

Musiques actuelles

Image créée par IA Gemini (Google)

L'image représente une scène vibrante et colorée illustrant la diversité des pratiques musicales contemporaines : une jeune femme asiatique jouant d'un synthétiseur au design futuriste, un musicien utilisant une pédale de boucle avec une guitare électrique, un compositeur travaillant sur une station audio numérique et un groupe de personnes expérimentant avec la musique électronique à l'aide de divers contrôleurs et synthétiseurs.

Bibliothèque Départementale de la Somme (80) - Amiens
22 et 23 mai 2025

Rédacteur : Gilles Rettel

Musiques actuelles

1 Autour de l'actualité

- 1.1 Werenoï
- 1.2 Sparks
- 1.3 Oasis
- 1.4 Les artistes populaires
 - 1.4.1 France
 - 1.4.2 Monde
 - 1.4.3 USA

2 Problème de définition

- 2.1 Les musiques actuelles, kézako ?
- 2.2 Glissement entre genres et musiques actuelles ?
- 2.3 Des caractéristiques des musiques actuelles
 - 2.3.1 Une musique créée par les jeunes pour des jeunes
 - 2.3.2 L'entité groupe
 - 2.3.3 Pratique instrumentale des auteurs
 - 2.3.4 ACI (auteur-compositeur-interprète)
 - 2.3.5 L'énergie est essentielle
 - 2.3.6 Importance de la technologie
 - 2.3.7 Démocratisation
 - 2.3.8 Mondialisation
 - 2.3.9 Réseaux structurés
- 2.4 Une approche de l'histoire des musiques actuelles par génération
- 2.5 Synthèse

3 Le rock (classe 2 PCDM4)

- 3.1 Les générations
 - 3.1.1 Les pionniers 1954-1961
 - 3.1.2 Émancipation et communion 1962-1969
 - 3.1.3 Les schismes 1970-1977
 - 3.1.4 Mondialisation et technologies 1978-1985
 - 3.1.5 Beat to bit 1986-1993
 - 3.1.6 Court-circuit 1994-2001
 - 3.1.7 Les sauveurs du rock 2002-2009
 - 3.1.8 Les "néos" 2010-2017
- 3.2 Innovation en panne

4 Musiques d'influences afro-américaines (classe 1 PCDM4)

- 4.1 Rythm'n'blues, soul
- 4.2 Hip Hop, Rap
- 4.3 1978-1985 1ère génération old school
- 4.4 Générations suivantes
- 4.5 Reggae et genres apparentés

5 Les musiques électroniques (classe 4 PCDM4)

- 5.1 Précurseurs, pionniers
- 5.2 Ambient, downtempo...

- 5.2.1 Ambient
- 5.2.2 Downtempo, Trip-hop
- 5.2.3 Electro-dub
- 5.3 House
- 5.4 Techno
- 5.5 Fusion de styles, electro d'influences
 - 5.5.1 Influences pop-rock (Big Beat), electro-clash
 - 5.5.2 Influences world
- 5.6 Electronica et apparentés
 - 5.6.1 Electronica
 - 5.6.2 Folktronica
 - 5.6.3 Laptop, minimal electronica, glitch
- 5.7 Jungle, drum'n'bass
- 5.8 Acid Jazz
- 5.9 French Touch
 - 5.9.1 Mash up, Bastard pop, Bootlegs
 - 5.9.2 Dubstep

6 Pendant ce temps-là en France (classe 8 PCDM4)

- 6.1 Un double malentendu
 - 6.1.1 Les anglo-saxons maîtres du monde
 - 6.1.2 Avant 1954
- 6.2 Les générations rock
 - 6.2.1 1954-1959
 - 6.2.2 Les yéyés 1960-1967
 - 6.2.3 Une fusion difficile, la pop-music 1968-1975
 - 6.2.4 La France en phase avec le monde - Les premiers succès internationaux 1976-1979
 - 6.2.5 Les enfants du rock 1980-1985
 - 6.2.6 L'explosion des musiques actuelles 1986-1993
 - 6.2.7 Enfin la reconnaissance internationale 1994-2001
 - 6.2.8 Des relations apaisées 2002- 2009
 - 6.2.9 Un xième « renouveau chanson française » ? 2010 – 2017
- 6.3 Le rap
- 6.4 Musiques électroniques

7 Annexes « Musiques actuelles », appellation non contrôlée.

1 Autour de l'actualité

1.1 Werenoï

Werenoï né le 30 janvier 1994, décès le 17 mai 2025, a été le plus gros vendeur de disques en France en 2023 et 2024. Fait-il partie des musiques actuelles ?

Werenoï, symbole d'une France qui ne chante plus ensemble ?

https://www.lepoint.fr/culture/werenoï-symbole-d-une-france-qui-ne-chante-plus-ensemble-18-05-2025-2589841_3.php

« La League », « Laboratoire », « Pyramide »... Les 5 titres phares de la carrière de Werenoï

<https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/la-league-laboratoire-pyramide-les-5-titres-phares-de-la-carriere-de-werenoï-17-05-2025-7OMGGMPVSFAOVJJIYUN4WTTVFA.php>

« **Le phénomène d'une génération** » : la ministre Rachida Dati rend hommage au rappeur Werenoï, mort à 31 ans

<https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/le-phenomene-dune-generation-la-ministre-rachida-dati-rend-hommage-au-rappeur-werenoï-mort-a-31-ans-17-05-2025-FGUGLZKYQRAS3OC5IZFP2IZ5WM.php>

Le communiqué de presse a disparu du site du ministère (17 mai) puis a réapparu le 20 mai.

<https://www.culture.gouv.fr/fr/presse/communiqués-de-presse/hommage-de-mme-rachida-dati-ministre-de-la-culture-a-m.-jeremy-bana-owona-dit-werenoï>

Sur la page Facebook du Figaro

“

Werenoï était une plume acérée et un artiste accompli, devenu en quelques années le phénomène d'une génération. À l'heure de la surexposition et des réseaux sociaux omniprésents, il avait fait le choix du retrait. En cultivant la discrétion, il ne s'était dévoilé qu'à travers ses textes.

Rachida Dati

Ministre de la Culture,
à propos du décès du rappeur
Werenoï à 31 ans

<https://www.facebook.com/lefigaro/posts/lartiste-de-31-ans-originaire-de-montreuil-sest-%C3%A9teint-brutalement-en-pleine-glo/1150390493794755/>

Voir les commentaires.

1.2 Sparks

Sparks sort son 26e album le 23 mai 2025.

Ronald David Mael (12 août 1945) clavier

Russell Craig Mael (5 octobre 1948) chanteur

<https://allsparks.com/>

<http://graphikdesigns.free.fr/sparks-ron-russell-mael.html>

Font-ils partie des musiques actuelles ?

1.3 Oasis

Groupe générationnel

<https://www.nme.com/features/music-features/oasis-reunion-gen-z-fans-enduring-legacy-3789060>

Knebworth 1996, 250 000 spectateurs en 2 soirs (légende : 2,5 millions de demandes de tickets)

<https://www.bbc.co.uk/music/articles/2868f61d-ea81-46b4-8c19-9fc4974ec359>

William John Paul Gallagher, dit Liam Gallagher, est un chanteur et musicien britannique d'origine irlandaise, né le 21 septembre 1972.

Noel Thomas David Gallagher, né le 29 mai 1967 à Manchester (Angleterre), est un multi-instrumentiste, chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique d'origine irlandaise.

Font-ils partie des musiques actuelles ?

1.4 Les artistes populaires

1.4.1 France

Tops de la semaine Top Albums

<https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-la-semaine/top-albums/>

Tops de la semaine Top Singles

<https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-la-semaine/top-albums/?categorie=Top%20Singles>

Bilan du marché de la musique enregistrée en 2024 : une année charnière pour l'industrie musicale
Le TOP 200 albums 2024 p. 23

<https://snepmusique.com/actualites-du-snep/prod-musicale-francaise-en-2024/>

PLK sigle de Polak, de son vrai nom Mathieu Pruski, né le 15 avril 1997

1er EP 2015 : Peur de me tromper

Tiakola, de son vrai nom William Mundala, né le 4 décembre 1999

1er singles 2021

A débuté dans 4Keus, groupe de rap français, originaire de la cité des 4000 à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Formé en 2015,

L'importance des featurings (collaboration/appartion)

Palmarès des 40èmes Victoires de la Musique 2025

[https://www.lesvictoiresdelamusique.fr/docs/Palmars des 40mes Victoires de la Musique 2025.pdf](https://www.lesvictoiresdelamusique.fr/docs/Palmars_des_40mes_Victoires_de_la_Musique_2025.pdf)

Organisée à la Seine Musicale, la 3e édition des Flammes a été marquée par la domination de Tiakola, récompensé par quatre prix dont celui de l'artiste masculin de l'année et les sacres de Shay et de Werenoi.

https://www.bfmtv.com/people/musique/les-flammes-2025-tiakola-star-de-la-soiree-shay-sacree-artiste-feminine-decouvrez-le-palmares_AN-202505130935.html

GIMS, naissance le 6 mai 1986. Fait-il partie des musiques actuelles ?

JUL, naissance le 14 janvier 1990. Fait-il partie des musiques actuelles ?

1.4.2 Monde

Global Music Report – State of the Industry

A free-to-download overview of the global recording industry in 2024 including topline data, developments in the industry and artist case studies.

https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/03/GMR2025_SOTI.pdf

Stray Kids photo courtesy of JYP Entertainment
Myles Smith photo by Jennifer McCord
Sabrina Carpenter photo by Bryce Anderson
aespa photo courtesy of Warner Music Group
Benson Boone photo courtesy of Warner Music Group
Charli XCX photo courtesy of Warner Music Group
TEMS photo by Adrienne Raquel
Taylor Swift photo by Beth Garrabrant
Luck Ra photo courtesy of Sony Music Entertainment
Chappell Roan photo by Ryan Lee Clements

Page 4

Dua Lipa photo courtesy of Warner Music Group
KAROL G photo by ALFRED MARROQUIN
Franglish photo courtesy of Universal Music Group
Bad Bunny photo courtesy of Sony Music Entertainment
ENHYPEN photo courtesy of HYBE
Megan Thee Stallion photo courtesy of Warner Music Group

1.4.3 USA

Billboard's Top 10 Artists of 2024

The top 10 artists of the year charted a combined 190 songs on the Billboard Hot 100 and 54 albums on the Billboard 200 during the 2024 eligibility period.

<https://www.billboard.com/lists/top-10-artists-2024-list/>

Sabrina Carpenter 11 mai 1999

Zach Bryan 2 avril 1996

Billie Eilish née le 18 décembre 2001

Grammy : Best New Artist : Chappell Roan, née le 19 février 1998

<https://www.grammy.com/>

<https://www.grammy.com/awards/67th-annual-grammy-awards-2024>

Il y a une différence entre succès populaire, notoriété et influence. Voir l'exemple du premier album du The Velvet Underground and Nico (1967) : " Toutes les personnes qui ont acheté un des 30 000 exemplaires ont créé un groupe" (*Everyone Who Bought One of Those 30,000 Copies Started a Band*¹).

Autre exemple avec les meilleurs albums de 2025 du NME (New Musical Express) qui ne sont pas forcément les plus vendus : <https://www.albumoftheyear.org/ratings/9-nme-highest-rated/2025/1>

¹ Source : Quote Investigator: 1982 May 23, Los Angeles Times, Lots of Aura, No Air Play by Kristine McKenna, Quote Page L6, Column 4, Los Angeles, California. (ProQuest) - <https://quoteinvestigator.com/2016/03/01/velvet/>

1.5 Quelques définitions

Réalisateur artistique

Le terme de réalisateur artistique pose problème car sa traduction anglaise est « producer ». Inversement la traduction française de « producer » n'est en aucun cas comme on l'entend très souvent « producteur ».

Directeur artistique (A & R, Artist & Repertoire)².

Personne salariée par un producteur phonographique (maison de disques) pour repérer et signer des artistes-interprètes.

Remixeur (ils peuvent être reconnus comme auteur en France par la SACEM)³.

Remixes d'œuvres musicales en live : vous percevez des droits d'auteur et en faites également percevoir aux créateurs originaux des œuvres. Dans ce cas, remettez à la Sacem une "attestation de diffusion - musique électronique".

Remixes d'œuvres musicales pour commercialisation : des autorisations préalables sont nécessaires. Vous devez les demander aux créateurs des œuvres que vous remixez.

DJ - Disc-Jockey

Un Disc-Jockey ou DJ, est un animateur qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, dans une discothèque ou à l'occasion d'un événement spécifique⁴.

Beatmaker

Un beatmaker, ou un concepteur rythmique selon l'Office québécois de la langue française, est un compositeur de morceaux instrumentaux pour le hip-hop ou le RnB contemporain⁵.

Le beatmaker créé l'instru ou une (ou un, le genre n'est pas bien défini) instrumental.

Instru : (Par apocope) Partie musicale d'un morceau de rap ou de hip-hop⁶.

Top liner

Un topliner ou topline writer écrit la mélodie vocale et les paroles par-dessus une instrumentation ou un beat existant⁷.

Un exemple : le tube *Toxic* enregistré en 2003 par Britney Spears a d'abord été produit par le duo suédois Bloodshy & Avant et topliné par l'inconnue Cathy Dennis. Ce système complexe abouti souvent à des querelles

² Voir aussi la liste dans la convention ASSEDIC, annexe 10, <http://info.assedic.fr/>

³ <https://createurs-editeurs.sacem.fr/devenir-membre-deposer-oeuvres/compositeur-musique-electronique>
https://createurs-editeurs.sacem.fr/docs/musique_electronique_2016.pdf

⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey

⁵ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Beatmaker>

⁶ <https://fr.wiktionary.org/wiki/instru>

⁷ https://www.liberation.fr/musique/2017/01/13/topliner_1541287/

judiciaires, les interprètes négociant pour apparaître comme coauteurs officiels afin de toucher des droits d'auteur⁸.

Exemples : <https://www.radiofrance.fr/franceinter/topliner-beatmaker-portraits-des-travailleurs-de-l-ombre-de-l-industrie-musicale-7545675>

Ghost producer

Le *ghost producer* est l'équivalent en musique électronique du *ghost writer* en littérature (un nègre littéraire ou prête-plume). Son nom ne sera pas visible.

GHOSTPRODUCER : L'ARTISTE INVISIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=MBOJx_cwMAc

Gazo, le rappeur français boss de la drill

« Mon truc, c'est la drill. Une évolution plutôt sombre de la trap née il y a une petite dizaine d'années à Chicago et popularisée plus près de chez nous à Londres par des MC pour la plupart d'origine jamaïcaine. »

<https://www.telerama.fr/musique/gazo-le-rappeur-francais-boss-de-la-drill-6882763.php>

2 Problème de définition

2.1 Les musiques actuelles, kézako ?

Une chanson qui explique tout

Neil Young, *My, My, Hey Hey (Out of the Blue)* 1979

Cette chanson de Neil Young permet de définir une approche possible des musiques actuelles et d'établir quasiment une généalogie. Elle est sortie en 1979 sur l'album enregistré en public *Rust Never Sleeps*. Il y a deux versions de cette chanson : celle acoustique *My My, Hey Hey (Out of the Blue)*, et celle électrique *Hey Hey, My My (Into the Black)* qui clôt l'album.

Out Of The Blue

My my, hey hey

⁸ Idem

Rock and roll is here to stay
It's better to burn out
Than to fade away
My my, hey hey.

Out of the blue
and into the black
They give you this,
but you pay for that
And once you're gone,
you can never come back
When you're out of the blue
and into the black.

The king is gone
but he's not forgotten
This is the story
Of a Johnny Rotten
It's better to burn out
than it is to rust
The king is gone
but he's not forgotten.

Hey hey, my my
Rock and roll can never die
There's more to the picture
Than meets the eye.
Hey hey, my my.

Cette chanson est utilisée comme générique et en partie comme argument du film « *Out of the Blue* » de Dennis Hopper en 1980. L'héroïne (15 ans) a deux idoles : Elvis Presley et Johnny Rotten. Elle prononce plusieurs phrases essentielles pour notre histoire :

Disco sucks
Destroy - Kill all hippies

Cette dernière servira de titre à une chanson de Primal Scream sur l'album *XTRMNTR* (prononciation "Exterminator"). La voix de l'actrice Linda Manz est utilisée comme échantillon.

Une phrase de la chanson de Neil Young sera la dernière phrase de la lettre d'adieu de Kurt Cobain avant son suicide le 8 avril 1994.⁹

It's better to burn out, than to fade away.

Kurt Cobain est une figure tout à fait emblématique de ces musiques et il résume dans son *Journal* quelques caractéristiques importantes :

⁹ <http://www.thrasherswheat.org/jammin/nirvana.htm>

- « Nirvana cherche à mélanger énergie punk et riffs hard rock, à l'intérieur d'une sensibilité pop. » page 187
« Tout le monde peut être artistique. » page 143
« Le HARDCORE était l'évidente mutation du punk 77 ... » page 130
« Bavons sur le Prog-Rock » page 92
« J'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir en une semaine de leçons, qui ont abouti à la maîtrise des fameux accords de « Louie Louie » » page 289
The Kingsmen, Louie, Louie, 1963
« Si tu copies trop, tu finiras avec un groupe de reprises dans des bars à cocktails jusqu'à pas d'heure. » page 290¹⁰

2.2 Glissement entre genres et musiques actuelles ?

Ce n'est pas une esthétique ou un genre. Il n'y a pas de classe « Musiques actuelles » dans la PCDM4. C'est une expression plutôt utilisée par des professionnels qui n'est pas comprise par le grand public.

Il n'y a pas de définition satisfaisante des musiques actuelles¹¹. Le terme lui-même est d'utilisation récente. Il date du début des années 80 et est créée par des acteurs¹² qui voulaient une prise en compte de ces musiques par les institutions.

Gilles CASTAGNAC, comment définiriez-vous le terme de « musiques actuelles » ?

Gilles CASTAGNAC : Le terme a été utilisé pour la première fois à la fin des années 70, par les créateurs du festival des Rencontres transmuses de Rennes : cette formule était à l'époque une manière d'obtenir une prise en considération de la "culture rock" par les pouvoirs publics. Il s'agissait alors d'indiquer qu'elle avait un réel impact et une influence sur la peinture, le design, le cinéma... que ce mouvement musical, populaire, s'inscrivait naturellement dans la création contemporaine¹³.

Cette dénomination fut effectivement institutionnalisée par le gouvernement : une commission nationale des musiques actuelles a été créée en 1997¹⁴. Avant cette date, on faisait donc des musiques actuelles sans le savoir.

PARIS, le 18 août 1998

OBJET : Soutien apporté par l'État aux Scènes de Musiques Actuelles.

Les musiques actuelles constituent dans notre pays un espace de **création** (*c'est moi qui souligne*) ouvert à un large public, notamment aux **jeunes**. Leur reconnaissance pleine et entière s'impose aujourd'hui comme une nécessité, et c'est à ce titre qu'elles constituent désormais un axe prioritaire de la politique culturelle.

La commission nationale des musiques actuelles s'est également posé également la question de la définition qui a fait l'objet d'âpres discussions sans trouver de solution satisfaisante.

Voir annexe « Musiques actuelles : appellation non contrôlée ».

Voici quelques autres décisions qui démontrent l'intérêt que les musiques actuelles ont pris pour les pouvoirs publics :

¹⁰ Kurt Cobain. *Journal*, Musique & Cie 10 | 18, 2004

¹¹ Définition en extension (donc ensemble fini) on nomme tous les éléments de l'ensemble
Définition par compréhension, les éléments ont des caractéristiques communes.

¹² En particulier les Transmuses de Rennes. Voir aussi le document « Forumag. Les musiques dans tous leurs états » présentant le travail du Forumag. Publié comme supplément dans le numéro 532 « Les Inrockuptibles » du 8 au 14 février 2006.

¹³ Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne - Actes 2003 " Arts savants, arts populaires et Industries culturelles "
<http://arpeges.canalblog.com/archives/2008/05/09/9113560.html>

¹⁴ Annonce faite par Madame Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication le 7 décembre 1997 aux Transmuses à Rennes

- Circulaire du 18 août 1998 sur les SMAC (scènes de musiques actuelles)¹⁵ ;
- Création d'une discipline « Musiques actuelles amplifiées » dans le Diplôme d'État (niveau 6)¹⁶ ;
- Création d'une discipline « Musiques actuelles amplifiées » dans le Certificat d'Aptitude (niveau 7)¹⁷ ;
- Création d'un Conseil supérieur des musiques actuelles¹⁸, (n'existe plus) ;
- L'œuvre de Jimi Hendrix : « Purple Haze » (version originale et arrangement pour quatuor à cordes de Steve Riffkin pour le quatuor Kronos) au programme du bac 2006¹⁹.

L'IRMA a publié un document sur cet historique de la naissance institutionnelle des musiques actuelles : « De la CNMA au CSMA, les musiques entrent en politique. Triptyque de la co-construction des politiques musicales ».²⁰

Où l'on voit que « musiques actuelles » pour le ministère c'est toutes les musiques sauf la musique classique.

Ce terme regroupe l'ensemble des esthétiques populaires et nouvelles : jazz, chanson, rock, rap, techno, mais il englobe aussi les musiques traditionnelles. Le ministère de la culture doit prendre en compte la diversité des formes musicales. Il faut cesser d'opposer la musique savante à la musique populaire. Le moment est venu de reconnaître l'importance des musiques actuelles qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas, ou étaient insuffisamment prises en compte, dans les politiques publiques. On doit à cet égard relever que le terme de " **reconnaissance** " est un des mots clé qui court tout au long du rapport. **Et ce mot, je le fais mien**²¹.

Catherine Trautmann

et

<http://www.culture.gouv.fr/culture/csma/jo-creation.pdf>

¹⁵ <http://www.la-fedurok.org/docs/CirculaireSmac180898.pdf>

¹⁶ <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/diplome-etat-professeur-musique.aspx>

¹⁷ <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/certificat-aptitude-musique.aspx>

¹⁸ [Arrêté du 4 janvier 2006 portant création du Conseil supérieur des musiques actuelles](#), NOR: MCCB0500915A, J.O n° 7 du 8 janvier 2006 page 341,

L'annonce avait été faite au Foruma,

<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/foruma.html>

L'institutionnalisation de la concertation nationale

La concertation nationale pour le développement des musiques actuelles avait été créée à votre demande. Grâce à l'engagement et à l'énergie de chacun d'entre vous, qui ont permis de créer les conditions du dialogue nécessaire, elle a jeté les fondements d'une réflexion et d'un travail durables.

Les premiers travaux de cette concertation ont abordé les conditions territoriales de développement des musiques actuelles, dans toutes ses dimensions : l'enseignement de la formation et des pratiques artistiques, la création, la production, la diffusion et l'exposition des œuvres et des artistes, ainsi que le travail d'action culturelle et éducative qui s'y attache.

C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir un cadre permanent à cette concertation, en créant auprès de moi un Conseil supérieur pour les musiques actuelles (CSMA). Je l'installerai dans les toutes prochaines semaines au Ministère de la Culture et de la Communication.

Il réunira l'ensemble des professionnels d'ores et déjà présents dans la concertation, les représentants des collectivités locales et territoriales, auxquels viendront se joindre les représentants de la production et de l'édition phonographique, ainsi que l'ensemble des services de l'Etat concernés, le département des études, de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles, les directeurs régionaux des affaires culturelles, et enfin l'établissement public, le CNV. Il associera et entendra en tant que de besoin l'ensemble des organismes du secteur et des services de l'Etat compétents et sera présidé par une personnalité indépendante que je viens de désigner, David Kessler, directeur de France Culture.

Ce Conseil devra achever les travaux d'ores et déjà engagés par la concertation. Il devra rapidement lancer un programme de travail permettant de traiter l'ensemble des sujets fondamentaux pour la structuration du secteur, comme l'emploi, les pratiques amateurs, les questions de formation et d'insertion professionnelle, la création et la diffusion.

¹⁹ <http://www.education.gouv.fr/bo/2005/11/MENE0500399N.htm>, Bulletin officiel N°11 du 17 mars 2005

²⁰ <http://www.irma.asso.fr/spip.php?article5317&xtor=EPR-1>

²¹ Programme d'action et de développement en faveur des musiques actuelles - Lundi 19 octobre 1998
<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/prog-mus-actu.htm>

Confirmation de la nouvelle définition des « musiques actuelles »

<http://www.culture.gouv.fr/mcc/content/download/10589/70833/file/CC%20SMAC%20b%20SOLIMA%20310810-1.pdf>

et le CNV

Cette « reconnaissance » pose de nombreux problèmes :

- Les musiques actuelles doivent-elles avoir une reconnaissance institutionnelle ?
- La pratique des musiques actuelles est-elle soluble dans l'institution ?

Espace autorisé ou oppressé des musiques actuelles

Auparavant l'équation était simple : si on voulait de la musique, du rock, si l'on en jouait ou si l'on se déplaçait pour en écouter, les postures des différents acteurs revendiquaient les sentiments de désordre et d'indiscipline. Aujourd'hui, il semble que les énergies sont canalisées et calibrées. Les pratiques musicales évoluent désormais dans un espace normé où la question de la musique relève du bien et du mal. La prolifération des législations et des statuts au niveau des décibels, des drogues, des comportements, rétrécissent les possibilités d'apprendre et d'expérimenter ensemble la musique.

<http://www.festival-les-aventuriers.com/site2010/tables-rondes-et-conferences/>

Pour en débattre :

Nelly Lopez, Directrice du développement des MJC Ile-de-France,

Jean-Michel Lucas, chercheur et professeur,

Philippe Berthelot, Directeur de la Fédurock

Musiciens et autres professionnels de la musique.

Lundi 13 décembre 2010 de 14h30 à 18h

Espace Gérard Philipe / Entrée libre, réservation obligatoire au 01 71 33 53 35

Le débat a rebondi avec la nomination des pensionnaires de l'Académie de France à Rome pour l'année 2010/11 :

- Pétition : <http://musiques-en-vrac.blogspot.com/2010/06/lettre-ouverte-au-ministre-de-la.html>
- Contre-pétition : <http://www.tache-aveugle.net/spip.php?article283>

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique (CA)

Enseignement instrumental ou vocal, domaine Musiques actuelles amplifiées (options : instruments concernés)

<https://metiers.philharmoniedeparis.fr/certificat-aptitude-musique.aspx>

Le diplôme d'État de professeur de musique (DE)

La danse hip-hop connaît les mêmes débats.

Les professionnels du hip-hop envoient valser les diplômes d'État – 6 mars 2024

PROFS EN COLÈRE • Des députées font examiner à l'Assemblée nationale une proposition de loi sujette à controverses. Elle rendrait obligatoire un diplôme d'État pour les professeurs de danse hip-hop

<https://www.20minutes.fr/vie-pro/4079792-20240306-professionnels-hip-hop-envoient-valsers-diplomes-etat>

"Les ajouts dans le texte vont à l'encontre de ce qu'est la culture Hip-Hop", affirme Sébastien Varas, directeur artistique de l'association Flow'o'Graphie. "Le côté non inclusif, le côté répressif aussi, sans parler des normes imposées. On veut normaliser un monde du Hip-Hop, qui fonctionne très bien aujourd'hui et n'a pas besoin de ça".

<https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/on-ne-peut-pas-legiferer-sur-la-culture-hip-hop-le-debat-fait-rage-autour-du-risque-de-normalisation-de-cette-danse-2936130.html>

Le 11 janvier 2002, Le Monde affichait un titre surprenant. En première page, sous la rubrique Danse, et accompagné d'une photo, on pouvait lire les mots « Noblesse du hip-hop ». C'était l'introduction à un important dossier en pages intérieures consacré au festival Suresnes Cités Danse, une manifestation qui, selon le quotidien « a donné ses lettres de noblesse à une discipline surgie de la rue ».

SHAPIRO Roberta, « L'émergence d'une critique artistique : la danse hip-hop », *Sociologie de l'Art*, 2004/1 (OPuS 3), p. 15-48. DOI : 10.3917/soart.003.0013. URL : <https://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art-2004-1-page-15.htm>

Ce n'est pas nouveau.

Certains l'ont fêté il y a un an avec la compagnie pionnière Black Blanc Beur, d'autres avaient déjà sabré le champagne en 2013, et voilà que le gâteau ressort du frigo pour célébrer les 30 ans de la danse hip-hop en France. Pour cet anniversaire à l'enseigne du Festival Kalypso, piloté par le chorégraphe Mourad Merzouki samedi 21 novembre à la Maison des arts de Créteil, on a compté et recompté les bougies.

Cette journée spéciale a entraîné des couinements de baskets discordants. « Récupération » pour les uns « parce qu'il n'y a pas de date de naissance précise du mouvement » ; « besoin de reconnaissance par rapport à la danse contemporaine » pour les autres ; « désir de prendre en main leur histoire » selon certains... la fiesta a fait parler. « J'ai imaginé ce rendez-vous pour fédérer le milieu, précise Mourad Merzouki. Beaucoup de danseurs sont restés sur les bas-côtés depuis les années 1980. J'avais envie qu'on se retrouve tous, les anciens et les plus jeunes. J'ai la chance de diriger un centre chorégraphique national et de pouvoir monter ce type d'événement. Il me semblait dommage de s'en priver. »

Plus de trente ans après ses débuts, la danse hip-hop rue toujours dans les brancards. Pas question pour ce mouvement populaire né sur le macadam, grandi en autodidacte dans les banlieues, de se laisser dompter et encadrer. L'annonce par Manuel Valls, le 26 octobre, de la création d'un diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danse hip-hop, a fait brûler le torchon dans un milieu réfractaire à l'institution. « L'Etat veut baliser la danse hip-hop de grandes autoroutes sauf que ça ne nous intéresse pas, affirme Yacine Amblard, de l'association Moov'AKTION, basé en Seine-Saint-Denis. Ce diplôme se heurte au milieu dont les poils se dressent dès qu'on parle de qualification officielle. La plupart des interprètes, dont certains sont reconnus dans le monde entier mais pas en France malheureusement, vivent en donnant des cours. C'est leur socle qu'on est en train de détruire sans leur demander leur avis. »

https://www.lemonde.fr/culture/article/2015/12/07/a-30-ans-le-hip-hop-court-toujours_4826242_3246.html

Portail des Musiques Actuelles

<https://musiquesactuelles.fr/>

Créé en 2005, le Syndicat des Musiques Actuelles est une organisation d'employeurs aujourd'hui composée de plus de 600 entreprises de la filière des musiques actuelles.

