

LA RODIA

SMAC DE BESANÇON

carnet de visite

LES MUSIQUES ACTUELLES EN BREF

Le terme « musiques actuelles » est parfois entendu comme « musiques récentes » et rime, pour les moins informés, avec musiques électroniques ou rock extrême.

Pourtant l'histoire des musiques actuelles démarre vers 1930 avec l'arrivée de l'amplification.

Ces musiques permettent d'affirmer un style, une identité : on se revendique d'une « tribu » dont les membres n'habitent pas forcément le même territoire mais partagent les mêmes valeurs, les mêmes signes de reconnaissance, les mêmes idées (par exemple des « babas », « hippies », « métalleux », « rockers » ...).

Elles développent des esthétiques et des formes plurielles, expression d'une culture mondiale complexe : du rock pionnier à l'électro-minimaliste en passant par l'explosion des années 60, la montée de la world-music et des musiques dites urbaines (l'ensemble des musiques afro-américaine), elles expriment toutes les tendances d'une société multiforme.

Elles ont acquis une reconnaissance et une popularité planétaire. Liées à la puissance grandissante des médias, elles se jouent des distances géographiques, politiques et sociales. Initialement développées dans les pays industrialisés, elles ont suivi la mondialisation et ont intégré les styles musicaux du monde entier.

On remarquera enfin l'ambiguïté fondamentale de ces musiques : populaires, elles entretiennent pourtant un rapport étroit avec les musiques contemporaines avec qui elles partagent l'importance du traitement du « son », ou les musiques « savantes » ou « écrites » à travers certains répertoires complexes ou sophistiqués.

? LES MUSIQUES ACTUELLES PAR EXEMPLE C'EST LES BEATLES, DAVID GUETTA, JAMES BROWN, MADONNA, LIL WAYNE, ROBERT JOHNSON, GOJIRA, AC DC, JIMI HENDRIX, BOB MARLEY, RADIOHEAD, DEPECHE MODE, ELVIS PRESLEY, PHARREL WILLIAMS, SEX PISTOLS, DAFT PUNK ... ET CE N'EST PAS MOZART, BEETHOVEN, ERIK SATIE ...

COMMENT S'Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DES « MUSIQUES ACTUELLES » ?

La plupart des grandes catégories de musiques apparus au début du 20ème siècle sont encore jouées de nos jours. Si certaines sous-catégories comme le dixieland sont devenues marginales, d'autres comme le rock garage bénéficient régulièrement d'un nouvel enthousiasme de la part du public.

Deux grandes tendances peuvent être observées : un phénomène cyclique et une certaine forme de nostalgie entraîne régulièrement la réapparition de genres oubliés, c'est le phénomène de revival. Ainsi les styles rockabilly (dans les années 80), ska (dans les années 70), cold wave (dans les années 2000) ou deep soul et rhythm and blues (dans les années 2010) ont de nouveau rencontré le public au fil du temps.

L'autre axe des musiques actuelles est la tendance au métissage des genres et la chute progressive des barrières stylistiques, en un mot : l'idée de fusion. Si la démarche de mélanger jazz et rock paraissait audacieuse dans les années 70, elle fait aujourd'hui partie des démarches les plus courantes de la part des musiciens. Les genres nu jazz ou electro-pop en sont des exemples évidents.

Enfin, l'idée de jeunesse intimement liée à une grande partie des musiques actuelles est à présent contestée par la présence de musiciens actifs depuis de longues années (Bob Dylan, Dr John, Brian Eno, Herbie Hancock, Public Enemy) et un renouvellement d'inspiration qui n'a rien à envier aux nouvelles générations.

Schématiquement, les musiques actuelles peuvent se regrouper en quelques grandes catégories :

BLUES

Ce style musical apparu dans le sud des États-Unis au début du 20ème siècle apparaît comme l'un des plus influents sur l'ensemble des musiques populaires. Dans sa forme, le blues peut-être considéré comme la musique mère des styles rhythm and blues, rock'n'roll ou classic rock.

SOUL/FUNK GOSPEL

Colonne vertébrale d'une large partie de la musique afro-américaine, ces trois styles sont étroitement liés et ont tous fait l'objet d'une renaissance au fil des ans.

