

ageste de savoir

Un aperçu de la diversité du Metal

12 août 2019

Table des matières

1.	Une t	entative de définition du Metal			
	1.1.	Un point de vocabulaire			
	1.2.	Qu'est-ce qui fait que cette musique est du Metal?			
	1.3.	Le Metal, une musique complexe – et donc pas populaire			
2.	Un pe	etit aperçu de l'immensité de la diversité de la musique Metal			
	2.1.	Légende			
	2.2.	Années 1970			
	2.3.	Années 1980			
	2.4.	Années 1990			
	2.5.	Et depuis les années 2000 ?			
3.	Et si	on se limitait aux genres principaux ?			
	3.1.	Heavy Metal Traditionnel			
	3.2.	Speed Metal			
	3.3.	Thrash Metal			
	3.4.	Power Metal			
	3.5.	Folk Metal			
	3.6.	Doom Metal			
	3.7.	Death Metal			
	3.8.	Black Metal			
	3.9.	Vers l'infini, et au-delà!			
4.	Un ge	Un genre varié, mais le public ?			
	4.1.	nre varié, mais le public ?			
	4.2.	Sociologie			
	4.3.	Le Metal et la tolérance			
5.	Référe	ences / Pour aller plus loin			

Peut-être écoutez-vous du Metal, et sans doute certains de vos amis, votre famille, vos connaissances en général ne comprennent pas votre attirance pour ce genre de musique. Peut-être n'écoutez-vous pas de Metal vous-même, parce que vous n'y comprenez rien, parce que c'est bruyant, parce que c'est violent parce que c'est une musique de bourrin et parce que c'est toujours la même chose.

En réalité, la musique que l'on regroupe sous le terme *Heavy Metal*, ou plus généralement *Metal*, c'est quelque chose de très varié et riche. Si découvrir la richesse de ce genre musical vous intéresse – quand bien même vous n'en écoutez pas – cet article est là pour vous !

1. Une tentative de définition du Metal

1.1. Un point de vocabulaire

Comme la majorité du vocabulaire se rapportant à ce genre de musique est anglophone et n'a jamais été traduit, j'écrirai « Metal » dans tout cet article pour désigner le genre musical. Avec une majuscule et sans accent. C'est un choix, il est dit, on peut passer à la suite.

1.2. Qu'est-ce qui fait que cette musique est du Metal?

Alors là, déjà, on a un problème, parce que le genre s'est tellement diversifié (ce que nous verrons plus bas) que la moindre tentative de réponse à cette question est complexe, parce que fatalement partielle.

La formation musicale d'origine, et assez largement reprise, d'un groupe de Metal, est issue de celle du rock : une batterie, une basse, une guitare rythmique, une guitare soliste et un chanteur. Selon les sous-genres, certains de ces postes peuvent disparaître, ou d'autres peuvent se rajouter à l'ensemble : claviers, instruments acoustiques divers, platines, ... mais je pense que la majorité des groupes de Metal du monde utilisent ces 5 postes là.

http://zestedesavoir.com/media/galleries/1468/

FIGURE 1. – Judas Priest - CC-BY-SA Zach Petersen

Au-delà de la formation musicale, le style de jeu est important aussi. Là encore, c'est très variable selon les sous-genres. La principale constante est sans doute le volume : le Metal se joue fort, tous les instruments sont massivement amplifiés. Une distortion plus ou moins importante est appliquée aux guitares (et parfois même aux basses !), et le jeu de batterie est souvent complexe, nécessitant un grand nombre d'éléments. Le chant, lui, est extrêmement varié et explore à peu près tout ce qui peut se faire, du chant lyrique aux techniques spécifiques comme le grunt \Box .

i

Au final, d'un point de vue *rendu musical*, on peut dire que... eh bien oui, le Metal est une musique bourrine. Ça joue fort, vite, de manière bruyante, avec des sons très distordus, etc...

Sauf qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça.

1.3. Le Metal, une musique complexe – et donc pas populaire

L'un des facteurs de l'impopularité de la musique Metal, c'est sa complexité. Pas forcément dans sa construction, dans la richesses de ses paroles ou sa musicalité; mais tout simplement dans son exécution.