<https://www.sma-syndicat.org/>

Quelques dates des musiques actuelles en France

<https://blog.formations-musique.com/quelques-dates-des-musiques-actuelles-en-france/>

Musiques actuelles : un marché qui reste très diversifié selon l'Autorité de la concurrence

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/musiques-actuelles-un-marche-qui-reste-tres-diversifie-selon-l-autorite-de-la-concurrence-5608222>

Si les musiques actuelles ont une naissance institutionnelle, se pose néanmoins la question de l'origine : quand commencent les musiques actuelles ? Les musiques actuelles peuvent-elles avoir une histoire ? Les termes eux-mêmes sont antinomiques.

Un certain nombre de classifications (et sous-classifications) très générales sont utilisées en musique (exemple PCDM4) :

- Musique classique
- Musique contemporaine
- Jazz
- Musiques traditionnelles
- Rock
- Rap
- Chanson française
- Etc.

Cela s'accompagne souvent d'opposition :

- savante/populaire
- écrite/orale
- acoustique/amplifiée
- etc.

Ce document n'a pas pour objectif de trouver une définition satisfaisante aux musiques actuelles mais il faut conserver à l'esprit que le terme même pose problème. Certains éléments peuvent être néanmoins mis en évidence.

2.3 Des caractéristiques des musiques actuelles

2.3.1 Une musique créée par les jeunes pour des jeunes

Les musiques actuelles sont des musiques historiquement créées et jouées par les jeunes pour les jeunes.

Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau.

Alexis de Tocqueville

Elles vont traduire des sentiments caractéristiques : frustration, rébellion, énergie, urgence, spontanéité, simplicité, enthousiasme et le plus souvent une opposition aux institutions. Il s'agit souvent d'un mode de vie. Johnny était « l'idole des jeunes ».

« En apparence, le monde des années 50 avait la bonne placidité d'Eisenhower... Elvis bousilla l'image papa-gâteau d'Eisenhower en secouant à mort nos jeunes corps emmaillotés. L'énergie sauvage du rock gicla en nous, toute bouillante, et le rythme libéra nos passions refoulées... La révolution a commencé avec le rock. » ²²

Comme il est impossible d'avoir 20 ans toute sa vie se pose la question du renouvellement des générations dans les musiques actuelles.

« Et puis, réfléchissez cinq minutes : depuis combien de temps les gens qui font le rock 'n' roll n'ont-ils pas eu 20 ANS ? ».²³

The Who, *My Generation*, 1965

« I Hope I Die before I Get Old »

Taxi Girl en 1984

« Nous sommes jeunes, nous sommes fiers. Est-ce quelqu'un est prêt à devenir vieux ? Non ! » ²⁴

Couverture de Technikart, octobre 2007

« Fuck les trentenaires »

Amy Winehouse traitant Madonna de « old has been. » ²⁵

Eric Burdon

« Le rock est devenu par défaut une organisation internationale pour les jeunes. » ²⁶

Tamla Motown est une maison de disques importante créée par Berry Gordy en 1959, les artistes sont essentiellement noirs mais ce sont les premiers à vendre aussi aux noirs qu'aux blancs. Le slogan de Tamla Motown est : "*The sound of young America*" (le son de la jeune Amérique).

Une génération « musique actuelles » dure environ 8 ans.

Ça a duré 8 ans. Et pour moi tout groupe devrait se séparer au bout de 8 ans. ²⁷

Ringo Starr

Il faut souvent pour les jeunes aujourd'hui se réapproprier cette histoire. Pour ceux qui ne font plus partie de la génération, ils restent souvent plus attachés à la musique qu'ils écoutaient quand ils en faisaient partie. Exemple avec une publicité pour la carte verte (Belgique 2009) : « [On danse toujours sur la musique de sa jeunesse](#) » ²⁸

²² RUBIN Jerry. *Do it*. Combats, Seuil, 1971

²³ Jean-Eric Perrin dans le courrier des lecteurs de Rock & Folk en novembre 1978 cité page 229. QUILLIEN Christophe. *Génération Rock & Folk : 40 ans de culture rock*. Pop Culture, Flammarion, 2006, ISBN 978-2-0806-8701-2

²⁴ Qui sert de titre à SABATIER Benoît. Nous sommes jeunes, nous sommes fiers. La culture jeune d'Elvis à Myspace. Hachette Littératures, 2007, ISBN 978-2-0123-5780-8

²⁵ Daily Mirror, août 2004, <http://news.sky.com/story/291084/pop-newcomer-amy-attacks-stars>

²⁶ Jérôme de Missolz Documentaire *Wild Thing* (France, 2010, 52mn), ARTE F, Date de première diffusion: jeudi 20 janvier 2011, 22h42 à 30 :00

²⁷ DVD "Produced by George Martin "HANLY Francis, Eagle Vision, 2012

²⁸ <http://www.culturepub.fr/videos/collective-du-lait-garage-hd.html>

La raison de cet attachement est cognitive²⁹.

I swore I'd never be one those guys who at age 48 only listens to music from their youth and dammit that's exactly what I'm doing here and I cannot help but still love this music. (48 years old btw LOL) ³⁰

...les adolescents parlent de la musique comme d'un moyen de réguler leurs émotions et leurs souvenirs, alors que leurs parents parlent plus volontiers de la musique de leur époque comme un élément constitutif de l'identité de leur génération.

Thibault Christophe³¹

Neural Nostalgia - Why do we love the music we heard as teenagers?

By Mark Joseph Stern

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html

Traduction

Si vous êtes attachés à la musique de votre adolescence, c'est à cause de votre cerveau

<http://www.slate.fr/story/91329/pourquoi-sommes-nous-attaches-musique-adolescence>

« Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique ? »

La publicité Alain Afflelou 2023 met à l'honneur les seniors. Ceux qui ont vécu la folie des années 80 étant jeunes et qui sont aujourd'hui devenus des grands-parents. La campagne qui a été baptisée Tchou Tchou audio « N'arrêtez jamais de bien entendre » montre un groupe de seniors en pleine forme.

<https://www.buzzwebzine.fr/musique-pub-afflelou-arretez-jamais-bien-entendre/>

<https://www.youtube.com/watch?v=ugCT7p5nI38>

[Voir la photo de Keith Richards pour Vuitton en 2008.](#)

[Idem Bono.](#)

[Photo des Ramones en 1975.](#)

Je me demande si passer un certain âge il n'est pas indécent de faire du rock.

Nicola Sirkis (Indochine)³²

Cela peut déboucher sur une espèce de syndrome de Peter Pan.

Pourquoi le rock français reste-t-il au stade ado?

« BB Brunes et compagnie sont des jeunes qui font de la musique de vieux. Indochine est un groupe de vieux qui fait de la musique de jeunes », disait récemment Nikola Sirkis, le chanteur de L'Aventurier. Difficile d'être en désaccord avec lui, à l'heure où le dernier album du groupe, est en tête des ventes.

²⁹ Neural Nostalgia - Why do we love the music we heard as teenagers? By Mark Joseph Stern

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/08/musical_nostalgia_the_psychology_and_neuroscience_for_song_preference_and.html

Traduction Si vous êtes attachés à la musique de votre adolescence, c'est à cause de votre cerveau,

<http://www.slate.fr/story/91329/pourquoi-sommes-nous-attaches-musique-adolescence>

Daniel Levitin : This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession

Self-centered memories: The reminiscence bump and the self

CLARE J. RATHBONE, CHRIS J. A. MOULIN, AND MARTIN A. CONWAY, Memory & Cognition 2008, 36 (8), 1403-1414

<http://leaderv.u-bourgogne.fr/files/publications/000876-self-centered-memories-the-reminiscence-bump-and-the-self.pdf>

³⁰ Un commentaire dans une Playlist YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9-NFosnfd2c&list=PLgPIJOkNh6_zD1fjfiH9cNna9NQ1il66&index=26

³¹ <http://www.irma.asso.fr/LE-STREAMING-MODIFIE-T-IL-LES>

³² Rolling Stone Janvier 2006 n° 36 page 24

Depuis son retour en grâce en 2002, le groupe est devenu le champion d'une passion rock éternellement juvénile. Un phénomène qui a échappé à tout calcul marketing - le groupe has been avait été abandonné par les majors - et qu'on peut trouver sympathique. N'empêche, si l'on ne cède pas à une célébration démagogique, on reste perplexe. « Est-ce qu'on s'aimera encore longtemps quand on sera vieux, quand on sera mort ? » Question bouleversante à 16 ans qui fait sourire à 30, 40 et encore plus 50 ans, l'âge de Nikola Sirkis, dont la voix gracile et limite semble en adéquation avec sa poésie ado. Etienne Daho, autre Pierrot lunaire 80's, a su faire mûrir son écriture sans rien perdre de sa fraîcheur initiale. Martin Gore, la plume de Depeche Mode, aussi. Mais la musique d'Indo-chine semble prisonnière de cette bulle immature dans laquelle les ténors du rock français se sont toujours réfugiés : du romantisme lycéen d'Aubert/ Téléphone au militantisme collégien de Trust, sans oublier les rimbalderies pré-bac de Noir Désir. Entre les jeunes qui font de la musique de vieux et les vieux qui font de la musique de jeunes, le rock en France résoudra-t-il un jour son inquiétant problème de croissance ? ³³

Cette caractéristique d'un renouvellement du public conduit à un renouvellement des esthétiques ou des courants avec les générations

[Chaque génération de musiques actuelles dure 8 ans.](#)

« Les goûts musicaux, une histoire de génération »

Sondage SACEM « Les Français et la musique » demandé à OpinionWay, en partenariat avec France-Inter et Le Parisien Aujourd'hui en France ³⁴

ETUDE : JEUNES & MUSIQUE À L'ÈRE NUMÉRIQUE UNE ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DE 2 200 JEUNES

<https://lepole.asso.fr/article/399/les-jeunes-la-musique-enquete-aupres-de-2-200-ligeriens>

<https://lepole.asso.fr/articles/399/etude-jeunes-musique-a-lerre-numerique/documents/zip/>

Voici ce que les chansons écoutées par les ados révèlent de leur rapport à l'amour

Par Marine LAMBOLEZ, doctorante, ENS de Lyon. Enquête 2022

<https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2024-11-21/voici-ce-que-les-chansons-ecoutees-par-les-ados-revelent-de-leur-rapport-a-l-amour-ea88b4c7-4931-41fe-b686-9c930ec44d13>

De JUL à Taylor Swift, de Ninho à BTS, d'Angèle et Aya Nakamura à Neij (*sic*) en passant par Black Pink : rap, K-pop, reggae ou pop américaine, quels genres est ce que vous écoutez le plus ?

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-18-20-le-telephone-sonne/le-18-20-le-telephone-sonne-du-vendredi-17-mai-2024-3065022>

2.3.2 L'entité groupe

Grande présence dans ces musiques de l'entité groupe (et pas orchestre) dont l'invention remonte aux débuts des années 60 avec The Beatles.

2.3.3 Pratique instrumentale des auteurs

Les musiques actuelles également sont caractérisées par une pratique instrumentale des acteurs. C'est également vrai pour les musiques électroniques même si dans ce cas l'instrument est remplacé par un autre type de matériel : platines, studio, séquenceur, etc.

³³ Hugo CASSAVETTI Télérama n° 3091 8 avril 2009 page 12

³⁴ <http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/derniers-communiques-2011/gouts-musicaux-histoire-generation>

2.3.4 ACI (auteur-compositeur-interprète)

Ces pratiquants sont souvent auteurs-acteurs et ne sont pas des consommateurs d'œuvres préexistantes. Cela signifie que ces musiques sont essentiellement le fait d'ACI (auteur-compositeur-interprète) souvent sous la forme de collectif (groupe) même pour les musiques électroniques. C'est un point essentiel. On peut le résumer par des oppositions :

- ACI (auteur-compositeur-interprète) versus I (interprète) ;
- Camille (ou L) versus Star Academy.

C'est une évolution récente qui date plutôt des années 50 en France (Félix Leclerc, Brassens, Béart, Brel, Ferré, Gainsbourg, Nicole Louvier, Anne Sylvestre, Barbara, les cabarets, rive gauche, etc.) et des années 60 dans les pays Anglo-Saxons. Les ACI disent « je ». Presley est essentiellement un interprète³⁵. Les premiers albums des Beatles et surtout des Rolling Stones sont constitués majoritairement de reprises.

Exemple : en 1957, 91 versions de « Que sera sera » seront enregistrées en français après le succès international de « Que sera sera » par Doris Day, oscar de la meilleure chanson originale pour « L'homme qui en savait trop » (1956) d'Alfred Hitchcock. ³⁶

U2

« - Comment s'y prennent-ils ?
Ils font des reprises, c'est tout.
Putain, les vendus ! » ³⁷

A partir de ce critère on peut également tenter d'opérer une différence entre variétés et musiques actuelles. Le Prix Constantin, par exemple, était clairement orienté musiques actuelles.

1977 (strummer/jones) The Clash face B de White Riot

In 1977 I hope I go to heaven
Cos I been too long on the dole
And I can't work at all

Danger stranger
You better paint your face
No Elvis, Beatles, or the Rolling Stones
In 1977

Rapport SACEM 2024

Plus de 13 400 nouveaux membres dans le monde entier **dont 27% ont moins de 25 ans.**

<https://presse.sacem.fr/resultats-2024-la-sacem-simpose-comme-un-acteur-mondial-et-numerique-au-service-du-developpement-de-la-creation-et-de-sa-protection/?lang=fr>

³⁵ Exception, Georgius, Charles Trenet

³⁶ Bertrand Dicale France Info 25 juillet 2013

³⁷ U2, *U2 by U2*, Au Diable Vauvert, 2010, p. 68

2.3.5 L'énergie est essentielle

L'énergie et le rythme sont 2 caractéristiques essentielles de ces musiques. Il y a peu de pleurs dans les musiques actuelles. Elle s'exprime par l'énergie physique déployée par les interprètes sur scène. Elle s'exprime en partie en studio par l'utilisation de la **compression dynamique**.

« Sped up » : sur TikTok, le curieux succès des musiques accélérées Par Lucie Ronfaut

Publié le 01 octobre 2022 à 11h00 Mis à jour le 01 octobre 2022 à 11h37

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/01/sped-up-sur-tiktok-le-curieux-succes-des-musiques-accelerees_6143968_4408996.html

2.3.6 Importance de la technologie

Les musiques actuelles sont souvent caractérisées par une utilisation massive de technologies qui conduit naturellement aux musiques électroniques (pas besoin de savoir jouer d'un instrument). C'est également vrai pour l'enregistrement. Les musiques actuelles sont caractérisées dès le début par un gros travail sur le son à l'enregistrement.

Cette histoire pourrait fait l'objet d'une approche technologique. Comme nous le verrons ce choix serait tout à fait justifié, car les musiques actuelles illustrent bien cette alliance de la création et de la technologie :

« Le Rock est entièrement tributaire de la technologie » Patti Smith³⁸

« La technologie multiplie les perspectives de la création » Peter Gabriel³⁹

« J'ai toujours été persuadé que l'évolution de l'outil influe directement sur ce que l'on compose, parce que les machines avec lesquelles nous travaillons établissent une sorte de cadre mental dans lequel s'inscrit l'inspiration. L'arrivée des ordinateurs a ainsi déplacé la musique de sa pratique vers sa conception, du jeu vers l'idée, en ouvrant un gigantesque champ des possibles. » Peter Gabriel⁴⁰

Le rock est fondamentalement le grand courant fédérateur de cette histoire, au moins au début.

Trois axes technologiques peuvent être définis :

1. Supports et formats (78 tours en gomme laque, 33 tours et 45 tours en vinyle, CD, SACD, DVD-Audio, mp3, etc.)
2. Enregistrement (studio, réalisation artistique, magnétophone, console, bande, DtD/Direct-to-Disk, périphériques, etc.)
3. Instruments utilisés (acoustique, électrique, électronique, informatique, virtuel).

Ces trois axes deviennent quasiment confondus dans l'ère numérique.

Il existe évidemment de nombreux contre-exemples à cette approche technologique :

- Ben Harper,
- Tracy Chapman,
- La ruckétanou,

³⁸ Patti Smith citée dans « Rock babies, 25 ans de pop music » de Raoul Hoffmann et Jean-Marie Leduc 1978, Points Seuil

³⁹ Cité dans le n° 44 hors série de Télérama en 1993

⁴⁰ Cité dans le n° 200 de Keyboards/Recording septembre 2005

- Bénabar,
- Devendra Banhart,
- etc.

Quelques exemples français seront indiqués mais ils sont rarement présents dans le début de cette histoire qui est très largement dominée par le monde anglo-saxon. Il faudra attendre le mouvement disco et surtout les musiques électroniques pour voir une reconnaissance internationale de la « French Touch ». Les artistes français seront traités à part (voir « Pendant ce temps-là en France »).

2.3.7 Démocratisation

Les musiques actuelles n'auraient pas pu exister sans la démocratisation de l'accès à l'information, aux produits culturels et également à la création. La société de consommation commence après la seconde guerre mondiale, elle permet à quasiment tout le monde d'être consommateur mais également producteur-créateur de produits culturels.

Michael Stipe chanteur de REM

« Lorsque Patti Smith s'est mise à déclarer : tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire ce que je fais, je l'ai prise à la lettre. J'avais 16 ans (1976 : NDR) et je me suis dit : oui, je peux faire cela. Je peux chanter. »⁴¹

Il s'agit d'un renversement de valeur qui atteint un climax avec les DJ, la musique électronique, la danse hip-hop et Internet. Cette production est souvent totalement indépendante de circuits plus institutionnels, dans les années 60 on parlait de contre-culture.

2.3.8 Mondialisation

Les musiques actuelles sont mondiales. La circulation des œuvres musicales a existé de tout temps mais jamais avec cette rapidité et cette importance économique. Les musiques actuelles sont un élément de la mondialisation culturelle et économique.

Mais tous les artistes n'ont pas bénéficié de cette circulation ou n'en bénéficient pas. Elle est vérifiée surtout pour les artistes anglo-saxons blancs ; succès pour les reprises de titres de Muddy Waters mais par les Rolling Stones, les Cream, etc. Peu d'artistes noirs ont réussi à faire le cross-over : Ray Charles, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, Prince, Mickael Jackson, Marvin Gaye. Vous avez dit formatage ? Voir l'exemple du reggae et du 1er Wailers en 1973. A l'inverse beaucoup de gros vendeurs de disques américains⁴² n'ont pas de succès hors de leurs frontières. Idem pour les artistes français ou anglais.

2.3.9 Réseaux structurés

Structuration de réseau autonome parallèle à d'autres réseaux (jazz, musiques traditionnelles, etc.). Il s'agit d'une définition en creux des musiques actuelles. Exemple : La Fédurock est une association qui rassemble plus d'une cinquantaine de lieux de musiques amplifiées et actuelles.⁴³

⁴¹ ICHBIAH Daniel, *Rock Vibration. Comment ils ont façonné leur légende*, Nicolas Philippe, 2003, p. 252

⁴² Garth Brooks, par exemple, d'après le RIAA aurait vendu 89 millions de disques aux USA, <http://www.riaa.com/news/newsletter/press1999/111099.asp>

⁴³ <http://www.la-fedurok.org/>

Si l'on compare la programmation de ces lieux, il est évident qu'il existe une convergence sur les choix de programmation. Mais la Fédurok est devenu le 1er jan 2013 la FEDELIMA qui regroupe « 142 lieux dédiés aux musiques actuelles sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin. » Cette fois ci, il faut lire musiques actuelles dans le sens du Ministère.

2.4 Une approche de l'histoire des musiques actuelles par génération

Ces caractéristiques (dont le renouvellement du public) conduisent à un renouvellement des esthétiques ou des courants avec les générations

[Chaque génération de musiques actuelles dure 8 ans.](#)

2.5 Synthèse

Quelques idées fortes et synthétiques que l'on retrouve tout au long de cette histoire :

- toute avancée technologique se traduit artistiquement dans un courant musical (tôt ou tard) ;
- une génération « musiques actuelles » fait environ [8 ans](#) ;
- chaque génération a besoin de s'identifier à des héros/hérauts. C'est un moteur puissant de nouveaux courants ;
- tous les courants importants sont à un moment de leur développement l'objet de 2 forces :
 - une force centripète qui provoque un repli sur soi appelé souvent hardcore
 - une force centrifuge qui provoque des fusions avec d'autres courants.
- Il existe certaines dialectiques systématiques :
 - complexité musicale, (progressif/punk)
 - complexité technique, (studio/home studio, hi-fi/lo-fi).
 - Secteur économique : major/indépendant.
- Importance de la dance music
- Importance de musique afro américaine (classe 1)

Deux dates importantes : 1954 (naissance) et 1976/77 (punk).

Le magazine anglais « Total Guitar », n° 177, de juin 2008 établissait un hit-parade des meilleures *covers* et des [pires](#). Les résultats sont instructifs dans une perspective « musiques actuelles »⁴⁴.

Meilleure « cover » : **The Jimi Hendrix Experience - All Along The Watchtower** (original artist Bob Dylan).

<https://lepole.asso.fr/articles/399/etude-jeunes-musique-a-ler-numerique/documents/zip/>

Les vidéos les plus regardées sur YouTube

⁴⁴ http://www.totalguitar.co.uk/page/totalguitar?entry=the_worst_cover_song_ever
et http://www.totalguitar.co.uk/page/totalguitar?entry=tg_s_worst_covers_ever

A comparer avec les meilleures reprises

http://www.totalguitar.co.uk/page/totalguitar?entry=tg_s_best_covers_ever [visité le 8 septembre 2008]

<https://www.statista.com/statistics/249396/top-youtube-videos-views/>
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-viewed_YouTube_videos

3 Le rock (classe 2 PCDM4)

3.1 Les générations

3.1.1 Les pionniers 1954-1961

Le rock 'n'roll peut être considéré comme à l'origine de pratiquement toutes les musiques actuelles. Pas uniquement à cause d'une filiation musicale mais surtout pour la rupture que cette musique introduit dans la musique populaire et la musique en général.

Toutes les dates sont discutables mais un consensus semble exister sur l'année de naissance du rock 'n'roll ; 1954 aux États-Unis. Le rock 'n'roll ne naît pas ex-nihilo, tout armé de la cuisse d'Elvis Presley ou de Bill Haley. On trouve beaucoup d'artistes ou des titres avant cette date (« [Rocket 88](#) » du groupe de Ike Turner, Louis Jordan etc.) qui sont esthétiquement déjà du rock 'n'roll mais plusieurs raisons militent en faveur de cette date :

- 5 juillet 1954, enregistrement par Elvis Presley de *That's All Right*, un titre d'Arthur Big Boy Crudup, à Memphis (Tennessee) dans le studio Sun Records de Sam Phillips
- 12 avril 1954, enregistrement par Bill Haley and The Comets de *Rock Around The Clock* qui deviendra un succès mondial l'année suivante dans le film « Graine de violence » (Blackboard Jungle)⁴⁵. C'est le 1er titre rock 'n' roll à être n° 1 aux USA. C'est également le 1er titre rock 'n' roll à être n° 1 en Angleterre.
- 18 novembre 1954, enregistrement de *I Got a Woman* de Ray Charles.
- Commercialisation de la [Stratocaster](#), guitare électrique « solid body » (corps plein sans caisse de résonance) de la marque Fender. C'est une des guitares emblématiques du rock (avec la Les Paul de la marque Gibson). La Stratocaster est la guitare de Buddy Holly et de Hank Marvin (The Shadows) et surtout de Jimi Hendrix parmi des milliers d'autres. Ce n'est pas la première guitare solid-body commercialisée. La première fut la Broadcaster de Fender en 1950 qui deviendra la Telecaster.
- En août 1954, la revue Downbeat titre « La fin des 78 tours est-elle proche ? ».
- Le nombre des 45 tours envoyés aux radios est supérieur pour la première fois à celui des 78 tours
- Commercialisation de la première radio à transistors par la marque Regency ; le TR-1.

Le succès de Bill Haley illustre bien la mondialisation que nous avons déjà évoquée.

On remarquera également le nombre considérable d'innovations technologiques, ce n'est pas un hasard. Le rock 'n'roll (musiques actuelles amplifiées) correspond à l'air du temps. C'est également l'avènement du 45 tours (lancé en 1949 par RCA). Deux autres médias vont avoir de l'importance dans le développement de cette musique : le juke box et la radio (autoradio).

Il s'agit bien d'une musique faite par un jeune pour les jeunes (Elvis Presley a 19 ans en 1954, alors que Bill Haley en a 29 et en paraît plus).

Dans un article du Monde du 6 juillet 1963, le sociologue Edgar Morin analysait cette évolution :

⁴⁵ Studio Pythian Temple, New York

La nouvelle classe adolescente apparaît comme le microcosme de la société tout entière : elle porte en elle les valeurs de la civilisation en développement : la consommation, la jouissance et elle apporte à cette civilisation sa valeur propre : la jeunesse.⁴⁶

Presley, c'est le début d'une déflagration, le départ d'une onde de choc qui n'est toujours pas retombée. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'impact qu'a eu l'apparition d'Elvis Presley en 1954 d'abord sur la jeunesse américaine et ensuite mondiale. « *Avant Presley, il n'y avait rien* » disait John Lennon et Keith Richards de surenchérir : « *Tout le monde voulait devenir Elvis...* ». ⁴⁷ Il représente exactement ce à quoi aspire la jeunesse américaine et occidentale dans un monde qui sort de la seconde mondiale et qui entre dans l'ère de la consommation : il est « *celui qui a donné forme à la vitalité qui hurlait silencieusement en nous jusqu'à ce qu'il nous donne une voix* ». ⁴⁸ Ce qui transparaît encore à l'écoute des 10 titres publiés par Sun à l'époque, c'est la fraîcheur, le naturel, la spontanéité, l'enthousiasme, l'énergie. Bref tout ce qui manquait à la variété américaine totalement formatée de cette époque. La lecture des hit-parades est édifiante. Voici quelques artistes n°1 aux USA en 1954 : Eddie Fisher, Jo Stafford, Perry Como, Kitty Kallen, Crew-Cuts, Rosemary Clooney, etc. Rien de très excitant et d'ailleurs qui s'en souvient ? Cela signifie-t-il que toutes les musiques populaires américaines sont inintéressantes ? Non, mais l'innovation est du côté des musiques noires (jazz, blues, jump, etc.) mais qui n'ont pas accès au marché national.

Cette révolution globale est perceptible dans d'autres domaines que la musique. Le cinéma en est un autre exemple :

- *L'équipée sauvage*. Laslo Benedek, 1953 avec Marlon Brando (Les blousons noirs) ;
- *La fureur de vivre*. Nicholas Ray, 1955 avec James Dean ;
- *Et Dieu... créa la femme*. Roger Vadim, 1956 avec Brigitte Bardot ;
- *A bout de souffle*. Jean-Luc Godard, 1959 avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg.

La génération de teen-agers de 1954 sera suivie par celle des Baby boomers.⁴⁹

Chaque génération de teen-agers va réclamer une nouvelle musique et des artistes issus de leur classe d'âge dans lesquels elle puisse se reconnaître. Pour la première fois dans l'histoire des musiques populaires, cette génération possède les moyens économiques d'imposer ses choix. Elle va le faire savoir ; Elvis sera leur 1er héraut/héros. C'est le début de ce qu'on appelle maintenant les musiques actuelles.

Fondamentalement, le rock 'n'roll est un mariage entre des musiques d'origine blanche et des musiques d'origine noires (blues rural et urbain, rhythm & blues, doo wop, gospel⁵⁰, country, folk, pop, etc.). Le terme « Rhythm & blues » est récent. Il est inventé par Jerry Wexler dans le magazine [Billboard](#) en juin 1949 pour remplacer le terme de « race record »⁵¹. Cette mixité des origines

⁴⁶ Cité page 84 dans « Souvenirs, souvenirs... cent ans de chanson française », Bonnieux/ Bertrand, Cordereix Pascal et Giuliani Elizabeth, Collection Découvertes, Gallimard, 2004

⁴⁷ Cité sur le site de Scotty Moore, <http://www.scottymoore.net>

⁴⁸ Marcus Greil. *Mystery Train*. Folio actuels 105, Gallimard, 2003, ISBN 2-07-042895-8. En fait, Greil MARCUS parlait de Little Richard mais la description vaut également pour Elvis Presley.

⁴⁹ Personnes nées entre environ 1946 et 1964 au cours d'une augmentation importante de la natalité après la seconde guerre mondiale <http://www.bbhq.com/bomrstat.htm>

⁵⁰ Toutes les expressions des musiques noires américaines de cette époque sont également des musiques « syncrétiques ». Lire sur ce sujet le livre de LEROI Jones. *Le peuple du blues. La musique noire dans l'Amérique blanche*. Folio 3003, Gallimard, 2005, ISBN 2-07-040344-0

⁵¹ Guralnick Peter, « Sweet Soul Music : rhythm and blues et rêves sudiste de liberté », Éditions Allia, 2003 page 34 et interview de Jerry Wexler dans le DVD de MOORMANN Mark, Tom Dowd & the Language of Music, PALM, 2004 (film sorti en 2003)

The term first appeared in an advertisement in a 1922 issue of the Chicago Defender, an African American newspaper.[1]

musicales va se retrouver dans le public, dans les concerts et les artistes. Elle va provoquer de violentes réactions en particulier dans les états du Sud des États-Unis où la ségrégation est encore la règle. Exemples :

« Le Rock 'n' Roll fait partie d'un complot pour saper les valeurs morales de notre nation » ;⁵²

Tract [distribué](#) en 1956⁵³.

