI.**

Heart of the Congos/ The Congos. - Blood and Fire, 1996.
Enr. 1977.
Cote: **291 CON.**

Two sevens clash/ Culture. - Disc'AZ, 1978.
Cote: **291 CUL.**

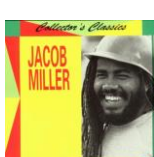
Trench Town mix up/ The Gladiators. - Virgin, 2000.
Publication originale : 1977.
Cote: **291 GLA.**

Night nurse/ Gregory Isaacs. - Island, 1982.
Cote: **291 ISA.**

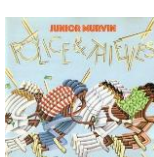
Legend : the best of (Deluxe edition)/ Bob Marley and The Wailers. - Island Def Jam, 2002.
Compilation 1973-83.
Cote: **291 MAR.**

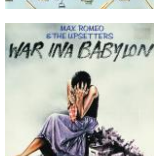
Collector's classics/ Jacob Miller. - RAS, 1989.
Cote: **291 MIL.**

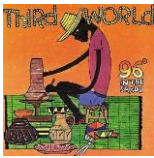
Revolutionary dream/ Pablo Moses. - Grounded Music, 2010.
Publication originale (album) : 1976.
Cote: **291 MOS.**

Police & thieves/ Junior Murvin. -Mango, 1977
Cote: **291 MUR.**

War ina Babylon/ Max Romeo & The Upsetters. - Island Def Jam, 2010.
Publication originale : 1976.
Cote: **291 ROM.**

96° in the shade/ Third World.
- Mango, 1977.
Cote: **291 THI.**

Legalize it/ Peter Tosh. -
Columbia : Legacy.
Publication originale (album) : 1976.
Cote: **291 TOS.**

Protest/ Bunny Wailer. - Mango,
1977.
Cote: **291 WAI.**

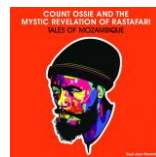
Firehouse rock/ Wailing Souls. - Greensleeves, 2001.
Publication originale 1981.
Cote: **291 WAI.**

NYABINGHI

Musique traditionnelle jouée lors des rassemblements des communautés rasta (grounations), la musique nyabinghi est composée essentiellement de percussions et de chants. Au-delà de cette musique cérémonielle, le mouvement rastafari qui mêle des éléments issus de la religion chrétienne et des cultes animistes africains, est très présent dans la musique jamaïcaine.

**Rastafari : the dreads enter
Babylon 1955-83.** - Soul Jazz, 2015.
Cote: **291 A.**

**Tales of Mozambique/ Count
Ossie and The Mystic
Revelation Of Rastafari.** - Soul
Jazz, 2016.
Publication originale 1975.

Cote: **291 COU.**

**The Original complete
grounation : the roots of reggae/
Count Ossie and The Mystic
Revelation of Rastafari.** - Retro,
1998.

Publication originale 1973.
Cote: **291 COU.**

Ras Tafari Makonnen, Messie des rastas, fut couronné roi d'Éthiopie en 1930, sous le nom d'Haïlé Sélassié I.

DUB

Créé accidentellement à la fin des années 60, le dub consiste à remixer un morceau existant en modifiant certaines pistes et en ajoutant des effets sonores. L'ingénieur du son devient ainsi le principal artisan de la nouvelle version obtenue, souvent publiée en face B de l'original sur les 45t.

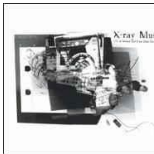
Grâce à quelques producteurs influents (King Tubby, Lee Perry...), le dub roots s'est développé en parallèle du reggae dans les années 70 pour devenir un courant musical à part entière, qui influencera tout un pan des musiques électroniques.

