

The man who invented soul est le titre d'une compilation publiée par RCA, label de Sam Cooke, en 2011. Cet artiste plein de charme est un habitué du hit-parade de 1957 à 1964, année de sa mort. Il chante avec sa voix magnifique et résonnante une soul mélodique, ce qui ne l'empêche pas de chauffer dans certains morceaux. Sam Cooke était aussi un homme d'affaires habile. Comment aurait-tourné la carrière de ce beau gosse qui dès son enfance rêve d'une Amérique meilleure ? Aurait-il suivi les traces des crooners Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole et Johnny Mathis ? Après Daniel Lesueur (JBM N°188), Jacques Barsamian revient sur la carrière de celui qui a vendu le plus de disques chez RCA derrière Elvis Presley. Il a inspiré Otis Redding, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Al Green, Rod Stewart et même Michael Jackson. Enfin, une liste non exhaustive recense les reprises les plus importantes de ses titres.

L'homme qui inventa la soul

SAM COOKE

Né le 22 janvier 1931 à Clarksdale (Mississippi), Samuel Cook est l'un des huit enfants du révérend Charles S. Cook. A neuf ans, il chante au sein des Singing Children avec deux de ses frères et une sœur dans l'église de son père, la Christ of Holiness. Ce dernier lui dit : *Ce n'est pas ce que tu chantes qui importe le plus, mais plutôt le fait que Dieu t'ait donné une bonne voix. C'est probablement parce qu'il voulait que tu rendes heureux les gens en chantant.* Plus tard il confie : *Si vous avez assisté aux messes des églises baptistes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut secouer l'émotivité des fidèles et les forcer à se lever de leurs sièges. Pour cela, il convient de rassembler toutes les émotions que contient votre corps et les faire passer à chaque personne dans le temple. C'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que j'ouvre la bouche pour chanter.* Adolescent, tout en fréquentant la Wendell Phillips High School, il se met au gospel avec les Highway QC's de R.B. Robertson, les Pilgrims Travellers, puis devient le ténor du quartet les Soul Stirrers, un des grands groupes de style, très populaire en Californie, qu'il rejoint en 1950, remplaçant R.H. Harris, las des tournées au bout de quinze ans. Il développe un genre vocal unique au sein de cet ensemble novateur, engagé par Specialty. Une firme qu'il a connue en 1948 quand il travaillait avec les Pilgrim Travelers.

YOU SEND ME

Il demeure cinq ans avec les Soul Stirrers où, à son départ, lui succède Johnnie Taylor qui plus tard enregistrera pour Stax. Célèbre comme producteur de Little Richard, Robert Bumps Blackwell (1918-1983) contribue à faire de Specialty l'une des plus grandes écuries de gospel, avant de passer au rhythm'n'blues avec succès. Little Richard raconte : *Bumps a lancé Lloyd Price, Sam Cooke, Larry Williams et moi. Il aurait dû finir millionnaire.* Blackwell estime que Sam Cooke a le potentiel pour devenir une vedette de variété. En 1959, il lui fait enregistrer dans ce but « **Lovable** », démarquage profane de « **Wonderful** » des Soul Stirrers, qui est édité en 78 et 45 tours sous le pseudonyme de Dale Cook pour ne pas offenser les amateurs de gospel. Mais le pot aux roses est découvert. Art Rupe, patron de Specialty, refuse dans un premier temps de publier d'autres simples pop de lui sur son label afin de ne pas exaspérer la

clientèle gospel, les sociétés qui le distribuent et les stations de radio sur ce créneau. Pour Rupe, Cooke doit persévérer dans le gospel ou chanter du rock'n'roll façon Little Richard, la star-maison. La même année suivent les simples « **I'll Come Running Back To You** », qui se classera deux ans plus tard ; en 1957 « **That's All I Need To Know** », « **I Need You Now** » et l'album « **Two Sides Of Sam Cooke** » avec un e, puisque c'est ainsi qu'on écrit désormais son nom.

Deux semaines après avoir conclu avec Specialty la prolongation de son contrat d'artiste solo, Art Rupe, ayant peur de perdre le public gospel sans convaincre celui de la variété, lui rend son contrat et lui offre les huit titres de sa dernière séance en compensations des royalties qu'il lui doit. En juin 1957, Blackwell et Cooke signent avec Keen, firme de Bob Keen, aussi dirigeant de Del-Fi où débute Ritchie Valens l'année suivante. Keen édite « **(I Love You) For Sentimental Reasons** » et « **Lonely Island** » qui ne se classent pas. Mais le troisième essai est concluant. Avec Buddy Holly & The Crickets, Sam Cooke débute à la télé, le 1er décembre 1957, dans l'*Ed Sullivan Show* sur CBS-TV avec « **You Send Me** », classé depuis le

21 octobre au Hot 100, qui est N°1 le lendemain pendant trois semaines, détrônant « **Jailhouse Rock** » d'Elvis Presley. Ce disque, également N°1 R&B six semaines, se vend à deux millions d'exemplaires.

ONLY SIXTEEN

Le 17 janvier 1958, publié en Grande-Bretagne sur London, il est 29e. Cette superbe ballade est créditée à son frère, Charles Cooke, Sam étant toujours sous contrat avec Specialty en tant qu'auteur-compositeur. Au verso, l'incontournable « **Summertime** », dans une version enlevée, monte à la 81e position. Comme la plupart de ses simples de cette période, les deux faces sont arrangées par Rene Hall qui est, durant des années, le chef d'orchestre de l'ensemble R&B new-yorkais Billy Ward & The Dominoes. Le 10 février, « **I'll Come Running Back To You** » (Specialty) est 18e Hot 100 après avoir été N°1 R&B le 27 janvier. « **(I Love You) For Sentimental Reasons** » sur Keen est 17e Hot 100, sa face B, « **Desire Me** », 47e. Le 31 mars, « **You Were Made For Me** » – édité avant « **You Send Me** » – est 39e, et « **Lonely Island** », au dos, 26e deux semaines plus tard. Il cartonne aussi avec son premier album, simplement intitulé « **Sam Cooke** », publié en Angleterre sur HMV à l'instar d'Elvis Presley. Il contient « **You Send Me** » et « **Summertime** » et des standards tels « **Ol' Man River** », « **Moonlight In Vermont** » et « **That Lucky Old Sun** ». Le 5 avril, à Norfolk (ville natale de Gene Vincent), Sam Cooke débute dans la tournée de 80 jours *The Greatest Show Of Stars*, présentée par Irving Feld, dont il partage la vedette avec les Everly Brothers et Clyde McPhatter. Le 4 août paraît « **Win Your Love For Me** », N°22 Hot 100 le 15 septembre. Le 10 novembre, Sam Cooke et Lou Rawls, qui l'accompagne avec le Pilgrim Travelers Quartet, sont blessés dans un accident de la route à Marion (Arkansas). Ils s'en tirent avec des blessures sans gravité, mais leur chauffeur, Edward Cunningham, perd la vie. A la fin de l'année, son deuxième 33 tours, « **Encore** », comprend « **Today I Sing The Blues** », « **Someday (You'll Want Me To Want You)** », « **Mary, Mary Lou** » (aussi au répertoire de Bill Haley) et « **Love You Most Of All** », N°26 Hot 100 le 28 décembre, avec en face B le standard « **Blue Moon** » de 1935 repris à l'automne 1956 par Elvis Presley. Le 20 avril 1959, Sam classe

Chez les Soul Stirrers (en bas à gauche).