C'est aussi l'époque du sénateur Joseph McCarthy (censure par le Sénat en 1954) et de la chasse aux sorcières en pleine guerre froide. Tout va être fait par l'« establishment » américain pour empêcher le développement de cette musique. En ajoutant quelques accidents tragiques, dès 1958, cette 1ère époque des pionniers du rock est pratiquement terminée :

- Elvis Presley part faire son service militaire en 1958 ;
- Chuck Berry se retrouve en prison pour détournement de mineur ;
- Jerry Lee Lewis est rejeté par les médias pour avoir épousé sa cousine de 13 ans (sa 3e femme) ;
- Gene Vincent est arrêté plusieurs fois en état d'ivresse ;
- Little Richard suit des études pour devenir pasteur (1958) ;
- Buddy Holly, Richie Valens et Big Bopper meurent dans un accident d'avion en février 1959 ;
- Le scandale Payola démarre en 1959 impliquant le DJ Alan Freed et d'autres⁵⁴ ;
- Eddie Cochran décède dans un accident d'automobile où Gene Vincent est blessé en 1960.⁵⁵

Les pionniers sont peu à peu remplacés par des artistes plus consensuels et contrôlés par l'industrie du disque :

- Paul Anka,
- Pat Boone,
- Ricky Nelson,
- Fabian,
- Dion (Ruby Baby),
- Neil Sedaka,
- Frankie Avalon,
- etc.

http://findarticles.com/p/articles/mi_q1epc/is_tov/ai_2419101005

Billboard magazine published "Race Records" charts between 1945 and 1949, initially covering juke box plays and from 1948 also covering sales. These were revised versions of the "Harlem Hit Parade" chart which it had introduced in 1942. In June 1949, at the suggestion of Billboard journalist Jerry Wexler, the magazine renamed its chart again to "Rhythm & Blues Records". Wexler wrote : "Race" was a common term then, a self-referral used by blacks...On the other hand, "Race Records" didn't sit well...I came up with a handle I thought suited the music well - 'rhythm and blues'... a label more appropriate to more enlightened times." [2]

Jerry Wexler, Rhythm and the Blues: a life in American music, 1993, ISBN 0-224-03963-6

⁵² Asa Carter en 1956, leader du North Alabama White Citizens Council et auteur de « The Education of Little Tree » « Rock 'n' roll is a means of pulling down the white man to the level of the 'Negro'. It is part of a plot to undermine the morals of the youth of our nation. It is sexualistic, unmoralistic, and the best way to bring people of both races together. » quoted in The Melody Maker, 1956. <http://beingtheremag.com/content/0503/rockradio.html>

⁵³ Sacha Jenkins, Elliott Wilson, Chairman Jefferson Mao, et Gabriel Alvarez, « Ego Trip's Big Book of Racism », Regan Books, 2002

⁵⁴ Alan Freed est un DJ qui a revendiqué la naissance du nom rock 'n' roll. Il a largement contribué au lancement de ce courant par les concerts qu'il organisait, ses émissions de radio, de télévision et des films. Il fut condamné pour avoir touché des dessous de table en échange du passage des disques dans ses émissions (payola). <http://www.alanfreed.com/archives>

⁵⁵ Blachas Christian, « 6 juillet 1954 : le jour où la musique bascula », La Table Ronde, 2003, page 149

Le rock 'n'roll trop connoté est remplacé par le twist qui est la 1re danse où les danseurs ne se touchent pas⁵⁶. A son retour du service, Elvis deviendra un artiste totalement aseptisé enchaînant film mièvre sur film mièvre. Économiquement, l'avenir montrera que ce sera une catastrophe.

Entre la fin des années 50 et le début des suivantes, la scène américaine était plutôt endormie. Les radios grand public, quasiment en panne, ronronnaient d'aimables trivialités. Il faudrait attendre un certain temps pour que les Beatles, les Who ou les Rolling Stones insufflent sur les ondes une vie et une émotion nouvelle.⁵⁷

Les musiques noires continuent à fonctionner de façon relativement indépendante autour de nouvelles maisons de disques :

- Atlantic fondé par Herb Abramson et Ahmet Ertegun en 1947 à New York. Ray Charles, The Coasters, Wilson Pickett, etc.
- Chess fondé par Leonard et Philip en 1950 à Chicago. Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley, etc.
- Tamla Motown (Hitsville U.S.A.) fondé par Berry Gordy en 1959 à Detroit. The Miracles, Four Tops, Marvin Gaye, The Supremes, etc.
- Stax (Soulville U.S.A.) fondé par Jim Stewart et Estelle Axton (sa sœur) en 1960 à Memphis. Otis Redding, Booker T. & The MG's, Albert King, etc.

C'est en fait cette musique noire qui innove. Tous ces artistes vont être une influence majeure pour les groupes anglais des années 60.

En parallèle et de façon assez déconnectée, on assiste à un *revival* du folk. Sans faire de carrière de musicien, John Lomax (le père) et Alan (le fils) auront dans ce revival une part de responsabilité en faisant pendant des décennies du collectage pour la Library of Congress. On leur doit la découverte ou la redécouverte d'artistes aussi importants que : Leadbelly, Son House, Muddy Waters, etc. Cette génération ressent la nécessité de retourner aux racines d'un art musical populaire spécifiquement américain. La publication par Harry Smith de *The Anthology of American Folk Music* en 1952 par Folkways Records est un moment important de ce *revival*. Ce courant deviendra extrêmement populaire au début des années 60 avant d'exploser sous les coups de butoir du rock et de l'électricité.

Blues

Arthur Crudup, Big Mama Thornton, B. B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, T-Bone Walker, Big Joe Turner, Lloyd Price, etc.

Doo Wop

The Penguins, The Platters, The Drifters, The Orioles, The Coasters, etc.

Country, Bluegrass

Bill Monroe, Hank Williams, Merle Travis, Chet Atkins, Jimmy Bryant, etc.

Rock 'n' Roll, Rockabilly

Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Buddy Holly, Eddie Cochran, Gene Vincent, Fats Domino, Carl Perkins, Roy Orbison, Bo Diddley, etc.

Soul

⁵⁶ Le twist sera popularisé par Chubby Checker.

⁵⁷ Bob Dylan, Chroniques Volume I, Fayard, 2005, page 12

Ray Charles invente la soul music en chantant des paroles profanes sur des musiques de gospel.

Folk

The Weavers, Pete Seeger, Woody Guthrie, Kingston Trio

CD

Compilation. 1954 – The Year that Rocked the World. Castle Communication 2005. Cette compilation regroupe des titres uniquement de l'année 1954.

Compilation. We're Gonna Rock, We're Gonna Roll. Prosper Records 2005

Cette compilation regroupe des titres de l'année 1954 mais également des titres représentatifs des courants précurseurs.

DVD

BENEDEK Laslo. L'équipée sauvage. Film sorti en 1953 avec Marlon Brando (Les blousons noirs).

BROOKS Richard. Graine de violence (Blackboard Jungle). Film sorti en 1955. Warner Bros 2005.

HACKFORD Taylor. Ray. Film sorti en 2004. Universal, 2005.

HACKFORD Taylor. Chuck berry. Hail ! Hail ! Rock 'n' Roll Film sorti en 1987. Warner Music Vision, 2006.

LUCAS George. American Graffiti. Film sorti en 1973. Universal, 2005

MARRE Jeremy. Elvis Presley - Elvis Presley. Classic Albums, Eagle Vision, 2001

PEARCE Richard/KENNER Robert. La route de Memphis. Martin Scorsese présente The Blues. Wild Side Vidéo, 2003.

RAY Nicholas. Rebel without a Cause (La fureur de vivre). Film sorti en 1955, Warner Bros, 1983.

3.1.2 Émancipation et communion 1962-1969

Avec la disparition des pionniers du rock 'n'roll aux USA, le centre de gravité de ces musiques « actuelles » va changer de continent pour s'installer en Grande Bretagne.

Une raison de l'influence américaine sur la musique anglaise dans ces années est la présence des bases en Europe pendant (RAF, Burtonwood 18 000 personnes près de Liverpool)⁵⁸ et après la guerre en Allemagne avec Elvis Presley sans compter le prestige des libérateurs.

Tous les artistes de cette période font faire du rock. Même si cette unité recouvre en fait de très nombreuses variantes musicales, il existe réellement une unité d'esprit. On ne retrouvera pas un pôle fédérateur comme le rock avant la fin des années 1980 dans les musiques électroniques.

Pourquoi émancipation ?

Il suffit de regarder les photos de 62 et de 67 des Beatles ou des Rolling Stones pour voir que cette période est une époque de grande mutation sociologique qui se terminera par les événements de

⁵⁸ George Martin. *Making Sgt Pepper*. page 40

1968. De plus, ces artistes vont très rapidement devenir des ACI. Cette émancipation est bien illustrée par Bob Dylan qui devient un des porte-parole de cette génération malgré son désir.

Je n'étais le porte-parole de rien ni personne, que j'étais seulement un musicien.⁵⁹

Pourtant Robert Plant résume bien la situation :

Dylan a été le premier à nous ouvrir les yeux : avant lui, nous ne savions pas qu'il était possible d'ériger le commentaire en morceau rock.⁶⁰

Cette émancipation aura une traduction concrète lorsque l'âge de la majorité sera abaissé à 18 ans.

C'est la période la plus riche car tout est à inventer, les générations suivantes n'auront plus jamais un aussi vaste champ d'investigation.

C'est la naissance de cette entité étrange qu'est le groupe (lié à la notion d'ACI).

Cette période commence en 1962 :

- le groupe The Tornados en août 1962 devient le 1er groupe anglais à être n° 1 aux USA avec le titre « Telstar ». Ce titre instrumental est composé, enregistré, produit par Joe Meek.
- Enregistrement le 11 septembre 1962 de « Love me do » composé par Lennon-McCartney à Abbey Road réalisé par George Martin, Parlophone EMI, 1er 45 tours des Beatles. Sortie le 5 octobre.
- 12 juillet 1962, 1er concert des Rolling Stones au Marquee.

Les Beatles sont plutôt influencés par le rock 'n'roll et le skiffle (Lonnie Donnegan) alors que les Rolling Stones sont plus blues et rhythm & blues⁶¹. Il suffit d'écouter leurs versions respectives de *Wanna Be Your Man*, chanson écrite par le duo Lennon-McCartney pour comprendre ce qui les sépare.

Dès cette époque, on voit apparaître cette notion de génération par l'opposition entre les *Mods* (*modernism*) et les *Rockers*.⁶²

En février 1964, avec l'arrivée des Beatles aux USA (7 février 1964), commence la « British Invasion » c'est la catastrophe économique annoncée. Suivent The Rolling Stones, The Who, The Animals, The Zombies, The Hollies, Peter and Gordon, Gerry and the Pacemakers, The Dave Clark Five, Herman's Hermits, etc. Les artistes anglais occupent aux USA la place laissée vacante par les groupes américains (écouter la chanson de Roger Miller *England Swings* en 1965).

⁵⁹ Bob Dylan, Chroniques Volume I, Fayard, 2005, page132

⁶⁰ Keyboard Recording, n° 199 juillet-août 2005 page 17

⁶¹ « Quand on a débuté on voulait être un groupe de blues, et puis on a dévié vers la pop – parce qu'on voulait avoir du succès et passé à la radio – et ensuite on a commencé à devenir plus éclectiques. » Keith RICHARDS page 116

JAGGER Mick/RICHARDS Keith/WATTS Charlie/WOOD Ronnie. Selon les Rolling Stones. Fayard, 2003. ISBN 2-213-61679-5

⁶² Le film *Quadrophenia* illustre cette opposition. The Who, Small Faces puis Paul Weller avec The Jam. Ringo Star est un « mocker »

http://en.wikipedia.org/wiki/Mods_and_Rockers

<http://www.stthomasu.ca/~pmccorm/modsandrockers1.html>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod_%28sous-culture%29

Au festival de Newport en 1965, Bob Dylan joue un concert électrique provoquant un tollé. Il est traité de « Judas » lors de la tournée qui suit. C'est la fin du mouvement folk issue des années 50. Ne supportant plus son statut de porte-parole d'une génération, il « profite » d'un accident de moto le 29 juillet 1966 pour prendre une retraite temporaire.

Il faut attendre cette année 1965 pour voir revenir les groupes américains au premier plan : les Byrds inventent le folk rock avec « Mr. Tambourine Man », une reprise de Bob Dylan, les Beach Boys se hissent à la hauteur des Beatles, c'est l'explosion du psychédéisme.

Il est impossible d'évoquer la naissance du psychédéisme sans parler des drogues : essentiellement marijuana et LSD. Le LSD⁶³ est, à cette époque, expérimenté par les militaires et les universitaires. Il est en vente libre et son usage n'est pas réprimé. Timothy Leary et Ken Kesey (auteur de *Vol au-dessus d'un nid de coucou*) en seront les prosélytes les plus connus⁶⁴. Il ne sera interdit en Californie qu'en 1966 et dans l'ensemble des USA qu'à partir de 1967. Pour les utilisateurs, ces drogues permettent d'ouvrir les portes de nouveaux états de conscience, c'est l'origine du nom des « Doors ».⁶⁵ Voir aussi le spectacle : *Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable with The Velvet Underground*.

Tous ces événements montrent l'émergence d'un mouvement culturel parallèle à la culture dominante. On parle **d'underground, de contre-culture** :

- le mouvement hippie ;
- les freaks ;
- 1er grand festival, Monterey 16, 17 et 18 juin 1967 ;
- 1er summer of love 1967.

Parallèlement à ces mouvements musicaux, la lutte contre la guerre du Vietnam et le mouvement pour les droits civiques des minorités prennent aux États-Unis une ampleur considérable :

- Fannie Lou Hamer, 1e femme noire inscrite sur les listes électorales du Mississippi ;
- le Civil Rights Act est voté en 1964 ;
- [émeutes raciales de Watts](#) en août 1965 font officiellement 34 morts ;
- Martin Luther King prône la non-violence et l'intégration mais les Blacks Panthers, créées fin 1966, font l'inverse.

A la fin de cette période, on assiste à la naissance des « supers groupes » qui sont la conséquence de la séparation d'un certain nombre de groupes : Cream, C, S & N, Led Zeppelin, Blind Faith, etc. C'est la fin d'une génération. Les musiciens qui composent ces groupes sont des techniciens de haut niveau qui vont naturellement complexifier leur musique.

Le rock est donc un pôle d'attraction mais cette unité recouvre de nombreux courants. On peut considérer que ce que qu'apportent les anglais c'est le côté mélodique « pop ».

⁶³ LSD vient de l'allemand Lyserg Säure Diäthylamid, diéthylamide de l'acide lysergique. Le LSD a été synthétisé pour la première fois en 1938 par le chimiste suisse Albert Hofmann, <http://fr.wikipedia.org/wiki/LSD>

⁶⁴ Le livre de Tom WOLFE « Acid Test » raconte une partie de cette aventure de l'intérieur. WOLFE Tom. Acid test. Points Seuil, 1996, ISBN 2-02-030649-2

Voir aussi http://en.wikipedia.org/wiki/The_Electric_Kool-Aid_Acid_Test

⁶⁵ D'après le livre d'Aldous Huxley « The Doors of Perception » sorti en 1954 et qui racontait ses expériences hallucinatoires lors de la prise de mescaline.

Surf

Instrumental Dick Dale, The Surfaris, The Trashmen puis vocal Beach Boys, Jan & Dean

Girl Groups <http://www.girl-groups.com/>

The Supremes (Diana Ross), The Ronettes, The Shangri Las, The Chiffons, The Shirelles, Little Eva, Darlene Love, Martha Reeves and the Vandellas, The Marvelettes, etc.

Pop-rock anglais <http://www.skidmore.edu/~gthompso/britrock/60brchro/>

The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Kinks, Manfred Mann, The Who, Them (Van Morrison), The Moody Blues, The Troggs, Small Faces, Pretty Things, Dave Clark Five, etc.

Blues

Anglais. L'America Folk Blues Festival de 1962 à 1970 va avoir une grande importance dans la diffusion de la musique noire américaine auprès des musiciens anglais. British Blues Boom

- Alexis Korner and his Blues Incorporated
- The Rolling Stones
- Graham Bond Organisation
- John Mayall
- Yardbirds
- Eric Clapton
- Cream
- Etc.

Américain (revival Newport Son House, Skip James, Mississippi John Hurt)

- Michael Bloomfield
- Paul Butterfield Blues Band
- Johnny Winter
- Canned Heat
- Hot Tuna
- Etc.

Les américains ne sont pas en reste avec la redécouverte lors du festival de Newport de nombreux artistes noirs d'avant la guerre : Son House, Skip James, Mississippi John Hurt, etc. De nombreux jeunes artistes blancs sont enthousiastes : Canned Heat, Michael Bloomfield, Paul Butterfield Blues Band, Electric Flag, Blues Project, Johnny Winter, Hot Tuna, etc.

Folk et Protest song américain

Bob Dylan, Joan Baez, Phil Ochs, Fred Neil, Karen Dalton, Peter, Paul and Mary, Simon & Garfunkel ("*exciting new sounds in the folk tradition by*"), Leonard Cohen, etc.

Folk anglais

Donovan, Incredible String Band, Fairport Convention (Richard Thompson, Sandy Denny), Pentangle (John Renbourn, Bert Jansch), John Renbourn, Roy Harper, David Graham, Bert Jansch, Steeleye Span, Cat Stevens, etc.

Psychédélique

13th Floor Elevator (1er disque du psychédéisme), Grateful Dead, Jefferson Airplane, Mothers of Invention, Captain Beefheart, The Doors, The Mamas and Papas, Lovin' Spoonful, Vanilla Fudge, Chamber Brothers, Love, Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, Soft Machine, Traffic, etc.

Il s'agit plus d'un mouvement global que d'un simple courant musical : graphisme, affiche, vêtements, musique, etc. Première expérimentations de jeux de lumières pendant les spectacles (light show) : Soft Machine, Pink Floyd et Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable avec le Velvet Underground.

Tous les groupes sont plus moins psychédéliques en 1966-1967 y compris les Beatles et les Rolling Stones. Beaucoup de groupes qualifiés de « Garage » sont également psychédéliques à cette époque, ils préfigurent les groupes punk de la fin des années 70 :

The Seeds, Count Five, Shadows of Knight, etc.

Un coffret indispensable retrace cette époque : « Nuggets. Original Artyfacts from the First Psychedelic Era 1965-1968 », Rhino, 1998, 4 CD

Folk rock

Byrds, Bob Dylan, Buffalo Springfield, The Band, Poco, Flying Burrito Brothers, Gram Parsons, etc.

Rhythm 'n' Blues, Soul

Tout Motown, Stax, Atlantic, etc.

Otis Redding, Aretha Franklin, Percy Sledge, Wilson Pickett, Sam & Dave, James Brown, Sam Cooke, Dusty Springfield (chanteuse anglaise, Blue-eyed Soul), etc.

Tamla Motown, maison de disques créée par Berry Gordy en 1959, les artistes sont essentiellement noirs mais ce sont les premiers à vendre aussi bien aux noirs qu'aux blancs. Le slogan de Tamla Motown est : le son de la jeune Amérique, "The sound of young America"

Mary Wells, The Temptations, Marvin Gaye, Four Tops, Smokey Robinson and The Miracles, Stevie Wonder, Diana Ross, etc.

Dans ces sous courants on retrouve les germes de tous les courants pour les 15 ans à venir. Toutes les expérimentations sont faites, musicalement, techniquement, on passe de durée de 2 à 3 minutes à plus de 10 minutes :

- Bob Dylan « *Sad Eyed Lady Of The Lowlands* » 11'20 en 1966
- Rolling Stones « *Going Home* » 11'13 en 1966
- Chamber Brothers « *The Time Has Come* » 11'06 en 1967
- Iron Butterfly « *In-A-Gadda-Da-Vida* » 17'10 en 1969
- Grateful Dead « *Dark Star* » 23'07 en 1969 mais live des dizaines de minutes.
- etc.

Les albums ne sont plus de simples collections de singles mais des albums qui possèdent leur propre unité et qu'on appelle concept-album. L'exemple le plus connu est sans conteste « *Sgt's Pepper Lonely Hearts Club Band* » en 1967 des Beatles, design soigné, pochette ouvrante, texte des paroles, planche avec découpages. Mais on peut également citer :

- Zappa The Mothers of Invention. *Freak Out* 1966 (double album) ;
- Moody Blues. *Days of Future Passed*, 1967 ;
- Pretty Things. *SF Sorrow* 1968 ;
- Who. *Tommy* 1969 ;
- Kinks. *Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)* 1969 ;
- Spirit. *The Twelve Dreams of Dr. Sardonicus* 1970 ;
- Marvin Gaye. *What's Going On ?* 1971 ;
- Serge Gainsbourg. *Histoire de Melody Nelson* 1971 ;
- Pink Floyd. *Dark Side of the Moon* 1973.

C'est également une époque de grande mutation technologique. De nouveaux instruments et de nouveaux effets font leur apparition :

- présentation des premiers modules de synthétiseurs par Robert Moog en 1964, 1er succès commercial 1968 Switched on Bach Wendy (Walter) Carlos
- sortie du Mellotron en 1963, ancêtre de l'échantillonneur (intro de « Strawberry Fields Forever »),
- découverte ou utilisation de nombreux effets : delay (écho), Wha-wha (guitare électrique - Jimi Hendrix), chorus, flanger, phasing, noise gate, limiteur, compresseur, réverbération (plaques puis numériques).

En concert, le son est de plus en plus fort, c'est aussi le cas sur disque sur lesquels il est fréquent de voir l'avertissement qu'ils doivent être joués au volume maximum (« Let it Bleed » des Rolling Stones par exemple).

Gérard Conte, Président de l'AFAJANO (Association française des Amateurs de Jazz New Orleans) dit :

« Je ne sais pas si ils jouent bien, mais ils doivent rapporter gros à l'EDF. » C'est pas l'EDF, Gérard, mais son équivalent anglais.
Chronique de l'album « Live at Leeds » des Who. ⁶⁶

Le studio devient un instrument.

Les premiers enregistrements de Presley sont enregistrés en une prise sur un magnétophone 1 piste. Le matériel va considérablement évoluer au début des années 60. L'enregistrement devient multipiste : 4, 8 pistes. La manière d'enregistrer est entièrement bouleversée. Quelques résistances vont bientôt être entièrement bousculées : interdiction des *overdubs*, polémique Joe Meek. Pour utiliser ce nouvel instrument apparaît un nouveau personnage le *producer* (réalisateur artistique en français) : George Martin, Joe Meek, Phil Spector, etc.

Deux groupes illustrent cette nouvelle façon d'enregistrer : les Beach Boys (Brian Wilson) et les Beatles :

Album « Pet Sounds » 1966

Les Beach Boys est le 1er groupe américain à être n° 1 aux USA (mais après les Beatles).
« Good Vibrations » est un titre issu des sessions d'enregistrements de Pet Sounds mais qui n'est pas sur l'album. 16 sessions en tout dont celle du Studio Gold Star les 17 et 18 février 1966 pour les voix mais il faudra 6 mois dans 5 studios différents pour enregistrer les instruments et les voix.
Brian Wilson décrit « Good Vibrations » comme une symphonie de poche.
C'est le 45 tours le plus cher de l'histoire du disque. Tony Asher propose un texte mais c'est Mike Love qui écrira les paroles. Carl Wilson chante la voix principale.

Album « Sgt's. Pepper Lonely Hearts Club Band » 1967

En août 1966, les Beatles décident d'arrêter les concerts (les Stones aussi feront une pause à partir d'avril 1967 avant de reprendre les concerts en juillet 1969). Le jeudi 24 novembre 1966, ils entrent au Studio 2 d'Abbey Road.
Pour la 1er fois un groupe entre en studio sachant qu'il n'aura pas à rejouer les morceaux sur scène. Ils peuvent donc entièrement laisser libre cours à leur imagination et utiliser le studio comme un outil de création à part entière.

⁶⁶ Rock & Folk, juin 1970 page 83

Les Beatles vont rester 5 mois en studio. La dernière séance se déroule le 21 avril 1967, 700 heures de studios. Sortie de l'album Sgt's. Pepper Lonely Hearts Club Band le 1er juin 1967. Les paroles des chansons sont imprimées sur la pochette. Le 1er LP des BEATLES enregistré le 11 février 1963 l'avait été en 585 minutes pour 10 titres.

Strawerry Fields Forever fait partie de ces séances mais sortira uniquement en single pour des raisons commerciales le 13 février 1967 en Angleterre.

Dans un contexte pop chanson, il est impossible d'aller plus loin que ces 2 albums. L'unité va éclater des années 60.

« The dream is over »

1968 est une année révolutionnaire.

En 1968, le double album blanc des Beatles montre qu'ils ne peuvent aller plus loin dans la voie de « Sgt Pepper's ». Cet album est composé de titres qui partent dans de nombreuses directions :

- revival rock type Beach Boys « Back In The USSR » ;
- expérimentale « Revolution n° 9 » ;
- hard « Helter Skelter » ;
- rétro années 30 « Honey Pie » ;
- folk « Rockie Racoon » ou « Blackbird » ;
- etc.

Cette période est caractérisée par un éclatement de l'esprit d'unité de la période précédente. Musicalement, on assiste comme à une radicalisation de toutes les idées qui étaient en germe. De nombreux courants sans passerelle entre eux apparaissent. De nombreuses influences extra européennes émergent (hors utilisation d'instruments orientaux ; sitar indien) : rythmes latins (Santana), reggae (Bob Marley) qui annonce la reconnaissance de la world music. Toute cette époque est sans doute synthétisée par le festival de Woodstock « Woodstock music and art fair ». Voir l'affiche du festival.

Mais la période de ces grands festivals (Woodstock, Wight) se termine tragiquement avec Atlamont (décembre 1969). Martin Luther King figure emblématique du mouvement pour les droits civiques est assassiné le 4 avril 1968 au Lorraine Motel à Memphis, Tennessee.

Mort de :

- Brian Jones, 2 juillet 1969, quelques jours avant le concert de Hyde Park ;
- Jimi Hendrix, quelques jours après son concert à Wight, 18 septembre 1970 ;
- Janis Joplin, 4 octobre 1970 ;
- Jim Morrison, 3 juillet 1971.

« Dream is over » chante John Lennon en 1970 (« God », album John Lennon/Plastic Ono Band).

DVD

- The American Folk Blues Festival. Hip O Records, 2003
- MAYSLES David, MAYSLES Albert, DOUGHERTY Kathy, FROEMKE Susan. The First U.S. Visit. Apple, 2003
- SCORSESE Martin. No Direction Home Bob Dylan. Paramount, 2005
- SMEATON Bob. The Beatles Anthology. Coffret 5 DVD. Apple, 2003

3.1.3 Les schismes 1970-1977

Les années 70 :

- 1er choc pétrolier ;
- Brigade rouge ;
- Bande à Baader ;
- Black Panther ;
- Action directe ;
- JO Munich 1972 commando palestinien.

On prête les mots suivants à Alice Cooper :

I've said it before, and it's absolutely true: we were the group that drove a stake through the heart of the love generation.⁶⁷

Cette génération se construit sur la notion de complexité :

- Complexité de l'écriture (progressif, jazz-rock) ;
- Complexité du jeu (guitar heroes) ;
- Complexité de l'image (Glam, Roxy Music, David Bowie, etc.) ;
- Complexité des pochettes (Hypnosis,
- Complexité du son en studio (Pink Floyd Queen, etc.)
- Complexité du son en concert (début des grandes tournées dans les stades).

Hard rock, heavy metal

Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Mott the Hoople, Free, Cactus, Blue Oyster Cult, Alice Cooper, Thin Lizzy, Bad Company, ZZ Top, Scorpions, Kiss, etc.

Jazz rock (fusion)

Miles Davis, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Return for Forever, Tony Williams Lifetime, Magma, Soft Machine, Zappa, Mickael Franks, Steely Dan, etc.

Rock Jazz

Chicago Transit Authority, Blood Sweat and Tears, Chase, Manfred Mann Chapter III, Colosseum, Electric Flag, etc.

Progressive, Art Rock, Space Rock

Peu ou pas d'influence blues ou noir américaine

Genesis, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Rush, ELP, Supertramp, Jethro Tull, Mike Oldfield, Gentle Giant, etc.

Glam-rock, Glitter

⁶⁷ http://en.wikiquote.org/wiki/Alice_Cooper

Davis Bowie, Alice Cooper, T.Rex, Roxy Music, Lou Reed, Gary Glitter, Slade, New York Dolls, Kiss, The Sweet, etc.

Krautrock

Peu ou pas d'influence blues ou noir américaine

Tangerine Dream, Neu, Faust, Can, Amon Dull II, Kraftwerk, Popol Vuh, etc.

Country rock, Folk rock, Folk

C,S,N & Y, Neil Young, Manassa, Doobie Brothers, Eagles, Poco, Flying Burritos Brothers, America, James Taylor, Carole King, Joni Mitchell, Tim Buckley, Nick Drake, Van Morrison, Kris Kristofferson, America, Jackson Browne, etc.

Certains doutent de l'avenir et de la pérennité du rock mais heureusement à la fin de cette période Jon Landau voit « le futur du rock 'n'roll et il se nomme Bruce Springsteen », Born To Run 1975.

Pour la 1e fois le rock regarde en arrière et s'aperçoit qu'il a une histoire :

- Nuggets: Original Artyfacts From the First Psychedelic Era 1965–1968, Garage, pré-punk, psychédélique
- *Quadriphonia* The Who,
- The London Rock and Roll Show, Wembley, 1972,
- Reprises de vieux titres par Dr Feelgood, etc.

Reggae, Dub, Sound System

Jimmy Cliff, Bob Marley and the Wailers, Lee Scratch Perry, King Tubby, Big Youth, Steel Pulse, Peter Tosh, Burning Spear, Black Uhuru, Horace Andy (a chanté avec Massive Attack), etc.

L'importance musicale de la Jamaïque est essentielle sur plusieurs courants musicaux actuels.