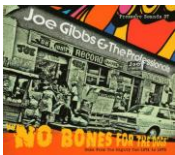
Studio One dub. - Soul Jazz, 2004.
Compilation ; enr. 1966-72.
Cote: **291 A.**

Trojan dub box set. - Trojan, 1998.
Compilation.
Cote: **291 A.**

X-ray music : a Blood and Fire directory. - Blood and Fire, 1999.
Compilation.
Cote: **291 A.**

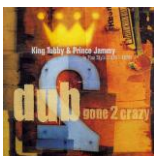

No bones for the dogs : dubs from The Mighty Two 1974 to 1979 / **Joe Gibbs & The Professionals.** - Pressure Sounds, 2002.

Cote: **291 GIB.**

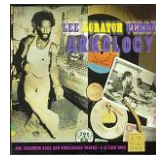
In the dub zone/ Ja-Man All Stars. - Blood and Fire, 2003.
Enr. 1977 & 1980.
Cote: **291 JAM.**

Dub gone 2 crazy : in fine style (1975 - 1979)/ **King Tubby, mix.** - Blood and Fire, 1996.
Cote: **291 KIN.**

Dub gone crazy : the evolution of dub at King Tubby's 1975 - 1979/ **King Tubby, mix..** - Blood and Fire, 1994.
Cote: **291 KIN.**

Arkology/ Lee Scratch Perry. - Island, 1997.
Compilation ; Enr. 1975-79.
Cote: **291 PER.**

Upsetters 14 dub blackboard jungle/ Lee Perry, prod. - Auralux, 2004.
Enr. 1973.
Cote: **291 PER.**

Dub in the roots tradition/ Scientist. - Blood and Fire, 1996.
Enr. 1976 - 1979.
Cote: **291 SCI**

Dub it to the top : 1976-1979/ Yabby You. - Blood and Fire, 2002
Cote: **291 YOU**

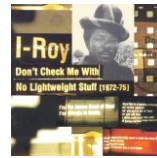
Lee "Scratch" Perry dans son studio

TOASTING

Personnage incontournable des sound-systems, le toaster (ou DJ) assurait au micro les transitions entre les morceaux pour masquer les blancs, maintenant ainsi l'ambiance et l'intérêt du public. Avec l'arrivée du dub, il a pris une place grandissante dans les années 70, improvisant des paroles parlées ou chantées tout au long des instrumentaux. Ce courant contribuera à la naissance du rap aux Etats-Unis.

If deejay was your trade : the dreads at King Tubby's 1974 - 1977. - Blood and Fire, 1994. Compilation.
Cote: **291 A.**

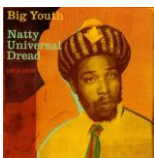
Don't check me with no lightweight stuff (1972-75)/ I-Roy. - Blood and Fire, 1997.
Cote: **291 IRO.**

Studio One DJ's. - Soul Jazz, 2002. Compilation.
Cote: **291 A.**

Train to Zion (1975-1978)/ U Brown. - Blood and Fire, 1997.
Cote: **291 UBR.**

Natty universal dread : 1973 - 1979/ **Big Youth.** - Blood and Fire, 2000.
Cote: **291 BIG.**

Original DJ/ U Roy. - Virgin, 1995. Compilation. Enr. 1975 - 1979.
Cote: **291 URO.**

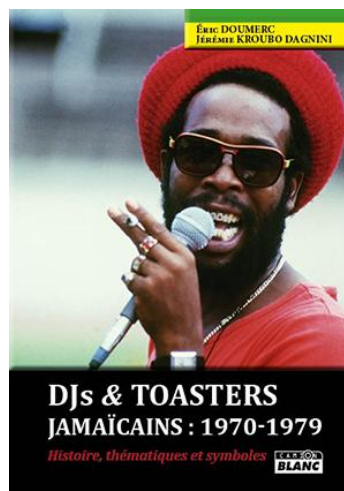
CB 200/ Dillinger. - Island, 1976.
Cote: **291 DIL.**

Man ah warrior/ Tapper Zukie. - Trojan : Sanctuary. Public. orig. 1973, 1975 & 1978.
Cote: **291 ZUK.**

Best dressed chicken in town/ Dr. Alimantado. - Greensleeves, 2001. Public. orig. 1977.
Cote: **291 DOC.**

DANCEHALL

Après la défaite de la gauche aux élections de 1980 et la mort de Bob Marley en 1981, le reggae roots et ses différents sous-genres perdent en visibilité. Le devant de la scène est désormais occupé par le dancehall. Sons digitaux, rythme frénétique, paroles faisant souvent l'apologie de la violence, du sexe et de l'argent : le style incarne durant les années 90 le versant bling-bling des musiques jamaïcaines.