Même en simplifiant au maximum et en écartant les sous-genres les plus complexes à jouer, un morceau de musique Metal nécessite :

- Au moins 3 personnes sur 4 postes : basse, batterie, guitare, chant (on admet que le chanteur tienne aussi la basse ou la guitare)
- Une amplification impossible de jouer un morceau de Metal autour du feu sur la plage!
- Du bon matériel, tant pour jouer que pour écouter

Le dernier point peut paraître curieux mais est primordial : les multiples instruments et la distorsion occupent massivement le spectre sonore. Les sous-genres du Metal¹ sont donc plutôt exigeants dans leur restitution sonore. Concrètement, ça veut dire qu'essayer de jouer ou d'écouter du Metal sur du mauvais matériel risque très facilement de le transformer en une soupe inaudible.

De plus, beaucoup de sous-genres de Metal mettent l'accent à un moment des morceaux sur la virtuosité – à commencer par les solos de guitare. On se retrouve donc avec un genre de musique complexe à jouer, qu'il est impossible de jouer seul, que l'on ne peut pas chanter entre amis, que l'on ne peut pas écouter sur le haut-parleur de son smartphone, qui ne passe pas à la radio²... comment voulez-vous qu'une musique aussi intrinsèquement complexe puisse devenir populaire ?

http://zestedesavoir.com/media/galleries/1468/

FIGURE 1. – Mike Portnoy, ancien batteur de Dream Theater – CC-BY 2.0 Rodrigo Della Fávera

2. Un petit aperçu de l'immensité de la diversité de la musique Metal

Dans la musique, il est *très* important de bien faire comprendre à l'Univers entier que vous ne faites pas la même chose que vos voisins; que vous avez votre style bien à vous, qui possède son qualificatif particulier. D'autre part, les influences sont multiples et variées, ce qui permet, en intégrant ces influences dans la musique, d'en profiter pour faire apparaître un genre spécifique.

Et c'est ainsi que la musique Metal s'est retrouvée avec une palanquée de genres, sous-genres, sous-sous genres, et j'en passe.

Et malgré ça, le Metal s'est répandu et diversifié d'une manière impressionnante!

2.1. Légende

Avant de vous lancer dans tout ça, voici une légende pour ce qui va suivre :

- Les noms de genre en gras sont les genres principaux; ceux qui se sont assez éloignés de leurs influences pour être clairement différents *et* qui ont servi de base à d'autres sous-genres.
- Les noms de genre en italique (avec d'autres genres entre parenthèses) sont les genres issus de la fusion de différents genres de Métal et/ou d'autres styles de musique. Les genres entre parenthèses (quand ils existent) sont les influences principales.
- Les noms dans rien de particulier sont juste des genres de Métal

Entre crochets, les autres appellations que l'on peut retrouver pour ce genre de Métal

Les termes sont présentés d'abord en anglais – parce que c'est souvent dans cette langue qu'ils sont utilisés. S'il existe une traduction française usitée, elle est présentée dans les synonymes. Les genres sont triés par ordre alphabétique anglophone.

2.2. Années 1970

Les années 1970 ont vue l'émergence de la musique Métal. À cette époque, le terme « Heavy Metal » était souvent plus ou moins synonyme de « Hard Rock ». Comme les fondations sont en construction, le tout est encore finalement homogène, au moins dans sont appellation.

- **Heavy Metal** 🗗 [ou Métal, tout court; ou rétrospectivement appellé Heavy Metal traditionnel]
- New Wave of British Heavy Metal ♂ [ou NWOBHM, son acronyme]
- Progressive Metal ♂ (Heavy Metal, Progressive Rock) [Metal progressif]

On notera que les britanniques ont réussi à créer une *nouvelle vague* d'un genre musical qui avait moins de 10 ans. Bravo à eux

Figure 2. – Black Sabbath, publicité pour l'album Black Sabbath – Domaine public

2.3. Années 1980

Les années 1980 voient la popularisation de la musique Metal. De plus en plus de groupes en jouent et se l'approprient, on voit donc apparaître des dérivés du Heavy Metal traditionnel. Surtout, on voit apparaître la plupart des genres principaux de Metal existants.

- Avant-garde Metal ♂
- Death Metal ♂
- First Wave of Black Metal ☑ [ou tout simplement Black Metal]
- Glam Metal 🗷 [ou (péjorativement) Hair Metal, Sleaze Metal, ou encore Pop Metal]

- 2. Un petit aperçu de l'immensité de la diversité de la musique Metal
 - Grindcore ♂ (Crust Punk ♂)
 - Industrial Metal ♂ [ou Metal industriel]
 - Melodic Power Metal [ou simplement Power Metal]
 - Neo-classical Metal ♂ (Classique) [ou Metal néo-classique]
 - Rap Metal ♂ (Hip-hop)
 - *Sludge Metal* ♂ (Traditional Doom Metal, Grunge)
 - Speed Metal ♂
 - Thrash Metal ♂ à ne pas prononcer comme « Trash Metal »!
 - Traditional Doom Metal ☑ [ou simplement Doom Metal]
 - U.S. Power Metal, parce que le Melodic Power Metal cité plus haut est très principalement européen.
 - Viking Metal ♂ (Black Metal)

