

Photo
Gary
Green

Rebels & Dandys

"NEW-YORK" Dedicated Playlist / 60 Tracks
by Jean de Lardemelle

B
SIDE

galerie
miranda
fine photography & selected books

Rebels & Dandys

"New York" Dedicated Playlist / 60 Tracks

<https://youtube.com/playlist?list=PLbhuyppqChz5Omnlub3JTecs5SeNnYIOeZ>

© PHILIPPE CHANCEL
Rebels (Paris), 1982

© GARY GREEN
Anya & Floxy (New York), 1976

PHILIPPE CHANCEL / GARY GREEN

Rebels & Dandys

Exposition du 6 mai au 26 juin 2021

**galerie
miranda**
fine photography & selected books

GALERIE MIRANDA
21 rue du Château d'Eau 75010 Paris
mardi-vendredi 14h-19h / samedi 12h-19h
ou sur rendez-vous www.galeriemiranda.com

JEAN DE LARDEMELLE
ILLUSTRATION SONORE

galerie
miranda
fine photography & selected books

De 1976 à 1982, la musique populaire américaine opère une spectaculaire métamorphose dont les effets s'entendent toujours aujourd'hui. Coté rock, on voit émerger le punk. Ce mouvement, d'abord confidentiel, va radicaliser l'art et la manière d'écrire, de composer, de jouer la musique, avant de muter, via son avatar nommé la new-wave, pour se fondre dans un mode de vie et une culture "mainstream". Coté soul, le disco et le funk en présence vont pareillement verser dans un traitement percussif plus catégorique, une attitude plus vindicative, donnant ainsi naissance au hip hop, et parallèlement, à la house music. Cinq années pour voir éclore un grand chamboulement sans retour, et faire table rase de la décennie qui précède. Ces mutations vont se produire simultanément dans toutes les grandes villes des USA, mais New York en sera l'épicentre.

Dans la Grosse Pomme, cette nouvelle vague ne concerne, en 1976, qu'une poignée d'artistes, poètes, musiciens, photographes, cinéastes, journalistes "Gonzo", et autant d'hédonistes en rupture de ban, "Drop-Outs" célébrant chaque soir le sexe, la drogue, et le rock'n'roll. Ce "No Future" côté Manhattan se répète nuit après nuit dans une demi-douzaine de points de chute réquisitionnés par ces initiés : bars avec ou sans scène, restaurants after hours et appartements du Chelsea Hotel, où l'on recrée le melting-pot de la Factory d'Andy Warhol d'antan, soit dix ans plus tôt. Les travestis, prostitué(e)s, mannequins, dandys et dealers y côtoient les rockers et poseurs en tous genres. Le son et la morgue du Velvet Underground est définitivement devenu LA référence du cool. La fête est sombre, sexy et dangereuse, et personne n'en sortira indemne.

La playlist de ces nuits new-yorkaises met en présence plusieurs genres... D'un côté le "punk" proprement dit, avec le son le plus radical qui soit, nerveux, urgent et sans fioritures (les Ramones, les Dead-Boys, Suicide...) ou bien la new-wave, plus expérimentale, aux textes et arrangements plus sophistiqués (Télévision, Talking Heads, Blondie...). De l'autre, on peut témoigner de l'élaboration d'un son new-yorkais bien particulier vite nommé "No-Wave" (par opposition à "New") : cette scène arty mélange allègrement des lignes de basse funk, la scansion des poèmes et des interventions free jazz (ESG, the Contortions, the Bush-Tetras...). Souvent répétitive, se développant sur des titres plus longs (parfois six minutes vs. ceux des Ramones qui n'excèdent pas 2 minutes 30), cette musique va ouvrir la voie à la fusion du post-punk, de l'electro et de la world music à suivre dans la décennie 1980. Le métissage sera complet avec les quelques provinciaux devenus résidents (Tom Waits, Lizzy Mercier Descloux, Mink Deville...) et les inventeurs du hip hop invités à la fête (Africa Bambaataa, Grandmaster Flash...). La messe sera dite avec l'arrivée du sida, en 1986, les lieux consacrés fermeront, et toute une génération va s'effacer.

01 > **PATTI SMITH : Ain't It Strange**

Artist from New-York / Year 2006

LA passionaria poétesse-performeuse new-yorkaise, chaînon manquant entre le Village des artistes et le Bowery des rockers (Mapplethorpe / Sheppard / Warhol / Tom Verlaine / Dee Dee Ramone). Son guitariste Lenny Kaye aurait inventé le terme Punk-Rock en 1974 pour les besoins de la compilation "Nuggets" consacrée aux groupes garage des sixties. Il est d'ailleurs souvent fait référence à la révolte dans le répertoire de Patti Smith (cf. le "So you want to be a Rock'n'Roll Star", cover des Byrds de 1966, ou le "Gloria", cover des Them de 1964) avec cette colère pré-hippie qu'elle réactive dans le mouvement Punk balbutiant, initié à New York par les grands frères du Velvet Underground et ses contemporains les Ramones. La morgue et l'habit Punk sont à sa mesure, le micro à sa portée, elle devient ambassadrice du genre, toujours en poste."Ain't it Strange" est enregistré en 1976, la captation présentée ici est de 2006, à la fermeture du CBGB.

