

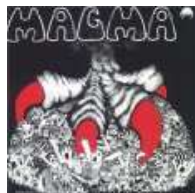
DISCOGRAPHIE

LE ROCK PROGRESSIF

Sélection de disques, livres,
dvd, sites internet

Discographie réalisée avec la
collaboration de Maxime Cottin, chercheur
musicologue

*Discographie réalisée à l'occasion du temps fort autour du rock progressif
organisé par la Médiathèque
Du 30 janvier au 28 février 2009
consultable et téléchargeable sur le site de la Médiathèque :
<http://www.bm-saintraphael.fr>*

Les albums et titres cités sont tous disponibles à la médiathèque. Vous pourrez les trouver sur notre catalogue en tapant « rock progressif » dans la recherche par sujet.

Le rock progressif est né en Angleterre à la fin des années 1960, issu d'une variété d'influences musicales. Son âge d'or correspond aux années 70 mais ce mouvement musical méconnu du grand public perdure aujourd'hui dans le monde entier.

C'est un style de rock très élaboré tant au niveau de la technique instrumentale que de la composition, riche rythmiquement et mélodiquement.

S'inspirant souvent de styles musicaux anciens et/ou recherchés, tels que la musique classique, le jazz ou certaines musiques ethniques, les artistes progressifs cherchent à créer une musique libre, en dehors des carcans habituels du rock (rythme régulier, morceaux courts...), l'objectif étant de faire progresser la musique dans son ensemble. Une approche donc assez similaire à celle de nombreux musiciens de jazz.¹

COMPILATIONS

Un voyage en progressif : volume 2

Musea, 1999

Compilation du label de musiques progressives Musea.

2 ANT

Un voyage en progressif : volume 4

Musea, 2000

2 ANT

30 ans d'agitation musicale en France = 30 years of musical insurrection in France

Spalax Music, 1998

Enr. 1969-1997

450 ANT

LES PRECURSEURS

La vague psychédélique annonce l'arrivée du rock progressif : soin apporté aux mélodies, expérimentation, fusion des genres, longueur des morceaux, dimension cérébrale et planante.

Zappa, Frank, The Mothers of Invention

Freak out !

Zappa records : distrib. Vogue France, 1990 (DL) – P.1965

L'album de Frank Zappa et son groupe de rock psychédélique franchit déjà les frontières du rock en intégrant la musique électro-acoustique, la musique contemporaine (cf. Varèse), le cinéma, le cabaret, le doo wop et la pop.

2 ZAP

¹ Sources : Frédéric Delage, *Chroniques du rock progressif* ; Michka Assayas, *Dictionnaire du rock* ; dossier complet sur wikipedia ; discographie sur le site internet dragonjazz

The beach boys

Pet sounds

EMI, 1990 (P) - Enr. 1966

2 BEA

Avec cet album incontournable, la pop music devient introspective et sophistiquée en s'appuyant sur une instrumentation complexe.

The Beatles

Sgt Pepper's lonely hearts club band

EMI, 1987 – P. 1967

Dans la continuité de leur précédent album « Revolver », les Beatles ouvrent la voie à toutes les expérimentations : emploi d'instruments indiens, du cor anglais, d'un grand orchestre, de bruitages et trucages sonores (écho, réverbération) à l'effet hallucinatoire. Ils inventent également l'album concept dans lequel la succession des morceaux raconte une histoire.

2 BEA

The Moody Blues

The best of the Moody blues

Decca, 1996 (P)

A partir de 1967, le groupe emploie entre autres le Mellotron et la flûte traversière. A noter l'inoubliable tube « Night in white satin ».

2 MOO

Pink floyd

The piper at the gates of dawn

EMI, 2007 -Enr. 1967

Chef d'œuvre du psychédéisme anglais, le 1er album du groupe le plus populaire de musique progressive marque un tournant dans l'histoire du rock. Comptines enfantines, acid rock surréaliste et envolées cosmiques le tout composé par Syd Barret. Le morceau « Interstellar overdrive » demeure le plus représentatif du courant psychédélique.

2 PIN

Procol harum

Procol Harum - Shine on brightly

Beat Goes On, 2002 – P. 1967-1968

Contient les deux premiers albums du groupe : le 1er Procol Harum enregistré en 1967 ; le second Shine on brightly enr. en 1968. Mélange de musique classique rock et blues. A noter le tube « A whiter shade of pale » et sa fameuse intro à l'orgue d'église inspirée de Bach ainsi que le morceau In Held Twas In I qui s'étend sur 17 minutes.