On remarque 2 grandes tendances dans cette liste : d'une part on a pas moins de 6 genres qui peuvent être considérés comme majeurs ; d'autre part on a déjà des influences externes visibles et pour le moins surprenantes, comme celles du classique ou du hip-hop.

http://zestedesavoir.com/media/galleries/1468/

FIGURE 2. – Metallica (Kirk Hammett & James Hetfield) – CC-BY 3.0 Kreepin Deth

2.4. Années 1990

Les années 1990 n'inventent plus guère de nouveaux genres majeurs de musique Metal. Par contre, on a une explosion de sous-genres aussi divers que variés, qui traduisent des scènes régionales, des influences mutuelles au sein du monde du Metal et des influences externes. En essayant de se limiter aux genres qui possèdent ou ont possédé des scènes dignes de ce nom, on obtient quand même quelque chose de ce genre :

- Alternative Metal (Alternative Rock) [ou Metal alternatif, alt-metal, Hard Alternative]
- Black Ambient (Black Metal, Dark Ambient 2)
- Black/Death Metal (Black Metal, Death Metal)
- Brutal Death ♥ [ou Brutal Death Metal]
- Celtic Metal ♂
- Crossover Thrash Metal ♂ (Hardcore Punk ♂)
- [Death'n'roll](http://fr.wikipedia.org/wiki/Death ♂ %27n%27roll) (Death Metal, Rock'n'roll ♂)
- Death/Doom © (Death Metal, Doom Metal) [plein de variantes orthographiques]
- Deathgrind ☑ (Death Metal, Grindcore ☑) [beaucoup de variantes orthographiques]
- Deathrash [Death Metal / Thrash Metal]
- Depressive Black Metal
- *Drone Metal* □ (Dark ambient)
- Folk Metal ♂
- Funeral Doom ♂

2. Un petit aperçu de l'immensité de la diversité de la musique Metal

- Goth Metal ♂ (Doom Metal, Gothic Rock) [ou Metal gothique]
- Groove Metal ♂ [ou Neo-Thrash, Half-Thrash, Post-Thrash]
- *Mathcore* ☑ (Grindcore, Metalcore)
- Medieval Metal 더
- Melodic Death Metal ♂ [ou Death metal mélodique]
- *Metalcore* ☑ (Hardcore Punk)
- Neue Deutsche Härte 🗷 (Groove Metal, Industrial Metal) [alias NDH ou Dance Metal]
- New Wave of American Heavy Metal ♂ (New Metal, Heary Metal, Original Hardcore Punk)
- *Nu Metal* ♂ (Hip-hop, Gunge) [aussi connu sous les noms de Nü Metal, Aggro Metal, Neo Metal ou New Metal]
- Post Metal ☑ (Post Rock, Shoegazing)
- Second Wave of Black Metal ♂
- South American Death Metal ♂
- Stoner Metal 🗷 [ou Stoner Rock ou Desert Rock]
- Symphonic Black Metal & (Black Metal) [en français Black Metal symphonique]
- Symphonic Metal ♥ (Death Metal, Goth Metal) [ou Metal Symphonique]
- Tech Death 🗷 [aussi appelle Technical Death Metal, ou Death Metal technique]
- *Unblack Metal* ♂ (Black Metal, Chrétienté) [ou Christian Metal, Holy UnBlack Meta, HUBM]

Et encore, je vous ait épargné la plupart des scènes régionales (dont certaines sont importantes à l'échelle de la musique Metal, comme le Black Metal norvégien dont les dérives mériteraient un article à elles seules).

http://zestedesavoir.com/media/galleries/1468/

FIGURE 2. – Skyforger – CC-BY 3.0 Vassil

2.5. Et depuis les années 2000?

Eh bien, les genres et sous-genres sont tellement nombreux qu'il n'y a plus grand-chose à créer de ce côté là, du moins dans ce qui est assez important pour être noté. On peut toutefois remarquer ces sous-genres ci :

- Deathcore 🖸 (Death Metal, Metalcore)
- Djent ♂
- Trance Metal (Techno/Trance)

Et surtout, comme je le disais plus haut, une certaine tendance à empiler les qualificatifs pour se créer son propre sous-genre particulier et différent des autres. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec des choses comme un groupe de « Avant-garde Atmospheric Black Metal » (Diabolical Masquerade $\$) ou de « True scottish pirate metal » (Alestorm $\$). Et je suis certain qu'on peut trouver pire...