<https://www.youtube.com/watch?v=inXovXFpczc>

02 > **LIQUID LIQUID : Cavern**

Artists from New-York / Year 1983

Titre emblématique No-Wave (autant dire made in NYC), ce "Cavern" est immédiatement identifiable à sa fameuse ligne de basse "Dub", copiée dans la foulée par Grandmaster Flash pour "White Lines" (voir titre #52)... S'ensuit un procès interlabels et la faillite de toutes les parties.

<https://youtu.be/yGncWGLHdQw>

03 > **JAMES CHANCE : Contort Yourself**

Artist from New-York / Year 1979

Definitely New-York "No-Wave" ! (Funk+Dub+Free-Jazz with a smart Punk-attitude) : Saxophoniste au sein de plusieurs formations, cf. James White and the Blacks, premier succès international pour le Label "Ze-Records", label discographique indépendant fondé en 1978 par deux Français, Michael Zilkha et Michel Esteban, à New-York.

<https://youtu.be/PlyVH-UXdkk>

04 > **TALKING HEADS : Life During Wartime**

Artists from Rhode Island / Year 1979

Performeurs confidentiels au CBGB, les Talking Heads (groupe fondé en 1974) vont connaître un succès international dès 1978 et incarner la New Wave, avant d'aller à la rencontre d'autres genres musicaux, avec la bénédiction de Brian Eno. En 1982, Tina Weymouth, la bassiste du groupe, va faire danser la planète avec son autre formation Tom Tom Club et les hits "Wordy Rapping Hood" et "Genius of Love" qui vont devenir de grands classiques du "proto" Hip-Hop.

https://youtu.be/_NywTcGOUKE

05 > **SUICIDE : Ghost Rider**

Artists from Brooklyn / Year 1977

Le duo Martin Rev et Alan Vega, accompagné d'un micro et de deux synthés, combo au génie inégalé, inventeur de l'Electro Punk (contemporain de Kraftwerk = ni guitare / ni basse / ni batterie). Suicide propose AUTRE CHOSE et entame une longue carrière de performances scéniques et de collaborations artistiques – jusqu'à Paris, avec l'un des derniers titres enregistrés par le chanteur Christophe, "Tangerine". Un itinéraire qui ne s'achèvera qu'à la mort de Vega, à New York en 2016. Leur premier disque (éponyme) de 1977 est culte et se vend aujourd'hui encore mieux qu'à sa sortie. On devrait à Vega la première mention du terme Punk, utilisé sur un Flyer pour décrire la promesse de l'une de ses futures performances, à New-York, en 1972.

<https://youtu.be/YXblUhuSBvc>

06 > **BLOODLESS PHARAOHS : Bloodless Pharaoh**

Artists from New-York / Year 1979

Produit par Marty Thau (New York Dolls, Suicide, Real Kids, etc.) sur Red Star Records, ce premier enregistrement du groupe comptait dans ses rangs un dénommé Brian Setzer à la guitare... lequel quitte New York en 1980 pour former les Stray Cats à Londres.

<https://youtu.be/EWr7Mx3StL4>

07 > **TELEVISION : Prove It**

Artists from New-York / Year 1977

Abonnés à la scène du CBGB, Television et le charismatique Tom Verlaine (très proche artistiquement des chanteurs David Byrne et Jonathan Richman) ne rencontrent qu'un succès d'estime. Aujourd'hui, Télévision est considéré comme fédérateur... C'est prouvé.

<https://youtu.be/OULLiXkwVck>

08 > **RICHARD HELL and THE VODOIDS : Blank Generation**

Artists from New-York / Year 1977

Le titre "Blank Generation" (Génération du néant en VF) résume à lui seul le motto nihiliste de la progéniture Punk. C'est un hymne, et un crédo. Ex-membre des groupes Television et Heatbreakers, Hell officialise la coupe de cheveux en épis et le port de l'épingle à nourrice.

<https://youtu.be/tRUpJIV4dL4>

09 > **THE DICTATORS : Who Will Save Rock and Roll ?**

Artists from New-York / Year 1991

Groupe proto-Punk d'inspiration Rock radical façon Stooges, les Dictators sont des résidents permanents du CBGB. Ils sont vieux, bruyants, brutaux et ils jouent vite. Ils vont influencer tous les jeunes Punks de New York, tout en cumulant les échecs commerciaux.

<https://youtu.be/HCzrTI6SUig>

10 > **NEW YORK DOLLS : Personality Crisis**

Artists from New-York / Year 1974

S'il est un groupe proto-Punk à New-York, c'est celui-ci. Outrageux et auto-destructeur, il joue le "Glam-Rock" à son extrême. Leur producteur Londonien, Malcom Mc.Laren, va bientôt investir dans une petite formation qu'il nomme... "the Sex Pistols".

<https://youtu.be/E1I4A5yazr4>

11 > **SNATCH : Dead Heat**

Artists from UK / Year 1983

Deux Anglaises échouent à NYC. Comme c'est l'usage, on utilise des noms d'emprunt : Judy Nylon et Patti Palladin. On bidouille un "Album Art-Rock", s'ensuivent quelques belles collaborations, avec, là encore à la production, un certain... Brian Eno !