2 PRO

LES ANNEES 70, AGE D'OR DU ROCK PROGRESSIF

C'est en Grande-Bretagne que naît le du rock progressif et dans lequel se distinguent deux courants : le rock symphonique en opposition à l'Ecole de Canterbury

Le rock symphonique

King Crimson

In the court of the Crimson King

Virgin France, 1987 -1969 (P.).

Considéré comme le point de départ du rock progressif, cet album est le premier à avoir fait la synthèse de cette nouvelle émergence vers une voie musicale plus complexe et héritée de la musique classique. S'y côtoient jazz, classique, folk, rock, lyrisme et imagerie médiévale. Autour du guitariste Robert Fripp, les musiciens déploient un univers onirique et cauchemardesque à l'image de la pochette de l'album qui est l'une des plus célèbres de l'histoire du rock.

2 KIN

Jethro Tull

Aqualung

Chrysalis (Emi), 1998 - P. 1971

L'album Aqualung est considéré comme le meilleur de ce groupe phare des années 70, mené par le flûtiste virtuose Ian Anderson : s'y côtoient racines blues, hard-rock, musique folk traditionnelle, jazz et musique symphonique.

2 JET

Van Der Graaf Generator

Pawn hearts

Charisma (Virgin), 2005 -Enr. 1971. - Version remasterisée

Portée par la voix poétique de Peter Hammil, la musique de ce groupe original (chant, orgue, saxo et batterie) puise dans le free jazz, la musique concrète et classique et développe des atmosphères obscures. Pawn hearts est le premier album de rock progressif découpé en 3 longues parties.

2 VAN

DVD MUSICAL

King Crimson / Deja Vroom

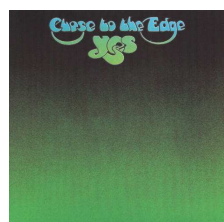
Discipline Global Mobile, 1999

Concert filmé à Tokyo en 1995 pendant la tournée "Thrak Tour". Suppléments : différentes versions du titre "21st century schizoid man", biographie du groupe, court-métrage de Tony Levin.

2 KIN

Yes

Close to the Edge

Rhino (Warner), 2003 - P. 1972

Un des meilleurs albums du rock progressif par le groupe le plus typique de ce courant. Cette formation de Londres mélange avec sophistication et maîtrise instrumentale poussées, jazz, rock, pop et musique classique. L'album se compose de 3 morceaux (le 1er construit sur 4 mouvements à la façon d'une œuvre classique) qui s'étirent jusqu'à 15 minutes et présentent une grande richesse harmonique, rythmique et mélodique. 2 YES

DVD MUSICAL

Yes / Symphonic live

Powell, Aubrey. Réalisateur de film.

Eagle Vision (Universal Music), 2002

Concert filmé durant la tournée effectuée en 2001 avec un orchestre symphonique, réunissant les airs de l'album Magnification et tous les classiques intemporels du groupe.

2 YES

DVD MUSICAL

Pink Floyd, Maben, Adrian. Réalisateur de film.

Live at Pompeii ; The director's cut

Universal, 2003

Contient le film original du concert et la version Director's cut (montage d'interviews réalisées en 1972 pendant l'enregistrement de l'album Dark side of the moon, de séquences de travail...).

Director's cut, 1972. Concert à Pompéi, octobre 1971.

2 PIN

Gentle Giant

Octopus

Vertigo (Phonogram), ca 2006 - Enr. 1972

Le "Doux Géant" compose une musique aux formes classiques (on y retrouve des fugues et canons), aux structures rythmiques complexes, aux polyphonies anguleuses et aux orchestrations variées (presque tous ses membres sont multi-instrumentistes). Les premiers albums ont une saveur médiévale, tant dans la musique que dans les textes, ceux-ci faisant allusion aux personnages de Rabelais : Pantagruel et Gargantua.

2 GEN

Curved Air

Phantasmagoria

Warner Bros, ca 2006 - Enr. 1972

Le meilleur album de ce groupe dont la musique éclectique s'inspire à la fois du rock, de la musique folk, du jazz et de la musique classique en particulier de Vivaldi.

2 CUR

Renaissance

Prologue

Repertoire, 1995 - P. 1972

Renaissance explore musique classique, folk, rock et blues et se distingue par l'emploi du piano classique.

2 REN

Pink Floyd

Dark side of the moon

EMI music, 1994 (DL) - Enr. 1973

Album le plus populaire dans l'histoire du rock progressif, considéré comme le chef-d'œuvre des Pink Floyd.