3. Et si on se limitait aux genres principaux?

D'une manière générale, on peut rattacher n'importe quel morceau de Metal à l'un de ces genres principaux. Même si je ne doute pas que les principaux intéressés prétendront le contraire.

3.1. Heavy Metal Traditionnel

L'origine du Metal, la plus proche du Hard Rock. On y trouve comme de bien entendu des guitares distordues, des solos, un gros volume sonore; et globalement un éloignement du blues. Les sonorités sont souvent assez lourdes, voire dissonantes. Les paroles et l'univers, eux, sont souvent virils, parfois franchement machistes.

```
ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/
EQ960EwYrE8?feature=oembed.

Judas Priest - Electric Eye
```

3.2. Speed Metal

En gros, vous prenez du Heavy Metal Traditionnel, vous le jouez *plus vite*, et vous obtenez du Speed Metal.

https://www.youtube.com/watch?v=GlecTBevmzc 더

3.3. Thrash Metal

Le Thrash Metal (Thrash = rosser, battre, rouer de coups, à ne pas confondre avec Trash, la poubelle) est caractérisé par un tempo rapide et son agressivité. Les paroles sont souvent violentes et dénonciatrices. Le genre a été popularisé dans les années 1980 par le $Big\ Four\ of\ Thrash\ \ \ :$ les groupes Anthrax $\ \ :$ Megadeath $\ \ :$ Metallica $\ \ :$ et Slayer $\ \ :$.

```
ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/
xnKhsTXoKCI?feature=oembed.

Metallica - Master of Puppets
```

3.4. Power Metal

Pourquoi se faire chier à dénoncer quoique ce soit alors qu'on peut jouer fort, vite, avoir un son puissant et une imagerie guerrière, et baser ses paroles sur des histoires fantastiques et héroïques? C'est exactement ces choix qu'ont fait les groupes de Power Metal, en particulier les groupes européens. On retrouve souvent des choix musicaux complexes et des arrangements plus ou moins symphoniques.

À noter que le terme a longtemps été flou et a souvent été utilisé pour désigner n'importe quel groupe de Metal au son puissant et aux rythmes rapides; néanmoins l'acceptation moderne est plutôt la première définition.

https://www.youtube.com/watch?v=Ye6YHQ8AZzU 다

3.5. Folk Metal

Que se passe-t-il quand on introduit des éléments folkloriques dans le Metal ? Eh bien, on obtient tout simplement du Folk Metal. Ces éléments peuvent être des thèmes, des instruments de musique traditionnels, des constructions musicales, etc... voire carrément de religions païennes (souvent d'Europe de l'Est ou du Nord) – on parle de Pagan Metal dans ce cas.

```
ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/Tt6_65LDZ60?feature=oembed.

Arkona - Yarlio
```

(Oui, ça peut se danser aussi).

3.6. Doom Metal

Ce sous-genre là fait à l'inverse du Thrash Metal : on joue plus lentement, très grave, avec beaucoup d'accords dissonants 🗗 . Tout ceci contribue à une atmosphère lourde et pesante, d'autant plus que les paroles évoquent souvent le désespoir, la peur, le malheur, etc.

```
ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/
hHo5MUZ7kOA?feature=oembed.

Candlemass - Codex Gigas
```

3. Et si on se limitait aux genres principaux?

Il est temps d'attaquer les genres de Metal *Extrême*³. Vous êtes prêts ?

3.7. Death Metal

https://www.youtube.com/watch?v=A1-IezRLC2g \(\mathref{C}\)

3.8. Black Metal

À noter que mis à part quelques cas extrêmes et marginaux \square , toute cette imagerie est un jeu de scène.

```
ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/
z8VIhIIq-kk?feature=oembed.

Mayhem - Freezing Moon
```

3.9. Vers l'infini, et au-delà!

Il existe un site sur lequel sont référencés énormément de genres de Metal, avec leurs influences, et des exemples à chaque fois. Et quoi de mieux qu'une carte pour cartographier toutes ces influences internes et externes ? C'est donc ainsi qu'est née la :

Map of Metal ♂

4. Un genre varié, mais le public?

ď

Elle mériterait d'être mise à jour, en particulier parce que certains liens vers les exemples sont HS, mais le boulot est déjà très impressionnant et pratique pour découvrir plein de genres et sous-genres de Metal, et donc plein de nouveaux groupes!