Après la seconde guerre mondiale, la Jamaïque est sous influence musicale complète des USA : présence de militaires à Kingston, réception des radios américaines, etc. La pauvreté du pays oblige la plupart des groupes à s'exiler dans les années 50, surtout vers l'Angleterre puisque jusqu'à son indépendance en 1962, la Jamaïque fait partie du Royaume-Uni. Pour occuper la place des groupes absents des sound systems, sorte de discothèques itinérantes, sont créés. Les plus connus sont : Tom The Great Sebastian, Duke Reid, Clement Dodd dont le sound system s'appelle « Sir Coxson The Downbeat »(1954). La concurrence est rude entre ces différents sound systems qui essaient de garder une longueur d'avance par rapport aux autres. Par exemple, le programmeur (celui qui choisit les disques, selecter) arrache les étiquettes des disques américains qui sont diffusés pour que ses concurrents ne puissent savoir quel est le titre passé. Les DJ (disc-jockey, celui qui passe les disques) commencent à accompagner les disques en les commentant, en ajoutant des rimes, en faisant des percussions vocales. Il s'agit d'une idée de Clement Dodd qui adapte ainsi le comportement des DJ des radios américaines et les chanteurs(es) de scat de jazz. Voix parlées et rythmées sur disque, il s'agit là d'une des origines du rap. Les premiers DJ à s'illustrer dans ce style sont King Stitt (qui sera le premier à enregistrer) et Count Machuki qui travaillent tous les deux pour Sir Coxson.

Dans les années 60, certains propriétaires de sound systems créent leur propre studio d'enregistrement pour avoir des titres originaux à passer (Clement Dodd, Studio One, 1962). Beaucoup des titres enregistrés ainsi ne sont pas destinés à être vendus sous forme de 45 tours et sont fabriqués à un seul exemplaire, le dub plate. Le sound system sert alors de test, si le *dub plate* rencontre un succès public, il sortira en 45 tours. Cette nouvelle demande de la part des studios suscite la création de groupes de musiciens qui développent de nouveaux styles : le ska (rapide), le rock steady (lent) et enfin, au début des années 70, le reggae.

Le reggae est sans doute le seul style musical issu du tiers monde à s'être imposé au niveau mondial.

La technique du dub plate va également conduire à un nouveau style : le dub.

L'origine du dub provient d'une erreur de manipulation d'un technicien. A cette époque en Jamaïque, les enregistrements en studio sont effectués sur 2 pistes : une pour la voix, l'autre pour les instruments. En 1967, dans le studio Treasure Isle appartenant à Duke Reid, l'ingénieur oublie de mettre la voix au moment où il grave le *dub plate* d'un titre. Le *dub plate* résultant est donc une version instrumentale (riddim) d'un titre. Tel quel, le *dub plate* met en avant des instruments qui, en général, sont seulement accompagnateurs de la voix. Ces versions instrumentales de morceaux souvent connus vont rencontrer un grand succès dans les sound systems. De plus, elles permettent une grande liberté à l'accompagnement du DJ. En 1968, King Tubby perfectionne la technique en ajoutant des effets (réverbération, échos, etc.) sur la version au moment de la gravure du *dub plate*. Quelques années plus tard avec l'apparition des magnétophones multipistes, c'est directement au mixage que seront appliqués les effets et les mélanges de pistes (disparition de la basse ou d'un élément de la batterie, réapparitions, etc.) créant ainsi le style dub. Il s'agit donc d'un style basé essentiellement sur la technologie et qui aura une énorme influence sur pratiquement tous les courants musicaux des musiques électroniques (remix).

DVD – NATAL Bruno. Dub Echoes. Soul Jazz Records, 2009

World Music

Santana, Ravi Shankar, Fela, Tony Allen

1e génération de musique électronique

Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Tangerine Dream, Mother Ballard, etc.

Rythm and Blues, Soul

Déménagement de Tamla Motown de Detroit à Los Angeles (film) qui va perdre de son importance

2 albums majeurs

Isaac Hayes « Hot Buttered Soul » 1969

Marvin Gaye « What's Going On ? » 1971

Al Green

Funk

James Brown, Sly and the Family Stone avec un groupe multi-racial, Earth Wind and Fire, George Clinton, Parliament, Funkadelic, Curtis Mayfield, etc.

Création de Philadelphia International Records (PIR) à Philadelphie en 1971 par Kenny Gamble et Leon Huff. Cette musique (Philly Sound) est très orientée vers les clubs et aura une grande importance dans l'avènement du disco et de la house music. Leur studio s'appelle Sigma Sound.

The Three Degrees, MFSB, Barry White, Billy Paul, O' Jays, etc.

En même temps certains courants précédents perdurent d'une façon ou d'une autre avec parfois des revivals. Creedence Clearwater Revival est l'un des plus gros vendeurs de disques à cette époque. The Band propose une musique quasiment hors du temps.

Une grande partie de ces courants n'aurait pas vu le jour sans l'utilisation massive des synthés (Jean-Michel Jarre, Kraftwerk), du piano Rhodes (Miles Davis), du clavier (Stevie Wonder) et d'autres claviers.

Le studio devient de plus en plus complexe. Les magnétophones passent de 8 à 16 puis 24 pistes :

- Pink Floyd « Dark Side of the Moon » 1973, 16 pistes studio Abbey Road
- Mike Olfield « Tubular Bells » 1973, 16 pistes studio The manor (1er studio résidentiel anglais)
- Queen « Bohemian Rhapsody » 1975, 24 pistes, différents studios dont Trident.

Cette complexité de l'enregistrement, la mondialisation des tournées et de la promotion, modifie la fréquence de sortie des albums :

- 2 albums par an dans les années 60 ;
- 1 album par an dans les années 70 ;
- 1 tous les 3 ans aujourd'hui pour les grosses productions mais beaucoup moins dans le rap ou les musiques électroniques.

DVD

- GODARD Jean-Luc. Sympathy for the Devil. Film sorti en 1968. ROOM 101, 2003
- HENZELL Perry. The Harder They Come. Film sorti en 1972. BMG 2001 HOPPER Dennis. Easy Rider. Film sorti en 1969. Columbia Tristar, 1999
- MAYSLES David, MAYSLES Charlotte, ZWERIN Albert. Gimme Shelter. The Criterion Collection, 2000
- VALET Nathalie. Dub Stories. L'histoire du Dub racontée par ses activistes. CD+DVD, Uncivilized World, 2006
- WADLEIGH Michael. Woodstock, 3 Days of Peace & Music. Film sorti en 1970. Warner Bros, 1994
- ZIMMY Thom. Wings for Wheels, the Making of Born To Run. Bruce Springsteen. Born to Run 30th anniversary edition. Sony/BMG, 2005

Back to the roots : le punk

Beaucoup de courants de l'époque précédente deviennent extrêmement sophistiqués et complexes (progressif, jazz-rock). Une certaine institutionnalisation de ces musiques commence à naître ; Moody Blues, Procol Harum, ELP, Deep Purple jouent avec des orchestres symphoniques. C'est également le début des concerts dans les stades : Led Zeppelin, Rolling Stones, C, S, N & Y, etc.

Tout devient complexe au début des années 70 :

- l'écriture (progressif, jazz-rock) ;
- le jeu (hard-rock, progressif, jazz-rock, *guitar heroes*) ;
- le son en studio (multipistes ; *Dark Side of the Moon* de Pink Floyd) ;
- le son sur scène (début de la sonorisation dans les concerts) ;
- l'image (David Bowie, mouvement *Glam*).

Il y a également un changement de génération. Cette nouvelle génération ne se reconnaît pas du tout dans cette complexité et revient vers les « valeurs » du début du rock 'n' roll.

Cette époque qui suit celle des premiers chocs pétroliers et d'une rupture dans la croyance en une croissance éternelle s'accompagne de grands bouleversements sociaux (chômage) qui vont trouver des prolongements dans la musique.

Deux façons de réagir : retour aux origines (les valeurs de base) ou un courant plus hédoniste qui cherche à oublier les ennuis de la vie quotidienne.

Disco

Chic, Georgio Moroder, Donna Summer, Bee Gees, Cerrone, Village People, Gloria Gaynor, Ritchie Family, Sister Sledge, etc.

Le disco est l'un des courants majeurs de cette fin des années 70. Saturday Night Fever (1977) est à l'époque le disque le plus vendu de l'histoire du disque.

Le terme disco est inventé en 1975 pour classer dans Billboard les titres de discothèques.

Comme souvent l'origine de ce courant est un peu antérieure et est l'origine de plusieurs innovations qui annoncent directement les musiques électroniques. Un homme résume cette évolution, il s'agit de Tom Moulton. Public blanc gay écoutant de la musique noire américaine, New York assez bizarrement n'est pas DJ, Il connaît la musique jamaïcaine et va au Studio One à Kingson

D'abord copie des 45 tours sur bandes

Ensuite avec une copie des masters

Ensuite en studio

Re edit plutôt que remix construction adapté aux danseurs plus long, meilleur son, enchaînement de break, partie instrumentale acétate, test pressing ou dub plate pas commercialisé

Enchaînement des titres

C'est le premier à 12 pouces plus long

So Much For Love de Moments of Truth 1er 12 pouces non commercialisé

Tous les noms de DJ de cette époque vont avoir une influence sur l'apparition de l'émergence des musiques électroniques quelques années plus tard : François K, David Mancuso, Walter Gibbons, Larry Levan, Nicky Siano, etc.

Dans le sillage du Philly Sound cité plus haut, il faut évoquer un autre label disco : Salsoul (pour Salsa et Soul) créé en 1974 par 3 frères : Joe, Ken et Stanley Cayre. Bien que basé à New-York, le label enregistre ses artistes à Philadelphie dans les studios de PIR avec les mêmes musiciens d'où une grande similitude de son. En juin 1976, Salsoul sort pour le grand public le 1er maxi 45 tours (12") de l'histoire du disque qui devient un succès commercial en: Double Exposure « Ten Percent » mixé par Walter Gibbons qui transforme le titre original de 3 min en 10 min. C'est un événement considérable car il annonce une grande partie de l'évolution future. Pourquoi des maxi 45 tours ? Le 45 tours (7") et le maxi 45 tours (12") sont destinés à 2 marchés différents :

- la radio et le grand public qui écoute le 45 tours sur son électrophone. Les titres enregistrés font 3 à 4 minutes maximum (1e exception Bob Dylan Like A Rolling Stone)
- les DJ (Disc-Jockey) dans les clubs et donc le public des clubs qui souhaitent réécouter les versions clubs chez eux. 3 à 4 min par face ne permettent pas au DJ d'installer une ambiance et de faire monter la tension sur le dance floor. Au début des années 1970 certains DJ (Walter Gibbons, Tom Moulton, puis plus tard fin des années 1970 Larry Levan que l'on retrouvera dans la house music) retravaillent artisanalement les morceaux pour les allonger avec des plages instrumentales plus longues rendant plus faciles les enchaînements entre disques. C'est le début du remix. Ils pressent eux-mêmes ces remix sur des maxi 45 tours. Le maxi 45 présentent de nombreux avantages techniques : sa vitesse plus élevée par rapport au 33 tours lui permet d'avoir une meilleure bande passante (plus d'aiguës), sa taille plus grande que le 45 tours normal permet d'espacer les sillons et d'obtenir plus de volume et plus de basses. Tout ce qu'il faut pour faire bouger les danseurs.

Comme on le voit toutes ces évolutions annoncent le rap et les musiques électroniques.

12 juillet 1979

An Introduction to Disco Demolition: Riot to Rebirth

<http://daily.redbullmusicacademy.com/2016/09/disco-demolition-introduction>

<https://www.redbull.tv/video/AP-1N292XN4W1W11/disco-demolition?playlist=AP-1N292V1GD1W11:episode>

LAWRENCE Tim *Love saves the day : a history of american dance music culture, 1970-1979*, Duke University Press, 2003, ISBN 0-8223-3198-5

BROUGHTON Frank, BREWSTER Bill. *Last Night a DJ Saved My Life : The History of The Disc Jockey*. New York, Groove Press Books, 2000, ISBN 0-8021-3688-5

SHAPIRO Peter. *Turn the Beat around. L'histoire secrète de la Disco*. Allia, 2008, ISBN 978-2-84485-292-2

CHEREN Mel. *Keep on Dancin' My life and the Paradise Garage*. New York, 24 Hours for Life, 2000, ISBN 0-9678994-0-0

DVD

BADHAM John. *La fièvre du samedi soir*. Film sorti en 1977, Paramount, 2007

CHRISTOPHER Mark. *Studio 54*. Film sorti en 1998, BAC Vidéo, 2006.

Freak Out ou Fuck Off Studio 54 The Chic est refoulé voir le livre de Shapiro

CD – Tom Moulton, « A Tom Moulton Mix », SoulJazz Records SJR CD120

CD – The Larry Levan Story, « Journey into Paradise », Rhino R2 73341.

Documentaire TV « La révolution disco » de Mark McLaughlin 2005

CD + DVD « Maestro » de Josell Ramos sur l'histoire de Larry Levan, 2005 UW

Punk

Dans sa forme initiale, beaucoup des trucs [des années 1960] étaient innovants et excitants. Malheureusement, ce qui s'est passé c'est que les gens qui n'arrivaient à la cheville de Hendrix commencèrent à délirer. Peu après il y a eu des solos sans fin qui n'allaient nulle part. Déjà en 1973, je savais que ce dont il y avait besoin c'était du rock 'n' roll pur, nu, et sans conneries insensées.

Ramone, Tommy, "Fight Club", *Uncut*, Janvier 2007.

Peter Saville : « The fundamental feeling during punk was to taking back youth culture from an establishment. »

Culture for you and by you Bonus 41:05

DVD - GEE Grant. *Joy Division*. LCJ Editions, 2008

Retour aux bases (Back to the root) sur le répertoire et sur les valeurs, l'attitude

Johnny Rotten porte un t Shirt I hate Pink Floyd ⁶⁸

1977 (strummer/jones) The Clash face B de White Riot

In 1977 I hope I go to heaven
Cos I been too long on the dole
And I can't work at all

Danger stranger
You better paint your face
No Elvis, Beatles, or the Rolling Stones
In 1977

STARSHOOTER Le premier album « Starshooter » propose le titre "Get baque", une reprise des Beatles qui crée le scandale avec des paroles explicites "On n'veut plus des Beatles et de leur musique de merde, juste bonne à faire danser les minets"

⁶⁸ Site « Les archives du sombre et de l'expérimental », <http://www.gutssofdarkness.com>

Les précurseurs sont le garage, Count Five, Stooges, MC5, Flamin' Groovies, Alice Cooper, New York Dolls, The Dictators et le Pub rock (Dr Feelgood, Eddie & The Hot Rots, Ian Dury, Ducks Deluxe, etc.) ce sont ces groupes qui illustrent d'ailleurs un retour au répertoire ("Route 66" The Rolling Stones et Dr. Feelgood)

Quelle différence entre Dr. Feelgood et ELP « [Fanfare for the Common Man](#) »

Les expressions qui résument le mieux ce courant sont :

DIY, Express Yourself, No Future.

Pas de solo, morceaux rapides et courts, pas de pause entre les morceaux

Petits lieux comme le CBGB, Max Kansas à New York, Roxy à Londres.

Le mouvement punk lui-même ne dure que 2 ou 3 ans et l'on classe dans ce mouvement des gens qui n'ont pas grand-chose en commun : Ramones, Talking Head par exemple. Mais ces artistes sont de la même génération, apportent véritablement un sang neuf par rapport à l'évolution du rock bien fatigué. Comme tous les courants qui sont suscités en partie par l'air du temps (économie, sociologie, technologie, etc.), ce mouvement n'est pas que musical : vêtements (Vivienne Westwood, Norman Maclaren), graphisme, début des fanzines, etc. Parmi les tout premiers fanzines : « Punk » (Legs McNeils, John Holstrom, Ged Dunn, New York en 1975) qui donnera son nom au mouvement et « Sniffin' Glue » (Angleterre 1976). C'est également la naissance de qu'on va appeler dans les années 80 : les indépendants. Le 1er album des Buzzcocks « Spiral Scratch » (Howard Devoto, Pete Shelley, etc.) est autoproduit et distribué par Rough Trade. Tous les courants aussi extrêmes soient ils sont à terme d'une manière ou d'une autre récupérés. Quand les mouvements hippie ou punk commencent à être connus du grand public, c'est qu'ils sont déjà morts. Ne reste que des apparences sans véritable implication : jeans déchirés, épingle à nourrice, attitude, etc. [Que penser de Iggy Pop chantant « I wanna be your dog » pour une pub SFR ?](#)

L'influence de ce courant qui est un véritable retour aux sources se fait toujours sentir :

USA

Ramones, Suicide, Television, Heartbreakers, Patti Smith, Talking Heads, Blondie, DEVO, Père Ubu, The Modern Lovers, etc.

Plus tard Nirvana, Pearl Jam, tout le courant grunge, Green Day, The Offspring, Rancid, Blink 182, Sum 41, etc.

Le 4 juillet 1976 concert des Ramones à Londres, pratiquement tous les futurs groupes punks anglais sont présents.

Le 21 août 1976 aux arènes de Mont de Marsan se déroule le « First European Punk Rock Festival » organisé entre autres par Marc Zémati (Open Market). Ce festival regroupe des groupes comme: Eddie and the Rot Rods, The Damned, Little Bob Story, Bijou, Shakin' Street, etc.⁶⁹

Angleterre

The Damned, Sex Pistols, Clash, Elvis Costello, The Jam, The Buzzcocks, etc.

Collectif MOJO. *Punk, l'histoire complète*. Préface de Deborah Harrie, Tournon, 2008, ISBN 978-2-35144-079-7

Hardcore

⁶⁹ Article dans MOJO, n° 156 de novembre 2006, page 62 et suivantes

Agnostic Front, Dead Kennedys, Black Flag, Fugazi, Bad Brains (musiciens noirs), etc.

Revival rock

Robert Gordon, Stray Cats

AOR « Adult Oriented Radio », soft rock, rock FM

Catégorie plutôt marketing sociologique. Musique destinée aux adultes qui étaient teen-agers dans les années 60 et qui ne se retrouvent plus du tout dans le punk.

Boston, Kansas, Toto, Fleetwood Mac, etc.

Les nouveaux matériels pour la guitare (vibrato, micros plus puissant, « super strat ») conduisent à un hard rock virtuose Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai, Mr. Big, Dream Theater, Yngwie Malmsteen, etc.

Les productions phonographiques sont de plus en plus complexes (David Bowie ; *Low*, *Heroes*, *Lodger*) mais en 1979, le Portastudio de TEAC (magnétophone à cassette 4 pistes) ouvre les portes du home-studio.

DVD

- AHEARN Charlie. *Wild Style*. Film sorti en 1982. Éditions Montparnasse, 2004 ;
- GRAMAGLIA Michael et FIELDS Jim. *End of the Century, the Story of the Ramones*. Warner Music Vision, 2005 ;
- HAZAN Jack /MINGLAY David. *Rude Boy*. Film sorti en 1980, Collection Cinéma intemporel 02, Les inrockuptibles, 2006 ;
- LETTS Don. *Punk Attitude*. Studio Canal, 2006 ;
- MARR Jeremy. *Marvin Gaye, what's going on, la vie et la mort de Marvin Gaye*. Eagle Vision, 2005 ;
- PRAY Doug. *Scratch*. Metropolitan, 2001.

3.1.4 Mondialisation et technologies 1978-1985

La chaîne MTV est créée en 1981. Les clips vont désormais avoir une importance capitale dans la promotion de la musique. Un des premiers clips est « *Bohemian Rhapsody* » de Queen.

En France, une partie de la télévision est privatisée et c'est l'explosion des radios libres.

La musique est de plus en plus mondiale comme l'économie :

- Peter Gabriel fonde son label Real World et le festival Womad (World Of Music And Dance) dont la 1ère édition se déroule 1982.
- Implication des artistes dans les causes humanitaires, Band Live Aid, 13 juillet 1985
- Paul Simon « *Graceland* » 1986, enregistré en Afrique du Sud consacre définitivement la world music.

Le disque devient une industrie :

- différence est de plus en plus nette entre indépendants et majors (Michael Jackson. Thriller. Sans doute 70 millions de ventes cumulées contre Factory, Joy Division, 4AD, [Cocteau Twins](#) plus tard Sub Pop, <http://www.subpop.com/> Nirvana (Mute, Rough Trade, Creation)
- The Eagles. Their greatest Hits 1971 – 1975. 1976
- BOF. Saturday Night Fever. 1977
- Pink Floyd. The Wall. 1979
- AC/DC. Back In Black. 1980
- disparition des disquaires indépendants (de 3000 à 700 en 20 ans)
- concentration de la distribution
- 50 % des disques vendus en France le sont en hypermarchés.

Importance de plus en plus grande des remix, des clubs, des DJ. Les remixeurs et les DJ deviennent de nouveaux artistes (turntablism).

New wave, Cold Wave

Siouxi and the Banshees, Echo And The Bunnymenn, Joy Division, New Order, U2, Cure, Simple Minds, Magazine, XTC, Talking Heads, Police, Gang of 4, The Smiths, Nina Hagen, etc.

Hard core

Black Flag, Bad Brains, Fugazi, Deads Kennedy, Shellac, etc.

Industriel

Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, Einstürzende Neubauten, etc.

Techno-pop

Human League, Depeche Mode, Pet Shop Boys, FGTH, Duran Duran, Culture Club, Art of Noise, ABC, etc.
2^e British Invasion

Ska (anglais)

Madness, The Specials, etc.

Rock

Pretenders, REM, Dire Straits, Lloyd Cole and The Commotions, etc.

Garage, Revival

The Cramps, Gun Club, Stray Cats

Hard Rock, Metal Trash

AC/DC, Motley Crew, Motorhead, Aerosmith, Slayer

Renouveau anglais (New Wave Of British Heavy Metal)

Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, etc.

<http://blog.allomusic.com/2009/08/03/les-101-regles-du-glam-metal/>

Rap, hip-hop

En général, le titre « *Rapper's Delight* » de Sugarhill Gang est considéré comme l'acte de naissance commercial du rap en 1979 (sample provenant du titre « *Good Times* » de Chic, 1979). C'est vrai mais cela occulte le fait que cette expression, essentiellement urbaine, existait déjà dans la rue depuis le milieu des années 70. Cela correspond à la fin de la radicalisation de certains groupes noirs (Black Panthers), apparition d'un cinéma produits par des noirs pour des noirs (blaxploitation, l'exemple le plus connu est « Shaft »). On voit également, l'émergence de poésie sur des rythmes : Mevil Van Peebles spoken words, The Last Poets, Gil Scott-Heron.

DJ Kool Herc (Clive Campbell), est originaire de Jamaïque et arrive au USA en 1967). Il adapte les sound systems jamaïcains et organise sa première soirée dans la salle de réunion de son immeuble du 1 520 Sedwick Avenue dans le Bronx en 1973. C'est le début des **block parties**, dans le quartier du Bronx à New York, et met l'accent sur les **breakbeats**. Les breakbeats sont les courts passages rythmiques où la batterie fait une transition entre 2 parties d'un titre. Ces breakbeats sont, en général, plus fournis que l'accompagnement de la batterie dans les autres parties du morceau et donc plus excitants. Ils constituent la base de départ du morceau rap : le **beat**. Ils sont souvent tirés de disque de funk.

Exemple de breakbeat : « *Funky Drummer* », James Brown 5' 22"
Exemples de boucles visuelles, [mondovision_giovannisample.flv](http://mondovision.giovannisample.flv)

En 1975, Grand Wizard Theodore découvre par hasard la technique du **scratch**. Le scratch est une manipulation manuelle du disque vinyle sur la platine afin d'obtenir un effet plutôt rythmique impossible à obtenir avec un autre instrument. C'est un effet qui sera utilisé dans tous les courants utilisant des DJ (exemple trip-hop, voir le premier album de Portishead).

C'est donc le DJ qui, au départ du rap, est le vrai créateur en choisissant les breakbeats dans sa collection de vinyles et en les mixant ou les jouant en boucle avec ses 2 platines. Le titre « *Rock It* » d'Herbie Hancock en 1982 avec le DJ Grand Mixer DXT (anciennement D. ST) va inspirer des générations de DJ scratcheurs. Le rap est une musique de « récupération » puisqu'elle utilise comme matériel de base des musiques préexistantes sur disques vinyles. Ce sont de petits extraits (échantillons – samples) qui sont utilisés. Il s'agit, en général, de petites parties rythmiques (breakbeats). Voici trois échantillons parmi les plus utilisés dans le rap et les musiques électroniques :

James Brown – « *Funky Drummer* »

Utilisé dans LL Cool J – « *Mama Said Knock you out* », Public Enemy – « *Fight the Power* », Wagon Christ « *Filthy Drummer* »

Led Zeppelin – « *When the Levee Breaks* »

Utilisé dans Coldcut – « *Beats and Pieces* », Massive Attack – « *Man Next Door* », Beastie Boys – « *Rhymin & Stealin* »

The Winstons – « *Man Brother* »

Utilisé dans NWA – « *Straight Outta Compton* », Aphex Twin – « *Boy/Girl Song* », Oasis – « *Do Y'Know What I mean* »

Vidéo sur l'échantillon « *Amen Brother* » disponible sur le site http://www.contenus.org/article.php3?id_article=37

Exemple de scratch sur le DVD « *Scratch* », Pray, Doug, 2001, Metropolitan
[Cours de scratch par DJ Quest](#), vidéo sur Future Music, n° 142, décembre 2003
[Partition DJ](#)

Le **MC (Master of Ceremony)** est celui qui rappe sur les breakbeats. Il va ensuite prendre de plus en plus d'importance dans le rap et reléguer le DJ au rôle de simple accompagnateur.

L'accompagnement musical va également se complexifier en ajoutant d'autres instruments comme les boîtes à rythmes, les échantillonneurs ou la Akai MPC qui combinent tous ces aspects avec un séquenceur MIDI. La nécessaire maîtrise de tous ces outils conduit à mettre en avant le rôle du producteur/compositeur comme Dr. Dre.

Le rap synthétise donc de nombreuses influences : Jamaïque, sound system, Last Poets, funk, joute verbale (dirty dozens), etc. Le rap est une des expressions de la culture **hip-hop** (tag ou graf, dance, vêtements, turntablism, etc.).

Discographie succincte :

Compilation, « *The Message : The History of Rap* », 1994, Nectar

Grand Master Flash, « *The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel* », 1981, Sugar Hill

Beastie Boys, « *Licensed To Ill* », 1986, Def Jam

Public Enemy, « *It takes a Nation of Millions To Hold Us Back* », 1988, Def Jam

Run DMC, « *Raising Hell* », 1988, Profile

NWA (Niggaz With Attitude), « *Straight Outta Compton* », 1988, Priority Records
 Ré-édité en 2002 Côte ouest gangsta rap
 De La Soul, « *Feet High and Rising* », 1989, Tommy Boy Music
 A Tribe Called Quest, « *People's Instinctive Travels and The Paths of Rhythm* », 1990, Zomba
 Dr. Dre, « *The Chronic* », 1992, Death Row
 Snoop Doggy Dogg, « *Doggystyle* », 1993, Death Row
 Wu Tang Clan, « *36 Chambers* », 1993, RCA
 Tupac Shakur (2Pac), « *All Eyez on Me* », 1995, Death Row,
 2Pac est mort assassiné le 13 septembre 1996
 etc.

Depuis le milieu des années 90 on assiste dans le hip-hop à un retour du rôle du DJ. Cela conduira au courant **Turntablism** et **Abstract hip-hop** (voir plus loin trip-hop). Dans ces 2 courants, la platine (**turntable**) est un véritable instrument. L'expression est souvent uniquement musicale sans MC.

Écoute :

« *Lesson 3, History of the hip-hop* », Double Dee and Steinski, « *The Lesson* », 1983

Quelques albums plus orientés DJ que MC :

Grand Master Flash, « *The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel* », 1981, Sugar Hill
 Eric B & Rakim, « *Paid In Full* », 1987, 4th & Broadway,
 Gang Starr, « *No More Mr. Nice Guy* », 1989 DJ Premier
 Masters at Work, (« Little » Louie Vega and Kenny « Dope » Gonzalez), « *The Album* », 1993, Cutting
 Compilation, « *Return of the D.J. Vol. 1* », 1995, Bomb Hip-Hop Records
 X-Ecutioners, « *X-Pressions* », 1997, Asphodel
 DJ Shadow (Josh Davis), « *Endtroducing* », 1996, Mo Wax
 Birdy Nam Nam, « *Birdy Nam Nam* », 2006, Uncivilized World

Site répertoriant l'origine des breaks :

<http://www.the-breaks.com/>

Le sampleur samplé, blog collaboratif liant les phonogrammes samplés aux sampleurs,

<http://www.ultragraphik.com/blog/>

<http://www.90bpm.net/music/sampleur/>, sampleur/samplé

Livre :

Fernando Jr, S. H., « *The New Beats : culture, musique et attitudes du hip-hop* », Kargo, 2002
 CHANG Jeff. « *Can't Stop, Won't Stop, une histoire de la génération hip-hop* », Préface de DJ Kool Herc, Allia, 2006, ISBN 2-84485-229-7
 KURLANSKY Mervyn et NAAR Jon. *Graffiti de New-York*. Texte de Norman Mailer. Chêne, 1974, ISBN 2-85-108-007-5

DVD :

RAMOS Davon. *Product Placement - DJ Shadow - Cut Chemist*. Pillage Roadshow, 2003, CD+DVD

Sites web:

Site sur la naissance géographique du hip-hop

http://transition.turbulence.org/Works/bronx_rhymes/map.html

Electro

Afrika Bambaataa, Herbie Hancock, Mantronix, etc.

Les 2 grands artistes noirs de cette période et celle d'après sont : Mickael Jackson et Prince.

Cette époque est caractérisée par l'entrée massive de l'informatique dans la musique :

- CD en 1983
- Yamaha DX 7, synthétiseur entièrement numérique
- sampler (échantillonneur)
- batterie avec pads (Simmons, Roland, etc.)
- boîte à rythmes échantillonnée Linn
- MIDI (Musical Interface Digital Instrument), langage permettant aux instruments de communiquer entre eux
- ordinateur équipé de prises MIDI
- logiciel séquenceur MIDI
- DtD, Direct-to-Disc
- home studio.