2 PIN

King Crimson

Lark's tongue in aspic

Robert Fripp, 2004

P. 1973, version remasterisée

Cet album marque l'affirmation du style de Robert Fripp, quelque part entre Hendrix et Bartók. C'est aussi l'occasion de s'entourer de nouveaux musiciens dont Bill Bruford (ex-Yes), et d'intégrer un violon pour des sonorités encore trop peu employées dans le rock. Suivront deux autres albums du même niveau : Starless and Bible Black et Red.

2 KIN

Genesis

The lamb lies down on Broadway

Virgin, 1994 – P. 1974

Groupe emblématique du rock progressif, Genesis invente une musique sophistiquée et empreinte de théâtralité.

2 GEN

Supertramp

Crime of the century

A&M (Universal), 2002 – P. 1974

Groupe londonien aux succès planétaires, dont la musique teintée de pop privilégie les claviers et les tempos syncopés. Cet album révélera le groupe avec notamment le tube « Dreamer ».

2 SUP

Hawkwind

Hall of the mountain grill

Emi, 2001 - Enr. 1974, version remasterisée

Groupe de hard-rock psychédélique inspiré par la science-fiction et les effets du LSD ...

2 HAW

The Nice

Rondo

Atlas Editions, 1993 – P.

Premier groupe de Keith Emerson, le virtuose des claviers, célèbre pour ses jeux de scène extravagants et qui unit dans des climats futuristes la musique classique au rock.

2 NIC

Emerson Lake & Palmer

Then & now

Eagle Entertainment, 1998 -Enr. en public 1974 et 1998

Trio formé par Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer.

2 EME

UK

U.K.

Eg records (Virgin), ca 2000 - P. 1978

Un des derniers grands groupes de la vague progressive des années 70, formé par des musiciens talentueux issus de formations célèbres telles que Yes, King Crimson et Soft Machine.

2 UK

L'Ecole de Canterbury

Des étudiants de Canterbury qui participent à plusieurs groupes, créent une musique progressive dans laquelle prédomine le jazz. L'instrumentation rock, l'humour ubuesque, les références littéraires et l'improvisation en sont les principales caractéristiques.

Soft Machine

Volumes one and two

Big beat, ca 2000 - P. 1968 -1969

Volume one et Volume two sont les deux premiers albums de ce groupe qui aura une grande influence dans la naissance de la musique progressive. Ces jeunes étudiants sont inspirés par le jazz moderne, la musique avant-gardiste et le fantasque. A noter la voix de Robert Wyatt qu'il utilise comme un instrument et le fameux morceau « Why are we sleeping ? » qui alterne envolées instrumentales et paroles poétiques déclamées sur une voix monocorde.

2 SOF

Caravan

If i could do it all over again, i'd do it all over you

Decca (Universal), 2001 - Enr. 1970

Groupe influencé par le psychédéisme et le jazz mais aussi la pop et la musique folk. Sur cet album d'une grande fraîcheur et plus accessible que la musique de Soft Machine des chansons courtes succèdent à de longues suites.

2 CAR

Egg

Egg

Esoteric, 2007 - P. 1970

Ce premier album offre dès 1970 une musique rythmiquement complexe dans laquelle transparaissent diverses influences : pop, jazz ou musique classique avec l'adaptation de la Toccata et Fugue en Ré mineur de J.S. Bach, mais aussi un extrait du Sacre du Printemps de Stravinsky (à l'époque retiré du disque pour des raisons de droits d'auteur). Les premières lignes du livret sont quasiment un manifeste du rock progressif : « La musique de ce disque n'est pas une musique pour danser, mais essentiellement une musique à écouter. »

2 EGG

Matching Mole

Matching Mole

Columbia (Sony Music), 2002 - P. 1972

Le groupe éclair (l'aventure ne durera qu'un an) de David Sinclair (ex-Caravan) et Robert Wyatt qui après sa participation à Soft Machine, livre ici un album plus pop (notamment la première chanson « O Caroline ») mais toujours dominé par le jazz-rock et l'improvisation.

2 MAT

Gong

You

Charly, 2003 - Note(s) : P. 1974

Plus qu'un groupe cette communauté de musiciens français et anglais réunis autour du poète Daevid Allen (ex Soft Machine) s'inspire du jazz, des comptines enfantines, du dadaïsme et cultive les atmosphères planantes.

2 GON

Camel

The snow goose

Phonogram, 2002 - P. 1975

Inspiré d'un livre pour enfant, The snow goose, est un concept-album instrumental symphonique aux atmosphères planantes.

2 CAM

Henry Cow

In praise of learning

ReR Megacorp, 2000 - P. 1975

Influencé par le marxisme et le dadaïsme, ce groupe inclassable mélange musique contemporaine, jazz d'avant-garde et cabaret berlinois.