Par la suite, certains artistes très controversés sont revenus à des thèmes plus "conscients". Le style demeure aujourd'hui encore extrêmement populaire.

Spirit of ragga dancehall, vol. 1 : dancehall news. - Wagram, 2010. Compilation 1999-2008. Cote: **291 A.**

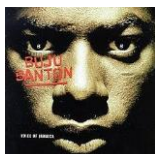
Spirit of ragga dancehall, vol. 2 : dancehall hits. - Wagram, 2010. Compilation 2002-2008. Cote: **291 A.**

Spirit of ragga dancehall, vol. 3 : dancehall legends. - Wagram, 2010. Compilation 1998-2007. Cote: **291 A.**

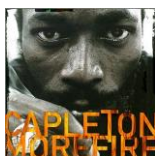
Spirit of ragga dancehall, vol. 4 : roots of dancehall. - Wagram, 2010. Compilation 1990-2009. Cote: **291 A.**

Voice of Jamaica/ Buju Banton. - Mercury, 1993. Cote: **291 BAN.**

Poor people's governor (92-96)/ Bounty Killer. - Equal Rights, 1999. Cote: **291 BOU.**

More fire/ Capleton. - VP, 2000. Cote: **291 CAP.**

Tease me/ Chaka Demus & Pliers. - Mango, 1993. Cote: **291 CHA.**

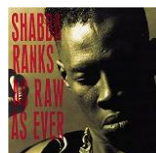
The Rhythm king/ King Jammy's, prod. - Maximum Pressure, 2003 "18 dancehall classics !!". Cote: **291 KIN.**

Raw : the best of/ Lady Saw. - VP, 1998. Compilation 1994-97. Cote: **291 LAD.**

Dutty rock/ Sean Paul. - VP/Atlantic, 2002. Cote: **291 PAU**

As raw as ever/ Shabba Ranks. - Epic, 1991. Cote: **291 RAN.**

Black woman & child/ Sizzla. - Brickwall : VP, 2002. Publication originale : 1997 Cote: **291 SIZ.**

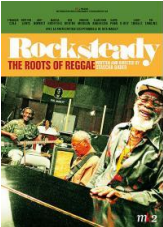

Rides again/ Yellowman. - RAS, 1988. Cote: **291 YEL.**

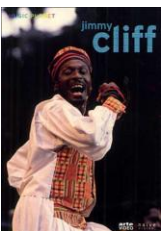
DVD

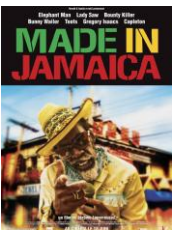
The Harder they come/ un film de Perry Henzell. - Impex Films, 1972.
Cote: **HEN**

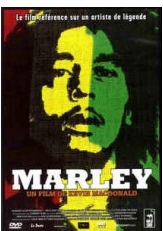
Rock steady : the roots of reggae/ un film de Stascha Bader. - Hessegreutert : Muse : MK2, 2009.
Cote: **291 BAD.**

"Moving on"/ Jimmy Cliff. - Arte Vidéo ; Paris : Naive, 2006.
Cote: **291 CLI.**

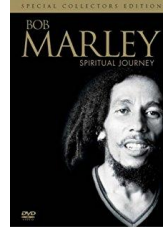
Made in Jamaica/ un film de Jérôme Laperrousaz. - Hérold & Family : Lawrence Pictures : MK2, 2007.
Cote: **291 LAP.**