La technologie (analogique ou numérique) est de plus en plus présente dans les enregistrements ; Mickael Jackson « Thriller » 1982. Dire Straits « Brothers In Arms » en 1985 est un des premiers grands disques utilisant les technologies numériques (enregistrement, instrument, support).

De plus en plus d'œuvres sont créées sur un autre modèle qu'instrument et voix. Des œuvres aussi sophistiquées que : Strawberry Fields Forever, A Day In A Life, Good Vibrations ou Money sont toutes composées avec une guitare et une voix ou un piano et une voix. Les courants rap, electro, indus procèdent d'une autre façon. Peter Gabriel part de la boucle de batterie pour créer le morceau « The Intruder ».

En réaction à cette surenchère technologique, Bruce Springsteen sort « Nebraska » en 1982, album enregistré sur un Portastudio cassette 4 pistes.

3.1.5 Beat to bit 1986-1993

Le chant du cygne de la guitare ?

La technologie poursuit sa progression. Les ordinateurs, les séquenceurs numériques, les échantillonneurs (sampleurs) devenus abordables s'ajoutent aux boîtes à rythmes et aux synthétiseurs déjà existants. L'année 1991 marque la fin de la suprématie de la guitare dans les musiques actuelles depuis 1954 avec 3 albums importants⁷⁰ :

- Metallica « Black Album » ;
- Guns and Roses « Use Your Illusions » ;
- Nirvana « Nevermind ».

« Is Rock Guitar Dead ? » titrait la revue américaine Guitar Player en septembre 1997 dans un article de James Rotondi mais comme on le verra l'histoire n'est qu'un éternel recommencement.

⁷⁰ On pourrait rajouter ; « Ten » de Pearl Jam, « Loveless » de My Bloody Valentine, « Blessed are the Sick » de Morbid Angel. Le chant du cygne de la guitare électrique.

« Why my guitar gently weeps. The slow, secret death of the six-string electric. And why you should care⁷¹. »

Geoff Edgers, article du Washington Post June 22 juin 2017

Les instruments électroniques et numériques vont susciter de nouveaux courants musicaux. Le plus important est celui des musiques électroniques. Les 2 premiers genres sont :

1. La house en 1986 à Chicago
2. La techno en 1988 à Detroit⁷².

Les musiques électroniques vont être les musiques majeures et innovantes jusqu'au début des années 2000. Il s'agit plus d'un mouvement global comme l'avaient été le psychédéisme et le hip-hop qu'un simple courant esthétique. La house est fondamentalement une évolution du disco mâtiné de technologies. La techno, sur la même base, inclue des influences européennes et est plus expérimentale. « *It's like George Clinton and Kraftwerk are stuck in an elevator with only a sequencer to keep them company* » - Derrick May. Ces 2 genres sont créés par des DJ et sont donc destinés à la danse.

C'est en repassant dans les boîtes de nuits de l'Europe (Baléares, Manchester) que les musiques électroniques vont exploser. Des dizaines de genres et sous-genres vont apparaître parfois de façon très éphémère : garage, acid-jazz, acid-house, deep-house, hardcore, gabber, trance, ambient, bleep, ethnic techno, etc. Comme dans les années 60, un esprit commun fédère tous ces courants. Il n'est pas rare qu'un DJ, sous différents noms, crée dans plusieurs genres.

A la fin des années 80, le producteur noir Teddy Riley et son groupe Guy mélange le hip-hop avec des machines. En utilisant un rythme assez particulier, il crée un courant appelé New jack swing que l'on peut considérer comme le précurseur de la R'n'B actuelle.

Mais il existe bien une scène rock comme le démontre une cassette offerte avec le magazine New Musical Express en 1986.

Cassette C86 NME en 1986

How an NME cassette launched indie music, Nick Hasted

<http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/how-an-nme-cassette-launched-indie-music-421802.html>

Noisy pop shoegazing

Pale Saints, *She Rides the Waves* (1989)

Ride, *Vapour Trails* (1990)

Lush, *Monochrome* (1992)

Slowdive, *Alison* (1992)

Boo Radleys, *Lazarus* (1993)

Rock

⁷¹ https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/lifestyle/the-slow-secret-death-of-the-electric-guitar/?utm_term=.7cc5e1cd5ded

⁷² Les dates sont purement indicatives et signalent plutôt la reconnaissance internationale de ces courants.

The Black Crowes (revival type Stone)

Le groupe Pixies va inspirer de dizaines de groupes à commencer par le mouvement grunge.

Grunge

Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney, etc.

Metal (Speed, Thrash, Death, Doom, etc.)

Les "Big Four Of Thrash": Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth.

Sepultura, Pantera, Dark Angel, Kreator, etc.

Black Metal

Indus, Metal

KMFDM, Nine Inch Nails, Ministry, Einstürzende Neubauten, Marilyn Manson, etc.

Fusion rap hardcore ou métal

Red Hot Chili Pepper, Rage Against The Machine, Fishbone, Silmarils, Freedom For King Kong, etc.

Noisy

Sonic Youth, Jesus & the Mary Chain, My Bloody Valentine, Husker Dü, etc.

Beaucoup d'artistes tentent de mélanger l'apport des musiques électroniques avec le rock en particulier sur les rythmiques.

Happy Mondays, The Stone Roses, Primal Scream, Bjork, etc.

World music

Mory Kante « Yéké Yéké » 1987 tube mondial, Youssou n' Dour, Salif Keita, Nusrat Fateh Ali Khan, Geoffrey Oryema, Afro Celt Sound System, etc.

Cette période marque la fin de l'âge d'or des réalisateurs artistiques ou « producers » (George Martin, Phil Spector, Jimmy Miller, Bob Ezrin, Trevor Horn, Steve Lillywhite, Quincy Jones, etc.) et l'essor du rôle du DJ, créateur, remixeur et réalisateur artistique (Teddy Riley, Dr.Dre, The Neptunes, Timbaland, etc.) dans le rap, les musiques électroniques et bientôt le R 'n' B.

House

DJ Frankie Knuckles, DJ Larry Levan, DJ François Kevorkian, DJ Tony Humphries, Phuture (DJ Pierre), Farley « JackMaster » Funk, Tyree, Marshall Jefferson & The House, Larry Heard, Adeva, M|A|R|R|S, S-Express, 808 State, Paul Oakenfold, Coldcut, etc.

Techno

Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson, Inner City, Pastikman, Carl Graig, LFO, Orbital, Underworld, Moby, The Aloofs, Sabres of Paradise, Leftfield, David Holmes, etc.

Trance

Sven Väth, Jam & Spoon, Joey Beltram, CJ Bolland, etc.

Hardcore

Laurent Ho aka Ingler, Crystal Distortion, Alec Empire, etc.

Ambient

KLF, The Orb, FSOL, etc.

Acid Jazz

US3, Ronnie Jordan, Brand New Heavies, Galliano, Omar, Jamiroquai, etc.
La différence est parfois infime entre acid-jazz, funk électronique et R'n'B.

New jack swing

Teddy Riley, Al B. Sure, Michael Jackson (« Dangerous »), Guy, Janet Jackson, Jodeci, TLC, etc.

Pendant les années 1980, de nombreux groupes de *thrash* forment les prémices de ce qui deviendra par la suite le *black metal*. La « première vague » inclut des groupes comme Venom, Bathory, Hellhammer qui deviendra Celtic Frost. Sélection de 10 albums de cette première vague : (<https://www.loudersound.com/features/the-10-best-black-metal-albums-from-the-1980s>)

Une « second vague », qui s'étend sur les années 1990, voit l'émergence de nombreux groupes issus du nord de l'Europe :

- Norvège : Mayhem, Darkthrone, Burzum, Immortal, Emperor et Enslaved.
- Suède : Abruption, Dissection, Marduk, Dark Funeral,
- Finlande : Beherit, Archgoat et Impaled Nazarene.

C'est au début des années 1980 que le *death metal* émerge, prenant tout d'abord la forme d'un thrash metal plus complexe et plus violent. Les premiers groupes sont Possessed et Death puis Master, Necrophagia, Morbid Angel, Obituary ou Atheist, plus tard Morbid Angel. Caractéristiques du *death metal* : des guitares très distordues, des tremolo picking, des *growling* (son guttural) profonds, des *blast beats*, les gammes mineures et des structures complexes avec de multiples changements de tempo.

Carte du Metal

<http://www.metaluniverse.net/img/histoire/histoire.gif>

Chaîne YouTube sur le Metal

<https://www.youtube.com/user/Metalliquoi>

DVD

- WINTERBOTTOM Michael. 24 Hour Party People. MGM, 2002.

3.1.6 Court-circuit 1994-2001

L'année 1994 marque le début de l'Internet commercial.

Nouvelle pop anglaise (Brit-pop)

Oasis, Blur, The Verve, Pulp, Divine Comedy, Coldplay, etc.

Rock

Radiohead, Jeff Buckley, PJ Harvey, etc.

Post-rock

Nom donné à une esthétique par Simon Reynolds dans un article du n° 123 de « The Wire » en mai 1994. Il est caractérisé par des morceaux souvent longs, déstructurés reposant plus sur un travail de texture, de sons que de

riffs. Souvent instrumental, les créateurs post-rock synthétisent dans leur musique un grand nombre de courants musicaux : rock, électroniques, hip-hop, dub, etc.

Slint, Tortoise, Disco Inferno, Stereolab, Mogwai et ensuite tout le label canadien Constellation : Godspeed, A Silver Mt. Zion, etc.

World

Cesaria Evoria, Susheela Raman, Buena Vista Social Club, etc.

R 'n' B, Nu Soul, Urbain Groove

D'Angelo, Maxwell, Mary J. Blige, Macy Gray, Eryka Badu, Eric Benet, Destiny's Child (Beyonce Knowles), Timbaland, Pink, R. Kelly, TLC, Miss E, Usher, Lauryn Hill, Alicia Keys, etc.

Comme à la fin des années 60 pour le pop-rock, les musiques électroniques vont exploser en de multiples courants.

Jungle, Drum & Bass

Basé sur une rythmique très originale c'est le mouvement le plus innovant de cette génération. Il s'est lui-même scindé en nombreux sous-genres.

Goldie, A Guy Called Gerald, LTJ Bukem, Alex Reece, Roni Size, Photek, etc.

L'introduction des technologies numériques dans le dub et la jungle a donné naissance à un nouveau courant le Novö Dub, Digital Dub, électro-dub ou Techno Dub.

Gary Clail, Mad Professor, Revolutionary Dub Warriors, Zion Train, Renegade

Soundwave, Asian Dub Foundation, High Tone, etc.

Trip hop, Down tempo, Abstract hip-hop

Les tempos sont ralentis, on retrouve un format chanson, beaucoup d'ambiances type cinéma.

Massive Attack, Portishead, Craig Armstrong, The Wild Bunch, Tricky, DJ Krush, Howie B, Morcheeba, DJ Shadow (Josh Davis), Kruder & Dorfmeister, Sofa Surfers, Troublemakers, Thievery Corporation, etc.

Labels représentatifs à l'origine : Mo Wax (James Lavelle), Ninja Tune (fondé par Coldcut = Matt Black et Jonathan More), Cup of Tea.

Big beat

Mouvement assez éphémère mais important car il réintègre des sons rock dans la techno

Chemical Brothers, Fat Boy Slim (alias Norman Cook ancien bassiste des Housemartins), Death In Vegas, Bentley Rhythm Ace, Properlizerheads, etc.

Labels importants à l'origine : Skint, Wall of Sound.

Nu Jazz

Comme à la fin des années 60 avec Miles Davis, le jazz opère une nouvelle révolution technologique.

Laurent de Wilde, Nils Petter Molvaer, Erik Truffaz, St Germain, Julien Lourau, Jaga Jazzist, Carl Graig, Ursus Minor, etc.

Electronica, Intelligent Techno

Avec ce courant, les musiques électroniques s'éloignent définitivement de la Dance et sont plus expérimentales Aphex Twin, Mu-Ziq (Mike Paradinas), Björk, Autechre, Matmos, Boards of Canada, etc.

Label emblématique de ce courant : Warp

Nu Metal

Korn, System of a down, Slipknot, Deftones, Limp Bizkit, Linkin Park, etc.

Avec l'ordinateur qui peut tout (studio virtuel) nous entrons dans une ère de grande confusion. Confusion : qui fait quoi ? D'où viennent ces sons ? Qui joue ? Quand mes étudiants futurs « techniciens du son » pensent que la base rythmique de *Sex Machine* de James Brown est une boucle sur un sampleur, il y a un gros problème.

XXL's A Great Day in Hip Hop: 16 Years Later

Michael A. Gonzales En 1998 pour le 7e numéro de la revue XXL's, une photo réunit des grands du hip-hop

<http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/09/xxls-greatest-day-in-hip-hop-feature>

3.1.7 Les sauveurs du rock 2002-2009

Cette 7e génération aura vu la fin d'un cycle dans les musiques électroniques. Cette perte d'influence s'accompagne, comme à la fin des années 70 et le mouvement punk, d'un retour aux « valeurs originelles » des musiques actuelles. Le magazine « Les Inrocks 2 » en juin 2005 titrait « Le retour du rock » et donc des guitares électriques. Ceux qui lancent le mouvement The Strokes en 2001 avec *Is This It*.

The White Stripes 1999-2007 (1er et dernier album).

Fin officielle du groupe 2 février 2011.

Jack White avec The Raconteurs 2006.

Jack White avec The Dead Weather 2009.

Les « sauveurs » du rock :

- The Strokes,
- The White Stripes,
- Black Rebel Motorcycle Club,
- Queens Of The Stone Age,
- The Kills,
- The Libertines,
- Franz Ferdinand,
- Bloc Party,
- The Rapture,
- The Hives,
- Clap Your Hands,
- Say Yeah,
- Arctic Monkeys,
- Art Brut,
- etc.

On note également un retour de l'acoustique, du folk.

- Devendra Banhart,
- CocoRosie,
- Jack Johnson,
- Cat Power,
- Vetiver,
- Norah Jones,
- Mat Ward,
- Joanna Newsom,
- etc.

- Retour de Tracy Chapman.
- On n'a jamais autant parlé de Bob Dylan.

La **New Wave of American Heavy Metal** (en français « Nouvelle Vague de Heavy Metal Américain »), est un mouvement musical qui a commencé vers la fin des années 1990 et s'est répandu dans les années 2000 avec des groupes tels que :

- Avenged Sevenfold,
- Killswitch Engage,
- Lamb of God,
- As I Lay Dying,
- Disturbed,
- etc.

Les musiques électroniques sont par nature mondiales et si elles sont un peu moins sur le devant de la scène elles continuent néanmoins. Les tendances technologiques actuelles, ce sont le laptop (ordinateur portable) et le mashed up (purée) ou mash up ou bastard pop.

Laptop

Plus besoin de tonnes de matériel, tout se retrouve dans un ordinateur portable avec les logiciels appropriés : studio virtuel, synthétiseurs virtuels, effets virtuels, etc. Certaines des dernières œuvres de Jean-Claude Risset (musique contemporaine) sont composées sur son ordinateur portable.⁷³
Laurent Garnier :

« Les fabricants aujourd'hui de logiciels sont les vrais musiciens. »⁷⁴

Laptop

Readymade, Four Tet, Donna Summer, Caribou, Venetian Snares, Otto Von Schirach, etc.

Mash up, Bastard pop, Bootlegs

Il s'agit d'une musique créée par des DJ qui mélangent, « écrasent » 2 (ou plus) morceaux en même temps. Par exemple, DJ Danger Mouse mélange la musique du white album des Beatles avec le black album de Jay Z. Cela donne évidemment le grey album.

Mash-up

2 Many DJ's, DJ Danger Mouse, DJ Zebra, Missill, Lush Life, Loo & Placido, etc.

Podcast sur Oui FM

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

Durant les années 2000, de nombreux artistes électroniques vont modifier leurs méthodes de travail et s'éloigner d'une musique purement électronique :

- DJ Shadow, *The Outsider* (2006)
- RJD2, *Since we last spoke* (2004)
- Readymade, *Babilonia* (2005)
- AmonTobim, *Foley Room* (2007)

⁷³ France Culture, émission « L'éloge du savoir » du 20 mai 2005

⁷⁴ France Info, émission « Tendances électro » du 29 décembre 2005

Musique afro-américaine
Kanye West, Santigold, Janelle Monáe, etc.

3.1.8 Les “néos” 2010-2017

2010 est la première année de la huitième génération. La précédente génération (2002-2009) était plutôt une génération « retour aux sources » avec guitares électriques et un son assez brut.

On commence à voir quels seront les dominantes de la nouvelle génération, ce sera celles des néos ou de la fusion généralisée. Il faut bien leur donner un nom. Elle possède un son plus travaillé et sophistiqué et mélange allègrement toutes les influences musicales. En voici quelques-uns des représentants :

Errors

néo post électro, 4 musiciens de Glasgow. Ils sont sur le label de Mogwai : Rock Action Records
<http://www.rock-action.co.uk/index.php?id=36>

Fuck Buttons

néo post rock électro expérimental, 2 musiciens de Bristol. 1er album réalisé par un musicien de Mogwai.
<http://www.fuckbuttons.co.uk>

The XX

néo new wave atmosphérique, 3 musiciens de Londres.
<http://thexx.info>

Foals

néo funk blanc. 5 musiciens d'Oxford.
<http://www.foals.co.uk/entry/>

Vampire Weekend

néo world. Groupe américain de New York.
<http://www.vampireweekend.com>

Grizzly bear

néo prog-folk. 4 musiciens de Brooklyn.
<http://www.grizzly-bear.net/>

MGMT

néo psyche pop électro. 2 musiciens de Brooklyn.
<http://www.whoismgmt.com/fr/home>

Fool's Gold

néo world. Collectif de Los Angeles.
<http://www.myspace.com/foolsgold>

Passion Pit

néo psyché pop électro. 5 musiciens de Cambridge, Massachusetts.

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

These new puritains

Néo progressif, néo-classique, expérimental. 4 musiciens (mais géométrie variable) de Southend-on-Sea Angleterre.

<http://www.thesenewpuritains.com>

L'innovation moins bien récompensée

Avec l'augmentation du marché de la musique enregistrée, l'innovation est de moins en moins couronnée de succès. Quand on regarde les titres au sommet des hits parade des années 1960, on est surpris d'y retrouver un grand nombre de titres artistiquement intéressants, ce n'est plus le cas aujourd'hui et depuis assez longtemps.

1977-1982 furent sans doute des années charnières car elles voient l'entrée dans l'ère numérique, la rupture du punk qui conduit ensuite à la séparation de marchés : majors et indépendants. Saturday Night Fever et Thriller furent à leur époque de très grosses ventes de disques (Thriller reste l'album le plus vendu de l'histoire) de l'ordre de plusieurs dizaines de millions dans le monde alors qu'à leur zénith, les Beatles ne « vendaient » que quelques millions d'albums (tout de même).

3.2 Innovation en panne

Pendant l'histoire de ces musiques l'innovation technologique a été un puissant moteur de l'innovation esthétique. Cela ne semble plus être le cas car il n'y a plus d'innovation technologique majeure populaire (comme les guitares électriques, synthétiseurs, échantillonneurs, etc.).

Q. En dehors du dubstep, quels sont les genres qui pourraient bien marcher 2011 selon toi ?

R. Question difficile. D'ailleurs existe-t-il encore des genres à l'heure actuelle ? Bien sûr, on trouve toujours du rock classique ou du hip-hop *old school*, mais, de plus en plus, les genres se mélangent⁷⁵.

Pourquoi la musique n'invente plus rien : rencontre avec Simon Reynolds

<http://www.rue89.com/2013/04/05/pourquoi-musique-ninvente-plus-rien-rencontre-simon-reynolds-241119>

Et moi ce que je trouve de très étonnant, c'est que depuis 25 ans il ne s'est rien passé de fondamental dans la musique, alors que si on regarde le cycle de tous les nouveaux styles de musique. Tous les 10 ans, il y a eu quelque chose de fort qui est arrivé qui était une contre-culture, qui était une espèce de réaction contre les autres. Et là depuis 25 ans, il n'y a pas de réaction. Qu'est ce qui se passe ? Et pour moi à 50 balais je comprends la musique qu'écoute mon fils. C'est bizarre⁷⁶.

Laurent Garnier

L'avenir de la chanson française se nichait donc dans un vieux disque de Tracy Chapman⁷⁷.

⁷⁵ Interview de Jean-Louis Brossard, TRAX #141 décembre 2010

⁷⁶ 47:00 Laurent Garnier dans le documentaire *Culte ! Concert les dieux des stades* Daniel Ablin / Réalisateur, Serge July / Auteur, Antoine de Gaudemar / Auteur, 2014 Folamour

⁷⁷ Hugo Cassavetti en parlant de ASA lors du Prix Constantin 2008 dans Télérama novembre 2008

Retour à l'analogique de certains artistes :

- Dernier Foo Fighter analogique
- 2e Fleet Foxes analogique (doublé numérique)
- The Black keys enregistre à Muscle Shoals (qui est devenu un musée) la batterie est pris avec 3 micros sur une piste (plus un double de la grosse caisse)
- Arctic Monkeys 4e album *Suck It And See* enregistré en analogique⁷⁸.

25 Best Albums Of The Decade So Far (pas uniquement rock)

New Musical Express, Emily Barker, Dec 8, 2014

<https://www.nme.com/photos/25-best-albums-of-the-decade-so-far-1403531>

16 DEC 2011 12:28 PM PST

THE 25 BEST ROCK ALBUMS OF THE LAST DECADE

<https://www.ign.com/articles/2011/12/16/the-25-best-rock-albums-of-the-last-decade>

Les 25 morceaux qui définissent l'avenir de la musique selon le "New York Times"

12/03/18 14h36

<https://www.lesinrocks.com/2018/03/12/musique/les-25-morceaux-qui-definissent-lavenir-de-la-musique-selon-le-new-york-times-111057661/>

Moins de groupes, plus de technologies, mais plus de collaboration.

Plus d'accès, plus d'internationalisation, mais également plus d'individualisation.

Un passé pris en compte et donc plus de réappropriation.

Plus d'auditeurs conservant leurs habitudes expliquent une dérive de l'âge des succès.

Décalage de plus en plus important entre popularité et influence (déjà avec Velvet Underground).

⁷⁸ Studer A800 SOS july 2011

4 Musiques d'influences afro-américaines (classe 1 PCDM4)

4.1 Rythm'n'blues, soul

Le terme « Rhythm & blues » est inventé par Jerry Wexler (1917-2008) dans le magazine Billboard en 1949 pour remplacer le terme de « race record »⁷⁹. C'est un terme qui couvre toute la musique afro américaine populaire à l'exception du jazz qui s'est émancipé avec le **be-bop**.

Catalogue Okeh (ca. 1926-1930)

⁷⁹ « Billboard magazine published "Race Records" charts between 1945 and 1949, initially covering juke box plays and from 1948 also covering sales. These were revised versions of the "Harlem Hit Parade" chart which it had introduced in 1942. In June 1949, at the suggestion of Billboard journalist Jerry Wexler, the magazine renamed its chart again to "Rhythm & Blues Records". Wexler wrote : "Race" was a common term then, a self-referral used by blacks...On the other hand, "Race Records" didn't sit well...I came up with a handle I thought suited the music well - 'rhythm and blues'... a label more appropriate to more enlightened times.

Jerry Wexler, *Rhythm and the Blues: a life in American music*, 1993, p. 62

Et aussi

Guralnick Peter, *Sweet Soul Music : rhythm and blues et rêves sudiste de liberté*, Éditions Allia, 2003 page 34 et interview de Jerry Wexler dans le DVD de MOORMANN Mark, *Tom Dowd & the Language of Music*, PALM, 2004 (film sorti en 2003)

The term first appeared in an advertisement in a 1922 issue of the Chicago Defender, an African American newspaper.

http://findarticles.com/p/articles/mi_q1epc/is_tov/ai_2419101005

<http://www.loc.gov/item/ihas.200049069/>

Le moment, n'est pas innocent, nous sommes après la 2e guerre mondiale et les teen agers vont devenir la population économiquement la plus importante pour les musiques populaires. C'est ce qui se passera également quelques années plus tard du côté blanc avec le rock 'n' roll. Louis Jordan représente bien la transition entre les big bands jazz des années 30 et une musique populaire, dansable et moins complexe que le be-bop. C'est dans les années 50 que se mettent en place les maisons de disques qui vont populariser ces musiques :

- Atlantic fondé par Herb Abramson et Ahmet Ertegun en 1947 à New York. Ray Charles, The Coasters, Wilson Pickett, etc.
- Chess fondé par Leonard et Philip en 1950 à Chicago. Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley, etc.
- Tamla Motown (Hitsville U.S.A.) fondé par Berry Gordy en 1959 à Detroit. The Miracles, Marvin Gaye, Mary Wells, The Temptations, The Supremes, Four Tops, Smokey Robinson and The Miracles, Stevie Wonder, Diana Ross etc. Les artistes sont essentiellement noirs mais ce sont les premiers à vendre aussi bien aux noirs qu'aux blancs. Le slogan de Tamla Motown est : le son de la jeune Amérique, "The sound of young America".
- Stax (Soulville U.S.A.) fondé par Jim Stewart et Estelle Axton (sa sœur) en 1960 à Memphis. Otis Redding, Booker T. & The MG's, Albert King, etc.

Tous ces artistes vont être une influence majeure pour les groupes anglais des années 60. On peut également citer : James Brown (1956, label Federal) et Sam Cooke (1957, label Keen)

Soul music

Ray Charles invente la soul music en chantant des paroles profanes sur des musiques de gospel. **"I Got a Woman" est construit sur le gospel "It Must Be Jesus" du Southern Tones, que Ray Charles écoutait en bus à la radio lors de tournées en 1954.**

Clearly Aretha was continuing what Ray Charles has begun – the secularization of gospel, turning church rhythms, church patterns, and specially church feelings into personalized love songs⁸⁰.

Doo Wop

Musique profane essentiellement vocale souvent à quatre voix mais dont l'origine negro spirituals est évidente. The Penguins, The Platters, The Drifters, The Orioles, The Coasters, etc.

Au début des années 70, Tamla Motown déménage de Detroit à Los Angeles (cinéma) et va perdre de son importance. Cette musique s'émancipe :

- Musicalement en devenant très sophistiqué Isaac Hayes, *Hot Buttered Soul*, 1969.
- Politiquement avec Marvin Gaye, *What's Going On ?* 1971.

⁸⁰ Jerry Wexler, 1993, p. 206

Jesse Jackson et Isaac Hayes : Wattstax en 1972

Le rythm 'n' blues et la soul music vont perdurer jusqu'à aujourd'hui mais en s'adaptant au temps, aux modes, aux technologies. Il est impossible ici de citer tous les courants qui sont issues de cette musique afro américaine des années 60. Pour mémoire en voici quelques uns.

Funk

James Brown, Sly and the Family Stone avec un groupe multi-racial, Earth Wind and Fire, George Clinton, Parliament, Funkadelic, Curtis Mayfield, etc.

Création de Philadelphia International Records (PIR) à Philadelphie en 1971 par Kenny Gamble et Leon Huff. Cette musique (Philly Sound) est très orientée vers les clubs et aura une grande importance dans l'avènement du disco et de la house music. Leur studio s'appelle Sigma Sound. The Three Degrees, MFSB, Barry White, Billy Paul, O' Jays, etc.

Disco

As far as I was concerned, disco was part of R&B, which I'd always liked⁸¹.

Chris Stein (Blondie)

Chic, Giorgio Moroder, Donna Summer, Bee Gees, Cerrone, Village People, Gloria Gaynor, Ritchie Family, Sister Sledge, etc.

Le disco est l'un des courants majeurs de à la fin des années 70. *Saturday Night Fever* (1977) est à l'époque le disque le plus vendu de l'histoire du disque. Le terme disco est inventé en 1975 pour classer dans Billboard les titres de discothèques. Il s'agit donc fondamentalement d'une musique à danser qui se caractérise par une grosse caisse très régulière (jouée sur chaque temps) et mise en

⁸¹ <http://www.theguardian.com/music/2013/apr/29/how-we-made-heart-glass>

avant pour faciliter le repérage des danseurs. Comme souvent l'origine de ce courant est un peu antérieure et est l'origine de plusieurs innovations qui annoncent directement les musiques électroniques. Un homme résume cette évolution, il s'agit de Tom Moulton qui n'est pas un musicien mais qui invente le remix.

Tous les noms de DJ de cette époque vont avoir une influence sur l'apparition de l'émergence des musiques électroniques quelques années plus tard : François K, David Mancuso, Walter Gibbons, Larry Levan, Nicky Siano, etc.

New jack swing

Le New Jack Swing est un courant plutôt transitoire qui utilise énormément la technologie Teddy Riley, Al B. Sure, Michael Jackson (« Dangerous »), Guy, Janet Jackson, Jodeci, TLC, etc.

R 'n' B, Nu Soul, Urbain Groove

Ces musiques sont les héritières du rhythm 'n' blues et de la soul music des années 60 mais l'évolution économique a considérablement modifié leur impact et parfois leur intérêt.

D'Angelo, Maxwell, Mary J. Blige, Macy Gray, Eryka Badu, Eric Benet, Destiny's Child (Beyoncé Knowles), Timbaland, Pink, R. Kelly, TLC, Miss E, Usher, Lauryn Hill, Alicia Keys, etc.

S'il fallait résumer le rhythm 'n' blues et la soul music avec quelques grands noms, il faudrait citer : Ray Charles, Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince.

Livre

GURALNICK Peter

Sweet Soul Music : rhythm and blues et rêves sudiste de liberté

Éditions Allia , 2003

SHAPIRO Peter

Turn the Beat around. L'histoire secrète de la Disco.

Allia, 2008

4.2 Hip Hop, Rap

En général, le titre *Rapper's Delight* de Sugarhill Gang est considéré comme l'acte de naissance commercial du rap en 1979 (sample provenant du titre *Good Times* de Chic, 1979). C'est vrai mais cela occulte le fait que cette expression, essentiellement urbaine, existait déjà dans la rue depuis le milieu des années 70.