JAZZ

Genre apparu dans le sud des États-Unis au début du 20ème siècle. Mêlant des racines africaines et européennes, le jazz est devenu au fil du temps une sorte de musiques de répertoire ou de musique classique américaine.

COUNTRY FOLK

Genre musical apparu aux États-Unis dans la première moitié du 20ème siècle. La country est la branche « blanche » du blues rural. La musique folk désigne la musique populaire traditionnelle des pays anglophone. Le mot anglais folk désigne les gens du peuple. Il a la même origine que l'allemand volk qui a le sens plus large de nation. Au fil du temps, l'évolution d'une tradition de musiciens contestataires ont permis d'en ressortir un style, à dominante acoustique, plus précis. Aux États-Unis, les musiciens folk comme Woody Guthrie ont ouvert la voie à plusieurs générations de musiciens.

POP ROCK

Ce terme générique désigne la plupart des styles musicaux postérieurs à la vague rock'n'roll. Il est généralement associé à l'usage du trio guitare-basse-batterie même si quelques exceptions notables (The Beach Boys et Depeche Mode par exemple) se sont affranchies de ce type d'instrumentation.

A noter que la plupart des groupes labellisés «pop-rock» se sont exprimés dans les deux registres.

HARD ROCK

Dérivé du british blues des années 60, le hard rock s'est progressivement débarrassé des racines blues et le terme à peu à peu disparu au profit de l'appellation metal.

MUSIQUES ELECTRONIQUES

Initialement rattachée à la musique dite « savante », la musique électronique a rejoint la culture populaire dans la deuxième partie du 20ème siècle. Cette appellation a peu à peu fait l'objet d'une multitude de sous-catégories.

REGGAE

La musique jamaïcaine désignée, à partir du milieu des années 70 sous le terme générique de reggae, a connu successivement trois évolutions majeures. Le premier style typiquement jamaïcain qui voit le jour vers 1960 se nomme le ska. Il sera suivi, à partir de 1966, par le rock steady puis le reggae dès le début de la décennie suivante. Ces grandes évolutions sont accompagnées par l'usage de discothèques mobiles (sound systems) puis par l'apparition d'une technique nommée dub quelques années plus tard.

RAP

Faisant suite à la tradition des sounds system jamaïcains, ce genre est apparu à New York au début des années 70. Il est issu de la culture hip hop qui réunit 4 «éléments» qui sont : Le breakbeat (dance), le rap (tradition orale), le djing (travail du disque-jockey) et le graffiti.

WORLD MUSIC/ MUSIQUES DU MONDE

Comme le suggère l'intitulé, ce terme désigne l'ensemble des musiques traditionnelles de tous les pays. Certaines spécificités locales sont regroupées sous cette appellation. Certains genres comme la bossa-nova ou la musique cubaine sont désormais connus du grand public.

QU'EST CE QU'UNE SMAC ?

LA RODIA EST UNE SMAC, UNE SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES

Inauguré en janvier 2011, cet équipement bisontin est un lieu de diffusion musicale, un espace de création et de recherche œuvrant pour le développement des musiques dites «actuelles ou amplifiées». Cette SMAC, à la pointe de la technique du « tout numérique », dispose de deux salles de concerts, 900 et 350 places chacune, pour une programmation éclectique, exigeante et créative ouverte aux artistes et aux groupes internationaux, nationaux et locaux. Lieu de création et de soutien à la pratique scénique, La Rodia est dotée de deux studios, d'un centre info-ressource et d'une équipe capable d'accompagner et de conseiller les artistes locaux dans leurs parcours et pendant leurs résidences in situ.

LE PARTI-PRIS ARCHITECTURAL

Ce vaisseau amiral des musiques actuelles, conçu par le cabinet d'architectes Denu & Paradon est en dialogue avec l'eau et la falaise.

Sur les berges du Doubs et en zone inondable, le bâtiment construit sur pilotis fait face à la Citadelle Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Son volume prismatique renvoie à la muralité de la Citadelle par ses biais, ses arêtes et la dynamique des lignes brisées.