<https://youtu.be/w2Ql4w4pXxg>

12 > **LIZZY MERCIER DESCLOUX : Fire**

Artist from France / Year 1979

Une Lyonnaise échoue à NYC. Martine-Élisabeth Mercier, autodidacte, rebelle, se trouve au bon endroit, au bon moment. Elle rejoint les deux Franco-New-Yorkais du jeune Label ZE Records. Succès simultané à Paris et Manhattan avec cette cover de "Fire" (Arthur Brown en 1968) et celle de "Mission Impossible" (Lalo Schiffrin en 1966). A l'instar de David Byrne des Talking Heads, Lizzy Mercier Descloux va bientôt s'intéresser à la World Music pour décrocher un disque d'or en 1984 avec "Mais où sont passées les gazelles", adaptation d'un chant traditionnel sud-africain. Descloux est le nom de son père.

<https://youtu.be/cXZRSLtGcmo>

13 > **THE BUSH TETRAS : Too Many Creeps**

Artists from New York / Year 1980

Groupe majoritairement féminin qui rencontre le succès avec ce titre en forme d'avertissement sur les mauvaises rencontres que l'on est susceptible de faire dans les rues de New York. Pendant d'un autre groupe féminin post Punk contemporain, en Angleterre, nommé The Slits, qui élabore une chimie similaire - la basse comme instrument "lead" (proche du "Dub" Reggae), sur laquelle la chanteuse pose un phrasé "parlé", en d'autres termes, le Spoken Word. Il est ici provocateur, revendicateur et féministe.

<https://youtu.be/dqn-1z-B4CM>

14 > **ESG : Dance**

Artists from the Bronx / Year 1981

Quartet Féminin Afro-Américain fondé dans le South-Bronx en 1978, les quatre soeurs de ESG (acronyme de "Emerald, Sapphire and Gold"), vont élaborer un "Groove" hors-norme, loin des codes convenus de la "dance-music" en vigueur, mais immédiatement reconnu par leur pairs de la vague "No Wave". Elles jouent à l'ouverture de l'Hacienda à Manchester en 1982, pour la fermeture du Paradise Garage à New-York en 1987, et font les premières parties, à New-York encore, des concerts des Clash et de Public Image Limited. ESG sera "samplé" à l'envi pas des générations de Deejays.

<https://youtu.be/bCGdZnPzX8E>

15 > **BLONDIE (feat. Grandmaster Flash) : Rapture**

Artists from New-York / Year 1980

Debbie Harry barmaid passe du Club Playboy de New York aux pompes à bière du Max's Kansas City puis à celles du CBGB. Heureusement, elle peut quitter le comptoir. Après avoir chanté dans le groupe folk The Wind in the Willows, elle rejoint le trio féminin The Stilettos, puis rencontre Chris Stein avec qui elle fonde Blondie. Succès mondial. Blondie devient un groupe très rentable de la New Wave, et Debbie la vénérable icône Punk du XXe siècle. Première femme à la peau blanche à rapper (en compagnie de GMF sur "Rapture") elle est considérée comme une traîtresse par d'aucuns pour son hit Disco "Heart of Glass", mais reste libre un max.

<https://youtu.be/Sp9An5OcdE4>

16 > WAYNE COUNTY & THE ELECTRIC CHAIRS : Stuck on You

Artists from New-York / Year 1980

LGBT au CBGB ! Transgenre, activiste, ancien DJ. du Max's Kansas City, Wayne bientôt Jayne fonde les Electric Chairs en 1976, et devient une des silhouettes du CBGB. Notable première partie de "the Police" aux Pays-Bas en 1977, et trois albums au compteur.

<https://youtu.be/EyIE4DITFWg>

17 > THE RAMONES : Rockaway Beach

Artists from New-York / Year 1976

Pas de RAMONES sans NEW-YORK, et surtout pas de PUNK sans les RAMONES. Considérés comme les pères fondateurs du mouvement, inventeurs du look universel Cuir Perfecto + Jean Troué-du-Genou + Converse, aucun d'entre eux ne survivra au XXe siècle. Ils resteront les plus teigneux, et les plus rapides : durée moyenne d'un titre : 2 minutes 17 secondes. Leur concert au Rainbow à Londres en 1977 (28 titres en moins de 40 minutes !) va mettre le coup de boule définitif à la Pop-Musique dominante et le coup d'envoi de la New-Wave en Europe. A la suite de quoi, ils reprennent leur résidence au CBGB, dans la Bowery. Pour info., Rockaway Beach est une vraie plage de New-York, située dans le Queens, et le nom "Ramone" était le patronyme utilisé par Paul Mc.Cartney lors de l'enregistrement à l'hôtel, afin d'avoir la paix. Peine perdue dorénavant. ONE TWO THREE FOUR !

<https://youtu.be/8Z1-R2LEuao>

18 > PERE UBU : Final Solution

Artists from Cleveland / Year 1976

Exception sera faite pour cette formation qui n'est pas un groupe Local. Père Ubu, d'après Alfred Jarry, suscitera un grand intérêt, musicalement, grâce à cette captation live à New-York sur la compilation "1976 Max's Kansas City" diffusée à l'international. L'expressionnisme et la noirceur du propos deviennent référence pour les artisans de la "Cold-Wave" qui va suivre, de Joy-Division à Cure...