DJ Kool Herc⁸² (Clive Campbell), est originaire de Jamaïque et arrive aux USA en 1967. Il adapte les sound systems jamaïquains et organise sa première soirée dans la salle de réunion de son immeuble du 1 520 Sedwick Avenue dans le Bronx en 1973. C'est le début des **block parties**, dans le quartier du Bronx à New York, et met l'accent sur les **breakbeats**. Les breakbeats sont les courts passages rythmiques où la batterie fait une transition entre 2 parties d'un titre. Ces breakbeats sont, en

⁸² Interview de DJ Kool Herc : <https://daily.redbullmusicacademy.com/2018/01/kool-herc-interview>

général, plus fournis que l'accompagnement de la batterie dans les autres parties du morceau et donc plus excitants. Ils constituent la base de départ du morceau rap : le **beat**. Ils sont souvent tirés de disque de funk.

Clive Campbell est le premier d'une fratrie de six enfants nés de Keith et Nettie Campbell à Kingston, en Jamaïque. Jeune, il entend parler et assiste aux sound systems de dancehalls dans le quartier, et les paroles des DJs qui accompagnent, connues sous le terme de toasting. Il immigré dans le quartier du Bronx, à New York, avec sa famille, à l'âge de 12 ans en novembre 1967 où ils résident à la 1520 Sedgwick Avenue.

Première block party , le 13 août 1973.

<https://www.theguardian.com/music/2011/jun/13/dj-kool-herc-block-party>

<https://www.npr.org/sections/therecord/2013/08/11/211115072/hip-hop-at-40-is-a-shell-of-its-younger-self>

Sites spécialisés :

<https://adyer1.github.io/sedgwick/> sur 1529 Sedgwick

<https://genius.com/>

4.3 1978-1985 1ere génération old school

En 1975, Grand Wizard Theodore découvre par hasard la technique du **scratch**. Le scratch est une manipulation manuelle du disque vinyle sur la platine afin d'obtenir un effet plutôt rythmique impossible à obtenir avec un autre instrument. C'est un effet qui sera utilisé dans tous les courants utilisant des DJ.

C'est donc le DJ qui, au départ du rap, est le vrai créateur en choisissant les breakbeats dans sa collection de vinyles et en les mixant ou les jouant en boucle avec ses 2 platines. Le titre « *Rock It* » d'Herbie Hancock en 1982 avec le DJ Grand Mixer DXT (anciennement D. ST) va inspirer des générations de DJ scratcheurs.

Le **MC (Master of Ceremony)** est celui qui rappe sur les breakbeats. Il va ensuite prendre de plus en plus d'importance dans le rap et reléguer le DJ au rôle de simple accompagnateur.

L'accompagnement musical va également se complexifier en ajoutant d'autres instruments comme les boîtes à rythmes, les échantillonneurs ou la Akai MPC qui combinent tous ces aspects avec un séquenceur MIDI. La nécessaire maîtrise de tous ces outils conduit à mettre en avant le rôle du producteur/compositeur comme Dr. Dre.

Le rap synthétise donc de nombreuses influences : Jamaïque, sound system, spoken words, Last Poets, funk, joute verbale (dirty dozens), funk pour l'origine des samples, etc. Le rap est une des expressions de la culture **hip-hop** (tag ou graf, dance, vêtements, turntablism, etc.).

Grand Master Flash,

Afrika Bambaataa (<https://www.soundonsound.com/people/afrika-bambaataa-soulsonic-force-planet-rock>) (valeurs positives zoulou nation, sport)

Kurtis Blow
Herbie Hancock (Rock It)

Apparition des boîtes à rythmes (TR 808), electro funk

Les 20 meilleurs premiers albums de Hip-Hop des 20 dernières années (2017)
<https://medium.com/@bradcallas/the-20-best-hip-hop-album-openers-of-the-last-20-years-9aae5279b9f9>

Des photographes et photos :
Martha Cooper, Hip Hop Files: Photographs, 1979-1984 @ Amazon.com
<https://lens.blogs.nytimes.com/2017/04/18/a-global-search-for-art-and-culture-on-the-street-martha-cooper/>

Jamel Shabaaz photographe
Hip-Hop pioneer Grandmaster Flash and Tina Weymouth of the Talking Heads, 1982 by Laura Levine.
https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/3pqhc9/hiphop_pioneer_grandmaster_flash_and_tina/

Need to know basis dez n crew <https://www.flickr.com/photos/22230491@N06/2383902380>

Génération suivantes

- Eric B & Rakim,
- Beastie Boys,
- Public Enemy,
- Run DMC,
- NWA (Niggaz With Attitude),
- De La Soul,
- A Tribe Called Quest,
- Dr. Dre,
- Snoop Doggy Dogg,
- Wu Tang Clan,
- Tupac Shakur (2Pac),
- etc.

Depuis le milieu des années 90 on assiste dans le hip-hop à un retour du rôle du DJ. Cela conduira au courant **Turntablism** et **Abstract hip-hop** (voir plus loin trip-hop). Dans ces 2 courants, la platine (**turntable**) est un véritable instrument. L'expression est souvent uniquement musicale sans MC.

A la fin de cette génération le rap devient la musique dominante aux États-Unis

On June 22, 1991, Billboard announced a new album had surpassed Out of Time, by R.E.M., to become the most popular in the country. It was Niggaz4life, by N.W.A., which had debuted the previous week at number 2 and sold nearly a million copies in its first seven days. Billboard had published an album chart for 45 years, but this marked a historic week: It was the first time that a rap group claimed the top spot on the Billboard 200.

For several years, music historians have considered this, the consecration of rap on mainstream music charts, the watershed moment in modern music, marking the death of hard rock and the dawn of a period where hip-hop has merged with several genres, including country, dance, and even alt-rock, to become the modern sound of pop.

Now the theory gets some quantitative cred. New analysis from researchers in the United Kingdom, who studied the chord structure and sounds of 17,000 songs in last half-century, determined that 1991 marked the most significant revolution in the history of modern pop music. The rise of rap and hip-hop, they authors wrote, marked "the single most important event that has shaped the musical structural of the American charts⁸³."

Livre

Fernando Jr, S. H.

The New Beats : culture, musique et attitudes du hip-hop
Kargo, 2002

CACHIN Olivier.

L'offensive rap.
Découvertes, Gallimard 1996

CHANG Jeff

Can't Stop, Won't Stop, une histoire de la génération hip-hop
Allia, 2006

DVD

DVD « *Scratch* », Pray, Doug, 2001, Metropolitan

Sites web

Site sur la naissance géographique du hip-hop

http://transition.turbulence.org/Works/bronx_rhymes/map.html

Le clash dans le rap, de la *battle* à la bataille

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/25/le-clash-une-joute-verbale-au-c-ur-du-rap_4407512_3246.html

The evolution of popular music: USA 1960–2010

Matthias Mauch, Robert M. MacCallum, Mark Levy and Armand M. Leroi
Published:01 May 2015<https://doi.org/10.1098/rsos.150081>

Une carte interactive répertorie tous les labels de hip-hop américains depuis 1989

<http://poly-graph.co/labels/>

THE TOP 50 HIP-HOP ALBUMS OF THE MILLENNIUM

⁸³ <https://www.theatlantic.com/culture/archive/2015/05/1991-the-most-important-year-in-music/392642/>

<https://www.treblezine.com/the-top-50-hip-hop-albums-of-the-millennium/>

<https://www.bbc.com/culture/article/20191007-the-greatest-hip-hop-songs-of-all-time>

La Trap : Atlanta, berceau de la musique trap

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/portfolio/2019/12/12/atlanta-berceau-de-la-musique-trap_6022579_4500055.html

4.4 Reggae et genres apparentés

« C'est incroyable de voir l'importance qu'une île aussi petite que la Jamaïque a eu dans la musique. »⁸⁴

De fait, la Jamaïque est à l'origine d'au moins quatre évolutions essentielles dans plusieurs courants musicaux actuels :

- Les sound-systems ;
- Le reggae ;
- Le DJ ;
- Le dub.

Ce n'est pas mal pour une île des Caraïbes qui a une superficie de 11 425 km² (équivalent à moins de deux départements français) et dont la population est d'environ 2 600 000 habitants. La Jamaïque est indépendante depuis le 6 août 1962 (elle fait partie du Commonwealth). Auparavant il s'agissait d'une colonie faisant partie du Royaume-Uni, ce qui va avoir de l'importance dans cette histoire.

Après la seconde guerre mondiale, la Jamaïque est sous influence musicale complète des USA : présence de militaires à Kingston, réception des radios américaines, etc. La pauvreté du pays oblige la plupart des groupes à s'exiler dans les années 50, surtout vers l'Angleterre puisque jusqu'à son indépendance en 1962, la Jamaïque fait partie du Royaume-Uni. Pour occuper la place des groupes absents des **sound systems**, sorte de discothèques itinérantes, sont créés. Les plus connus sont : Tom The Great Sebastian, Duke Reid, Clement Dodd dont le sound system s'appelle « Sir Coxson The Downbeat »(1954). La concurrence est rude entre ces différents sound systems qui essaient de garder une longueur d'avance par rapport aux autres. Par exemple, le programmeur (celui qui choisit les disques, **selecter**) arrache les étiquettes des disques américains qui sont diffusés pour que ses concurrents ne puissent savoir quel est le titre passé. Les **DJ** (disc-jockey, celui qui passe les disques) commencent à accompagner les disques en les commentant, en ajoutant des rimes, en faisant des percussions vocales. Il s'agit d'une idée de Clement Dodd qui adapte ainsi le comportement des DJ des radios américaines et les chanteurs(es) de scat de jazz. Voix parlées et rythmées sur disque, il s'agit là d'une des origines du rap. Les premiers DJ à s'illustrer dans ce style sont Count Machuki et King Stitt qui travaillent tous les deux pour Sir Coxson.

Dans les années 60, certains propriétaires de sound systems créent leur propre studio d'enregistrement pour avoir des titres originaux à passer (Clement Dodd, Studio One, 1962). Beaucoup de titres enregistrés ainsi ne sont pas destinés à être vendus sous forme de 45 tours et sont fabriqués à un seul exemplaire, le **dub plate**. Le sound system sert alors de test, si le dub plate rencontre un succès public, il sortira en 45 tours. Cette nouvelle demande de la part des studios

⁸⁴ Chris Blackwell préface du coffret CD « The Story of Jamaican Music ».

suscite la création de groupes de musiciens qui développent de nouveaux styles : le ska (rapide), le rock steady (lent) et enfin, au début des années 70, le reggae.

Le reggae est sans doute le seul style musical issu du tiers monde à s'être imposé au niveau mondial. Les 2 premiers albums importants au niveau mondial sont :

BOF « *The Harder They Come* », Jimmy Cliff, 1972, Island
The Wailers (Bob Marley), « *Catch A Fire* », 1973, Island

Autres artistes :

- Black Uhuru ;
- Abyssinians (The)
- Ethiopians (The)
- Gladiators (The)
- Heptones (The)
- Maytals (The)
- Mystic Revelation of Rastafari
- Third World
- Upsetters (The)
- Horace Andy (a chanté avec Massive Attack)
- Burning Spear
- etc.

La technique du dub plate va également conduire à un nouveau style : le **dub**.

L'origine du dub provient d'une erreur de manipulation d'un technicien. A cette époque en Jamaïque, les enregistrements en studio sont effectués sur 2 pistes : une pour la voix, l'autre pour les instruments. En 1967, dans le studio Treasure Isle appartenant à Duke Reid, l'ingénieur oublie de mettre la voix au moment où il grave le dub plate d'un titre. Le dub plate résultant est donc une **version instrumentale (riddim)** d'un titre. Tel quel, le dub plate met en avant des instruments qui, en général, sont seulement accompagnateurs de la voix. Ces versions instrumentales de morceaux souvent connus vont rencontrer un grand succès dans les sound systems. De plus, elles permettent une grande liberté à l'accompagnement du DJ. En 1968, King Tubby perfectionne la technique en ajoutant des effets (réverbération, échos, etc.) sur la version au moment de la gravure du dub plate. Quelques années plus tard avec l'apparition des magnétophones multipistes, c'est directement au mixage que seront appliqués les effets et les mélanges de pistes (disparition de la basse ou d'un élément de la batterie, réapparitions, etc.) créant ainsi le style dub. Il s'agit donc d'un style essentiellement basé sur l'utilisation de la technologie et qui aura une énorme influence sur pratiquement tous les courants musicaux des musiques électroniques (remix) et plus largement toutes les musiques actuelles :

Les deux grands noms du dub jamaïcains : King Tubby et Lee « Scratch » Perry.

Livre

BRADLEY Lloyd

Bass Culture : quand le reggae était roi

Éditions Allia, 2005

BLUM Bruno

Bob Marley : le reggae & les rastas

Hors Collection, 2004

DVD

VALET Nathalie.

Dub Stories. L'histoire du Dub racontée par ses activistes.

CD+DVD, Uncivilized World, 2006

5 Les musiques électroniques (classe 4 PCDM4)

La « **techno** » (ou les musiques électroniques) est en fait un mouvement global (comme le hip-hop ou le mouvement hippie) qui va s'exprimer sous différentes formes :

- Musique ;
- Vidéo ;
- Graphisme ;
- Habillement ;
- Modes de vie ;
- Etc.

On rassemble sous le vocable techno un certain nombre de courants qui trouvent leur origine dans le premier de tous ces courants : la « **house** ». Le terme techno sert parfois à désigner l'ensemble de ces courants et parfois seulement un seul courant. Il n'est donc pas approprié. Ces musiques ne naissent pas ex-nihilo. Elles puisent leurs racines dans de nombreux courants, styles ou groupes : dub, Kraftwerk, krautrock, techno pop, rap, électro, musique noire des années 70 (rare groove), disco, etc.

Elles possèdent en commun un certain nombre de caractéristiques :

- Utilisation très importante de la technologie (mais elles ne sont pas les seules)
 - platines vinyles,
 - boîtes à rythmes,
 - synthétiseurs,
 - échantillonneurs,
 - ordinateurs,
 - etc.
- La création se déroule souvent à l'intérieur de très petites structures ; home studio, auto-production, labels indépendants.
- Importance de la géographie ; Chicago-House, Detroit-Techno, Bristol-Trip Hop, Allemagne-Trance, Hollande-Gabber, etc.
- Il n'y a plus de différence entre l'œuvre et le support
- Importance de l'œuvre par rapport au créateur. Beaucoup de créateurs ont plusieurs pseudos, mènent plusieurs carrières de front ; remixeur, DJ, producteurs, etc. On ne voit jamais le visage de Daft Punk. La plupart de ces courants vont d'abord se faire connaître sous la forme de compilations, beaucoup des œuvres ne sont plus disponibles sous leur forme originale, etc.
- Appropriation et réutilisation d'éléments musicaux de courants plus anciens.

Ces musiques mettent fin à la suprématie de la guitare qui était l'instrument roi depuis 1954. Guitar Player titrait en septembre 1997 ; *Who killed rock guitar?* Son règne avait été mis à mal progressivement à partir des années 80 (rap, techno pop).

5.1 Précurseurs, pionniers

Tous les utilisateurs d'instruments électroniques peuvent être considérés comme des précurseurs :

1. Clara Rockmore pour le theremin (Leon Theremin);
2. Wendy Carlos pour le synthétiseur (Robert Moog entre autres) par exemple.

Une infographie présente un certain nombre d'inventeurs d'instruments électronique. ⁸⁵

Mais les musiques électroniques ne sont pas nées ex nihilo et il y a eu clairement des courants qui les annonçaient.

Courants intermédiaires

Le courant disco en fait partie mais il a quasiment disparu en 1980. Il est en fait supplanté par plusieurs courants :

Hi NRG – Eurobeat - Italo disco

Avatar du Disco plus rapide et plus électronique essentiellement européen.

Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ces styles.

Donna Summer, Evelyn Thomas, Sylvester, etc.

Le trio de producteurs anglais Stock/Aitken/Waterman : Dead or Alive, Bananarama, Jason Donovan, Sonia, Kylie Minogue, etc.

Freestyle

Américain, fusion disco, hip-hop (samples), latin

Shannon, C Bank, Exposé, etc.

http://digitaldreamdoor.nutsie.com/pages/best_dance-free.html

5.2 Ambient, downtempo...

5.2.1 Ambient

Cette musique se caractérise par peu ou pas de BPM puisque ce courant a peu d'aspect rythmique. À l'origine, cette musique est utilisée dans la salle de détente («chill out») des raves. C'est sans doute un des courants les moins novateurs dans la mesure où il y a eu beaucoup de précurseurs :

- Terry Riley
- Brian Eno
- Tangerine Dream et toute la musique dite planante allemande des années 70

Artistes représentatifs :

- KLF (Copyright Liberation Front)
- FSOL (Future Sounds of London)

⁸⁵ <http://innovation.inpi.fr/la-saga-electro/>
http://innovation.inpi.fr/wp-content/uploads/2014/06/Inpi-electro_BAT2111.png

- The ORB
- etc.

Brian Eno explique la naissance de de l'ambient⁸⁶.

Le lowercase (ou lower case) est un genre musical dérivé de l'ambient, caractérisé par des sons habituellement inaudibles amplifiés à des niveaux extrêmes. Le genre est popularisé par Steve Roden grâce à l'album intitulé *Forms of Paper*.

5.2.2 Downtempo, Trip-hop

Le trip hop correspond au début de la 2e génération de musiques électroniques. C'est à partir de l'album *Dummy* de Portishead à la fin de l'année 1994 que la presse parle de trip-hop. Mais le groupe Massive Attack est considéré comme le groupe fondateur de ce courant avec l'album *Blue Lines* en 1991. Le groupe Massive Attack est issu du collectif Wild Bunch (sound system, DJ, graf) dans lequel on trouve également Tricky et Nellee Hooper, qui formera Soul II Soul.

Les BPM sont plus lents et plus variés que la house. Ce n'est plus une musique de club pour danser. Caractérisé par un son plutôt lo-fi, beaucoup d'atmosphères, souvent chanté, moins synthétique que la techno, le trip-hop a de nombreuses connexions avec la musique de films. Cette musique est souvent réutilisée pour la publicité. Ce courant, comme son nom l'indique, a également de fortes relations avec le hip-hop. On parle parfois « Abstract hip-hop » pour DJ Shadow.

Les premiers artistes sont originaires de Bristol (collectif Wild Bunch, Massive Attack, Portishead, Tricky, etc.).

"There's a lot of talk" about this new thing called "Trip Hop", but when I listen to it take's me back to trax like "2,3 Break" (The B-Boys), "Hi-Hop on Wax Vol, 1.2.3", "Breakdance Electric Boogie" (The West St. Mob), and back then i twas called "HIP-HOP", ten years on the media try to fool the young B-Boys 'n' Girls trendy names such as "TRIP HOP" but at the end of the day "HIP HOP" is "HIP HOP" ⁸⁷ !

Massive Attack, Portishead, Tricky, DJ Krush, Nightmares On Wax, Howie B, Morcheeba, etc.

Labels représentatifs à l'origine :

- Mo Wax (James Lavelle)
- Ninja Tune (fondé par Coldcut = Matt Black et Jonathan More)
- Cup of Tea.

Ce courant a été très présent en France avec le label Yellow Productions (voir plus loin « French Touch »).

⁸⁶ <https://www.traxmag.com/brian-eno-explique-la-naissance-de-lambient/>

⁸⁷ E.A.S.E (Nightmares On Wax), Notes sur le pochette de *Smoker's Delight*

Le terme trip-hop est moins utilisé aujourd'hui et est remplacé par le terme **downtempo** plus général. C'est un courant très large à base d'électronique et à BPM réduit. Le downtempo inclut beaucoup d'autres influences : dub, hip-hop, techno, etc. Exemple : l'abstract hip-hop de DJ Shadow.

Kruder & Dorfmeister, Sofa Surfers, Troublemakers, Thievery Corporation, etc.

5.2.3 Electro-dub

L'introduction des technologies numériques dans le dub a donné naissance à un nouveau courant le Novö Dub, Digital Dub, électro-dub ou Techno Dub.

Quelques artistes :

Gary Clail, Mad Professor (remix dub de l'album « Protection » de Massive Attack, 1995, Circa Records), Revolutionary Dub Warriors, Zion Train, Renegade Soundwave, Asian Dub Foundation, etc.

5.3 House

La house apparaît au grand jour en 1986 à Chicago. Un des acteurs essentiels de cette naissance est Frankie Knuckles qui est DJ à la Warehouse (d'où le nom) à partir de 1977. Comme toujours des titres annoncent ce nouveau courant. « *On and On* » de Jesse Saunders en 1984 est déjà de la house mais cela reste confidentiel. C'est en 1986 que le courant explose.

Pour simplifier, la house est une évolution technologique du Disco. Là où le courant Disco était essentiellement un courant de producteurs, la House est un courant de DJ.

Importance des 3 D :

1. DJ
2. Dance
3. Disco.

C'est l'aspect dance qui donnera le terme **Electronic dance music (EDM)**, très utilisé aujourd'hui mais qui n'est pas vraiment un courant.

À l'origine c'est une musique créée sur des platines vinyles par des DJ (influence rap et des sound-systems jamaïcains). Au fur et à mesure ces DJ rajouteront des boîtes à rythmes puis des synthétiseurs pour créer de véritables œuvres (remix). La platine est donc un véritable instrument (comme dans le rap).

Fondamentalement c'est une musique de « Dance » donc de clubs. Les **BPM** (beat per minute) est donc un élément déterminant de cette musique (116-124) ainsi que l'importance du beat par rapport à la mélodie. Ce qui est recherché c'est l'efficacité par rapport aux danseurs sur la piste (dancefloor).

The single most important instrument that signified the house sound, ..., was and is the [Roland TR 909](#)⁸⁸.

Frankie Knuckles

À ses débuts, c'est une musique plutôt noire avec des influences soul et funk.

Un courant House apparaît également à New-York autour de Larry Levan (DJ au Paradise Garage d'où le nom de courant « Garage »), de François Kevorkian et de Tony Humphries entre autres.

Traversée de l'Atlantique

La house traverse l'Atlantique en passant par Ibiza et par Manchester (le club « L'Hacienda » créé par Tony Wilson) où des DJ anglais la font découvrir à l'Angleterre. La reconnaissance internationale arrive en 1987 et 1988 grâce à des succès internationaux anglais comme « *Pump Up The Volume* » de M|A|R|R|S, Coldcut, Bomb The Bass, S-Express, etc.

Il y a un aspect festif très fort dans cette musique qui aboutira aux manifestations du type « Love Parade » dont la 1ère édition se déroulera en 1989 à Berlin. En 1988, on parle d'un 2e « Summer of Love ». Le 24 juillet 2010, 19 festivaliers trouvent la mort à la « Love Parade » de Duisbourg.

Très rapidement la house va éclater en de multiples courants, en voici quelques-uns (il y en a beaucoup d'autres) :

- Le Garage BPM 116-126 New York, le DJ Larry Levan joue au Paradise Garage
Voix plus présentes souvent féminines, plus mélodique
« *Respect* », Adeva, 1988
- La Deep house. Plus épurée, plus de nappes, influence jazz, basses plus profondes.
« *Another side* », Larry Heard Fingers Inc., 1988, un des premiers albums de house qui ne soit pas une compilation.
- L'Acid house BPM 116-124, caractérisée par l'utilisation de la TB 303 Roland qui donne à la musique un son « Acciiiiid! ». « *Acid Tracks* », Phuture (DJ Pierre), 1987

[Photos](#)

La House est toujours un des courants majeurs des musiques électroniques actuelles et se décline en de nombreux sous-courants.

Masters At Work

Felix Da Housecat

Quelques compilations sur les origines de la house :

- « *The 20 th anniversary collection* », 2004, Trax
- « *Culture Dance volume 7* », 1995, Sony
- « *History of House* », 2001, 4 Music
- « *Classic Acid volume 1* », 1996, Mastercuts, Beechwood Music,
- « *The Original House Music Of Chicago, volume 1* », DJ International Records

⁸⁸ Frankie Knuckles cité dans *Electro-shock* de Greg Rule, 1999, Miller Freeman Books.

- « *The Wild Bunch : Story of a Sound System* », Mixed by DJ Milo, 2002, Strut
- « *The Hacienda Classics* », EMI.

5.4 Techno

«It's like George Clinton and Kraftwerk are stuck in an elevator with only a sequencer to keep them company » - Derrick May

«The Detroit underground has been experimenting with technology, stretching it rather than simply using it. As the price of sequencers and synthesisers has dropped, so the experimentation has become more intense. Basically, we're tired of hearing about being in love or falling out, tired of the R 'n' B system. So a new progressive sound has emerged. We call it : techno» - Juan Atkins.

Naissance officielle de la techno en mai 1988 dans un article de «The Face» et sortie en Angleterre de la compilation «Techno! Sound of The New Dance - Detroit». Comme le titre de la compilation l'indique, la techno est originaire de Detroit.

Ce courant possède 3 pères spirituels : Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson.

A l'origine c'est une musique toujours Dance (BPM 120-160) mais plus radicale, plus orientée machine (nappes de synthétiseurs), avec peu ou pas de voix. La techno ne se contente pas d'utiliser la technologie pour faire de la musique. Elle est utilisée comme étant partie intégrante du processus créatif. Elle possède un côté plus expérimental. Les repères sont fondamentalement différents de ceux du rock ; travail sur le son, sur le rythme, structure longue, répétitive.

Comme la house, la techno va connaître le succès commercial en repassant par l'Europe.

LFO, 808 State, Orbital, Underworld, The Aloofs, Sabres of Paradise, Leftfield, Underground Resistance, David Holmes, etc.

La techno et la house sont les 2 piliers des musiques électroniques actuelles.

La techno est toujours un des courants majeurs des musiques électroniques actuelles et se décline en de nombreux sous-courants.

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

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

- **Hardcore**

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version plus dure, plus radicale, plus rapide de la techno, BPM au-dessus de 150. Mescalinum United, Liza N' Eliaz, Manu le Malin, « Thunderdome »

- **Gabber**
Version extrême de la techno hardcore. Les hollandais se sont fait une spécialité de cette musique. Les BPM sont très élevés ; au-dessus de 200. La distribution se fait surtout par compilations.
- **Trance**
Variante plus mélodieuse de la techno à base de boucles de synthétiseurs, côté hypnotique, particulièrement développée en Allemagne à l'origine, Sven Väth mais aussi Jam & Spoon, Joey Beltram, CJ Bolland. Ce courant jouit toujours d'une popularité certaine.
- **Goa**, variante de la trance.

Comme nous l'avons déjà signalé, l'utilisation intensive de la technologie est une des caractéristiques des musiques électroniques. Pour illustrer ce propos voici la liste du matériel utilisé par Laurent Garnier pour son premier album « Shot in the Dark » sorti en 1994 sur F Communications :

- Synthétiseur Yamaha DX 100
- Synthétiseur Roland Juno 106
- Synthétiseur JD 800
- Synthétiseur Roland SH 101
- Sampler Akai S 1000
- Quelques boîtes à rythmes
- Ordinateur Atari 1040 équipé du logiciel Cubase
- TB 303

[Voir également les photos de Fat Boy Slim.](#)

5.5 Fusion de styles, electro d'influences

5.5.1 Influences pop-rock (Big Beat), electro-clash

Une nouvelle fusion, la techno réintègre l'énergie du rock, les gros sons de batteries et les guitares saturées parfois samplées, parfois réellement jouées.

Chemical Brothers, Fat Boy Slim, Death In Vegas, Bentley Rhythm Ace, Properllerheads, Dub Pistols, etc.

Labels importants à l'origine :

- Skint
- Wall of Sound

5.5.2 Influences world

Catégorie utile pour classer toutes les musiques électroniques fortement imprégnées d'apports asiatiques ou africains. Un courant appelé « Tribal » utilise essentiellement des rythmiques africaines. En Grande Bretagne, la présence de nombreux immigrés des anciennes colonies (Indes, Pakistan) a suscité de nouveaux courants comme le « Banghra ».

Transglobal Underground, Adrian Sherwood, Talvin Singh, Natacha Atlas, Asian Dub Foundation, etc.

4.53 Influences Jazz

4.54 Influences soul, funk

4.55 Influences hip hop (abstract hip hop, turntablism)

DJ Shadow

Cela conduira aux courants Turntablism et Abstract Hip Hop. Dans ces 2 courants, la platine (« turntable ») est un véritable instrument. L'expression est souvent uniquement musicale sans MC.

Disques :

- Eric B & Rakim, « *Paid In Full* », 4th & Broadway, 1987
- Coldcut Remix, « *Paid in Full* » Compilation,
- Grand Master Flash, « *Adventures on the Wheels of Steel* », compilation 1999, Castle Music
- Gang Starr, « *DJ Premier in Deep Concentration* », album « *No More Mr. Nice Guy* », 1989
- DJ Shadow déjà cité
- Invisibl Skratch Piklz (collectif comprenant entre autres Q-Bert)
- Compilation, « *Return of the DJ* » 1995, Bomb Hip Hop
- X-Ecutioners « *X-Pressions* », 1997, Asphodel
- 2 many DJ's, « *As heard on radio Soulwax pt.2* », 2002, Pias
- Missil, « *Mash Up* », 2005, Discograph
- DJ Danger Mouse, « *The Grey Album* », uniquement sur Internet, 2003
- Jason Forrest, « *The Unrelenting Songs Of The 1979 Post Disco Crash* », Sonig, 2004
- DJ Spooky

5.6 Electronica et apparentés

5.6.1 Electronica

Vocabulaire un peu fourre-tout sous lequel sont classées toutes les musiques qui n'ont plus de relation directe avec la Dance. On a parlé également de « Intelligent techno » ou « Experimental techno » ou « [Intelligent dance music IDM](#) ». Certaines musiques de ce courant sont franchement expérimentales, d'autres beaucoup plus commerciales. Les BPM sont donc très variés. On retrouve des influences de pratiquement tous les courants précédents.

- Aphex Twin ;
- Mu-Ziq (Mike Paradinas) ;
- Autechre ;
- Matmos ;
- Boards of Canada ;
- Pan Sonic ;
- Etc.