450 HEN

National Health

National Health

Spalax (La Baleine), 1997

P. 1977

Un premier disque qui navigue entre rock progressif et jazz fusion, dans la lignée de Hatfield and the North, puisque l'on y retrouve, à l'exception de Richard Sinclair (ex-Caravan), les mêmes musiciens, notamment Dave Stewart (ex-Egg).

2 NAT

En Allemagne, le Kautrock

Musique planante à base de synthétiseurs et d'effets spéciaux tournée vers l'aventure intérieure.

Can

Music : live 1971-1977

Spoon, 1999 - Enr. en public

2 CAN

Amon düül

Luzifers Gholom

Atlas Editions :, 1994 (cop.)

2 AMO

Rubycon

Tangerine Dream

Virgin, 1984 - P. 1975

290 TAN

Etats-Unis

Blood, sweat & tears

Greatest hits

Columbia (Sony), ca 2000 - P. 1972

Groupe new-yorkais renommé à la fin des années 60, fusionnant jazz, rock, blues et musique contemporaine. 2 BLO

Pavlov's Dog

Pampered menial

Sony Music, 1991- P. 1974

Groupe du Missouri, le « Chien de Pavlov » compose une musique pop mélodieuse à la mode progressive et colorée de hard-rock.

2 PAV

En France

Le rock progressif s'installe en France dès les années 70 avec notamment la naissance d'un genre, la musique « zeuhl » inventée par le groupe Magma.

Compilation

70 Minutes de rock progressif français pour 30 balles

Musea, ca 2003

Christian Decamps, Mona Lisa, Orion et d'autres groupes entre 1977 et 1992.

099 ANT

Magma

Mekanik destruktiv kommandoh

Seventh (Harmonia Mundi), ca 1999 - Enr. 1973

Autour de Christian Vander, Magma invente la musique « zeuhl » à la croisée du rock, du jazz et de la musique contemporaine et influencera de nombreux artistes dans le monde. Une musique tourmentée imprégnée entre autres des œuvres de John Coltrane, Stravinsky, Bartók et Wagner et dont les textes sont chantés dans une langue venue de la planète « Kobaïa ». Cet album est considéré comme le chef d'œuvre de ce collectif hors-normes. D'anciens membres du groupe perpétuent cette musique dans diverses formations comme Art Zoyd (cote : 450 ART) ou Zao (cote : 1 ZAO).

2 MAG

Ange

Au-delà du délire

Philips, ca 1995 - P. 1974

Comparé à Genesis, ce groupe incontournable des années 70, mené par Christian Décamps compose une musique progressive symphonique empreinte de poésie fantastique, de légendes traditionnelles et médiévales et de théâtralité.

099 ANG

Mona Lisa

Le petit violon de Mr Grégoire

Musea, 1995 - Enr. 1976

Groupe influencé par Genesis et que l'on a comparé à Ange.

099 MON

Minimum vital

Au cercle de pierre

Musea, 1998

Album live retraçant la carrière de ce groupe des années 90, qui influencé par Yes, combine le rock, le jazz-rock et la musique médiévale.

099 MIN

En Grèce

Aphrodite's child

666

Polygram, 1971

Autour de Vangelis et de Demis Roussos, ce groupe grec marie thèmes classiques et musique traditionnelle de Grèce à la pop-psychédélique.

2 APH

LE RENOUVEAU DES ANNEES 80

A la fin des années 70, le mouvement s'épuise face notamment à la déferlante punk. Un nouveau courant, le « neoprogram » se développe dans les années 80 : un rock progressif plus commercial, de structure plus simple et privilégiant la guitare aux claviers.

Rush

Rush in Rio

Atlantic (Wea), 2003

Enregistrement en public des meilleurs titres de ce groupe canadien qui formé dès 1969 associe le hard rock à la musique progressive en s'inspirant de l'heroïc-fantasy. Rush est une référence pour les groupes du courant metal-prog.

2 RUS

Kansas

The best of

Epic, 1984 - Enr. 1975-1984.

Groupe américain dans la veine de Rush qui allie le hard rock à la musique progressive et se produit dans des stades accueillant des milliers de personnes (on parle de « stadium rock »).

Marillion

Misplaced childhood

EMI music France : distrib. EMI music France, 1985 (P)

Le plus fameux des albums de ce groupe emblématique du neo-prog porté par la voix de Fish qui s'inspire de Peter Gabriel. On appréciera l'univers graphique du dessinateur Mark Wilkinson sur les pochettes.

