

**LA SOCIETE EN EVOLUTION: UNE ETUDE SOCIO-
CULTURELLE DE LA MUSIQUE FRANCAISE DES
ANNEES CINQUANTE ET SOIXANTE**

A Dissertation
Submitted in partial fulfillment

For the degree of

MASTER OF PHILOSOPHY

IN

FRENCH

BY

AMIT KUMAR MUKHERJEE

Under the guidance and supervision of

DR.ABHIJIT KARKUN

**CENTRE FOR FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES
SCHOOL OF LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE STUDIES**

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

NEW DELHI – 110067

2010

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
New Delhi-110067

CERTIFICATE

This is to certify that this M.Phil Dissertation entitled: “**Société en evolution: Une etude socio-culturelle de la musique française des années cinquante et soixante**” has been carried out in the centre for French and Francophone Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy. This work is original and has not been submitted so far in part or full for the award of any other degree or diploma of any other University/ Institution.

Amit Kumar Mukherjee
AMIT KUMAR MUKHERJEE

We recommend that his dissertation may be placed before the examiners for evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy.

Vijayalakshmi Rao
PROF. DR. VIJAYALAKSHMI RAO
Chairperson

Abhijit Karkun
DR. ABHIJIT KARKUN
Supervisor

Centre for French and Francophone Studies

REMERCIEMENT

Je tiens à exprimer ici mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, chaque à sa manière mais toujours avec patience et gentillesse, à la réalisation de ce travail.

En premier lieu, je voudrais remercier Dr. Abhijit Karkun, le directeur de ma recherche. Il a eu la gentillesse de diriger mes recherches. Ayant apporté à mon travail son savoir, il lui su de plus, m'apporter sa compréhension et des conseils précieux.

Je tiens également à remercier tous les professeurs du Centre d'Etudes Françaises et Francophones, surtout Dr. G.D Sivam, qui m'ont énormément aidé avec leur conseil et toutes les connaissances qu'ils m'ont offertes depuis ma première année à l'Université Jawaharlal Nehru.

Je voudrais tenir un grand remerciement à Dr. Bhabani Charan Das, mon professeur à Chandernagore, dont bénédiction profonde m'encouragé d'entrer à cette université prestigieuse en 2004.

Mes sentiments les plus chaleureux vont aussi à mes parents- Ma, Baba, Dada et Boudi, qui sont toujours là, quoi que soit. Mon ami Roshni (Swarnaprabha) m'a beaucoup aidé de ramasser toutes les belles photos pour réaliser ce mémoire comme un travail mémorable. Elle était toujours là avec moi et m'a encouragé dès le début de mon travail.

Je voudrais remercier à mon ami français, Clément Garnier qui m'a aidé de corriger la moitié de ce travail et aussi m'a donné son soutien moral lors de mon besoin.

Je voudrais encore remercier à mes amis Vishwapal et Ravi pour être toujours prêts à m'aider malgré leurs occupations.

Je réserve mes derniers remerciements à toutes les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont encouragé à diriger ce mémoire.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	1-18
2. CHAPITRE – 1 Musique française : le pont entre l'entité Collective et l'entité individuelle.	19-39
1. La musique française avant des années cinquante.	
2. L'évolution de la musique française à partir des années cinquante.	
3. CHAPITRE – 2 Culture populaire : le lien entre la société Et l'esthétique.	40-71
1. L'épanouissement de la musique populaire en France.	
2. Avènement de différents genres de musique en France.	
4. CHAPITRE – 3 Rock : un catalyseur de transformation Socio-culturelle.	72-100
1. Être un musicien : de l'apprentissage à la Performance.	
2. Réception de la société : la médiation de la Musique et ses spectateurs.	
3. Rôle des presses et des politiques diverses Pour l'intégration du rock.	

5. CHAPITRE - 4	L'âge des chansons engagées : vers une Nouvelle musique fusion.	101-117
6. CONCLUSION		118-124
7. BIBLIOGRAPHIE		

**à
mes parents**

INTRODUCTION

« Sans musique, la vie est comme un voyage à travers le désert. »

–Pat Conroy.

Dans le monde d'aujourd'hui, nous apercevons une croissance de la violence un peu partout. L'homme semble constamment troubler par ce circuit de violence. Dans un tel monde violent, la musique apporte un soulagement, une harmonie et même la paix. La musique ne reste plus comme un simple moyen de divertissement mais une forme d'art qui nous touche bien profond dans le coeur.

Avant de commencer à développer le contenu de notre recherche, nous allons d'abord essayer de définir la musique.

Selon le dictionnaire français « Le Petit Robert », la musique peut se définir comme-

« Art de combiner des sons d'après des règles (variables selon les lieux et les époques), d'organiser une durée avec des éléments sonores. »¹

Selon le dictionnaire anglais « Illustrated Oxford Dictionary » la musique, c'est-

L'art de combiner de sons vocaux ou instrumentaux (ou les deux) pour produire une beauté de forme, d'harmonie et d'expression d'une émotion.²

Ainsi, la musique est un aspect culturel qui sert d'une liaison entre les diverses communautés linguistiques et ainsi qu'entre les pays étrangers. En ce qui concerne la musique, il s'agit d'un art qui est admiré partout dans le monde d'où elle représente aussi un domaine très vaste. La musique est universelle par sa variété – musique populaire, contemporaine pour les jeunes, musique classique, musique folklorique, musique spirituelle pour les personnes plus âgées etc. Mais si nous nous posons la question suivante, « Est-ce que la musique actuelle reste la même, comment elle était il y a quarante ou cinquante ans ? » La réponse serait plutôt négative, c'est-à-dire nous y apercevons des changements importants.

Nous utilisons souvent une expression anglaise – « Music knows no barriers. » c'est-à-dire « la musique ne connaît pas de barrière », qui nous

¹ ROBERT Paul, Le Petit Robert, Robert, Paris, 1992, p-1247.

² The art of combining vocal or instrumental sounds (or both) to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion. KINDERSLEY Dorling, Illustrated Oxford Dictionary, Oxford Univ Press, Oxford, New York, 2007, p-538.

semble comme une expression assez valable. Aujourd'hui, au cours de la mondialisation, dans chaque société du monde, nous pouvons observer qu'il y a des échanges musicaux entre les différents pays. La musique a toujours été un moyen de rencontre entre les cultures diverses. Nous pouvons aussi constater que la musique est un catalyseur social par lequel une société se transforme. La citation suivante démontre cette particularité de la musique :

« En plus, telle est la vitesse de développement de la musique qu'elle, étant loin d'être sensible, elle est prophétique : 'C'est un héraut, pour le changement qui est gravé dans le bruit plus rapide qu'il transforme une société. »³

Toute société change et subit une métamorphose. Il y a plusieurs raisons pour ce genre de changement. En effet, une société change à cause de diverses raisons dont la musique. Par exemple- les raisons sociales, économiques, historiques etc. D'après nous, la musique est aussi un élément de changement de la société humaine. Par exemple- chez nous, en Inde, avant l'indépendance, les chanteurs-compositeurs ont composé des poèmes et des chansons nationalistes qui sont devenues plus tard patriotiques et populaires. Ces chansons ont développé dans les esprits le sentiment d'appartenance au même pays. Ici, la musique a donc facilité l'union ultérieure des différentes populations vivantes sur le territoire du sub-continent indien.

Aujourd'hui, nous vivons dans un âge influencé par la musique occidentale. Par exemple- au Bengale occidental, auparavant, nous écoutions

³Moreover, such is music's speed of development that, far from being simply responsive, it is prophetic: 'It is a herald, for change is inscribed in noise faster than it transforms society.' DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, *Popular Music in France from Chanson to Techno, Culture, Identity and Society*, Ashgate, England, 2003, p-2

régulièrement des chansons patriotiques des poètes renommés tels- Dwijendralal Ray ou Kaji Najrul Islam qui sont plus tard devenues populaires. La jeunesse préfère écouter la musique rock ou jazz au lieu d'écouter les chansons traditionnelles ou folkloriques. Nous pouvons constater que la musique a une forte capacité d'évolution. Par exemple- au Bengale, nous avons transformé des chansons folkloriques et traditionnelles en une musique fusion en utilisant les nouveaux instruments électroniques. Tout cela nous montre qu'il y a un grand décalage, surtout au niveau de la popularité et de la présentation, entre la musique traditionnelle et la musique moderne.