LA DIFFUSION DES MUSIQUES ACTUELLES

La Rodia vient enrichir, compléter et diversifier la programmation des structures existantes. Sa ligne est éclectique, qualitative, emblématique et créative, ouverte aux artistes et groupes internationaux, nationaux et locaux. La programmation respecte un équilibre entre les découvertes et les artistes confirmés, ainsi qu'une visibilité particulière aux pratiques amateurs avec 30% de la diffusion réservée aux groupes régionaux.

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE À LA CRÉATION

La Rodia accompagne les régionaux émergents dans leurs projets artistiques par la mise à disposition des studios et des espaces scéniques et par la mise en place d'actions de formation. Ces dispositifs concernent notamment la création scénique, l'apprentissage des pratiques scéniques, la gestion technique, la création sonore en préparation à l'enregistrement, des ateliers de pratique... La Rodia est un lieu de création, dont le but est de permettre le développement des propositions artistiques émergentes.

ACTIONS CULTURELLES

Parallèlement à l'accompagnement scénique, la Rodia développe auprès de publics diversifiés (connaisseurs et non-initiés) un ensemble d'actions pour une sensibilisation et une approche enrichie des musiques actuelles : rencontres avec les artistes, conférences, séances de prévention aux risques auditifs, concerts hors les murs.....

CONFORT SONORE ET RISQUES AUDITIFS

SONORISATION

La Rodia est équipée de systèmes de sonorisation professionnels adaptés à la diffusion des musiques actuelles dites amplifiées. Le volume sonore maximum des concerts dans les salles de La Rodia est limité à 105 décibels, conformément à la loi en vigueur. Un afficheur numérique dans chaque salle indique au public le volume du concert et un appareillage spécial limite le volume de diffusion à 105 décibels constants.

BOUCHONS D'OREILLE

Pour les oreilles sensibles, La Rodia met à votre disposition des bouchons d'oreilles à usage unique les soirs de concert.

BOUCLE MALENTENDANTS

Les deux salles de La Rodia sont équipées d'une boucle malentendants, dispositif de diffusion audio qui permet au public malentendant appareillé de profiter pleinement des concerts.

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS

L'oreille est fragile et une exposition répétée à des niveaux sonores élevés entraîne une détérioration progressive de l'audition.

Se protéger : Ménager des pauses car l'exposition prolongée d'un concert d'1h30 nécessitera 36 heures de repos auditif. N'hésitez pas à mettre les bouchons d'oreille qui sont à disposition à La Rodia, ils filtreront le bruit et reposeront votre audition.

La Rodia est partenaire du réseau national AGI –SON (www.agi-son.org) pour une meilleure gestion sonore des concerts. Elle organise chaque année des concerts pédagogiques «Peace and Lobe» autour des risques auditifs en lien avec le milieu scolaire.

 >120	Niveaux exceptionnels : avions, explosions...
 90-120	Musique amplifiée, sports mécaniques, bruits industriels
 85-90	Limite de nocivité pour le système auditif
 60-80	Lieux de vie : magasins, rues, conversation
 30-50	Lieux de repos ou de travail intellectuel (chambre, bibliothèque, bureau)
 0-30	Lieux très calmes : campagne, studio d'enregistrement
 0 db	Seuil de perception de l'oreille humaine

ORGANIGRAMME DE LA RODIA

Le fonctionnement de la Rodia dans ses missions nécessite les compétences de différents corps de métier.

PROGRAMMATEUR

Conçoit et propose la programmation et le calendrier de concerts, gère la relation avec les structures extérieures (choix artistiques, modalités financières, administratives...).

CHARGÉ DE COMMUNICATION

Supervise toute l'information destinée au public. Propose une stratégie de communication globale, assure la conception, la rédaction et la réalisation des outils de communication (programmes, dépliants, affiches...). Alimente le site internet et assure le suivi des réseaux sociaux. En charge des relations avec la presse. Veille à l'image de la structure.

PÔLE RESSOURCE

RESPONSABLE DU PÔLE RESSOURCES

Coordonne un schéma d'action culturelle correspondant aux objectifs de la Rodia. Initie l'activité de formation et d'accompagnement. Développe des collaborations avec les acteurs locaux et extérieurs (artistes, musiciens et structures). Chargé de l'aide à la création et de l'organisation des résidences.