4. Un genre varié, mais le public?

Comme vous avez pu le constater, le Metal est un genre musical varié. Mais qu'en est-t-il de son public ?

Eh bien, c'est assez ambigu.

4.1. Géographie

D'un côté, c'est un genre de musique très « occidental » : on le retrouve en Europe (avec une présence impressionnante en Scandinavie, où c'est presque la musique populaire), eu Amérique du Nord, un peu en Australie et en Amérique du Sud, certains groupes marchent bien au Japon... mais en dehors, très peu. Même si l'on commence à trouver quelques groupes de Metal Oriental 🗷

http://zestedesavoir.com/media/galleries/1468/

4.2. Sociologie

Assez curieusement, le Metal intéresse pas mal la recherche sociologique. Par exemple, on trouve tant de femmes chercheuse sur le Metal que ce phénomène est étudié – jusqu'à 50% de présence dans les colloques, alors que dans les mêmes évènement concernant le Rock ou le Rap, elles sont ultraminoritaires⁴.

Dans un concert « standard » de Metal en France un minimum important (quelques centaines de personnes au moins), on trouve quasiment systématiquement quelques personnes âgées & et quelques jeunes enfants & , disons moins de 10 ans. Par contre, force est de constater que le gros du public reste jeune, masculin et blanc.

4.3. Le Metal et la tolérance

Là encore, les sources sont relativement contradictoires. Certaines études montrent que comme le Metal est une culture minoritaire, ceux qui écoutent ce genre de musique la connaissent en général assez bien et sont plutôt solidaires entre eux.

Cela dit, les amateurs de Metal en apprécient en général seulement certains sous-genres, et peuvent devenir franchement désagréables lorsqu'il s'agit d'évoques les *autres* sous-genres (qui, en général, ne seraient « pas du Metal » ou « trop populaires », une forme d'insulte suprême dans toute la musique, je crois). Le pire étant l'accueil réservé aux genre de fusion entre le Metal et d'autres genres musicaux. Finalement, le métalleux serait-il un humain comme les autres ?

Un exemple avec Babymetal, un groupe de Kawaii Metal : les accueil de ce mélange surprenant sont en général très virulents − en attendant, les chanteuses sont les plus jeunes artistes à s'être jamais produit au Nippon Budokan ♂, qui est l'une des salles les plus prestigieuses du Japon.

ÉLÉMENT EXTERNE (VIDEO) —

Consultez cet élément à l'adresse https://www.youtube.com/embed/
WIKqgE4BwAY?feature=oembed.

BABYMETAL - - Gimme chocolate!!

5. Références / Pour aller plus loin

- Un excellent reportage de France 4 à l'occasion du Hellfest 2011 pour faire découvrir le Metal à n'importe qui : Le Metal expliqué à ma mère ♂
- L'excellente Map of Metal 🗷
- Une radio Metal sur internet en français : Radio Metal 🖸 , tout simplement.
- MetalManiaX ♂, une BD en ligne sur l'univers du Metal.
- L'un des sites de références pour récupérer des informations sur les groupes de Metal en français : Spirit of Metal &
- La même mais en anglais, l'Encyclopediae Metallum 🗗 (qui est parfois curieuse sur sa définition du Metal, comme quoi même les experts s'y perdent)
- L'impressionnante liste des genres de Metal de Wikipedia ♂
- Gérôme Guibert : « Le metal donne à ses fans une forme d'énergie face à l'adversité » ♂
- Toutes les images de cet article, à l'exception de la carte, proviennent de Wikipedia Commons. Les licences sont précisées dans les légendes des images.
- L'icône est CC-BY-SA Eugene Zelenko.

Notez que par pur esprit de contradiction, j'ai écrit cet article en écoutant Peer Gynt d'Edvard Grieg, La Symphonie du Nouveau Monde (n°9) de Dvořák (version dirigée par Leonard Bernstein) et la 7ème symphonie de Beethoven.

5. Références / Pour aller plus loin

Et vous, écoutez-vous du Metal?

Si oui, quels sous-genres?

Si non, cet article vous a-t-il donné envie de découvrir cet univers ?

^{1.} Excepté certains, en particulier ceux dérivés du punk.

^{2.} Radio FM, les radios internet ne comptent pas. En France en tous cas, entendre du Metal à la radio est extrêmement rare – déjà que les radios « Rock » passent surtout de la Pop...

^{3.} J'inclus là-dedans le Black Metal, le Death Metal et tous leurs dérivés respectifs. Cela dit, certains y incluent aussi le Doom Metal, le Thrash Metal et parfois même le Speed Metal.