Donc, nous constatons que, la musique est toujours en pleine évolution et c'est un moyen de transformer une société. Les paroles suivantes nous indiquent le rôle important que la musique joue dans la société :

« La musique est active dans une vie sociale, elle a 'des conséquences', en effet elle offre des matériaux spécifiques que les acteurs utilisent pour s'engager dans l'organisation de la vie sociale. »⁴

Les chanteurs compositeurs ont souvent utilisé des thèmes humains pour attirer l'attention du grand public. Par exemple- en Europe, nous avons des groupes comme- Les Beatles, Les Rollingstones ou Pink Floyd dans les années soixante et soixante-dix, qui ont joué un rôle primordial pour changer l'esprit des gens. Ils ont abordé les grands thèmes qui touchent l'humanité,

⁴ 'Music is active within social life, it has "effects", then, because it offers specific materials to which actors may turn when they engage in the work of organizing social life.' Ibid, p-3

par exemple- le respect pour autrui, l'égalité, la paix, l'harmonie, le message anti-guerre nucléaire etc.

Il est possible qu'une société peut transformer par l'influence d'une nouvelle vague de musique. Par exemple- chez nous, en Inde, aujourd'hui, nous écoutons la musique « Indipop ». Auparavant, ce genre de musique n'existait pas puisqu'il est une innovation moderne qui résulte de la fusion entre la musique indienne traditionnelle et la musique occidentale contemporaine. Cette influence musicale a mené à une influence culturelle de la société indienne dans son ensemble. En effet, tout art véhicule une culture. Il est donc facile de concevoir qu'en écoutant une musique occidentale, on peut facilement occidentaliser son comportement.

Un exemple parfait de l'évolution sociale et culturelle réside dans le concept de « F.M Radio », avec lequel les gens du temps actuel vivent, ce qui n'existait pas jadis. Nous écoutons les chansons contemporaines plutôt influencées par la musique occidentale grâce aux diverses chaînes de la radio. Donc, nous pouvons observer qu'une société change à travers le temps et la musique devient un moyen important de ce changement social et culturel.

Mais avant de pénétrer dans notre sujet, il est important de savoir ce que nous entendons par « Evolution ». Selon le dictionnaire anglais « Illustrated Oxford Dictionary », l'évolution,

« C'est un processus par lequel les êtres vivants changent au cours du temps, et s'adaptent aux conditions de leur changement. »⁵

Selon le dictionnaire français « Le Petit Robert », l'évolution peut se définir comme-

« Une suite de transformations dans un même sens ; transformation graduelle assez lente. »⁶

Une société a un lien profond avec son évolution. Aucune société ne peut rester stable pendant longtemps. Avec les changements externes, une société subit des changements importants. Ce changement devient encore plus visible lorsqu'on le compare à celui du passé. Par exemple- une société de l'an deux mille ne peut pas être la même qu'elle était dans les années vingt ou trente du XXe siècle. Certes, une telle société a traversé une période d'évolution culturelle, éducative, une évolution technologique et scientifique entraînant un nouveau mode de vie et ainsi de suite. Une évolution pourrait avoir un impact positif ou négatif vis-à-vis de la société.

Maintenant si nous retournons vers notre sujet, nous pourrions poser une autre question : « Existe-t-il un rapport entre l'évolution, la société et la culture ? » Oui, certainement, il existe un rapport étroit entre ces trois éléments. Une société évolue à travers le temps, donc la culture, l'une de ses composantes, change aussi. Puisque la musique reste au sein de la culture, elle aussi subit un changement. Donc, c'est évident de dire, dès que la

⁵ Evolution is a process by which living things change over time and adapt to the conditions of their environment. KINDERSLEY Dorling, Op-Cit, p-275

⁶ ROBERT Paul, Op-Cit, p-335.

société change ou évolue, la musique change automatiquement avec cette évolution sociale et culturelle.

Comme les autres pays du monde, la société française a aussi vécu un changement social et culturel à partir des années cinquante du XXe siècle. Ce changement a aussi influencé le domaine musical. Cette évolution musicale est basée sur le niveau de l'accompagnement instrumental, la forme, le style etc. En quelques décennies, la situation de la musique française s'est beaucoup transformée. Avant les années cinquante, la musique traditionnelle et la musique folklorique y jouaient un rôle très important. Mais, petit à petit, la nature de la musique française a commencé à se modifier.

Nous pouvons donc nous poser les questions suivantes à partir de ce que nous venons d'observer : « Est-ce qu'il y a vraiment une évolution de la musique française à partir des années cinquante du XXe siècle ? Est-ce que cette évolution était vraiment nécessaire vis-à-vis de la société française ? »

Pour avoir une idée concrète de ces questions, d'abord, il faut connaître quelques concepts clés de cette étude. Avant la deuxième guerre mondiale, la condition de la musique française était plutôt rigide. A cette époque-là, il y avait la musique classique ou savante qui était gérée principalement par l'Eglise depuis long temps. Il existait une infrastructure rigide vis-à-vis de la musique. Dans la musique classique, la collectivité qui joue. Les chansonniers chantaient ainsi que les violonistes et les pianistes qui jouaient tous en ensemble. Nous pouvons ainsi observer que la musique d'orchestre se jouait dans la musique classique ou savante. Par exemple- dans les

chansons d'Edith Piaf, une chanteuse française de grande renommée des années vingt, nous pouvons apercevoir que la musique chorale ou la musique d'Eglise y a été utilisée.

Nous pouvons aussi trouver une hiérarchie entre l'élite et les gens ordinaires vis-à-vis de la musique classique. Le passage suivant va nous aider à apprécier la particularité de la musique classique française et son patronage assuré par les divers organismes de l'Etat :

« A partir d'une situation où, en 1950, seule la musique classique est suffisamment légitime pour bénéficier d'un soutien de l'Etat, à travers ses organismes plus prestigieux (Opéra de Paris, Conservatoire de musique.) »⁷

La liberté de la création musicale était donc très limitée. La condition des Français vis-à-vis de la musique, était très enfermée. Pour le grand public, il était difficile de participer et d'apprécier ce genre de musique savante. La musique était plutôt restreinte pour la classe élite. Mais après la deuxième guerre mondiale, à partir des années cinquante, cette tendance musicale a commencé à changer. La musique « moins sérieuse » ou « la musique populaire » est devenue de plus en plus populaire et acceptée par le grand public. L'un des éléments qui entraîne ce changement dans la musique française, est la popularité de la musique anglo-américaine en France après la deuxième guerre mondiale. Une citation pourrait être citée ici, pour montrer la dominance de musique pop en France :

⁷ SAINT-JACQUES Camille, 1950-2000, Arts contemporains, Editions Autrement et le SCEREN, Paris, 2002, p-10.

« L'essor à la prédominance de Tin Pan Alley et puis le pop anglo-américain avec les impacts dramatiques et provocants dans les pays non anglophones comme la France ;[...] »⁸

D'après nous, après la deuxième guerre mondiale, les habitudes et la mentalité des Français ont commencé à changer. La société française a subi un changement profond à partir des années cinquante par plusieurs étapes. Le mode de vie qui était très rigide avant la deuxième guerre mondiale, est devenu souple. La rigidité sociale s'est transformée ; par exemple- la liberté sexuelle, surtout en dehors du mariage ou la pratique de concubinage est devenue une sorte de mode.

Parallèlement, la liberté individuelle ou le concept d'individualisme a commencé à devenir populaire. Ces réformes sociales ont beaucoup influencé la musique en France. Les Français ont gagné la liberté de chanter et exprimer leur propre sentiment ou émotion. Auparavant, la musique était dominée par l'Eglise. Donc après la guerre, l'individualisme est devenu un moyen de remettre l'Eglise en question.

Nous pouvons noter que la société française a commencé à évoluer à partir des années cinquante et dans ce contexte d'évolution, la musique française a joué un rôle très important. Alors, une telle observation nous emmène vers la problématique de notre recherche qui est la suivante : Dans quelle mesure la société française a subi une influence de l'évolution de la musique anglo-américaine, française et autres à partir des années cinquante ?

⁸The rise to dominance of Tin Pan Alley and then Anglo-American pop, with dramatic and provocative impacts in non-anglophone countries such as France;[...] DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-5.