MÉDIATEUR CULTUREL

Mène des actions de sensibilisation pour la découverte des musiques actuelles et veille à la présence d'actions pour l'élargissement des publics.

ANIMATEUR DU CENTRE INFO-RESSOURCES

Gère le centre d'information et son fond documentaire, reçoit et oriente le public dans ses démarches.

AGENT D'ACCUEIL DU PUBLIC CONTRÔLE BILLETTS & VESTIAIRE

BARMANS

AGENT D'ENTRETIEN

DIRECTEUR

Garant de la mise en œuvre du projet artistique et culturel. Responsable de l'organisation générale de l'activité.

PÔLE ADMINISTRATIF

ADMINISTRATEUR

Responsable du fonctionnement administratif de la Rodia, des finances, des ressources humaines, des relations administratives contractuelles et juridiques avec les différents partenaires (financeurs, structure de production, associations etc...)

COMPTABLE

Gère l'enregistrement comptable des dépenses, la régie d'avance et les recettes (comptabilité publique). Assure le traitement des salaires.

SECRETARIAT DE DIRECTION & RESPONSABLE BILLETTERIE

Gère la vente de billets, les appels téléphoniques, la réception des visiteurs, le planning de la direction et les tâches administratives en lien avec la direction.

PÔLE TECHNIQUE

DIRECTEUR TECHNIQUE

Responsable de l'investissement et de l'entretien de l'ensemble du bâtiment et de ses équipements (technique, mobilier etc...). Planifie avec le régisseur général les embauches du personnel technique et répond aux exigences artistiques et techniques des spectacles. Responsable de la sécurité des personnes en toutes circonstances.

TECHNICIEN D'ACCUEIL

Chargé de l'accueil technique des groupes. Participe, avec le directeur technique, à la maintenance du matériel scénique.

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Prépare et supervise toutes les activités qui requièrent des intervenants artistiques et techniques (concerts, résidence, ateliers.....). Gère auprès du programmeur et du chargé d'accompagnement les choix techniques des artistes. Accueille l'équipe technique des artistes.

ACCUEIL ARTISTES

Prends en charge l'artiste de son arrivée à son départ (distribution des pass, tickets catering, explication des endroits clés à connaître, horaires, runs...). Gère l'artiste en loge. Veille à ce qu'il ne manque de rien. Gère les commandes de nourritures et de boissons pour les loges.

TECHNICIEN SON

Supervise la diffusion sonore globale (façade et retour) des concerts et assiste les musiciens au cours des balances.