<https://youtu.be/VeIS-YCtHV4>

19 > LOU REED : New-York Conversation

Artist from New-York / Year 1974

Lou, Iggy, Ziggy : les trois parrains du Punk. Mondialement attendus, ils se retrouvent régulièrement, en cachette comme il se doit, dans l'un de ces trous à rats dont NYC a le secret, avec quelques douzaines d'autres illuminés, car c'est là que ça se passe. Lou, seul authentique New-Yorkais des trois, a pour lui portes et bars ouverts à vie, car c'est un demi-dieu, issu d'un Olympe qui a pour nom Velvet Underground.

<https://youtu.be/Q7gBPBBZHw4>

20 > DAVID BOWIE & IGGY POP : Nightclubbing / Alternate Version

Artists from Detroit & London / Year 1977

Co-écrit, et dans cette version "alternative" co-interprété, ce titre au tempo sous influence rappelle un goût de descente de cocaïne. Le chemin est long jusqu'à la porte de sortie de ce club, où le Disco n'est décidément plus à l'honneur. Hep, taxi !

<https://youtu.be/n1i49HuTYqs>

21 > **THE LOUNGE LIZARDS : Incident on South Street**

Artists from New York / Year 1981

Le beau John Lurie et l'élégant Arto Lindsay, dandys de splendide facture, façon Cassavettes du temps de Johnny Staccato, jouent avec leurs Lézards un Jazz sans pitié, témoin de l'époque, et s'achèvent dans les bars mal famés, en compagnie de Tom Waits, Basquiat et Wim Wenders..

<https://youtu.be/LQkVL-eTY0k>

22 > **ALAN VEGA & ALEX CHILTON & BEN VAUGHN : Fat City**

Artists from New York / Memphis / Philadelphia / Year 1994

Nouvelle exception dans cette playlist : ceci est un enregistrement tardif... néanmoins digne d'intérêt, car issu d'un disque unique en son genre, qui n'avait pas vocation à être édité. Trois copains se retrouvent pour un "jam" improvisé au Studio Dessau, Lower East Side, un soir de décembre 1994. Ils en ressortent le lendemain matin. Mais, au beau milieu de la nuit, un technicien du studio a pris l'initiative d'appuyer sur le bouton "record". "Cubist Blues" sera le titre de cet album et "Fat City" le son de ce New York fin de siècle.

<https://youtu.be/gBy55Z0F2z0>

23 > **TOM WAITS : Rain Dogs**

Artist from Los Angeles / Year 1985

Tom Waits, venu de sa lointaine Californie, emménage à New York un jour de 1980. Le soir même, il s'accoude au bar d'un rade de la Bowery et commande une bouteille... depuis, il n'a pas bougé : on n'arrive pas à le virer.

<https://youtu.be/qTikVTwMLFs>

24 > **MINK DEVILLE : Cadillac Walk**

Artist from San-Fransisco / Year 1985

Willie de Ville et son groupe Mink de Ville posent leurs instruments sur la scène du CBGB de 1975 à 1977. Leur répertoire n'a pas grand chose à voir avec celui des autres résidents (Willie défend la Soul et le Rythm'n'Blues...), mais, entre Dandys, on se respecte.

<https://youtu.be/3mz3G5xaECs>

25 > **DEAD BOYS : Not Anymore**

Artists from Cleveland / Year 1985

Flamboyants et plutôt violents, ces jeunes Punks de grand talent fuient l'Ohio pour rejoindre New York (et ô surprise ! la scène du CBGB), invités par Joey Ramone lui-même. Deux splendides albums vont suivre en 1977 et 1978, et la messe est dite. Stiv Bators, génial chanteur du groupe, poursuit une carrière cahotique pour enfin émigrer à Paris où il décède, écrasé par un bus ou un taxi, c'est selon.

https://youtu.be/_4MvWxdMRAI

26 > THE STUDENT TEACHERS : Christmas Weather

Artists from New York / Year 1979

Ce groupe passé relativement inaperçu - moyenne d'âge des musiciens : 16 ans ! - nommé en référence au film de série B "The Student Teachers" de Jonathan Kaplan, fera la première partie d'une soirée Halloween, 1979, avec Iggy Pop et les Cramps, avant de splitter, après trois ans d'existence, deux singles, et une apparition dans la fameuse compilation de New Wave new-yorkaise "2X5" de Marty Thau.

<https://youtu.be/3rfGKIMwpJk>

27 > THE COMATEENS : Ghosts

Artists from New York / Year 1980

1980 > 1985 : Ramona au chant et à la guitare, Nick et Oliver, deux frères, à la basse et aux claviers. Elaborant une musique synthétique et festive, à l'instar de ses contemporains Taxi Girl en France et Orchestral Manoeuvres in the Dark en Angleterre, le trio rencontre un succès d'estime aux USA, vs. un conséquent succès commercial en Europe, principalement en France, où il est toujours célébré aujourd'hui.

https://youtu.be/A_I5CPe1Rdc

28 > THE DANCE : Do Dada

Artists from New York / Year 1980

Formation multi-ethnique conduite par la charismatique Eugénie Diserio - reconnue pour son chant suggestif et ses fringues faites maison - qui s'inscrit avec brio dans la scène No-Wave de 1980 -. Méprise impossible avec le titre Do Do Da Da de The Police sorti cette même année.

https://youtu.be/5eDMc_vP5fo

29 > DINAUSOR L : Clean on Your Bean #1

Artist from New York / Year 1982

Groupe dirigé par Arthur Russel, musicien classique (Violoncelle) et compositeur, qui multiplie les collaborations - comme avec Steve Reich, Philip Glass et David Byrne - et les expérimentations "New Funk" au sein de différents projets, avant d'être emporté par le Sida, en 1992.