En fait, la deuxième guerre mondiale était déjà une révolution sociale, car elle a secoué profondément les fondations de la société française ce qui nous permet de formuler notre hypothèse de base. A notre avis, cette influence a facilité le changement social et la musique française a joué un rôle important dans ce processus d'évolution. Après cette guerre mondiale, la musique française est devenue populaire et démocratique. Les années cinquante étaient une période très importante pour ce changement. Après cette guerre, dans une vingtaine d'années, la société française a beaucoup évolué à travers les chansons françaises. La guerre de Viêt-Nam et la guerre froide ont eu lieu dans les années soixante, et avec cela, la décolonisation a commencé à se faire sentir, cela veut dire, les pays colonisés sont devenus indépendants.

Les Français ont donc commencé à chanter les chansons démocratiques et celles de liberté. Plusieurs chanteurs français tels- Jacques Brel, Georges Brassens, George Moustaki ou Léo Ferré ont apparu avec leurs chansons à la fois sensibles et engagées. La musique populaire est devenue célèbre grâce à ces chanteurs. Les paroles suivantes démontrent la popularité de la musique pop dans la société française et son évolution à partir de l'année 1961 :

« Même si le rock n'roll existait en France depuis 1956, 1961 était l'année lorsque l'évolution d'une musique pour la jeunesse nettement différent de celle du goût populaire adulte et devenue une question de préoccupation nationale. »⁹

⁹Although rock n'roll had been in France since 1956, 1961 was the year that the evolution of youth music dramatically different from adult popular taste became a matter of national concern. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit ,p-33.

Les gens ordinaires ont eu l'occasion de chanter des chansons relatives à la souffrance, à l'amour pour leur propre pays. Ils ont aussi chanté des chansons de paysans, folkloriques etc.

Il faut aussi observer que la musique française de cette époque a aussi subi une influence importante de la musique anglo-américaine. Par exemple- les chansons françaises ont été beaucoup influencées par la musique rock des « Beatles » de l'Angleterre et aussi par les différents genres de musique américaine, comme- la musique jazz, le blues et le country. A partir des années soixante-dix, les musiques traditionnelles, folkloriques, et aussi le jazz ont commencé à se faire remarquer dans l'évolution sociale. Le passage suivant nous démontre la production des albums de la musique jazz et traditionnelle en France dans les années soixante-dix :

« Dans le catalogue qui récapitule son activité de production discographique depuis sa création en 1978, trois cent trente albums sont répertoriés. Ils concernent les esthétiques contemporaines, mais aussi le jazz (surtout l'école « jazz et musiques improvisées ») et, à la marge, les musiques traditionnelles. »¹⁰.

On a créé une nouvelle musique fusion, c'est-à-dire l'utilisation des instruments électroniques dans les chansons traditionnelles et folkloriques. Par exemple- dans les chansons de Jean Ferrat, nous trouvons qu'il y a un mélange de la musique pop et celle de l'amérique-latine. Cette musique fusion est justement le résultat de cette évolution sociale en France.

¹⁰ SAINT-JACQUES Camille, Op-Cit, p-80.

Après avoir ainsi développé notre hypothèse de travail et la justification de cette étude, nous pouvons observer que cette étude va apporter un nouveau regard sur l'évolution de la société française d'un point de vue musical.

Afin de bien faire une étude pertinente de l'évolution de la société française à travers la musique, nous devons utiliser une méthodologie appropriée.

En ce qui concerne la méthodologie de notre recherche, elle sera basée sur deux éléments principaux : la musique et les paroles. Dans notre étude, nous voudrions étudier quel est le rôle de la musique ainsi que les paroles cela veut dire le contenu d'une chanson dans l'évolution sociale de la France. Dans la partie de la musique, comme nous savons que la musique joue un rôle très important dans cette évolution, nous allons prendre en compte quatre composantes de la musique qui sont comme suit : la voix, le style, les instruments et les genres. Dans la partie de style, nous aurons encore d'autres composantes de la musique, qui sont : le rythme, l'harmonie et la mélodie. Nous proposons de choisir deux chanteurs français spécifiques des années cinquante, tels- Léo Ferré et Georges Brassens et essaierons de voir leur style, leur accompagnement instrumental et d'étudier leurs textes par le biais de ces composantes.

Pour mieux analyser ce phénomène musical, nous allons utiliser les trois ouvrages, français et anglais respectivement ; le premier, intitulé « *Les Beatles et la France sont des mots qui vont très bien ensemble.* »- rédigé par Thierry Liesenfeld,¹¹ le deuxième, intitulé, « *Popular Music in France,*

¹¹ LIESENFELD Thierry, *Les Beatles et la France sont des mots qui vont très bien ensemble*, Saphyr et Le Castor Astral, France, 2005.

Chanson to Techno, Culture, Identity and Society. » rédigé par Hugh Dauncey et Steve Cannon,¹² et le troisième, intitulé, « *Chanson, les années 50.* » rédigé par Olivier Calon.¹³

Le premier ouvrage va nous aider à trouver une évolution sociale de la France grâce à l'apparition du groupe anglais « Les Beatles » à partir de l'année soixante. Nous y trouverons aussi l'influence de la musique rock des Beatles sur les chansons françaises, par extension, sur la société française. L'analyse de leur style, leur accompagnement instrumental, surtout jouer de la guitare acoustique et de la basse, sera pertinente pour l'élaboration de notre étude.

Dans le deuxième ouvrage, l'auteur nous essaie de démontrer une évolution sociale de la France à partir des années cinquante. Nous pouvons y noter le rôle des chansons de Georges Brassens et de Léo Ferré sur la société française de l'époque. Dans cet ouvrage, nous pouvons aussi trouver l'accroissement de libéralisation des mœurs et d'un sentiment anti-nationaliste à travers les chansons de Brassens et Ferré. Et avec cette nouvelle génération de ces chanteurs, il y a toute une nouvelle évolution post-guerre qui s'impose.

La deuxième partie va traiter des paroles. Pour mieux analyser les paroles des chansons, nous allons nous servir d'une analyse lexicographique sémantique, c'est-à-dire, nous allons étudier d'une manière critique, les mots, les termes,

¹² DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, *Popular Music in France from Chanson to Techno, Culture, Identity and Society*, Ashgate, Great Britain, 2003.

¹³ CALON Olivier, *Chanson, les années 50*, l'Archipel, Paris, 2004.

les expressions, les éléments grammaticaux et aussi leur structure pour mieux saisir l'interdépendance entre le lexique et la sémantique.

Le troisième ouvrage va nous aider à analyser les paroles dans une perspective thématique. Dans cet ouvrage, il y a des paroles des chansons avec le sens profond de chacune dans une période de l'année 1950-59. Nous pouvons donc étudier comment le thème de ces chansons françaises a évolué durant ces dix ans.

Ici, il vaut mieux expliquer que nous allons nous inspirer d'un aspect spécifique de chacun de ces livres, c'est-à-dire, nous allons nous en servir d'une manière parallèle en fonction de nos besoins.

Après avoir ainsi abordé la méthodologie de notre recherche, nous allons nous présenter les chapitres de notre recherche. Nous proposons de diviser notre étude en quatre chapitres :

- I) Musique française : le pont entre l'entité collective et l'entité individuelle.
- II) Culture populaire : le lien entre la société et l'esthétique.
- III) Rock : un catalyseur de transformation socio-culturelle.
- IV) L'âge des chansons engagées : vers une nouvelle musique fusion.

Maintenant, nous allons discuter brièvement du contenu de chaque chapitre. Nous allons commencer avec le premier chapitre.

I) Musique française : le pont entre l'entité collective et l'entité individuelle.

Comme nous avons déjà observé, avant la deuxième guerre mondiale, la société française était très rigide. La situation de la musique française était plutôt défavorable. Les Français ont insisté sur une entité collective, c'est-à-dire une interprétation collective. A cette époque-là, il y avait la musique savante ou classique gérée principalement par l'Eglise et ce genre de musique était restreint plutôt pour la classe élite. Mais dès les années cinquante, une évolution sociale s'est vue à travers la musique. Les Français ont commencé à donner une préférence sur l'entité individuelle, cela veut dire, ils ont insisté sur l'identité personnelle. C'était l'apparition de la musique rock en France, qui jouait un rôle important pour cette évolution sociale.

Donc, dans ce chapitre, nous allons traiter la condition de la musique française avant la deuxième guerre mondiale, son évolution à partir des années cinquante et le rôle de la musique anglo-américaine dans cette transformation musicale.