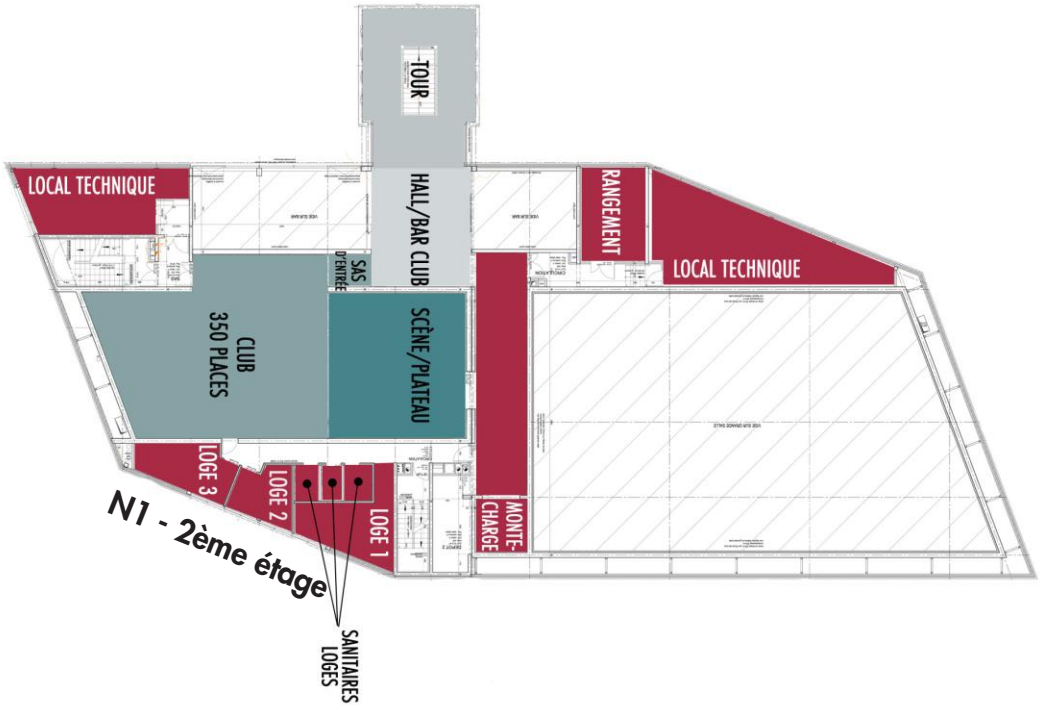
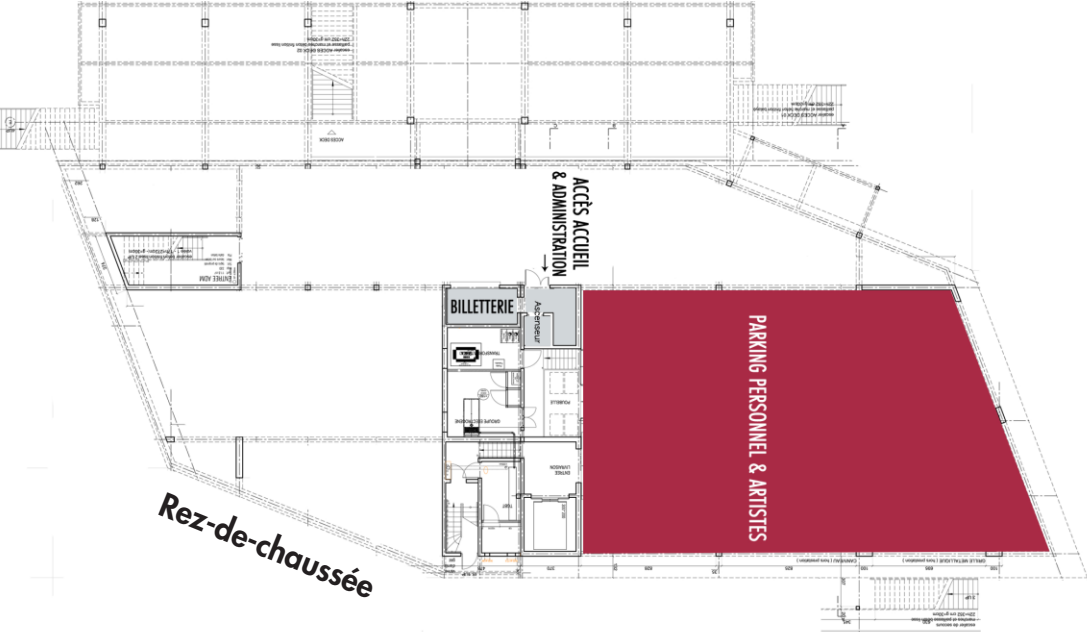
TECHNICIEN DE PLATEAU