<https://youtu.be/XpgoF9-F4tc>

30 > REVELONS : Red Hot Woman

Artists from New York / Year 1980

Un super combo que ces résidents du CBGB ! Fred Smith de Television et Jay Dee Daugherty du Patti Smith Group, pour accompagner le chanteur Gregory Lee Pickard et enregistrer la plus obsédante boucle de guitare rythmique à UN accord !

<https://youtu.be/E1rmG1syhFg>

31 > THE CRAMPS : Human Fly

Artists from New York / Year 1978

The Cramps, c'est avant tout une histoire d'amour : celle qui unit Poison Ivy Rorschach, sulfureuse bassiste, à Lux Interior, caveux chanteur. Tous deux fans de Rockabilly obscur, de films d'épouvante et de série B des fifties, ils montent l'un des premiers quatuor Punk de NYC et sont immédiatement reconnus, autant pour leurs prestations scéniques d'une grande intensité sexuelle que pour leur répertoire transgressif et macabre. Adultés mondialement, ils iront à la rencontre de leur public jusqu'en 2009, date de la mort de Lux et de la séparation du groupe. A ces créateurs du genre "Psychobilly est aussi attribuée l'appellation de musiciens "gothiques" dès la fin des années 70.

<https://youtu.be/WK5Xe1SK0r8>

32 > THE FLESHTONES : Watch Junior Go !

Artists from Queens, New York / Year 1978

Si les Cramps célèbrent le Rock garage des 50's sur la scène New Wave de New York dès 1977, c'est celui des 60's que vont honorer les Fleshtones au même moment (et le partager avec pareil enthousiasme sur la scène du CBGB). Toujours confidentiel, mais culte, le groupe est encore actif, autour de son leader/chanteur Peter Zarella. Il a même fait sa première tournée en Chine en 2016.

https://youtu.be/Lg_RNruDo_Y

33 > CHERRY VANILLA : The Punk

Artist from New York / Year 1978

Kathleen Dorritie, comédienne, performeuse et provocatrice hors pair, fonde Cherry Vanilla & her Staten Island Band à New York en 1976... avant d'émigrer à Londres pour rejoindre la scène Punk et reformer son groupe avec les trois futurs membres de The Police - avec qui elle se produit lors d'une soirée mémorable au Roxy Club, en 1977. Son cri de ralliement, gravé sur le tee-shirt qu'elle ne quitte jamais, est sans ambiguïté : "LICK ME".

<https://youtu.be/hFL2EMuOoho>

34 > THE STILETTOS : Anti-Disco

Artists from New York / Year 1976

(aussi nommés "The Stilettoes") Trio de chanteuses en talons aiguilles : Debbie Harry aux côtés d'Elda Gentile et d'Amanda Jones en 1974. Chris Stein est embauché comme guitariste, mais il kidnappe Debby pour fonder Blondie. Des Stilettos, on ne sait pas grand-chose d'autre.

<https://youtu.be/IBZ7flx9zwU>

35 > DEFUNKT : Defunkt

Artists from New York / Year 1980

Bowie ! ... comme Joseph. Saxophoniste, il va monter Defunkt à la fin des années 70 avec une dream team de musiciens blacks et une approche radicale de la basse, pour un Funk urbain typique de la No-Wave. Vingt ans plus tard, Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers, affirme tout devoir à Defunkt. Le talentueux label DFA qui ouvre le XXIe siècle avec succès les cite comme aussi comme une influence majeure. Le groupe est toujours en activité.

<https://youtu.be/xSHFXDiaaQE>

36 > DNA : Egomaniac's Kiss

Artists from New York / Year 1978

Découvert par Brian Eno pour la réalisation de la compilation "No New-York" en 1978, DNA est un combo expérimental fondé par Arto Lindsay (the Lounge Lizards), et dissous en 1982 après la réalisation d'un unique album. Le groupe apparaît dans le film "Downtown 81" (réalisé par Edo Bertoglio) au côtés du peintre Jean-Michel Basquiat.

<https://youtu.be/YaHtiAMsTeQ>

37 > TEENAGE JESUS & THE JERKS : Orphans

Artists from New York / Year 1977

Lydia Lunch, poétesse et pilier du CBGB, prétend détester le Punk Rock, qu'elle juge trop convenu. Tout comme les formations DNA, Mars ou the Contortions, elle va exprimer sa révolte en poussant le curseur de la dissonance musicale et vocale, au sein de Teenage Jesus and the Jerks, qu'elle forme avec James Chance. Le groupe se sépare après deux ans d'existence et une demi-douzaine de titres enregistrés.