II) Culture populaire : le lien entre la société et l'esthétique.

Dans ce chapitre, nous pourrions nous concentrer sur un genre spécifique de la musique. A partir des années cinquante, une culture populaire a émergé en France. Cette musique pop a été associée avec les chansons indigènes. Elle avait un lien profond avec l'identité personnelle. Il y avait une tendance à s'opposer à l'élite et à la bourgeoisie de la société française. Nous allons

analyser les grandes innovations qui ont beaucoup aidé de fleurir la chanson française de l'époque. Les Français voulaient contester ce type de musique traditionnelle et homogène qui existait en France depuis longtemps. Ils ont commencé à mener un nouveau concept de démocratie à travers les expériences musicales. Nouveaux chanteurs, compositeurs et interprètes, comme- Georges Brassens, Léo Ferré, Edith Piaf ont apparu avec leurs chansons à la fois sensibles et engagées.

Donc, dans ce chapitre nous allons essayer d'analyser la particularité de la culture populaire en France et les liens entre cette musique et la société.

III) Rock : un catalyseur de transformation socio-culturelle.

A partir des années soixante, la société française a commencé à évoluer par le biais de la nouvelle culture rock. Il s'agira bien entendu d'analyser la particularité de cette innovation musicale. Le style de rock, c'était de démontrer l'identité personnelle et l'originalité d'un groupe. La musique française a été beaucoup influencée par la musique des « Beatles » et les chansons d'Elvis Presley, un chanteur américain de grande renommée. Nous allons étudier de nouveaux styles et de descriptions du style musical en France. Les jeunes chanteurs français tels que- Johnny Halliday, Richard Anthony, Françoise Hardy ont commencé à chanter des chansons d'amour doux. Nous allons aussi analyser la vie durable des musiciens rockais et comment une barrière pourrait être trouvée entre les musiciens élitistes et pauvres de l'époque. Nous allons aussi observer comment ce nouveau mode musical est devenu capable d'entraîner un changement socio-culturel en France dans les années soixante. Nous pourrions nous axer sur la nouvelle

technologie utilisée dans la musique française. Les musiciens français ont commencé à utiliser les nouveaux instruments électroniques, surtout dans la musique rock ou yé yé, comme- la guitare électrique, la basse, le clavier et les batteries électroniques à partir des années soixante.

Alors, dans ce chapitre nous pourrons nous concentrer sur le rôle de la musique rock anglo saxonne sur la musique française dans les années soixante et l'influence mutuelle des chanteurs anglo américains sur les chansons de chanteurs français de l'époque.

IV) L'âge des chansons engagées : vers une nouvelle musique fusion.

Dans le dernier chapitre, nous pouvons nous concentrer sur une ère nouvelle à partir des années soixante-dix. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur cette évolution sociale française dès la période pré-deuxième guerre mondiale jusqu'à cette nouvelle époque. Nous allons aussi étudier la condition de la musique française vers la fin des années soixante et comment une nouvelle vague de musique est arrivée en France au début des années soixante-dix.

Nous voyons ainsi une nouvelle évolution de la musique française à l'aide de ces instruments nouveaux et nouvelle technologie musicale. Les Français ont aussi commencé à créer la musique fusion, c'est-à-dire, le mélange de différents genres de musique ainsi que le mélange de musique de divers pays. Par exemple- le mélange de la musique anglo-américaine avec la musique française. Même chez nous en Inde, nous utilisons cette musique fusion. Vers la fin de ce chapitre, nous allons souligner les grandes

tendances musicales de la fin des années soixante et celles de début des années soixante-dix, surtout pour démontrer comment l'évolution de la société française s'est produite.

Après avoir élaboré les grandes lignes de nos recherches, nous allons nous tourner vers notre premier chapitre qui est intitulé : « Musique française : le pont entre l'entité collective et l'entité individuelle. » où nous allons analyser la condition de la musique française avant la deuxième guerre mondiale et son changement vis-à-vis de la société française après cette grande guerre à partir des années cinquante.

Chapitre 1

Musique française : le pont entre l'entité collective et l'entité individuelle

Dans notre introduction, nous avons eu un aperçu bref de l'évolution de la société française à travers la musique dans les années cinquante et soixante du XXe siècle. Nous avons aussi expliqué que le concept de la musique a beaucoup changé à l'époque post-guerre en France. Cette étude est assez importante, car d'après nous, une société pourrait être transformée grâce à la musique et ce travail est un moyen de démontrer la transformation sociale d'un pays ; ici, la France.

Dans notre premier chapitre, nous allons élaborer notre travail, c'est-à-dire, étudier le changement de la notion de musique française, l'approche collective de la musique qui existaient depuis longtemps en France, l'avènement de l'entité individuelle à partir des années cinquante et comment la société française a commencé à évoluer.

Nous allons diviser ce chapitre en deux parties. Nous allons consacrer la première partie à la musique française avant les années cinquante et la

deuxième partie à l'évolution de la musique française à partir des années cinquante.

1. La musique française avant les années cinquante.

Comme nous l'avons déjà indiqué, la situation de la musique française avant la deuxième guerre mondiale était plutôt dans un état figé. La musique qui se jouait dans les années vingt ou trente, était plutôt religieuse, gérée principalement par l'Eglise. Il n'y avait que très peu de création ou innovation musicale en France. C'était seulement la musique folklorique ou traditionnelle qui était jouée partout depuis des siècles. En effet, les musiciens étaient obligés de créer et jouer ces genres de musique et le peuple français devait les écouter. Il y avait une certaine rigidité extrême dans la condition de la musique française.

Concernant la musique, la société était assez conservatrice. La musique classique ou savante était bien appréciée à cette époque-là. La classe élite et bourgeoise pouvait participer aux programmes musicaux, qui n'étaient pas accessibles au grand public. En effet, la bourgeoisie considérait que seulement elle-même devait avoir accès à la musique. Le peuple, non éduqué, ni sensibilisé, devait donc en être exclu. Ici, nous pouvons citer le passage suivant à propos de la notion hiérarchique de la société bourgeoise de l'époque en France :

« [...] en France, la bourgeoisie s'est représentée longtemps comme un 'démon archétypal'. »¹⁴

C'était seulement un type d'institution rigide de la musique qui a triomphé à cette époque-là.

Dans la musique classique ou savante, c'était la collectivité qui jouait. Une entité collective, c'est-à-dire, une interprétation collective a marqué cette époque ; par exemple, la musique d'orchestre jouée principalement à l'Opéra ou au Conservatoire de Paris, où nous pouvions voir tous les musiciens jouer leur instrument ensemble. Un violoniste, un pianiste ou un chansonnier seul, c'était vraiment rare dans ce type de musique. Dans la musique d'orchestre, il y avait une infrastructure rigide et il n'y avait pas de flexibilité pour les musiciens. Ils devaient suivre le chef d'orchestre qui dirigeait la musique avec son bâton.

En ce qui concerne la musique traditionnelle, l'orchestre a toujours joué un rôle majeur dans le développement de la musique. L'image ce que nous allons voir à la page prochaine, dans cette image, ce qui est intéressant à observer, il y a d'habitude entre vingt et deux cents musiciens qui participent dans l'orchestre. Ici, dans cette image, nous pouvons voir une trentaine de musiciens qui jouent du violon, du violoncelle, de la flûte etc. et c'est un bon exemple de la musique traditionnelle classique en France. Ici, la musique est le résultat d'une musique fusion par un grand nombre de musiciens qui jouent des instruments différents. Nous pouvons aussi apercevoir dans cette

¹⁴[...] in France. the bourgeoisie have long represented the typical 'archetypal demon'. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit. p-139.