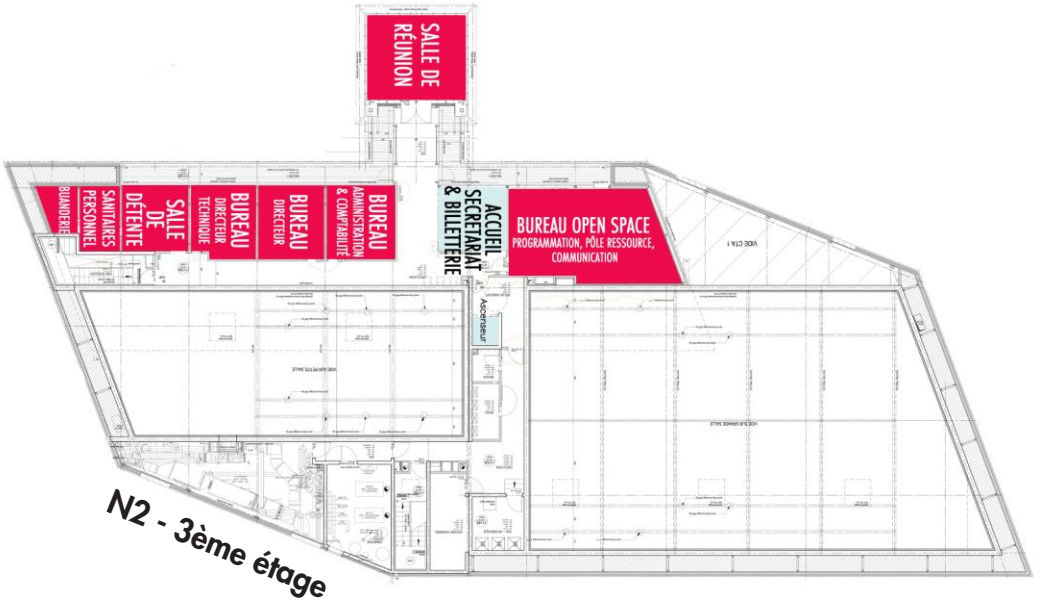
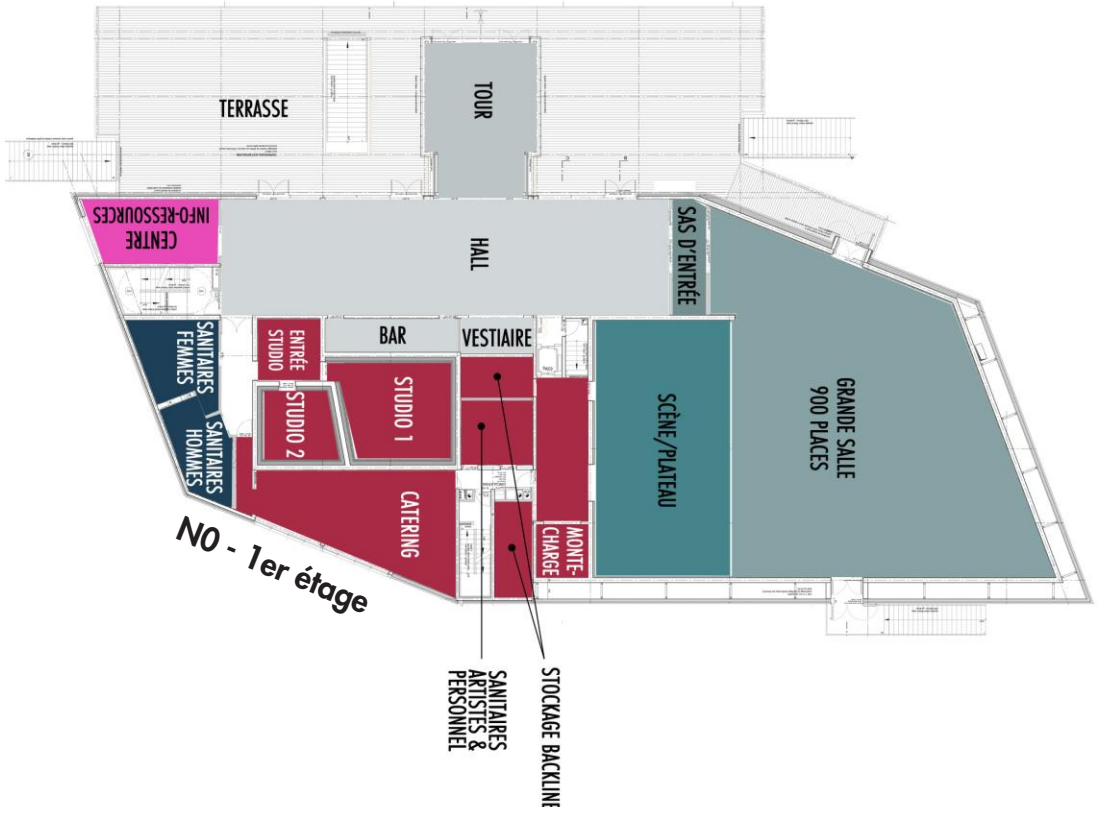
Supervise la mise en place de tous les éléments présents sur scène.