Marley/ Bob Marley. - Wild Side Films : Shangri-La, 2012.
Cote: **291 MAR.**

Rebel Music : the Bob Marley story/ Bob Marley. - Island Def Jam, 2001.
Cote: **291 MAR.**

Spiritual journey/ Bob Marley. - GMVS Limited, 2003.
Cote: **291 MAR.**

Portraits of Jamaican music/ un film de Pierre-Marc Simonin. - Passage Productions, 2003.
Cote: **291 SIM.**

Stepping Razor/ Peter Tosh = Stepping Razor Red X. - Cinemavault Releasing, 1990.
Cote: **291 TOS.**

LIVRES

Musiques noires : l'histoire d'une résistance sonore/ **sous la direction de Jérémie Kroubo Dagnini**. - Camion blanc, 2016.
Cote: **780.9 KRO**.

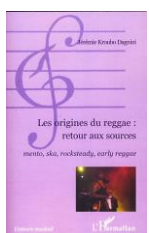
Le Reggae : ska, dub, DJ, ragga, rastafari/ **Bruno Blum**. - J'ai lu, 2000.
Cote: **782 BLU**.

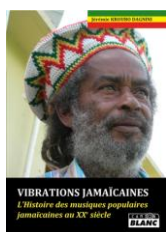
Bass culture : quand le reggae était roi/ **Lloyd Bradley**. - Allia, 2005.
Cote: **782 BRA**.

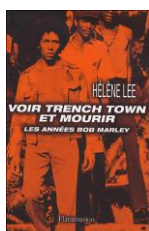
DJs & toasters jamaïcains, 1970-1979 : histoire, thématiques et symboles/ **Jérémie Kroubo Dagnini et Éric Doumerc**. Camion blanc, 2015.
Cote: **782 KRO**.

Les Origines du reggae : retour aux sources : mento, ska, rocksteady, early reggae/ **Jérémie Kroubo Dagnini**. - L'Harmattan, 2008.
Cote: **782 KRO**.

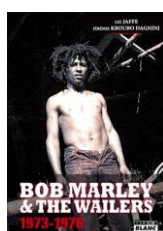
Vibrations jamaïcaines : l'histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle/ **Jérémie Kroubo Dagnini**. - Camion blanc, 2011.
Cote: **782 KRO**.

Voir Trench Town et mourir : les années Bob Marley/ **Hélène Lee**. - Flammarion, 2004.
Cote: **782 LEE**.

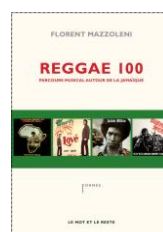
Bob Marley de A à Z/ **Hervé Guilleminot**. - Prélude et Fugue, 2001.
Cote: **782 MAR**, Statut : En réserve. S'adresser au bibliothécaire.

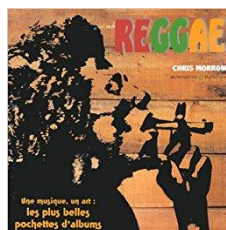
Bob Marley & the Wailers : 1973-1976/ **photographies de Lee Jaffe** ; texte de Lee Jaffe et Jérémie Kroubo Dagnini. - Camion blanc, 2013.
Cote: **782 MAR**.

Bob Marley, un rebelle, un sage : photobiographie : 1973-1980/ **Dennis Morris**. - Tana, 2006.
Cote: **782 MAR**.

Reggae 100 : parcours musical autour de la Jamaïque/ **Florent Mazzoleni**. - Le Mot et le reste, 2013.
Cote: **782 MAZ**.

Reggae, art et musique : les plus belles pochettes/ **Chris Morrow**. - Alternatives, 1999.
229 pochettes en couleurs
Cote: **782 MOR**.

Babylon on a thin wire : il était une fois la Jamaïque/ **Adrian Boot & Michael Thomas**. - Allia, 2012.
Cote: **782 THO**.