TH-19250

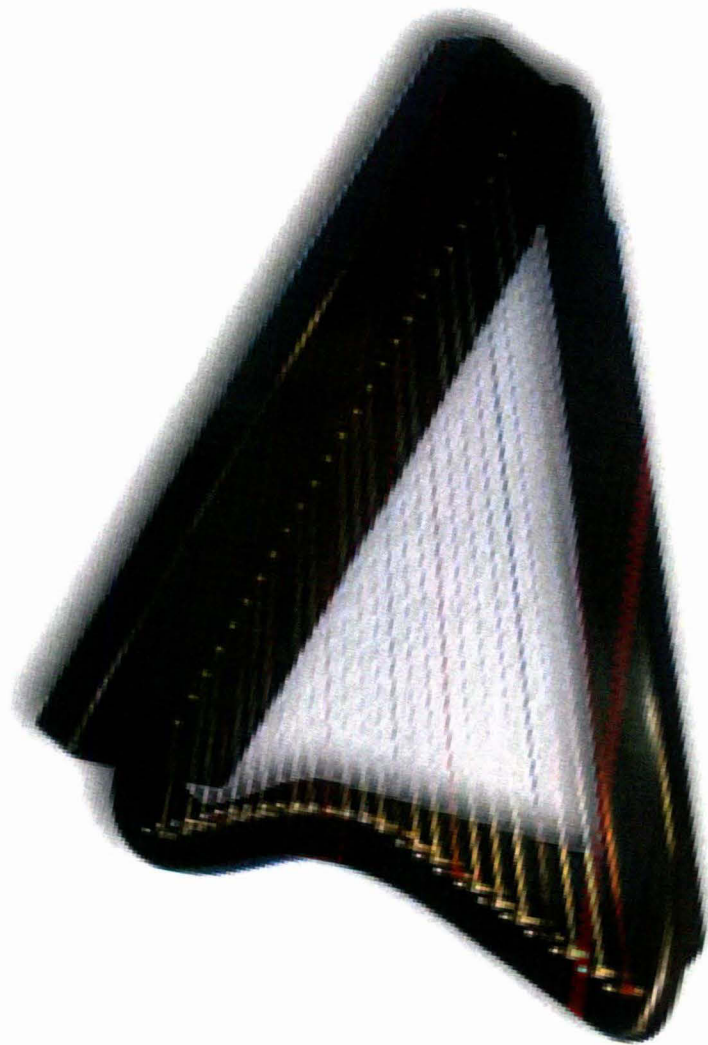

image que tous les musiciens jouent leur instrument sous la direction du chef d'orchestre ce qui est la caractéristique principale de la musique d'orchestre. La musique ici est collective, tandis que la musique contemporaine a développé également la performance individuelle. Dans la prochaine image aussi, nous pouvons noter la même situation où les musiciens jouent les divers instruments sous la direction du chef d'orchestre.

Ici, nous pouvons donc comprendre qu'il y a une certaine hiérarchie entre le chef et les musiciens. La même hiérarchie se voit dans la société française de cette époque-là, entre la classe élite et les gens ordinaires. Même dans la musique de l'Eglise, les musiciens jouaient de la musique d'orchestre avec des instruments spécifiques, comme- des cordes, des bois et des cuivres. Nous pouvons voir des instruments principaux, tels que- le quatuor à cordes, les violons, les flûtes, les trompettes, les violoncelles, les harpes qui se jouaient ensemble.

Ici nous pouvons soulever quelques caractéristiques de trois instruments majeurs de la musique d'orchestre qui sont- le violoncelle le violon et la harpe. A) *Le violoncelle* est un instrument avec des cordes inclinées. Le joueur qui joue un violoncelle est nommé comme un violoncelliste. Le violoncelle est utilisé comme un instrument solo dans la musique de chambre, et comme un membre de la section des cordes dans la musique d'orchestre. B) *Le violon* est un instrument de musique à cordes frottées. Cet instrument est constitué de 71 éléments de bois collés ou assemblés les uns et les autres, il possède quatre cordes accordées à la quinte. C) *La harpe* est un instrument de musique à cordes pincées de forme le plus souvent

triangulaire muni de cordes tendues de longueurs variables dont les plus courtes donnent les notes les plus aigues.

Au Moyen-âge, il y avait des instruments traditionnels de l'Eglise, comme l'orgue, le tuba, la timbale etc. Mais à partir du XVIe siècle, la voix a été ajoutée à la musique de l'Eglise, qui est devenue comme une musique chorale ou chœur. Dans ce type de musique aussi, il y avait plusieurs chansonniers, pianistes, violonistes etc. Donc, tout cela montre que, la musique de l'Eglise en France, était bien religieuse comme les autres pays d'Europe et l'Eglise avait une certaine influence sur la musique française.

Quelques chanteurs français renommés des années dix et vingt, sont comme suit- Aristide Bruant, Yvette Guilbert, Georgius, Mireille, Edith Piaf sans mentionner d'autres. Nous pouvons avoir un petit survol sur la personnalité et la particularité des chansons de l'un de ces chanteurs. A notre avis Aristide Bruant pourrait être le meilleur exemple qui était le premier chanteur-compositeur français dans le XIXe siècle.

Bruant a appartenu dans une famille de la classe moyenne. Il est né en 1851 et était soulevé dans les provinces de Courtenay. Dès son enfance, il était tellement fasciné de vie de la rue et des quartiers de Paris. Il a rédigé plusieurs chansons sur le thème de vie de la rue et il présentait ses chansons devant le spectateurs élitistes. Il y avait un grand écart entre le personnage de Bruant et son soi original. Il devait présenter le thème de la rue devant les spectateurs de hausses classes de telle manière pour qu'ils l'acceptent par coeur. La citation suivante soulève la personnalité de Bruant :

«[...] combien d'écart existe entre le personnage de Bruant et son soi original, et combien de complicité et l'ironie étaient en jeu dans l'image ce qu'il a présenté à ses spectateurs petit-bourgeois. »¹⁵

Les chansons de Bruant étaient plutôt basées sur le contexte social de lumpenprolétariat de différents quartiers de Paris. La plupart du titre de ses chansons était abordé de quartiers ou des rues, tels que- « A la Bastille », « A Batignolles », « Rue Saint-Vincent » etc. Nous pouvons citer une autre citation ici, qui nous dénote la particularité des chansons de Bruant et celle-ci vise à une nostalgie de la vie de quartier ou rue :

« Ces rues sont les abris pour une faune entière des saouls, voleurs, souteneurs, et des prostitués mais aussi pour les clochards, blanchisseuses, couturières, les familles qui tirent le diable par la queue, une communauté entière. Chaque chanson raconte une histoire simple, avec une conclusion comique ou tragique. »¹⁶

Ses successeurs de grands renommés des années cinquante et soixante, tels que- Léo Ferré, Georges Brassens, Vian, Lavilliers, Renaud, ils ont bien attiré au thème des versions modernes des prostitués et des gigolettes ce que Bruant a abordé avant. Ils se sont aussi tournés vers les quartiers populaires et la banlieue de Paris.

Voilà une chanson de Bruant qui s'intitule-« Rue Saint-Vincent » :

« Quand ils l'ont couché sur la planche
Elle était tout' blanche ;
Mêm' qu'en l'ensev'lissant
Les croqu'morts disaient qu'la pauv'gosse

¹⁵ [...] how much of a gap exists between the persona of Bruant and his real self, and how much complicity and irony were at work in the image that he presented to his petty-bourgeois audience. HAWKINS Peter, *Chanson*, Ashgate, Hampshire, England, 2000, p-72.

¹⁶ These streets are home to a whole fauna of drunks, thieves, pimps, and prostitutes but also tramps, laundresses, seamstresses, struggling families, a whole community. Each song tells a simple story, with a comic or tragic conclusion. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, *Op-Cit* p-69.

Etait claqué' l'jour d' sa noce
Ru' Saint-Vincent. »¹⁷

Dans cette chanson nous pouvons comprendre que la pauvre fille qui était toute blanche dans la journée de sa noce, a été assassinée par son amoureux et son souteneur dans la rue Saint-Vincent. Cette chanson démontre la vie réelle pénible des pauvres qui habitaient dans les rues de Paris.

Avant les années quarante, le café concert et le cabaret étaient plus à la mode dans la scène musicale en France. Les artistes de cabaret participaient dans les divers nightclubs à Paris devant les spectateurs de hausses classes. Les paroles suivantes nous montrent le rôle des night-clubs vis-à-vis de leurs spectateurs intellectuels :

« [...] nightclubs ont attiré les spectateurs de petit-bourgeois intellectuels qui se sont rejouis le frisson d'imaginer qu'ils ont eu une expérience avec la vie dangereuse des rues, et le concept des chansons de Bruant[...] »¹⁸

Juste avant la deuxième guerre mondiale, il y avait aussi la musique traditionnelle et folklorique qui a été pratiquée depuis longtemps en France. Il y avait une certaine homogénéité et un monopole de ces genres de musique dans la société française. Dans la musique traditionnelle, il y avait surtout le folk et le pop traditionnel.