TECHNICIEN LUMIÈRE

Supervise la diffusion des éclairages au cours des balances et des représentations publiques.

PLANS DE LA RODIA

LEXIQUE

Voici un aperçu du jargon et des termes utilisés à la Rodia comme dans l'ensemble des scènes de musiques actuelles.

AMPLIS (AMPLIFICATEUR)

L'ampli de puissance sert à fournir l'énergie nécessaire aux haut-parleurs pour produire du son audible et puissant. Il existe des amplis à lampe et des amplis à transistor.

BACKSTAGE OU COULISSES

Endroits réservés aux artistes, aux techniciens et aux gens qui travaillent dans la salle (la scène, les loges, le catering etc..).

BILLETTERIE

Point de vente des billets pour le concert.

CACHET

Somme d'argent que perçoit l'artiste pour sa prestation.

CHANGEMENT DE PLATEAU

Changement d'installation sur la scène entre deux groupes.

BACKLINE

Instruments de musique et matériel utilisé pendant un concert.

BADGE ALL ACCESS

Permet de circuler dans tout le bâtiment, y compris dans les endroits interdits au public. Badge porté par les artistes, les techniciens et par toutes les personnes qui travaillent à la Rodia.

BALANCE OU SOUNDCHECK

Répétition du groupe avant le concert. Moment dédié aux réglages fondamentaux des sources sonores.

CATERING

Espace de restauration pour les artistes, les techniciens et tous les gens qui travaillent mangent le soir du concert.

CONSOLE

Outil de travail du sonorisateur et du technicien lumière. C'est un pupitre de mélange et de traitement du son et de la lumière.

CÔTÉ JARDIN

Côté gauche de la scène vu de la salle.

CURFEW

Extinction des feux à la fin d'un concert.

ECLAIRAGISTE

Technicien qui installe et gère les lumières.

FEUILLE DE ROUTE

Document qui récapitule toutes les informations concernant le concert : (heure d'arrivée du groupe, durée des balances, heure du concert, heure du repas, localisation de l'hôtel, parking etc...).

JACK

Câble standard pour raccorder les instruments de musiques à leur ampli.

LINE CHECK

Test de toutes les lignes pour vérifier les branchements.

LIVE

Performance d'un artiste lorsqu'il joue en direct.

PATCH

Ensemble des micros et des accessoires

CÔTÉ COUR

Côté droit de la scène vu de la salle.

DÉCIBEL (DB)

Unité de mesure du son.

FAÇADE

Enceintes à destination du public.

FICHE TECHNIQUE

Document qui détaille le matériel nécessaire au groupe pour jouer.

GET IN

Heure d'arrivée des artistes sur le lieu du concert.

JAUGE

Nombre maximum de personnes possible dans la salle.

LOGE

Pièce confortable réservée aux artistes.

PLAN DE FEUX

Fiche technique dédiée à la lumière.

PLAN DE SCÈNE

Schéma qui montre le positionnement des musiciens sur scène.

RÉSIDENCE D'ARTISTES

Temps de travail et de création sur scène pour mettre au point un spectacle en situation de concert.

R U N

Trajet ou déplacement à effectuer pendant la journée du concert.

SCÈNE OU PLATEAU

Espace où les artistes se produisent.

SETLIST

Liste des morceaux joués par un groupe pendant un concert.

TOUR BUS

Car aménagé (lits, toilettes, salon etc..) utilisé par les musiciens pour se déplacer et dormir en tournée.

TOURNÉE

Ensemble des concerts que le groupe fait pendant une période donnée.

PONTOU GRILL

Structures métalliques au-dessus de la scène pour accrocher les projecteurs.

RETOUR

Enceinte placée sur la scène qui diffuse le son pour chaque musicien.

R I D E R

Document qui récapitule les demandes du groupe en terme de nourriture, de logement etc..

SAISON

Période pendant laquelle on programme des concerts (de septembre à juin).

S E T

C'est le concert d'un groupe.

SONORISATEUR

Technicien qui gère le son.

STUDIO DE CRÉATION

Espace où les groupes viennent travailler leur répertoire avant de le diffuser.

Document de travail conçu par La Rodia en janvier 2015.