https://youtu.be/5IFkpLB_KzE

38 > LYDIA LUNCH : Atomic Bongos

Artist from New York / Year 1980

Lydia Anne Kochy, alias Lydia Lunch, élabore son premier disque solo "Queen of Siam" en 1980. Elle va multiplier ensuite les collaborations musicales (avec Kim Gordon, Nick Cave, Einstürzende Neubauten, Wilco...) tout comme les performances artistiques (dans tous les domaines : Spoken Word, écriture, photographie, cinéma comme actrice et réalisatrice). Atomique et hyperactive, encore et toujours, de nos jours. En 1991 le groupe français La Mano Negra s'inspirera de ce titre pour "King of Bongos", sans créditer Lydia Lunch. "When I'm bangin' on my bongo / All that swing belongs to me / I'm so happy there's nobody / In my place instead of me / I'm a king without a crown / Hangin' loose in the big town & I'm born to rock / I'm born to pogo". Leur chanteur Manu Chao remettra ça dans son album solo "Clandestino" sous le titre "Bongo Bong".

https://youtu.be/s4ole_bRTdw

39 > MARIE ET LES GARCONS : Attitudes

Artists from Lyon, France / Year 1977

Quand John Cale (du Velvet Underground) décide de produire leur second single en 1977, Marie Girard (à la batterie) et ses Garçons foncent à New York, enregistrent ledit 45 tours, et dans la foulée, leur unique 33 tours, jouent au CBGB (sans blague ?) puis rentrent en France se séparer.

<https://youtu.be/yBjIw1whMFM>

40 > AURAL EXCITERS : Emile (Nate Rate)

Artists from New-York / Year 1979

Période post Punk avec ici un sous-genre musical nommé Mutant Disco ! Il s'agit à nouveau d'un méfait de la French Connexion de NYC : le label ZE Records. Album unique pour ce groupe de fines gâchettes où l'on retrouve August Darnell (Kid Creole), L.M. Descloux et Coati Mundi.

<https://youtu.be/F97jeMMCMaQ>

41 > **THE FAST : Boys Will Be Boys**

Artists from New-York / Year 1976

Habitué de la scène du Max's Kansas City, les gars du Quintet The Fast (comprenant les trois frères Paul, Micky et Mandy ... Zone !) incarnent la fin d'un règne, à New York comme ailleurs : celui du Glam Rock. Mais de feu ce royaume-là à celui du Punk, il n'y a qu'un pas, et un coiffeur.

<https://youtu.be/VgKpn8UnjQ0>

42 > **THE HEARTBREAKERS : Pirate Love**

Artists from New-York / Year 1977

Johnny Thunders, ancien membre des New-York Dolls, futur membre des Vodoïds de Richard Hell, forme son propre groupe autour du credo "Born to Lose", et devient un des guitar-hero de la scène à New York comme à Paris (ou il réside régulièrement - on le verra souvent sur les planches du Gibus comme celles de l'Acid Rendez-vous rue du faubourg du Temple ; il jouera avec Denis Lavant dans "Mona et Moi", film de Patrick Grandperret...). Authentique Dandy, hédoniste, nihiliste et cynique, sa maîtresse l'héroïne l'entraîne pour une dernière valse à l'âge de 39 ans.

<https://youtu.be/7H29nrK7Z1Y>

43 > **VON LMO: This Is Pop Rock**

Artist from Brooklyn, New-York / Year 1981

Frankie Cavallo déclare à qui veut l'entendre être natif de la planète Stazar. L'homme qui tutoie l'hystérie lors de ses performances a une méchante réputation – et même les musiciens les plus intrépides l'évitent. Il élabore un Punk Rock halluciné qu'il décrit comme du Space Rock, pour le plus grand bonheur d'une partie du public, et l'effroi de l'autre. En 2007, il est emprisonné pour attaque à main armée, lors d'un hold-up raté.

https://youtu.be/qj_PMDgTxzM

44 > **THE VELVET UNDERGROUND : Coney Island Steeplechase**

Artists from New-York / Year 1969

On ne présente plus le Velvet Underground. Arrêt sur image en 1969, voici la genèse du Punk Américain, (à l'instar d'Iggy and the Stooges cette même année) avec ce titre enregistré, mais non publié (leur maison de disques profitant d'une tournée loin de New-York pour les virer !), qui fera surface lors de l'édition d'une tardive compilation, "VU", en 1985. Doug Yule ouvre la chanson, Lou Reed prend le relais...

<https://youtu.be/0Lqyoq2P7OE>

45 > **JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS : Hey There Little Insect**

Artist from Boston / Year 1976

Fervent admirateur du Velvet Underground, Mr. Richman multiplie les aller-retour Boston – New York... dès 1969. Avec son premier album "The Modern Lovers", il jouit d'une reconnaissance immédiate et entame une longue résidence au CBGB. Sa tessiture autant que son écriture sont proches de celles de Lou Reed. Sauf que Mr Richman est autrement plus chaleureux sur scène, ses concerts se transformant souvent en joyeux happening.

https://youtu.be/SFZ2dTGw_xw

46 > SONIC YOUTH : She Is Not Alone

Artists from New-York / Year 1982

Kim Gordon (basse, chant, guitare) épouse Thurston Moore (guitare, chant), et fonde Sonic Youth en 1981 sur les cendres de la "No-Wave", ils se produiront pour leur premier concert, cette même année,...au CBGB. Sonic youth devient bientôt LA référence du "Rock Alternatif" US, engagé sur de nombreux fronts politiques et sociétaux, et ce, jusqu'à la séparation, 30 ans plus tard. Parfois proche du mouvement "Noise", et "Hardcore", le groupe expérimente sans cesse et va même collaborer avec Chuck D. de Public Enemy, ou tourner aux côtés de Nirvana.