¹⁷ HAWKINS Peter, Op-Cit p-70.

¹⁸ [...] nightclubs attracted an audience of petty-bourgeois intellectuals who enjoyed the thrill of imagining themselves in touch with the dangerous life of the streets, and the content of Bruant's songs[...]. Ibid, p-72.

Mais après la deuxième guerre mondiale, la situation de la musique française a commencé à changer. La musique est devenue un phénomène social et culturel. Surtout car, la société française a subi un changement profond au cours de la deuxième guerre mondiale. Par conséquent, la hiérarchie sociale a été profondément bouleversée en France.

Dans cette partie, nous avons noté la rigidité de la société française qui transparait dans la condition de la musique avant la deuxième guerre mondiale en France.

Maintenant nous allons avancer vers notre deuxième partie de ce chapitre qui sera consacrée à l'évolution de la musique française après la deuxième guerre mondiale à partir des années cinquante.

2. L'évolution de la musique française à partir des années cinquante.

Cette période est très importante dans l'histoire de la musique française. Le rapport de la musique française avec la société a commencé à se transformer après la deuxième guerre mondiale en France à partir du début des années cinquante. La musique est devenue un catalyseur social et culturel. Mais comment cette évolution s'est produite ?

Comme nous avons déjà observé que, la deuxième guerre mondiale elle-même fût une révolution sociale qui a profondément secoué la base de la

société française. Donc, après cette guerre, la société a commencé à évoluer.

Les paroles suivantes décrivent ce phénomène :

« Comme les conceptions traditionnelles bourgeoises de la famille et l'autorité de l'Eglise Catholique sont devenues de plus en plus contestées dans la période post-guerre, particulièrement avec l'accroissement de la laïcité et de la libéralisation des années soixante, c'est compréhensible que ces deux institutions sont identifiées par des chanteurs compositeurs comme les forces répressives. »¹⁹

Pour étudier ce changement social, nous allons diviser cette partie en plusieurs sous-parties, ce que nous allons décrire l'une après l'autre.

Tout d'abord, à partir des années cinquante, la musique française est devenue un moyen pour explorer l'identité personnelle des artistes. La citation suivante explique cette idée :

« L'une des qualités restrictives de la chanson française durant toute sa longue histoire doit être sa capacité d'explorer une multiplicité des identités sociales ainsi que personnelles. »²⁰

Les Français ont commencé à insister sur l'identité personnelle du chanteur. Un discours contestataire croissant est devenu de plus en plus visible et qui est devenu aussi un catalyseur de l'évolution sociale. La musique savante ou sérieuse s'est mise à changer en musique non sérieuse ou populaire. Tout a

¹⁹As traditional bourgeois notions of the family and the authority of the Catholic Church became increasingly challenged in the post-war period, particularly during the growing secularization and liberalization of the 1960s, it is appropriate that these two institutions are identified by the singer-songwriters as repressive forces. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-140.

²⁰One of the defining qualities of French chanson throughout its long history has been its capacity to explore a multiplicity of social as well as personal identities. Ibid, p-139.

commencé à changer : le style, la forme, le thème, l'accompagnement instrumental etc. Ce nouveau type de musique a commencé à avoir un impact important sur la société française dans les années cinquante..

Ainsi, la musique contemporaine a apparu vers la fin des années cinquante, qui était une musique totalement différente de celle d'autrefois. Autrefois, c'était la collectivité qui triomphait, mais après la deuxième guerre mondiale, c'était l'individualité du chanteur qui se glorifiait. Auparavant, avant la deuxième guerre mondiale, comme nous avons déjà indiqué, la musique chorale était jouée dans les Eglises en France. La collectivité était très apparente dans ce type de musique. Les chanteurs ont participé ensemble à la musique chorale ou du chœur. Même les chansons apparues à cette époque-là, étaient basées dans le cadre de la musique chorale. Ceci dit, c'était plutôt la domination de l'Eglise. Il y avait une certaine rigidité dans ce type de musique, c'est-à-dire, il n'y avait pas de liberté dans la composition pour les chanteurs. Mais petit à petit, le concept de la musique a changé et l'individualité personnelle a commencé à se développer. Au temps actuel, la musique française est beaucoup plus flexible. La musique de chœur n'est que restée dans les Eglises, mais non à l'extérieur.

Les nouveaux chanteurs compositeurs interprètes ont apparu avec leurs chansons à la fois sensibles et engagées. La citation suivante relève le rôle de deux chanteurs spécifiques des années cinquante dans l'évolution sociale de la France :

« Ferré et Brassens ont aussi pris ouvertement une posture anti nationaliste dans leurs compositions, faisant une contribution

considérable pour continuer les débats au sujet des identités nationales françaises. »²¹

Ainsi, la musique populaire et démocratique ont été largement acceptées par le grand public. La majorité des gens ont obtenu l'occasion de chanter à propos de la douleur et de l'amour pour leur propre pays. Auparavant, dans le cas de la musique sérieuse ou traditionnelle, le marché était restreint et fermé et les chanteurs ne pouvaient pas recevoir une bonne rémunération. Mais à partir des années cinquante, la musique pop a changé le marché qui est devenu ouvert. De plus, les chanteurs ont pu dévoiler leur propre identité tout en touchant à une bonne rémunération. Ce phénomène est bien expliqué dans la citation suivante :

« La question de définir les domaines artistiques et leurs frontières est une question de l'argent, 'puisque' un répertoire « sérieux », par une machinerie plus ou moins complexe de revalorisation est profité dans l'établissement des droits afin de redresser à peine le déséquilibre socio économique entre les deux marchés opposés. »²²

C'est pour cela, qu' en 1851, en France, la Société des acteurs, compositeurs et éditeurs musicaux (SACEM), une organisation des chanteurs, a été fondée. Celle-ci visait à protéger les droits des chanteurs pour qu'ils touchent à une rémunération appropriée et aussi pour qu'ils se sentent libres d'explorer leur identité personnelle.

²¹ Ferré and Brassens also took an overtly anti-nationalist stance in their song-writing, making a significant contribution to continuing debates around French national identities. Ibid, p-139.

²² The question of defining artistic domains and their boundaries is above all an issue of money, ' since a "serious" repertoire, by a more or less complex machinery of revalorisation is advantaged in the drawing up of rights in order to marginally rectify the socio-economic imbalance between the two opposing markets'. Ibid, p-10.

De plus, à partir des années cinquante, les Français se sont mis à contrer la société élite ou bourgeoise en jouissant d'une grande liberté dans le domaine musical. Les Français ont aussi commencé à s'opposer à l'Eglise et à l'Etat. L'observation suivante soulève l'opposition des Français contre l'Eglise et l'Etat qui étaient au pouvoir depuis longtemps en France :

« Suivant largement la tradition du chansonnier, et de l'artiste du cabaret spécialisé en politique et en satire sociale, ils ont exprimé la résistance au pouvoir de la bourgeoisie et à la domination, particulièrement de l'Eglise Catholique et de L'Etat Français. »²³

Une évolution sociale a commencé à se faire sentir grâce à la pratique musicale vernaculaire. C'était l'époque de nouveaux chanteurs compositeurs interprètes et aussi joueurs de la guitare. La guitare a profondément touché le cœur du grand public. Un guitariste se présente comme « one man band » [un groupe à personne unique]. L'influence de cet instrument a énormément marqué la société française. Des gens issus de toutes les classes sociales ont commencé à jouer de la guitare.

2.1 Le changement social et les différents genres de musique.

Parallèlement à l'impact de la guitare, c'était la musique rock n'roll qui a beaucoup influencé la société française. Nous pouvons observer que c'était le rock qui a influencé la majorité des Français, surtout la jeunesse. Le style

²³Following broadly in the tradition of the *chansonnier*, the cabaret artist specializing in political and social satire, they expressed resistance to bourgeois power and domination, particularly the Catholic Church and the French state. Ibid, p-139.

de rock reflète l'identité personnelle des chanteurs et l'originalité du groupe. La musique rock, c'est plutôt une musique forte. Le choix des instruments dans ce genre de musique est très important (par exemple- nous pouvons citer le cas de la guitare qui est devenue un instrument très important dans les années cinquante). Les autres caractéristiques de la musique rock, sont- l'énergie et la simplicité technique. Le rock, c'est une représentation instantanée, les joueurs doivent maîtriser la façon de jouer les instruments. C'est une musique qui a beaucoup d'authenticité, d'impulsion et un mouvement énergétique. Le but principal de rock, c'est d'engendrer les nouvelles identités de groupes sociaux. Dès le début des années cinquante et soixante, la musique rock a été beaucoup appréciée par les jeunes. Quelques critiques ont nommé ce type de musique comme *les musiques actuelles*, les autres comme *les musiques amplifiées*.