2 MAR

DES ANNEES 90 A AUJOURD'HUI

Depuis les années 90, le rock progressif perdure avec des groupes inspirés par leurs aînés qui profitent du progrès des techniques d'enregistrement. A noter la naissance d'un sous-genre, le metal progressif à la croisée de Yes et Metallica.

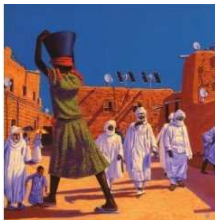
Porcupine tree

In absentia

Lava (Warner), 2002

Inspiré par Pink Floyd et la pop anglaise le groupe de Steve Wilson formé à la fin des années 80 exploite les atmosphères planantes. L'album oscille entre des morceaux acoustiques et aériens et des passages plus sombres et puissants inspirés du hard-rock.

2 POR

The Mars Volta

The bedlam in Goliath

Barclay (Universal), 2008

Groupe américain composant un rock progressif à la mode des années 70 et intégrant de multiples influences : métal, jazz, funk, punk, musique latine.

2 MAR

Dream theater

Images and words

Elektra, 1992

Groupe américain, leader du courant metal progressif apparu dans les années 90 et qui renouvelle le rock progressif en l'adaptant au heavy metal : morceaux longs et complexes, recherche et virtuosité de la musique progressive, importance des claviers et puissance du metal. Leur second album est considéré comme l'œuvre fondatrice de ce courant.

250 DRE

Tool

10.000 days

Volcano (Sony BMG), 2006

Groupe américain de metal progressif influencé par le psychédélisme.

250 TOO

Opeth

Watershed

Roadrunner Records (WEA), 2008

Groupe suédois de metal progressif influencé par le death metal.

250 OPE

AUX PORTES DU ROCK PROGRESSIF

LE CAS ZAPPA :

Bien que partageant des similarités esthétiques avec le mouvement progressif (fusion des genres, instrumentation éclectique, structures musicales complexes, dadaïsme...), l'œuvre de Frank Zappa est bien trop vaste et trop multiple pour être réduite à un seul courant musical. Vous trouverez à la Médiathèque un large choix de disques de cet artiste (cote 2 ZAP)

LE JAZZ ROCK

Weather Report (cote 1 WEA), Return to Forever (cote : 1 COR), Mahavishnu Orchestra (cote : 1 MAH)

LE POST ROCK

Radiohead (cote : 2 RAD), Mogwai (cote : 2 MOG) , Sigur Ros (cote : 2 SIG), Muse (cote : 2 MUS)

LE MATH ROCK

Genre musical apparu vers la fin des années 1980 au Etats-Unis qui s'est affirmé dans la décennie suivante avec des groupes tels que Don Caballero, Drive Like Jehu, Shredder to Think, Shellac, Uzeda, Helmet, Pitchblende. Le mouvement tire son nom du fait des structures rythmiques complexes utilisées. Le son est dur et brut, l'accent n'est pas mis sur la mélodie mais sur de courts motifs rythmiques joués de manière obstinée.

Shellac (cote : 2 SHE)

A LIRE

Delâge, Frédéric.

Chroniques du rock progressif 1967-1979

Périgueux : La Lauze, 2002

781.66 DEL

Povey, Glenn.

Pink Floyd : haute tension

Paris : Seuil, 1997

781.66 PIN

Caunes, Antoine de.

Magma

Paris : A. Michel : impr. Aubin, 1978

781.66 MAG

LABELS

<http://www.musearecords.com/>

FESTIVALS

Festival Prog'Sud

<http://www.festival-crescendo.com/fr/>

SUR INTERNET

<http://www.dragonjazz.com/>

100 CDs De Jazz et musiques progressives A Ecouter, chroniques, historique

<http://www.amarokprog.net/>

AmarokProg : Rock Progressif, rock alternatif, metal, art rock, celtique, folk, blues et jazz

<http://progressia.net/>

Progressia.net : rock progressif, metal progressif, jazz expérimental, fusion, post-rock... Musiques progressives et inclassables !

<http://www.progressivewaves.com/>

Chroniques et actualité du rock progressif et Metal progressif, Heavy Metal, Metal Mélodique, Metal atmosphérique, AOR, Hard Rock...

<http://www.bigbangmag.com/>

Big Bang Magazine : rock progressif, hard prog, jazz fusion & musiques nouvelles

<http://www.progtheater.fr/>

« Le Refuge des musiques sincères »

<http://www.passionprogressive.fr/>

Encyclopédie des musiques progressives

Bonne écoute et bonne lecture,

les discothécaires