<https://youtu.be/7jWaOyOqkBU>

47 > ALEX CHILTON : Like Flies on Sherbert

Artist from Memphis / Year 1979

Alex Chilton ne connaîtra qu'un seul succès (international) en 1967, à l'âge de 17 ans, au sein des Box-Tops, où il interprète la chanson "The Letter". Sa carrière témoigne d'un immense talent, en tant qu'auteur, compositeur, interprète (Big Star, les dB's...) et parfois producteur (Alan Vega, The Cramps, The Gories...). Plusieurs des albums de cet artiste culte de l'Underground new-yorkais et français seront édités par le label New Rose, à Paris.

https://youtu.be/yMDPx4O1_tE

48 > PURE HELL : Wild One

Artists from Philadelphia / Year 1981

Proto-Punk ! Formé en 1974, Pure Hell, comme les Stooges et MC5, jouent un rock dépouillé de tout maniérisme et trop primal pour être considéré comme "Hard Rock". Ils rejoignent New-York, y côtoient les New York Dolls, prennent résidence au CBGB et vont accompagner Sid Vicious qui s'installe à Manhattan en 1978, à la séparation des Sex Pistols. Un seul album (enregistré en 1978, publié en 2005) demeure pour témoigner de ce spectaculaire All-Black Punk Band, premier du genre, référence évidente pour les futurs Bad Brains.

https://youtu.be/CdVZ_3yjteo

49 > 8 EYED SPY : Diddy Wah Diddy

Artists from New-York / Year 1980

Formation éphémère (un an d'existence, un album studio) 8 Eyed Spy réunit des musiciens de la non moins éphémère No Wave sur le déclin (Lydia Lunch et Jim Sclavunos, ex-Teenage Jesus and the Jerks; Patrick Irwin, ex-Jack Ruby et futur B'52s; George Scott III, ex-Contortions...). On notera un retour aux sources avec de nombreuses reprises de titres des fifties et sixties (Diddy Wah Diddy est une création originale de Bo' Diddley, 1956). La pochette de leur album est une des premières réalisations du graphiste britannique Neville Brody, qui représente à lui seul l'émergence d'une nouvelle génération de designers New Wave, et deviendra directeur artistique du magazine The Face, du label 4AD....

<https://youtu.be/Et6PuHWCSJI>

50 > THEORETICAL GIRLS : You Got Me

Artist from New-York / Year 1978

Formation No Wave - à son apogée -, anti-commerciale à souhait, avec pour unique parution ce 45 tours où figure "US Millie", au recto. Le titre "You got me" sera souvent cité par les membres de Sonic Youth comme leur influence la plus évidente.

<https://youtu.be/sFHqOWjK8Po>

51 > AFRICA BAMBAATAA & THE SOUL SONIC FORCE : Planet Rock

Artist from New-York / Year 1982

Au milieu des années 70, Bambaataa, ancien leader du gang des Black Spades, devenu animateur social, organise des fêtes pour les adolescents désœuvrés, en compagnie des deejays Kool Herc et Grandmaster Flash. Ces "Block Parties" du South-Bronx seront le laboratoire de la scène Hip-Hop et des nouvelles techniques de "Deejaying" : On y privilégie les instrumentaux (souvent ...des faces B), les percussions répétitives et les boîtes à rythmes, on fait durer un titre à l'infini grâce à deux platines jouant le même disque, on rappe, on scratche par-dessus. Africa Bambaataa va régulièrement fouiner dans les bacs des disquaires de Manhattan et tombe par hasard sur "Trans-Europe Express" de Kraftwerk (1977). Jugé parfait pour la pratique du Hip-Hop, ce morceau deviendra l'hymne Zulu (Universal Zulu Nation, Mouvement Afro-centriste pacifique dont il est le fondateur et le président), grâce à son interprétation sous le nom de "Planet rock", premier crossover officiel entre la New-Wave et le Hip-hop.

<https://youtu.be/9J3lwZjHenA>

52 > GRANDMASTER FLASH & THE FURIOUS FIVE : White Lines (Don't Don't Do It)

Artists from South-Bronx, New-York / Year 1983

Autre crossover - ou pur hasard de composition ? -, avec ce titre dénonçant les dangers de la Cocaïne, en passe de devenir un fléau national, où Grandmaster Flash et ses 5 MC's s'expriment sur une ligne de basse qui ne leur appartient pas, sans en avoir acquis les droits. (cf. #2 de cette Playlist, avec "Cavern", signé par Liquid Liquid). La "No-Wave" va servir le Hip-Hop : "White Lines" fera un Hit, et non "Cavern".