Le rock des années soixante représente non seulement les jeunes de la classe ouvrière, mais plus spécifiquement les étudiants de la classe moyenne et d'aristocrate et aussi les adolescents des régions urbaines. Nous pouvons diviser les deux types de musique, la musique classique et la musique rock, vis-à-vis de leurs spectateurs. Les spectateurs éduqués ou l'élite écoutaient plus la musique classique, ou le pop classique des années soixante, tandis que les spectateurs de la classe ouvrière (moins éduqués) étaient plus sensibles à la musique rock, quelque fois du « hard-rock ». Nous pouvons donc constater que le comportement et le genre de musique varient d'une classe sociale à l'autre.

A part la musique classique et la musique rock, un autre genre de musique, le jazz, a servi de lien entre la musique classique et la musique rock. Ici,

nous pouvons préciser que, le jazz était déjà présent en France, même avant les années vingt. Le jazz y est arrivé de l'Amérique grâce aux soldats américains et a été joué dans les divers clubs de Paris. La citation suivante va nous expliquer l'arrivée du jazz en France pendant la première guerre mondiale :

« En 1917, les soldats américains étaient présents sur la terre française en faibles nombres, en apportant leur propre musique avec eux et parfois leurs propres stars. »²⁴

Les soldats américains sont donc venus en France avec leur propre musique populaire qui était le jazz, et ce genre de musique était bien populaire aux Etats-Unis.

Comme le rock et le jazz, un autre genre de musique a fleuri en France à partir des années soixante-dix ; c'est le rap. Le rap est né vers la fin des années soixante-dix aux Etats-Unis. Celui-ci nous montre la réalité de la vie. C'est une sorte de musique, consacrée à la violence, au racisme, à la misère, à la drogue, à la prostitution. Il s'intéresse donc à la plupart des problèmes réels de la vie sociale. Cette musique dénonce radicalement les conditions de vie des peuples noirs des Etats-Unis (là-bas, on les appelle « afro-américains »).

Après avoir triomphé aux Etats-Unis, le rap est arrivé en France. Les jeunes français de la classe moyenne ont accepté le rap de tout cœur comme les jeunes américains, parce que ce type de chansons a été rédigé pour montrer

²⁴By 1917, American soldiers were present on French soil in some numbers, bringing their own music with them and sometimes their own stars. LOOSELEY David L, *Popular Music in Contemporary France*, Oxford, New York, 2003, p-17.

la vie des jeunes. Le passage suivant nous démontre le rôle social joué par le rap en France :

« Le rap français, passant des jeunes américains aux français, s'est résolument voulu le reflet de tous les maux, de toutes les tares de notre société. »²⁵

Donc, nous pouvons constater que le rap, c'est un cocktail de musique et de mot. De plus, il est caractérisé par un enchaînement de battements répétitifs. Enfin, les concepts poétiques sont difficiles à traduire. Les rappeurs se sentent libres de chanter leur émotion, leur expression concernant leur vie sociale. Comme le rock et le jazz, le rap a aussi beaucoup affecté la société française à partir des années soixante et soixante-dix.

Alors, comme nous avons déjà observé que la musique française de l'époque post-guerre est devenue de plus en plus populaire, engagée et sensible, elle devenait donc un agent de changement dans la société française. Les Français ont commencé à aborder les nouveaux concepts de démocratie pour s'opposer aux politiques de l'Etat. Les jeunes chanteurs français ont apparu influencés par des chanteurs américains, tels que- Miles Davis, Bob Dylan, Louis Armstrong etc. Un chanteur du rock français renommé, Johnny Hallyday a sauté sur la scène musicale du rock français de l'époque. Ses chansons ont profondément touché les jeunes français. Les paroles suivantes démontrent la popularité du genre du musique, chanté surtout par Hallyday pendant sa tournée en France de 1961 :

²⁵ PERRIER Jean-Claude, *Le rap français*, La Table Ronde, Paris, 2000, p-14.

« D'abord, comme Hallyday et Mitchell, les premiers fans français de rock n'roll étaient plutôt les garçons âgés entre quinze et vingt... »²⁶

2.2 L'apparition des groupes anglais et des chanteurs français.

Les chansons françaises ont été beaucoup influencées par les différents genres de la musique américaine, tels que le jazz, la country, le blues et aussi par la musique rock du groupe anglais « les Beatles » dans les années soixante.

La musique rock des « Beatles » a beaucoup influencé la musique française dans les années soixante. Les quatre chanteurs de cette bande anglaise ont touché le cœur des parisiens d'une manière extrêmement sensible avec leur voix mélodique et leur accompagnement instrumental. Leur instrumentalisation, surtout jouer de la guitare acoustique, la guitare basse et le clavier, était très célèbre à Paris. Nous citons le passage suivant pour montrer la popularité de la guitare :

« La quête d'un batteur reste une préoccupation, qu'ils détournent joyeusement en affirmant aux promoteurs que le rythme est dans les guitares. »²⁷

Ils ont abordé les grands thèmes de l'humanité qui étaient tout de suite devenus une source d'inspiration pour les jeunes: le respect pour l'autrui, l'amour etc. La plupart des chansons des Beatles sont consacrées au thème

²⁶ First like Hallyday and Mitchell, the first French rock n'roll fans were mainly boys aged between fifteen and twenty... LOOSELEY David. L, Op-Cit, p-27.

²⁷ LIESENFELD Thierry, Les Beatles et la France sont des mots qui vont très bien ensemble, Saphyr et le Castor Astral, France, 2005, p-5.

de l'amour. Ce thème a beaucoup influencé la société française. Quelques chansons spécifiques des Beatles étaient comme- « All you need is Love », « She loves You » et ainsi de suite. Ils ont participé à plusieurs reprises aux concerts, durant l'été de 1965, dans les villes principales de France, comme- Paris, Lyon, Nice etc.

Un autre groupe anglais de Liverpool en Angleterre a aussi beaucoup influencé la musique ainsi que le peuple français. Ce groupe s'appelait « les Rollingstones ». La citation suivante va nous aider à comprendre la particularité des Rollingstones :

« Dans ce même numéro, déjà, on apprend que Londres, vexée, contre attaque Liverpool avec un autre groupe : les Rollingstones. « Leurs cheveux longs et peignés à la où le vent souffle leur donnent un style tout à fait différent de celui des Beatles. »²⁸

A part ces groupes anglais, la société et la musique française ont été profondément influencées aussi par des chanteurs américains des années soixante, dont les noms sont déjà indiqués avant.

Ainsi, nous pouvons observer que la musique française vit une nouvelle époque. Cette époque devient influencée d'une manière globale par les grandes traditions musicales anglo américaines.

C'est aussi l'époque où un bon nombre de jeunes chanteurs français ont apparu en France, tels que- Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Georges Brassens, George Moustaki. Ils ont commencé à chanter des chansons des

²⁸ Ibid, p-11.

paysans, d'amour, des chansons compassionnelles d'une manière différente de celle à l'anglo-saxonne. Ils ont critiqué la société bourgeoise et aussi les institutions sociales qui dirigeaient un régime coercitif sur la classe moyenne. Leurs chansons ont du genre de la satire politique et sociale, plutôt populaire et contre la domination de l'Eglise et de l'Etat. Nous pouvons citer le passage suivant pour illustrer l'influence des chansons de deux chanteurs français de l'époque, Ferré et Brassens sur la société française :

« Néanmoins, Ferré et Brassens ont continué la longue tradition dans la musique populaire de l'engagement social et politique. »²⁹

Alors, ici, nous pouvons observer que dans les années cinquante, le début de l'évolution sociale devient de plus en plus visible grâce aux chansons populaires de ces chanteurs. Même l'accompagnement instrumental a beaucoup changé à cette époque-là. Par exemple- nous observons que les instruments utilisés dans les chansons d'Edith Piaf des années trente, étaient aussi souvent utilisés dans la musique d'orchestre. En plus, la musique en elle-même ressemble beaucoup à la musique d'orchestre. Mais à partir des années cinquante, les chanteurs français ont commencé à accompagner leurs chansons aux guitares. C'est l'individualité du chanteur qui a triomphé à cette époque-là.