5.6.2 Folktronica

Comme souvent c'est la presse britannique qui a inventé cette nouvelle appellation qui a d'abord été utilisé pour Four Tet de son vrai nom Kieran Hebden (le sticker français sur l'album « Rounds » de 2003 indiquait « Le nouvel album du jeune prodige de l'électronica »). Comme le nom l'indique il s'agit d'une fusion de musiques électroniques et d'éléments folks voire jazz, classique ou hip-hop.

En fait beaucoup de ces artistes, comme Tunng, refusent totalement cette qualification⁸⁹.

5.6.3 Laptop, minimal electronica, glitch

Plus besoin de tonnes de matériel, tout se retrouve dans un ordinateur portable avec les logiciels appropriés : studio virtuel, synthétiseurs virtuels, effets virtuels, etc. Certaines des dernières œuvres de Jean-Claude Risset (musique contemporaine) sont composées sur son ordinateur portable.⁹⁰ Laurent Garnier : « Les fabricants aujourd'hui de logiciels sont les vrais musiciens. »⁹¹

Laptop

Readymade, Four Tet, Donna Summer, Caribou, Venetian Snares, Otto Von Schirach, etc.

5.7 Jungle, drum'n'bass

En 1995, *Black Secret Technology* de A Guy Called Gerald et *Timeless* de Goldie sont les premiers grands disques de « jungle ». Au départ, la jungle se caractérise par un métissage musique électroniques, hip-hop, ragga (Ragga Twins est un groupe précurseur avec *Reggae Owes Me Money*, 1991) l'utilisation de breakbeats accélérés (BPM 130-160) et l'importance de la rythmique d'où l'autre nom de la jungle : Drum 'n' bass.

[Vidéo sur l'échantillon « Amen Brother »](http://www.contenus.org/article.php3?id_article=37) disponible sur le site http://www.contenus.org/article.php3?id_article=37

L'importance accordée aux drums et à la basse dans la jungle vient d'un courant plus ancien ; le « dub » (originaire de la Jamaïque, Sound System, Lee Scratch Perry, King Tubby, dub plate, remix).

- Shy FX & Gunsmoke, Goldie,
- A Guy Called Gerald,
- LTJ Bukem, Alex Reece,
- Roni Size,
- Photek,

La jungle était à la fin des années 90 le courant le plus novateur des musiques électroniques. Elle a donc connu une importante évolution avec de nombreux sous-courants.

⁸⁹ Tunng, Future Music n° 180 octobre 2006

⁹⁰ France Culture, émission « L'éloge du savoir » du 20 mai 2005

⁹¹ France Info, émission « Tendances électro » du 29 décembre 2005

5.8 Acid Jazz

Apparition en 1990 avec la création du label « Talkin' Loud » fondé par Gilles Peterson, même si le label « Acid-Jazz » également créé par Gilles Peterson était antérieur.

L'Acid Jazz est une fusion entre le funk et la house et parfois mais pas systématiquement avec le jazz.

- US3
- Ronnie Jordan
- Brand New Heavies
- Young Disciples
- Galliano
- Freakpower (alias Norman Cook alias Fat Boy Slim)
- Omar mais en fait considéré comme R n B
- Jamiroquai.

Revue

Jazz magazine (n°588) janvier 2008 dossiers l'acid jazz (pp. 19-29).

5.9 French Touch

L'expression French Touch a d'abord été utilisée par FNAC MUSIC Dance Division dirigé par Éric Morand qui créera en avril 1994 F Communications.

[Photo](#) mai 1993 n° 1 CODA.

On parle aussi de house filtrée. C'est ensuite devenu plus un argument marketing pour les maisons de disques et un marronnier pour les journalistes.

C'est une appellation qui va tomber en désuétude à partir de 1998. La 1e techno parade en France se déroule le 19 septembre 1998.

Ce n'est pas un courant cohérent car les artistes ci-dessous ne travaillent pas dans les mêmes styles mais les artistes français sont particulièrement actifs dans ces nouvelles musiques et surtout pour la première fois dans l'histoire du disque sont reconnus au niveau international :

- Mirwais (ancien Taxi Girl dans les années 80) a réalisé plusieurs albums de Madonna
- 2 000 000 d'albums de « Homework » (Daft Punk) vendus dans le monde
- Laurent Garnier considéré comme un des meilleurs DJ du monde
- etc.

Cette reconnaissance est toujours d'actualité avec Justice.

« La bande son d'une génération », chronique du premier album dans TRAX n° 107 page 63 juin 2007

Daft Punk, Dimitri from Paris, Laurent Garnier, Mighty Bop, St Germain, Étienne de Crécy, Air, Cassius, Alex Gopher, Gotan project, Justice, Kavinsky, Sex in Dallas, etc.

La French Touch est une illustration de la mondialisation des musiques électroniques. En voici d'autres :

- Amon Tobin, brésilien ;
- Pan Sonic, finlandais ;
- Sven Vath, allemand ;
- DJ Krush (Hideaki Ishii), japonais ;
- Etc.

Livre

BROUGHTON Frank et BREWSTER Bill

Les bases du Djing

Paris, Eyrolles, 2002

GARNIER Laurent

Electrochoc

Flammarion, 2003

KOSMICKI Guillaume

Musiques électroniques. Des avant-gardes aux dances floors

Formes, Le mot et le reste, 2009

LELOUP Jean-Yves/ RENOULT Jean-Philippe

Global Tekno vol. 01 Voyage initiaque au cœur de la musique électronique

Éditions du Camion Blanc, 1999

PERNOT Olivier

Electro 100, Les albums essentiels des musiques électroniques

Le mot et le reste, 2014

Web

History of Turntablism, Markski, 2003, document pdf disponible sur le web, <http://www.pedestrian.info/PedestrianHistoryofTurntablism.pdf>

Site ressource global, beaucoup d'œuvres en écoute et téléchargement

<http://www.ubu.com/sound/electronic.html>

5.9.1 Mash up, Bastard pop, Bootlegs

Il s'agit d'une musique créée par des DJ qui mélangent, « écrasent » deux (ou plus) morceaux en même temps. Par exemple, DJ Danger Mouse mélange la musique du « White album » des Beatles avec le « Black album » de Jay Z. Cela donne évidemment le « Grey album ».

DJ Andy Smith (DJ de Portishead) *The Document* en 1998, 2 Many DJ's, DJ Danger Mouse, DJ Zebra, Missill, Lush Life, Loo & Placido, Kleptones, CCC, etc.

Le Mash-up est en fait l'évolution d'une pratique plus ancienne les Mixtapes.

La compact cassette Philips avec son magnétophone sont commercialisés en 1963 : c'est le début de l'enregistrement populaire. Dans les années 70, des pratiques spécifiques à ce support voient le jour : d'abord de simples compilations des titres préférés, ensuite des compilations avec des enchaînements et enfin de la création à partir de matériels préexistants. Ces pratiques, nous les avons déjà croisés avec les remix de Tom Moulton dans le disco ou avec le rap. Les mixtapes sont une des origines de la culture hip-hop.

[« Lesson 3, History of the hip-hop », Double Dee and Steinski, « The Lesson », 1983](#)

5.9.2 Dubstep

Burial, Kode 9, DJ Skream, Skrillex

Burial, *Untrue* 2007 Hyperdub

Compilation, *Box of Dub, Dubstep and future dub 2*, 2007 Soul Jazz

6 Pendant ce temps-là en France (classe 8 PCDM4)

6.1 Un double malentendu

6.1.1 Les anglo-saxons maîtres du monde

Caroline Broué : Gerry ?

Gerry Feehily : Je crois que, en écoutant cet album ça relève toute la question de la grande différence entre la musique française ou la chanson française populaire et la musique anglo-saxonne c'est à dire la question de l'orchestration. Parce que justement dans le monde anglo-saxon on favorise l'orchestration et aussi l'évolution du son. Alors en réécoutant justement un album de Michel Jonasz de 1975 "Changez tout" en fait j'ai remarqué que 36 ans après, pas beaucoup de choses au niveau du son, rien n'a changé en quelque sorte le son de 76 et LE SON de 2011 sont quasiment identique.

Hervé Gardette : Ce n'est pas propre à toute la production française

Gerry Feehily : Non, pas tout à fait je ne veux pas être injuste sur cette question-là mais je vois que dans la culture française on a tendance à favoriser et la voix et la parole et justement dans cet album on peut trouver effectivement son compte. Il a une voix exceptionnelle avec ce trémolo qui peut rappeler Julien Clerc mais qui a beaucoup plus de mélancolie et de douceur. Il y a une certaine poésie dans la parole, Michel Jonasz est un poète. Mais comme souvent dans les albums des artistes solos en France, il y a ce sentiment que tout ça est joué par des musiciens payés à l'heure ou payé à la journée, une espèce de sentiment de confort, une espèce de sentiment de quelque chose plutôt artificiel et c'est ce que je regrette.⁹²

Depuis 1954, les anglo-saxons ont quasiment régné en maîtres au niveau mondial sur les musiques actuelles. Nous parlons ici de diffusion et donc d'économie, pas de création ou d'inventivité. Il y a bien eu quelques exceptions : le krautrock allemand du début des années 70, le disco français à la fin des années 70. C'est peu.

Pourquoi globalement les œuvres françaises ne trouvent-elles pas de débouché international ? Il y n'a évidemment pas qu'une seule raison, voici quelques pistes :

- ce sont les anglo-saxons qui ont lancé le mouvement ;
- la langue ;
- les musiques actuelles sont devenues mondialement le marché dominant (mainstream) et les français n'y ont acquis une crédibilité que très tardivement (Téléphone, musicalement ça fait rigoler les anglais) ;
- nous l'avons vu, le rock est le tronc principal des musiques actuelles. Le rock à l'origine est une fusion de musiques noires et blanches. Mais la France n'a pas ces racines musicales ;
- à l'origine, beaucoup d'artistes ont le regard porté vers les USA, c'est le rêve américain (Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddy Mitchell, etc.).

Il faut pourtant clairement affirmer que la qualité de la création n'est pas en cause. Mais comment intégrer les musiques issues du rock alors que la France possède elle-même une forte tradition nationale ? Jusqu'aux années 80, les musiques actuelles filles du rock seront souvent en opposition

⁹² France Culture La grande table 12:15 le 28/02/2011, Auteur et journaliste, Gerry Feehily est responsable du site anglais de Presseurop.eu, site partenaire de l'hebdomadaire Courrier International pour lequel il travaille également.

avec la chanson française. Michel Polnareff résume bien dans son livre⁹³ la relation complexe entre la chanson de « tradition » française et les musiques « actuelles » :

Comme Piaf et Brassens, Brel est un de ces grands artistes dont on peut regretter la pauvreté sonore et technique des enregistrements. Les derniers disques de Brel datent de l'époque où Led Zeppelin enregistrerait « Stairway to Heaven ». Comparons la production... Pauvreté des enregistrements... Archaïque au point de vue. Quel dommage...

6.1.2 Avant 1954

Au début des années 1900, la société Pathé Frères est le grand producteur français. L'artiste le plus connu est Mayol.

Un site consacré à la chanson française de la fin du Second Empire aux années cinquante, <http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/>

Avant la seconde guerre mondiale, le jazz est l'une des plus importantes influences externes sur la chanson française :

- Charles Trenet ;
- Mireille et Jean Nohain ;
- Jean Sablon ;
- Ray Ventura et ses Collégiens ;
- Etc.

Dans les années 50, à côté d'une chanson française populaire, c'est l'émergence de la chanson « rive-gauche » à Saint-Germain-des-Prés. Cette chanson est une spécificité française : il est possible d'avoir des textes qui viennent du monde lettré dans les chansons. Jean-Paul Sartre écrit une des premières chansons de Juliette Gréco. C'est aussi l'explosion d'une génération d'ACI : Brassens, Béart, Ferré, en partie Brel, etc. Ces textes sont maintenant étudiés dans les écoles françaises.

2 grands producteurs indépendants commencent leur carrière à cette époque. Ils sont les premiers à importer des disques vinyles en France et ensuite les fabriquer :

- Léon Cabat, Vogue ;
- Eddie Barclay, Barclay

Durant les années 40, il publie uniquement des disques de jazz sous la marque « Blue Star ». Son 1er disque sorti sous le label Barclay est Renée Lebas « Tire l'aiguille » en 1951. Il sera le premier à envoyer gratuitement les nouveautés aux radios qui auparavant les achetaient.

Jacques Canetti est une des figures majeures de cette histoire : directeur artistique, producteur de spectacles, directeur des Trois Baudets, producteur phonographique indépendant à partir de 1963. Il accompagne la grande mutation qui s'opère dans la chanson française dans les années 50.⁹⁴

⁹³ POLNAREFF Michel. Polnareff par Polnareff avec la collaboration de Philippe Manœuvre. Le Livre de Poche, 253-11529-7

2006, ISBN 2-

⁹⁴ http://www.jacques-canetti.com/index.php?p=rencontre_acc

6.2 Les générations rock

6.2.1 1954-1959

Voici un petit panorama non exhaustif et non ordonné de quelques artistes français en 1954 :

- Edith Piaf
- Charles Trenet
- George Guétary
- Luis Mariano
- André Claveau
- Mouloudji
- Juliette Gréco
- Les Frères Jacques
- Les Compagnons de la Chanson
- Patachou
- Catherine Sauvage
- Mick Michel
- Léo Ferré
- Yves Montand
- Etc.

Quelques nouveaux :

- Brassens (1er disque en 1952)
- Jacques Brel découvert par Jacques Canetti (Les Trois Baudets)
- Guy Béart découvert par Jacques Canetti
- Charles Aznavour
- Gilbert Bécaud « Monsieur 100 000 Volt » le 17 février 1954 Olympia.

L'année 1954 voit aussi la création du « Petit conservatoire » de Mireille.

Janvier 1953. Quand Canetti m'invite à écrire des arrangements et diriger pour ses artistes Philips, j'ai l'impression de plonger tout habillé dans la piscine. Je sors de neuf ans de Conservatoire et c'est mon premier engagement dans le disque. Ma mission est simple. Souvent, dans la chanson, les compositeurs écrivent juste deux lignes, la ligne mélodique et la ligne harmonique, qu'il faut ensuite gonfler pour une formation donnée. C'est là qu'intervient l'arrangeur, dont le travail relève de la haute couture : il est là pour confectionner un costume sur mesure au chanteur destinataire.⁹⁵

Jacques Canetti et Michel Legrand vont aux USA en mai 1956 et en juillet de la même année 1956 paraît [Rock and roll mops](#), un des quatre premiers rocks parodiques français à 100% :

- Artiste : [Henry Cording and his Original Rock and Roll boys](#)
- Auteurs : Boris Vian/Michel Legrand mais crédité Jack K.NETTY.
- Mention Haute-Fidélité⁹⁶.

⁹⁵ Michel Legrand (né le 24 février 1932), notes de pochette CD 5, Michel Legrand Anthology 2013

⁹⁶ Discographie complète d'Henri Salvador avec les pochettes, <http://duchaine.club.fr/index.htm>
Voir aussi <http://www.borisvian.fr/>

C'était en 1959 quand j'ai commencé, il n'y avait pas de musiciens de rock. En France c'était des musiciens de jazz. Et [ils] avaient horreur du rock'n roll ! Ils trouvaient ça débile [...] trop simpliste. À l'époque, ce qu'il y avait de plus rock c'était Gilbert Bécaud⁹⁷ !

Johnny Hallyday

Le Rock'n'roll voit le jour aux États-Unis au début des années 50, il est un dérivé du Rythm and Blues sur un tempo plus soutenu. Le terme définit également une musique faite par les blancs dans un climat de ségrégationnisme. Rock pour tanguer et Roll pour rouler ; à travers ces deux actions imagées, la jeunesse américaine exprime une volonté de libération sexuelle. C'est par la musique et les mots à double-sens qu'est véhiculé ce besoin d'émancipation dans l'Amérique puritaine. Lorsque Michel Legrand ramène à Boris Vian les succès Rock'n'roll du moment, il y perçoit, outre le caractère sexuel, un véritable effet comique. En voici l'analyse de Boris Vian que l'on retrouve dans l'ouvrage *Derrière la zizique* : « Cela fonctionne surtout sur le public très jeune des U.S.A, empêtré de tabous sexuels qui existent moins en Europe [...] Le côté "exutoire" du rock and roll n'a pas de raison d'être en France [...] Le succès français du rock pourra donc être celui de n'importe quelle chanson comique »

Boris Vian a acquis la confiance de Jacques Canetti qui lui propose alors de diriger des enregistrements. C'est Henri Salvador qui, le 21 juin 1956, ouvre le bal de ce qui n'est au départ qu'une plaisanterie. Ce jour-là au studio Appollo, Henri Salvador devient Henry Cording, Michel Legrand devient Mig Bike et Boris retrouve son personnage de Vernon Sullivan. Ainsi naît Henry Cording and his original Rock and Roll boys et quatre titres aux paroles saugrenues sont enregistrés : Rock and Roll mops, Dis moi qu' tu m'aimes rock, Rock Hoquet et Va t'faire cuire un œuf man. (45 tours EP Fontana 450518 ME). Le disque est rapidement un succès. La presse démasque Salvador et le retraitage indique désormais le nom de Henri Salvador alias Henry Cording. Il connaîtra cinq pressages différents jusqu'à ressortir sous le simple nom de Henri Salvador. Il est également distribué dans de nombreux pays dont les États-Unis !

https://www.fremeaux.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.livrets&content_id=6913&product_id=1370&category_id=74

Le 21 juin 1956 Henri Salvador enregistre dans un studio rue de Clichy quatre titres (Rock and Roll-mops, Dis-moi que tu m'aimes Rock, Rock-Hoquet et Va t'faire cuire un oeuf, man !) sous le nom de "Henry Cording and his original Rock and Roll Boys". Les musiques sont signées Mig Bike (Michel Legrand), Jack K. Netty (Jacques Canetti) est crédité pour le texte du verso de la pochette, tandis que Boris Vian en signe la traduction. Les paroles sont de Vernon Sinclair, alias Boris Vian.

Michel Legrand se souvient de son retour des Etats-Unis où il avait été séduit et amusé par le rock'n'roll avec Jacques Canetti :

En rentrant à Paris Jacques a eu l'idée de faire une série de rock'n'roll avec Boris. Boris est venu passer une journée à la maison il lançait un départ de texte, moi je lançais trois doubles-croches, chaque chanson a duré une demi-heure à écrire. Après on a demandé à Henri Salvador de les enregistrer. C'était je crois le premier disque de rock qui est sorti à Paris, en 1956. C'était pour rigoler pour passer un moment joyeux.

En 1979, dans le n°5 d'une série qui s'intéressait à toutes les formes d'expression, autres que la littérature, que l'on trouvait dans son œuvre, Dominique Rabourdin et Noël Simsolo s'arrêtaient sur le rock de Boris Vian. On y retrouvait évidemment les protagonistes de premier plan qu'avaient été dans cette affaire, Jacques Canetti, Michel Legrand et Magali Noël.

⁹⁷ Documentaire : Jean-Christophe Rosé, *Johnny Hallyday, la France rock'n'roll*, 2017 Arte, 10 :00

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/boris-vian-du-jazz-a-lopera-58-semaine-titre-boris-vian-du-jazz-a-lopera-58-le-rocknroll>

Lorsque Michel Legrand et moi sommes allés aux États-Unis en mai 1956, nous avons été très enthousiasmé par le rock'n'roll, et à mon retour j'ai proposé à Boris [Vian responsable du jazz chez Philips] de franciser, en quelque sorte, cette nouvelle musique (...).

Jacques Canetti, mes 50 ans de chanson.

2. Henry CORDING

and His Original Rock and Roll Boys

ROCK AND ROLL MOPS

(Vernon Sinclair/Mig Bike) [06/1956] 1956

3. Henry CORDING

and His Original Rock and Roll Boys

DIS - MOI QU' TU M'AIMES ROCK

(V. Sinclair/M. Bike) [06/1956] 1956

4. Henry CORDING

and His Original Rock and Roll Boys

ROCK HOQUET

(V. Sinclair/Henry Cording) [06/1956] 1956

5. Henry CORDING

and His Original Rock and Roll Boys

VA T'FAIRE CUIRE UN ŒUF, MAN

(V. Sinclair/M. Bike) [06/1956] 1956

Ce 45 tours Fontana 460.518 est le disque made in France le plus énergique du siècle. Il a été conçu entre le 5 et le 7 juin 1956 par Michel Legrand, Henri Salvador et Boris Vian. Et enregistré à l'Apollo le 21 juin 1956 à partir de 14 heures. La formation musicale est vraisemblablement la suivante : direction Michel Legrand, saxophone Pierre Gossez, contrebasse Guy Pedersen, batterie Gus Wallez, guitare Léo Petit. Henri Salvador est au chant et les chœurs sont certainement assurés par les Fontana, à savoir Christiane Legrand, Rita Castel, Jean-Claude Briodin, Ward Swingle, Roger Berthier et Janine Wells. On remarquera : le sax hurleur de Pierre Gossez sur toutes les plages, et sur *Va t'faire cuire un œuf, man* Michel Legrand qui compte le tempo avant

55

Le livret accompagnant le coffret 6 CDs BORIS VIAN et ses interprètes POLYGRAM 845 911-2, révèle à la page 55 (ci-dessus) que les 4 chansons composant le disque Henry CORDING and his original ROCK and ROLL Boys FONTANA 460.518 ont été enregistrées à l'APOLLO le jeudi 21 juin 1956.

Sur d'autres supports, l'enregistrement aurait eu lieu le mercredi 27 juin 1956. Cette dernière date a été retenue.

http://www.amourdurocknroll.fr/pages/henry_cording.html

Son arrivée en France est placée sous le signe d'un double malentendu :

1. Les premiers titres jouent sur le registre de la dérision ;
2. Les musiciens qui vont créer ces premiers titres sont d'une génération déjà ancienne. Henri Salvador, par exemple, a commencé sa carrière avant la guerre avec Ray Ventura.
3. La plupart des acteurs pensent que c'est une variante du jazz (voir Boris Vian).

Boris Vian est une des grandes figures de cette époque. C'est lui qui popularise le rock avec Henri Salvador ou Magali Noël mais voici ce qu'il en pense :

Pour adapter un rock d'Elvis Presley, autant ne pas se gêner et confier le boulot à un illettré, ça aura l'avantage de respecter l'esprit du modèle⁹⁸.

Voilà ce que dit René Chateau (né en 1940) :

Ils (Boris Vian et Henri Savador) avaient fait des parodies de Rock 'n' Roll que j'avais pas du tout goûtées puisque j'étais très Rock 'n' Roll à l'époque et que j'adorais ça. ⁹⁹

En 1956 également, Magali Noël sort « *Strip Rock* » et « *Alhambra Rock* ».

Un autre artiste joue sur le même registre : Mac Kac (Baptiste Reilles), musicien de jazz. « *T'es Pas Tombé Sur La Tête* » (reprise de « *See You Later Alligator* ») et d'autres morceaux co-signés par Sacha Distel.

En 1958 sort « [Blouse du dentiste](#) » où [Henri Salvador](#) est accompagné par Quincy Jones, sortie chez Barclay, texte de Boris Vian.

CANETTI Jacques. *Mes 50 ans de chansons françaises*. Flammarion, 2008, ISBN 978-2-0812-1107-0

KOHLY Philippe. *Boris Vian, la vie Jazz*. Documentaire de 2009, Arte Vidéo, 2009

Coffret CD - Boris Vian. 100 chansons. FNAC, 2009

Les 3 premiers artistes musiques actuelles « sincères » :

3. Daniel Piron, « D'où viens-tu Billie Boy » ? en 1958, texte Boris Vian.
4. Danyel Gérard reprise de la précédente
5. Rock 'n' Richard (Richard Anthony) chante « Peggy Sue » reprise de Peggy Sue de Buddy Holly en 1958, c'est un fiasco.

Le 1er succès vient en 1959. Richard Anthony chante « Nouvelle Vague » qui est une reprise (cover)¹⁰⁰ de *Three Cool Cats* chantée par The Coasters.

Extrait du texte de la chanson, « Elles chantent une chanson d'Elvis Presley » Cette chanson est une vraie rupture par rapport à ce qui se faisait à l'époque.

⁹⁸ VIAN Boris. *En avant la zizique*. Sortie en 1958, Le Livre de Poche, n° 14088

⁹⁹ France Culture Émission A voix nues mardi 16 avril 2013, 11:20 (René Chateau est né en 1940)

¹⁰⁰ <http://www.seconhandsongs.com/artist/8246>. Les reprises chantées par Richard Anthony

S'il existe une personne qui se souvienne parfaitement du premier enregistrement de Danyel GERARD, plus de cinquante années après, c'est bien l'ingénieur du son des studios BARCLAY, Jacques LUBIN.

Comme le jeune interprète s'évertuait à chanter à la manière des rockers américains, en paraissant essoufflé, Jacques LUBIN l'a surnommé « Le Chanteur Suffocant ». Ce qui d'ailleurs a été très bien pris sur le coup par l'intéressé.

Le directeur artistique de Danyel GERARD a par la suite utilisé cette appellation pour la promotion de son disque en la communiquant à la presse. Et c'est ainsi que le jeune artiste débutant est devenu pour tout le monde : « Le Chanteur Suffocant »¹⁰¹.

L'émission radio « Salut les copains » est lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 par Frank Ténot et Daniel Filipacchi.

Boris Vian

Liste complète des ROCK AND ROLLS 52 titres,
http://www.boris-vian.net/fr/rnr_lst.html

Sites ressources sur les débuts du rock en France

<http://www.retrojeunesse60.com>

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

http://letempsdescopains.free.fr/TDC_Discographie%20Danny%20Boy.htm

6.2.2 Les yéyés 1960-1967

Comme dans les autres pays d'Europe, les nombreuses bases américaines (Châteauroux est l'une des plus importantes) dans le cadre de l'OTAN¹⁰² vont participer à la popularisation de la musique américaine jusqu'à la sortie de la France de l'OTAN (De Gaulle, 1964).

Des quantités d'artistes vont s'engouffrer dans cette nouvelle vague. La radio (« SLC - Salut les Copains » sur Europe n° 1) et la télévision (« Age tendre et tête de bois » d'Albert Raisner) vont jouer un grand rôle dans le développement de cette musique. C'est l'époque des yéyés.

Avec le 1er 45 tours de Johnny Hallyday (né le 15 juin 1943) qui sort le 14 mars 1960 « [Laisse les filles](#) », c'est vraiment le lancement d'une 1re génération musiques actuelles en France. Les teenagers français peuvent enfin s'identifier à des artistes.

181

Je me souviens que Johnny Halliday est passé en vedette américaine à Bobino avant Raymond Devos (Je crois même avoir dit quelque chose du genre de : « si ce type fait une carrière, je veux bien être pendu ... »)¹⁰³.

159

Je me souviens de « Vous les copains, je n'vous oublierai jamais. »

¹⁰¹ Propos recueillis en avril 2008 auprès de Jacques LUBIN ingénieur du son des studios BARCLAY, décédé le 16 février 2010. Cité sur http://www.amourdurocknroll.fr/pages/danyel_gerard.html

¹⁰² Raflik Jenny, « Lorsque l'OTAN s'est installée en France... », *Relations internationales*, 2007/1 (n° 129), p. 37-49. DOI : 10.3917/ri.129.0037. URL : <https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-1-page-37.htm>

¹⁰³ Georges Pérec *Je me souviens*, 1978, Éditions Hachette Se souvient-il bien ? S'agit-il de L'Alhambra ? <https://johnnyhallydayleweb.forumpro.fr/t16895-les-concerts-de-johnny-alhambra-de-paris-1960>

En avril 1960, Lucien Morisse,¹⁰⁴ alors responsable de la programmation musicale d'Europe 1 (alors Europe n° 1) et animateur de l'émission Le Discobole, casse en direct le premier disque [Johnny Hallyday](#). Arlette Tabart, secrétaire générale à la [Sacem](#), témoigne :

Très vite, j'ai commencé à réaliser son émission "Le Discobole", avec Jean Peigné. C'est là qu'il a cassé le disque de Johnny en s'exclamant à l'antenne : « Voilà un disque que vous entendez pour la première et la dernière fois ». C'est l'une des rares fois où l'on s'est engueulé. C'était en fait une provocation de sa part¹⁰⁵ !

Comme aux USA, il y a des résistances ;

- Lucien Morisse, directeur des programmes d'Europe 1, casse le 1er 45 tours de Johnny Hallyday en direct à l'antenne (voir plus haut) ;
- 20 septembre 1960, Alhambra, Paris. Première grande scène parisienne, première grande confrontation avec le monde du music-hall. Johnny Hallyday est "vedette anglaise" (troisième numéro de la première partie) d'un spectacle dont la vedette est Raymond Devos
- Le 18 novembre 1961, la 3e édition du Festival Rock au Palais des Sports se termine en émeute. On parle de blousons noirs. La presse titre « *Où nous mènera le rock ?* »
- Le 22 juin 1963, place de la Nation, 150 000 jeunes sont présents pour un concert qui célèbre le 1er anniversaire de « Salut les copains ». ¹⁰⁶

« Quelle différence entre le twist de Vincennes et les discours d'Hitler au Reichstag ? » Philippe Bouvard, Le Figaro 24 juin 1963

Cette génération est essentiellement attirée par le rêve américain d'où un très grand nombre de reprise (cover) et de noms américanisés. Le Golf Drouot est le lieu emblématique de cette génération.

2 problèmes :

1. les reprises sont des titres (donc beaucoup d'interprètes) qui appartiennent plutôt à la 1re génération du rock américain. Or les artistes français ne possèdent pas du tout la culture de la musique populaire américaine comme l'avait Elvis Presley (blues, country, gospel, doo wap, etc.). Cela relève plus de la gesticulation. On en arrive à des contresens complet : par exemple [If I Have a Hammer](#) écrite en 1949 par Pete Seeger / Lee Hays pour les Weavers qui est une chanson de lutte et de contestation est reprise dans un contexte totalement différent par Claude François (« Si j'avais un marteau », sens des mots « brothers and sisters ») ¹⁰⁷ ;
 - a. version [Weavers 1949](#)
 - b. version [Peter, Paul and Mary 1962](#)
 - c. version [Trini Lopez 1963](#)
 - d. version [Claude François 1963](#)

¹⁰⁴ Lucien Morisse se suicidera le 11 septembre 1970. Michel Polnareff a composé la chanson *Qui a tué grand-maman ?* (1971, album Polnareff's) à sa mémoire.