<https://youtu.be/7bCdrDhUjPo>

53 > WEST STREET MOB : Break Dance - Electric Boogie

Artists from Harlem, New-York / Year 1983

Sylvia Robinson, fondatrice du label Sugar Hill Records, produit son propre fils et deux copains sous le nom de West Street Mob : "Break Dance Electric Boogie" va devenir en un instant l'hymne de tous les danseurs de "Smurf" de la planète, y figure un des premiers Sample utilisé dans le Hip-Hop : "Apache", une reprise des Shadows (déjà numéro 1 dans les charts Anglais en 1960), par the Incredible Bongo Band, en 1973.

https://youtu.be/tkwB3QQ_SPE

54 > RUN DMC : Hard Times

Artists from Hollis, New-York / Year 1983

Hard Times : Premier titre, de la première face, du premier album de Run-DMC, qui rencontre un succès international. Le Trio change la donne, le son est dépouillé au maximum (Boîtes à Rythmes et effets, sans aucune intervention Funky / Disco / Soul), la tchache est vindicative, sociale et politique. Le public blanc comme noir va surfer cette nouvelle vague, New-York est à nouveau le centre du monde et le Hip-Hop devient la "Youth Culture" dominante.

<https://youtu.be/tpKw-eYbNG8>

55 > SALT'N'PEPA : Get Up Everybody (Get Up)

Artists from Queens, New-York / Year 1987

Premier groupe de Rap fémininin New-Yorkais, S'N'P s'exprime sans détour sur la condition féminine, le racisme et le sexe. Cheryl "Salt" James, Sandra "Pepa" Denton, et Deidra "DJ Spinderella" Roper vont donner corps à l'appellation "Fly-Girl" (Jeune femme, cool et émancipée, gravitant dans l'univers Hip-Hop) et rallier les teenagers à la cause. Au même moment, à Londres, le duo Coockie-Crew prend le micro avec "Females".

<https://youtu.be/GBWAZWk03yQ>

56 > TOM TOM CLUB & MR. YELLOW : Yella

Artists from New-York / Year 1982

En 1977, Tina Weymouth, bassiste des Talking Heads, se marie avec le batteur du groupe, Chris Frantz, avec lequel elle va fonder 1/ Une famille ; 2/ Tom Tom Club, groupe qui va fusionner New Wave, Hip-Hop et Exotisme. "Genius of Love", leur première création, devient un classique des pistes de danse, il sera samplé ou interprété par 2Pac, Black Eyed Peas, Busta Rhymes, Grandmaster Flash, Nas, Ol' Dirty Bastard, Ziggy Marley, Mariah Carey... "Yella" est la face B de "Genius of Love", où Mr. DJ Yellow, invité par Tina et Chris, slame "New-York" sur la version instrumentale.

<https://youtu.be/S17QM97UA8c>

57 > KID CREOLE & THE COCONUTS : He's Not Such a Bad Guy

Artists from New-York / Year 1980

La New Wave va permettre tous les métissages. A New York, qui a donné une décennie plus tôt naissance à la Salsa, fusion des rythmes latins et de la Soul, le phénomène se reproduit. Le brassage permet de bienheureux hasards. August Darnell (Kid Creole), du Bronx, rencontre Andy Hernandez (Coati Mundi), du Spanish Harlem, qui rencontre Adriana Kaegi (Coconut) de Suisse, qui rencontre Fenella Masse (Coconut) de Birmingham, UK, qui rencontre Janique Svedberg (Coconut) de Gothenburg, Suède... et tous rencontrent le succès sans attendre, effectuant plusieurs tournées mondiales. Et ils rencontreront aussi P. Rogers Nelson (Prince) de Minneapolis (Minnesota) à l'occasion d'un titre co-écrit : "The Sex of It". Only in New York.

<https://youtu.be/oMpo3uTqhE0>

58 > DON ARMANDO'S SECOND AVENUE RHUMBA BAND : Deputy of Love

Artist from East Harlem, New-York / Year 1979

Armando "Sonny" Bonilla quitte le Dr. Buzzard's Original Savannah Band où officie August Darnell, forme son ensemble, et sort un single produit par le susnommé Kid Creole, avec ce hit de "Mutant Disco". Puis devient musicien de session et participe régulièrement à "Sesame Street".

<https://youtu.be/LGIUTtVnymQ>

59 > CASINO MUSIC : Faites Le Proton

Artists from Paris / Year 1979

Dernier sursaut de la French Connexion, le duo parisien Gilles Riberoles et Eric Weber est signé par le label new-yorkais ZE Records (la mise en relation a été initiée par Michel Esteban, boss du concept-store post-punk Harry Cover, à Paris, rue des Halles). L'enregistrement de leur (seul) album aura lieu au mythique Blank Tapes Studio de New York et sera produit par Chris Stein, du groupe Blondie. L'album sortira en 1979 - en version française "Amour Sauvage" et "Jungle Love" en version anglaise - pour être distribué à l'international... mais il ne rencontrera pas le succès attendu. Casino Music fait les premières parties des concerts parisiens de Blondie et des B52's au Palace, puis se sépare en 1981.

<https://youtu.be/a0CSNDgWjPQ>

60 > NICO : New York New York

Artist from Berlin / Year 1980

NICO = ICON, alias Christa Päffgen. Sa chanson un peu triste a la couleur de la gueule de bois avec laquelle se réveille la Grosse Pomme en 1986, devant un champ de cadavres, de bouteilles et de seringues vides. La fête est finie, les terrifiants Golden Boys vont prendre le pouvoir pour un bail et virer les artistes des lofts, pour le bail. Dandys et démons iront à Brooklyn ou, plus simplement, s'évanouiront.

<https://youtu.be/EyaVt0dcryYs>