¹⁰⁵ http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Morisse

¹⁰⁶ D'où l'article d'Edgar Morin déjà cité dans le Monde du 6 juillet 1963 : « La nouvelle classe adolescente apparaît comme le microcosme de la société tout entière : elle porte en elle les valeurs de la civilisation en développement : la consommation, la jouissance et elle apporte à cette civilisation sa valeur propre : la jeunesse.

¹⁰⁷ Cette chanson connaîtra le succès avec l'interprétation de Peter, Paul & Mary et ensuite Trini Lopez qui est sans doute le point de départ pour Claude François.

2. L'approche du son dans les studios français n'est pas du tout la même qu'aux Etats-Unis et bientôt en Angleterre.

Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires (Eddy Mitchell), Les Chats Sauvages (Dick Rivers), Les Vautours, Dany Logan et les Pirates, El Toro et les Cyclones (Jacques Dutronc), Sheila, Sylvie Vartan, France Gall, etc.

Janvier 1964 avant l'explosion de la Beatlemania en février lors de leurs concerts américains, les Beatles jouent à L'Olympia avec Sylvie Vartan. C'est le début de la mondialisation et de la fin des yés.

Puis à partir de 65, on voit apparaître des artistes qui ne font plus de reprises mais des créations originales mélangeant l'apport du rock à la chanson française : Michel Polnareff (qui enregistre à Londres son 1er 45 t avec Jimmy Page à la guitare 12 cordes et John Paul Jones à la basse), Jacques Dutronc, Antoine, Nino Ferrer, Françoise Hardy, etc. Ils chantent en français.

Une des conséquences c'est le lancement de « Rock & Folk », dont le numéro 1 sort en novembre 1966.

C'est à partir de cette année que les anglo-saxons deviennent très présents dans le hit-parade français : The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Kinks, Georgie Fame, Righteous Brothers, Bob Dylan, The Who, The Byrds, Donovan, The Moody Blues, Sonny and Cher, etc. Les reprises deviennent plus rares puisque les artistes originaux sont distribués en France, c'est un début de mondialisation.

Plane déjà sur cette époque Serge Gainsbourg qui écrit pour beaucoup des artistes précédents.

La très célèbre photo de Jean-Marie Périer pour la couverture du numéro du 12 avril 1966 de « Salut les Copains »

1966

Fin des yéyés et début de certains auteurs : Antoine, Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Nino Ferrer (Manu Dibango), etc.

Début de la pop française : Variations, Triangle, Magma, Ange, etc.

6.2.3 Une fusion difficile, la pop-music 1968-1975

Comparatifs tube en 1968 USA et France. ¹⁰⁸

Dans la foulée de mai 68, des grands festivals et du psychédélisme, la France découvre une nouvelle génération d'artistes qui s'inscrivent totalement dans le courant musiques actuelles et moins dans une filiation avec la chanson française :

- Triangle,
- Variations,
- Magma,
- Alan Jack Civilization,

¹⁰⁸

LAURENT Laurent. *Tombeau de la variété française. A tombeau ouvert*. Philippe Rey, 2006, Page 30

- Martin Circus, ¹⁰⁹
- Zoo,
- Gérard Manset,
- Brigitte Fontaine,
- Catherine Ribeiro et Alpes,
- Heldon,
- Ange,
- Dashiell Hedayat,
- Gong,
- Agitation Free,
- Atoll,
- Zoo et Léo Ferré en 1970 et 1971, album « La solitude »,
- etc.

Certains chantent en anglais voire en kabaièn. C'est la **pop-music**. Mais c'est un véritable sacerdoce que de défendre cette musique qui, bien qu'ayant des adeptes, ne recueille pas le succès auprès du grand public.

Les musiciens de ces groupes sont en général des musiciens expérimentés ayant plusieurs années d'expérience d'accompagnement ou de bal. Ils ne possèdent pas l'innocence des premiers rockers américains ou des premiers yéyés. Malgré un succès d'estime, ces groupes n'arrivent pas à rencontrer un large public.

Veine parodique :

- Au bonheur des dames,
- Albert et sa fanfare poliorcétique,
- Odeur,
- Etc.

L'approche du son est encore éloignée de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons mais des expérimentations commencent à avoir lieu :

- René Joly « Chimène » en 1969, 1er exemple de phasing en France ;
- Christophe « Les mots bleus » en 1974, paroles de Jean-Michel Jarre.

Le studio du Château d'Hérouville créé par Michel Magne reçoit de nombreux artistes étrangers : David Bowie, Elton John, Pink Floyd, Cat Stevens, T. Rex, etc.

Quelques émissions de radio fédèrent un public actif mais qui reste souterrain :

- *Poste restante* Jean-Bernard Hébéy sur RTL ;
- *Campus* Michel Lancelot sur Europe 1 (créé par François Jouffa) ;
- *Pop club* José Arthur sur France Inter.

109

Dans le film « Les bidasses en folie », apparition de Martin Circus et Triangle

En 1971, dans l'indifférence quasi générale sort « [Histoire de Melody Nelson](#) » de Serge Gainsbourg (arrangement de Jean-Claude Vannier) qui aura au cours des années suivantes une influence considérable sur toutes les musiques actuelles (rap, électroniques).

En 1975, enfin une rubrique régulière sur le rock français dans un magazine (Rock & Folk) : « Thank You, béret basque ».

Jacques Higelin fait sa révolution rock et démontre qu'on peut chanter en français sur du rock. C'est une révélation : « Mona Lisa Klaxon ».

6.2.4 La France en phase avec le monde - Les premiers succès internationaux 1976-1979

French Punk Exploitation 1978-1981, Born Bad Records 2017

Les artistes français de « musiques actuelles » sont de plus en plus en phase avec ce qui se passe au niveau international. Il est donc normal de voir se développer en France un mouvement punk sans succès commercial mais très important qui va féconder toutes les années 80 : Bijou, Stinky Toys, Asphalt Jungle, Lili Drop, Shakin' Street, Marquis de Sade, etc.

2 groupes français majeurs vont enfin briser la barrière du succès commercial en France :

- Téléphone, « Argent trop cher » en 1980 sur le 3e album, « Au cœur de la nuit » (1er album 1977, <http://www.telephonelegroupe.com/>)
- Trust, « Antisocial » en 1980 sur le 2e album « Répression » (1er 45 tours « Prends pas ton flingue » Pathé Marconi 1977, 1er album 1979 chez CBS, <http://www.trust.tm.fr>).

L'impact est énorme pour la 1re fois en France, 2 groupes qui se réclament plutôt d'une filiation musicale anglo-saxonne sont en totale osmose avec leur génération. Pour obtenir le son qu'ils souhaitent, ces 2 groupes vont souvent faire appel à des réalisateurs étrangers (Bob Ezrin pour Téléphone par exemple).

Naissance d'une nouvelle chanson française utilisant plus ou moins les apports rock :

- Renaud,
- Alain Souchon,
- Laurent Voulzy,
- Daniel Balavoine,
- Francis Cabrel,
- Véronique Sanson,
- Bernard Lavilliers,
- Michel Jonasz
- etc.

En fait à partir de ces chanteurs l'opposition entre chanson française et musique anglo-saxonne n'existe plus. C'est dans cette dynamique que naît en 1977 le Printemps de Bourges.

« Si un mec écoute mon disque et me dit qu'il n'y a pas de rock là-dedans, je lui fous une tarte... »

Daniel Balavoine.¹¹⁰

Serge Gainsbourg connaît enfin le succès avec ses disques reggae : « La Javanaise ».

Mais au niveau international c'est la période disco. Pour la première fois des artistes et des producteurs français sont connus (mais non reconnus) au niveau mondial. Jacques Morali et Henri Belolo créent Scorpio Music. Ils écrivent et produisent : Ritchie Family, Village People, Patrick Juvet, etc. Ils enregistrent à Philadelphie dans le studio Sigma Sound (Philly Sound). D'autres artistes français rencontrent le succès international : Patrick Hernandez, Cerrone, etc. Il est logique que les artistes français ne soient pas en reste : Sheila (produit par Chic), Claude François, Dalida, etc.

¹¹⁰ Interview de 1982 dans Libération cité dans « 1973 – 2006, chanson française, paroles, musiques & polémiques », Libération Hors Série printemps 2006

Jean-Michel Jarre s'inscrit dans la 1re génération de musique électronique, c'est un énorme succès : « Oxygène ». Cela reste la musique vente de musique électronique au niveau mondial.

La France devient une plaque tournante de la world-music :

- Salif Keita,
- King Sunny Ade,
- Manu Dibango,
- Alpha Blondy,
- etc.

6.2.5 Les enfants du rock 1980-1985

La gauche arrive au pouvoir en 1981. Cette période est caractérisée par une révolution au niveau de l'industrie de la communication :

- Création des radios libres, la loi du 29 juillet 1982 met fin au monopole de la radiodiffusion ;
- Privatisation de certaines chaînes TV ;
- Importance des clips vidéos pour la promotion ;
- Création de MTV ;
- Top 50 et formatage radio ;
- Les quotas de diffusion de musique française qui vont avoir un impact positif considérable sur la production phonographique française.
- Création de la Fête de la Musique en 1982¹¹¹.

Tous ces faits amènent à la création des musiques actuelles même si l'expression n'existe pas encore.

Les courants musicaux en France sont de plus en plus en phase avec ceux des anglo-saxons c'est le cas pour la new-wave :

- Marquis de Sade,
- Indochine,
- Taxi Girl,
- Rita Mitsouko,
- Kas Product,
- Jad Wio,
- Jacno,
- The Dogs,
- Orchestre Rouge,
- Marc Seberg,
- Starshooter,
- etc.

¹¹¹

<http://fetedelamusique.culture.fr/>

La production est également en phase :

Alain Bashung « [Pyromanes](#) », Utilisation du Fairlight par Daniel Balavoine « [L'aziza](#) », Michel Berger « [La groupie du pianiste](#) », Charlélie Couture, Arno, Stephan Eicher, [Étienne Daho](#), etc.

6.2.6 L'explosion des musiques actuelles 1986-1993

C'est une véritable explosion de courants (alternatif, pop, rock, chanson, parodique, métal, électro, etc.) qui prouvent la vitalité du mouvement musiques actuelles et qui recevra la reconnaissance de l'Etat peu après.

- Les Béruriers Noirs,
- Les Garçons Bouchers,
- La Mano Negra,
- Les Négresses Vertes,
- Les VRP, Les Wampas,
- Ludwig von 88,
- OTH,
- Les Ablettes,
- Gamine,
- Billy Ze Kick,
- Carte de Séjour,
- Elmer Food Beat,
- Les Thugs,
- Rachid Taha,
- Jean Louis Murat,
- Dominique A,
- Niagara,
- Arno,
- etc.

6.2.7 Enfin la reconnaissance internationale 1994-2001

Les musiques électroniques et le rap sont des musiques de récupération puisqu'elles utilisent des extraits (échantillons, samples) de musiques déjà existantes essentiellement les années 60 et 70. Toutes les influences extérieures sont digérées.

Pour la 1re fois dans l'histoire des musiques actuelles, la France compte des artistes majeurs au niveau international : Daft Punk, Air, Laurent Garnier, St Germain, Motorbass, Cassius, Dimitri from Paris, etc. Ils sont souvent regroupés sous le terme de [French Touch](#)¹¹² qui est plus une appellation marketing qu'esthétique.

- Mirwais (ancien Taxi Girl dans les années 80) a réalisé plusieurs albums de Madonna
- 2 000 000 d'albums de « Homework » 1996 (Daft Punk) vendus dans le monde
- Laurent Garnier considéré comme un des meilleurs DJ du monde.

¹¹² L'expression French Touch a d'abord été utilisée par FNAC MUSIC Dance Division dirigé par Éric Morand qui créera en avril 1994 F Communications avec Laurent Garnier. L'expression est employée dans une publicité dans le n° 1 CODA en mai 1993.

SACEM 23 juillet 2009-07-24

Un titre français à la première place du top single en Grande-Bretagne

"When love takes over" en tête des "charts" - "I gotta feeling" en tête des ventes aux Etats-Unis (Compositeurs : David Guetta et Frédéric Riesterer). Pour la première fois depuis presque 10 ans, un titre français se hisse à la première place du top single en Grande-Bretagne. C'est un exploit rare. "When love takes over" est aussi n°1 « clubs » aux Etats-Unis, à la première place des charts un peu partout en Europe, à la première place du Top 20 en Chine, à la 2e place du top single en France.

A côté de courants bien identifiés (rap, métal, raï, etc.), il devient de plus en plus en plus difficile de discerner de grands courants fédérateurs.

Explosion du raï.

Khaled, Cheb Mami, Rachid Taha, Faudel

Scène metal

Pleymo, Lofofora, Mass Hysteria, Watcha, Aqme, Eths, Dagoba, etc.

New jack

Tribal jam

La « nouvelle scène française » :

- M, Dionysos,
- Mickey 3D,
- Miossec,
- Zazie,
- Louise Attaque,
- Dolly,
- Zebda,
- Jeanne Cherhal,
- Cali,
- Tété,
- Tryo,
- Mickey 3D,
- Sanseverino,
- Alexis HK,
- Benjamin Biolay,
- Keren Ann,
- Emilie Simon,
- etc.

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

Katerine, Francis et ses peintres - Il est vraiment phénoménal

<http://www.youtube.com/watch?v=XjbU4F5nwAw>

6.2.8 Des relations apaisées 2002- 2009

Comme vu précédemment, nous sommes entrés dans un monde de grande confusion. Les influences rock (y compris hard, funk, etc.) sont maintenant totalement intégrées parce qu'elles ont déjà une histoire longue de plusieurs dizaines d'années. Toutes les fusions sont possibles. Le nombre de revues en kiosque est passé de 3 au début des années 70¹¹³ à plusieurs dizaines aujourd'hui. L'opposition directe rock/chanson française n'a plus de sens¹¹⁴. Les courants plus récents comme le rap, le R 'n' B et les musiques électroniques sont sans doute plus faciles à discerner. Le retour au rock ou à l'acoustique constaté au niveau international semble se traduire plutôt par un retour à une certaine tradition :

- Bénabar,
- Vincent Delerm,
- Mathieu Boogaerts,
- Carla Bruni,
- Ridam,
- Camille,
- Les Elles,
- etc.

C'est ce que traduit Télérama lors du Prix Constantin 2008 récompensant ASA :

L'avenir de la chanson française se nichait donc dans un vieux disque de Tracy Chapman¹¹⁵.

Pourquoi je n'ai pas voté Asa¹¹⁶.

R 'n' B

Corneille, Tragédie, etc.

La renaissance du Rock comme les collègues anglo-saxons :

Mai 2005 : le festival "Passe ton bac d'abord", organisé par la revue Rock & Folk fait venir plus de mille spectateurs au Gibus pour découvrir quelques groupes aussi jeunes qu'inconnus. Après sept années de suprématie techno, cette résurgence spontanée du rock'n'roll crée surprise et excitation. Très vite, une nouvelle génération explose : dès 2006, **Parisiens, Naast Second Sex, Brats, Plastiscines, Shades, BB Brunos** font les beaux soirs de la capitale...Mais la France profonde réagit à sa manière et le triomphal retour du rock vire à la bataille d'Hernani post-moderne¹¹⁷.

De plus en plus d'artistes chantent en anglais (soit tout le temps, soit sur un album) :

- Phoenix,
- The Do,
- Yodélice,
- Aaron,

¹¹³ Rock and Folk (le seul qui existe encore aujourd'hui) Best, Extra.

¹¹⁴ Il faudrait sans doute mettre en place d'autres grilles ou couples : innovant/suiveur ou création/marketing. Vaste débat.

¹¹⁵ Hugo Cassavetti dans Télérama novembre 2008

¹¹⁶ <http://www.telerama.fr/musique/pourquoi-je-n-ai-pas-vote-asa.36042.php> de Valérie Lehoux.

¹¹⁷ Présentation de l'éditeur pour le livre de Busty. *Kids Rock*. Éditions Hoëbeke, 2010

- Revolver,
- Izia,
- Pony Run Run,
- Moriarty,
- Cocoon,
- Nouvelle Vague,
- Syd Matters,
- etc.

Rajouter PNL, Fauve

6.2.9 Un xième « renouveau chanson française » ? 2010 – 2017

Verrons-nous pour cette nouvelle génération, une nouvelle fois, « Le renouveau de la chanson française »¹¹⁸ ?

- L
- Alex Beaupain
- Lola Lafon
- Daphné
- Bertrand Belin
- Babx
- Barbara Carlotti
- Arman Méliès,
- Etc.

Certains de ces artistes ne sont pas des débutants et proposent des textes d'une grande maturité. Ils relèvent plus de la chanson française que des « musiques actuelles ».

Autres artistes :

- ZAZ
- The Bewitched Hands (On The Top Of Our Heads)
- Moriarty

Les frontières entre rap, musiques électroniques, rock et chanson française sont de moins en moins nettes.

David Guetta. *One Love*. "This isn't a club record, it's more of a Pop album for the younger market." Ce n'est pas un enregistrement pour club, c'est plutôt un enregistrement pop pour le marché "jeunes"¹¹⁹.

Expo « 20 ans de musiques actuelles » sur le site
<http://www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles/index.html>

¹¹⁸ Article de Télérama n° 3196 13 avril 2011

¹¹⁹ Future Music n° 217 sep. 2009

Coffret « 40 ans de rock français 1960 – 2000 L’anthologie définitive » Remedy
Coffret Les Inrockuptibles « 20 ans -100 chansons, 1986 – 2006 »

La partie Encyclopédie du Rock de ce site est assez impressionnante.
<http://www.rockmadeinfrance.com>

6.3 Le rap

C’est la compilation Rapattitude du DJ Dee Nasty (1991) qui lance réellement le mouvement hip-hop au niveau national après quelques tentatives :

- Chagrin D'amour - *Chacun Fait (C'Qui Lui plait)* en 1981 ;
- L’émission de Sidney sur TF1 à partir de 1984 : H.I.P.H.O.P. ;
- L’émission Rapline d’Olivier Cachin sur M6 à partir de juillet 1990.

Première génération d’artistes

MC Solaar, Suprême NTM (Joey Starr, Kool Shen), IAM, Assassin, Alliance Ethnik, Ministère A.M.E.R. (rétro-acronyme d’Action, Musique Et Rap. Passi et Stomy Bugsy, plusieurs personnages gravitent autour de ce groupe dont Doc Gynéco), Sens Unik, Massilia Sound System, etc.

Puis : Akhenaton (membre de IAM), 113, Doc Gynéco, Les Sages Poètes de la rue, Fabe, Cut Killer, Passi, Oxmo Puccino, etc.

Vers la fin des années 2000 et au début des années 2010.

Le rap français continue à évoluer et à se diversifier, se dirigeant tant vers le rap Hardcore/rap de banlieue que vers le rap conscient : Booba, Rohff, La Fouine, Mister You, Mac Tyer, Sefyu.

Dans une veine avec plus d'humour et e distance : Sinik, 1995, Kery James, Disiz, Kamini, le groupe 1995 ou Orelsan.

Autres artistes : Diam's, MC Jean Gab1, Tandem, Hocus Pocus, TTC, etc.

Dans les années 2010, une nouvelle génération de rappeurs aux styles divers a émergé comme Vald, Nekfeu, Sexion d'Assaut, Damso, Bigflo & Oli, Jul, PNL.

On voit bien dans les meilleures ventes de l'année 2019 l'importance qu'a pris le genre rap : Nekfeu, PNL, Ninho, Soprano, Lomepal, Jul, Niska.

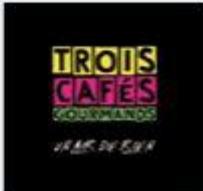
6.4 Musiques électroniques

Voir French Touch

LA DYNAMIQUE ET LES SUCCÈS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

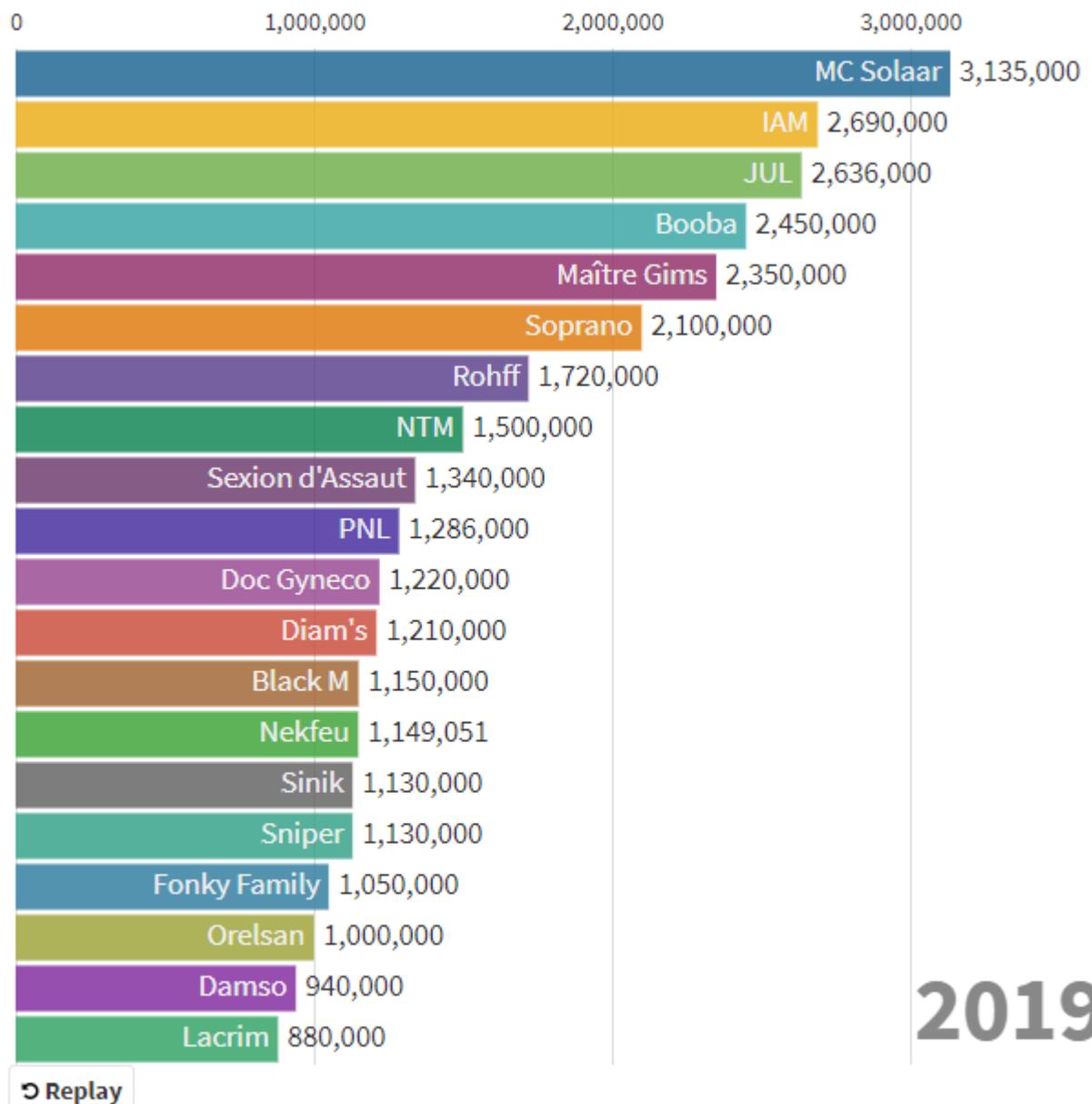
Un TOP Albums largement 2019 tricolore

19 DES 20 MEILLEURES VENTES SONT PRODUITES EN FRANCE

<p>ANGELE BROL</p> 	<p>NEKFEJ LES ÉTOILES VAGABONDES</p> 	<p>JOHNNY HALLYDAY JOHNNY</p> 	<p>PNL DEUX FRÈRES</p> 	<p>NINHO DESTIN</p>
<p>SOPRANO PHOENIX</p> 	<p>LADY GAGA A STAR IS BORN</p> 	<p>VITAA & SLIMANE VERSUS</p> 	<p>LOMEPAL JEANNINE</p> 	<p>AYA NAKAMURA NAKAMURA</p>
<p>JEAN-BAPTISTE GUEGAN PUISQUE C'EST ÉCRIT</p> 	<p>LES ENFOIRÉS 2019 LE MONDE DES ENFOIRÉS</p> 	<p>MAÎTRE GIMS CEINTURE NOIRE</p> 	<p>M. POKORA PYRAMIDE</p> 	<p>J. DUTRONC, J. HALLYDAY, E. MITCHELL LES VIEILLES CANAILLES L'ALBUM LIVE</p>
<p>JUL RIEN 100 RIEN</p> 	<p>RENAUD LES MÔMES ET LES ENFANTS D'ABORD</p> 	<p>NISKA MR SAL</p> 	<p>TROIS CAFÉS GOURMANDS UN AIR DE RIEN</p> 	<p>KENDJI GIRAC AMIGO</p>

Les 20 plus gros vendeurs du rap français

@LeRapEnFrance @StephFortems

A Flourish data visualization

Sources : La SNEP, la SACEM, divers articles de presse, Wikipédia et SensCritique.

<http://lerapenfrance.fr/15-plus-gros-vendeurs-de-lhistoire-rap-francais/>

Vos 100 classiques du rap français

<https://www.abcdrduson.com/special/100-classiques-rap-francais/>

France Inter Mardi 20 août 2019 par Nadia Daam

Le rap a-t-il encore un truc à raconter ?

<https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-20-aout-2019>

Comme on l'a vu en début de formation en 2023 et 2024, c'est Werenoï qui était le plus gros vendeur de disques en France.

7 Annexes « Musiques actuelles », appellation non contrôlée.

Les Musiques actuelles : rapport à Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication

Remis le : 1er septembre 1998

<https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/984001601.pdf>

Extrait du rapport de la Commission Nationale Musiques Actuelles
page 14

Il n'est pas toujours facile de revendiquer, voire d'assumer son nom. La Commission nationale des musiques actuelles a eu beaucoup de difficultés à accepter son appellation. Au démarrage des travaux, les débats autour d'une telle dénomination ont sans cesse traversé la réflexion d'une minorité importante des membres de la Commission. Façon aussi de témoigner de la complexité avec laquelle le ministère appréhende un secteur où la variété des comportements, des pratiques, des styles et esthétiques est particulièrement impressionnante.

«Musiques actuelles», terres de contrastes, ou l'histoire d'une appellation qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. La première étant évidemment de renvoyer notre réalité à une vision du secteur strictement immédiate, risquant de faire de lui une « victime de la mode » bien involontaire. Appréhendée superficiellement, l'expression écrase le passé et d'une certaine manière l'avenir.

Or, les «musiques actuelles» souffrent d'un manque patent d'interventions patrimoniales, même si la mise en place des Centres de musiques et danses traditionnelles en régions et celle du Hall de la chanson combleront en partie l'oubli des liens multiples que nos musiques entretiennent avec l'histoire culturelle et sociale de notre pays. C'est clair, nos musiques ont l'âge respectable de leurs artères. Au moins un siècle d'aventures en double croche signifiant aussi que, de **IAM** à **Louise Attaque** ou **Julien Lourau**, ce que nous écoutons aujourd'hui procède aussi bien de **Jacques Brel** et **Boris Vian** que de **Damia** ou **Émile Vacher**. Mais bien d'autres raisons invoquées à l'acceptation d'un tel terme ont été développées :

- L'incapacité notamment à désigner les enjeux esthétiques et culturels propres à ces musiques ;
- Son fonctionnement en catalogue tendant à nier les différences entre les genres musicaux qu'elle englobe (jazz, rock, chanson, musiques traditionnelles, rap, techno ou musiques électroniques, en attendant de nouvelles émergences qui se forment jour après jour sans qu'aucun des membres ne puisse heureusement les identifier...) oblitérant du même coup des engagements d'individus et groupes sociaux qui s'y sont investis ;
- Les conséquences sur les politiques publiques en faveur de ces musiques, puisque les « musiques actuelles » sont ainsi le plus souvent exclues des actions traditionnelles dans le domaine musical (c'est-à-dire habituellement «classique», «savant» et occidental) et, en outre, considérées comme ne faisant pas partie des musiques contemporaines (y aurait-il confiscation abusive du terme ?), elles ne bénéficient pas des mesures en leur faveur.

Ces arguments énoncés, il a bien fallu pourtant se rendre à l'évidence. Aucune autre expression n'a pu satisfaire l'ensemble des membres de la Commission : **musiques plurielles, populaires, amplifiées, contemporaines, vivantes...** le consensus n'a pas pu être trouvé. Néanmoins si la Commission s'est résolue par défaut à se contenter d'une telle appellation, il était important d'en souligner les limites afin d'éviter les éventuels manquements d'une action culturelle globale qui seraient justifiés à posteriori par le flou qu'implique une telle définition.¹²⁰

Quelques documents sur l'enseignement des musiques actuelles

Bob Revel, Étude sur l'analyse de l'enseignement et de l'accompagnement dans le secteur des musiques actuelles, août 2012, Expertise Culture/ Réalisation d'Études

¹²⁰ <http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/cnma.pdf>

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/59872/461175/file/Etude%20Bob%20Revel%20-%20%20analyse%20enseignement%20musiques%20actuelles.pdf>

L'enseignement des musiques actuelles : enjeux autour de la formation du formateur
Compte-rendu de l'atelier du 22 mai 2014

Lieu : Conservatoire de Montpellier Agglomération

<http://solima.legarageelectrique.net/wp-content/uploads/sites/7/2014/06/CR-solima-enseignement-220514.pdf>

1997 politiques publiques et musiques amplifiées sous la direction de l'Adem-Florida, une réalisation du Géma

Le groupe comme outil de formation par Thierry Duval, directeur du Centre de ressources yvelinois pour la musique (Cry pour la musique)

<http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/PolitiquesPubliquesMA95Agen-2.pdf>