Ainsi, nous apercevons que la musique de l'époque pré-guerre a beaucoup changé à l'époque post-guerre ce qui a facilité la transformation de la société française. Comme les autres aspects de la musique, les instruments sont

²⁹Nevertheless, Ferré and Brassens continued a long tradition within French popular song of social and political engagement. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-146.

aussi un élément important de transformer une société. Les instruments des années trente ou quarante, sont moins utilisés au temps actuel. Aujourd'hui, nous utilisons les nouveaux instruments électroniques. Par exemple- chez nous, en Inde, auparavant, les musiciens utilisaient les instruments traditionnels, comme l'harmonium, le tabla, la sitare, la sarade, la sarangi qui font partie de la culture indienne. Mais aujourd'hui, influencée par la musique occidentale, les guitares électriques, les claviers, et les guitares basses sont aussi utilisés. Donc, nous pouvons apercevoir que, la représentation de la musique a évolué, non seulement en France, mais aussi en Inde.

2.3 L'influence de la musique sur la société française.

Cette transformation instrumentale a eu une influence profonde sur la société française ainsi que sur la jeunesse. En fait, il faut aussi noter que « cette nouvelle » musique a entraîné une grande liberté chez les jeunes. Malheureusement, cette liberté a été interprétée différemment par eux. Certains ont oublié leur religion, leur morale, leur discipline, au nom de cette nouvelle liberté. Le meilleur exemple, c'est le mouvement « hippie », où les jeunes faisaient seulement de la musique pour trouver le bonheur. Souvent, ils ne voulaient ni travailler, ni participer aux activités sociales. Les jeunes des années soixante étaient vraiment touchés d'écouter la musique rock. Les journaux de cette époque-là, ont publié des articles sur l'impact de la musique rock sur les jeunes en France. Ici, les paroles suivantes décrivent cet impact musical sur les adolescents, publiée dans un journal français dans les années soixante :

« Lorsque dans *Le courrier du Parlement* un des membres du parlement a été rempli par la compassion pour la jeunesse mal comprise, 'trop souvent laissés à eux-mêmes, sans moralité, ni discipline, ni un sens critique ou des idéales, et avec aucun soutien pour eux, écoeurés par une société dans laquelle ils ne peuvent pas trouver leur place. »³⁰

De même époque, nous pouvons noter l'influence du jazz, du pop et du rock n'roll ou yé yé en France. Le yé yé est la copie de la musique de la pop anglo-saxonne en France. Les adolescents français étaient profondément attirés par ce genre de musique. Le passage suivant aborde l'attrance des jeunes vers la musique pop des chanteurs anglo américains :

« Tandis que les adolescents moins d'exigeant restaient avec le yéyé au milieu des années soixante, les autres, en particulier la jeunesse et les étudiants de la classe moyenne, tournaient vers "les nouvelles icônes et jeunes britanniques et américains. Entre eux, deux ont une importance particulière : les Beatles et Bob Dylan. »³¹

A partir des années soixante-dix, la musique française a été profondément marquée par la musique pop qui était déjà glorifiée à cette époque-là. A l'intérieur du pop, c'étaient le punk et le rock indépendant avec les instruments électroniques qui ont énormément contribué au changement de la musique française. Les paroles suivantes nous démontrent la particularité de pop :

³⁰ while in *Le Courrier du Parlement* one MP was filled with compassion for misunderstood youth, 'too often left to themselves, without morality, discipline, critical sense or ideals, and nothing to hang on to, sickened by a society in which they cannot find their place.' LOOSELEY David L, Op-Cit, p-27.

³¹ While less demanding adolescents remained with yéyé into the mid-1960s, others, in particular middle-class youths and students were turning to new British and American youth icons. Two of these are of particular significance: the Beatles and Bob Dylan. Ibid, p-30.

« La banalisation du pop a mené à une segmentation du marché, ce qui s'est produit (ailleurs en France) à partir des années soixante-dix, le rock, le funk, le disco, le punk, entre autre, ont émergé grâce à la musique pop. »³²

A cette époque-là, particulièrement, les musiciens français ont commencé à créer la musique fusion, c'est-à-dire, l'utilisation des instruments électroniques dans les chansons traditionnelles et folkloriques. Nous voyons donc une nouvelle évolution à travers les instruments électroniques et la nouvelle technologie musicale et grâce à cette nouvelle évolution, la société française a beaucoup changé.

Ainsi, dans notre premier chapitre, nous avons analysé comment la société française a évolué à travers l'évolution musicale entre l'époque pré-guerre mondiale et l'époque de nouvelle vague musicale, c'est-à-dire le début des années soixante-dix. Maintenant, nous allons passer vers notre deuxième chapitre, qui sera consacré à la culture populaire, un lien entre la société et l'esthétique. Nous allons observer comment une nouvelle vague de musique populaire est entrée en France à partir des années cinquante et ses effets sur le changement socio-culturel de l'époque.

³² pop's naturalization led to a process of market segmentation, which came out(in France as elsewhere) from the early 1970s, as pop tastes splintered and subdivided: rock, funk, disco, punk, and so on. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-35.

Chapitre 2

Culture populaire : lien entre la société et l'esthétique

Dans notre premier chapitre, nous avons analysé la condition rigide de la musique française antérieure aux années cinquante du XXe siècle, cette rigidité musicale vis-à-vis de la société, a commencé à changer après la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire à partir des années cinquante. Nous avons aussi eu un petit survol sur les différents genres de musiques anglo-américaines, l'apparition des groupes anglais dans la scène musicale française à partir des années soixante et aussi l'influence de musique sur la société française, surtout sur les adolescents.

Dans notre deuxième chapitre, nous allons étudier la culture populaire ce qui a émergé en France dans les années cinquante. La transformation de ce genre de musique s'est produite étape par étape. Le rapport entre la société et la musique pop, c'est-à-dire comment la mentalité des Français a commencé à

se transformer grâce à la musique populaire, est devenu un élément de transformation sociale très important. Nous allons aussi analyser l'apparition des chanteurs-compositeurs français renommés et d'autres genres musicaux dans les années cinquante et soixante et leur rôle sur la société par le biais de leurs chansons.

Mais avant de pénétrer dans notre travail, il est souhaitable d'avoir un arrière-plan bref de l'essor de la musique populaire en terme général dans la société française à partir des années cinquante.

Comme nous avons déjà observé dans notre dernier chapitre qu'avant la deuxième guerre mondiale, la musique chorale et classique se jouaient partout en France et une entité collective s'y glorifiait. Ces genres de musique résidaient surtout chez les élites. Mais après la deuxième guerre mondiale, la condition de la musique française vis-à-vis de la société a commencé à se transformer. Une vague d'un nouveau genre de musique est entrée dans la scène musicale en France à partir des années cinquante.

D'un côté, les pianistes, les violonistes se sentaient libres pour perfectionner leur art et aussi leur technique musicale et jouaient dans les divers concerts; de l'autre, la classe moyenne qui était privée d'une certaine liberté musicale, voulait accueillir un nouveau mode de musique. C'est le résultat de l'apparition de la musique populaire dans la société française à partir des années cinquante, qui n'était ni folklorique, ni classique, ni savante, ni sérieuse.

Pour mieux expliquer la condition de la musique française, nous pouvons citer la remarque suivante :

« Etre attiré par une occasion du succès financier vite, les compositeurs, les interprètes, les directeurs du concert-opéra et les éditeurs de moins principes, ont répondu aux désirs populaires ; le résultat était la création de la musique « populaire », qui était ni folklorique, ni sérieuse. »³³

La musique pop était basée notamment sur la musique de danse sociale dans laquelle la simplicité rythmique et mélodique de la musique folklorique étaient mélangées avec l'harmonie et l'orchestration de la musique sérieuse. Ce genre de musique avait bien influencé la société française surtout les adolescents de l'époque.

Ici, il faut bien noter que même au XIXe siècle un certain changement musical a commencé à se manifester.

Cette culture de la musique populaire en France à partir des années cinquante du XXe siècle manifeste aussi une nouvelle esthétique de la création musicale. Pour mieux comprendre les subtilités de ce genre « pop », il faut peut-être développer une nouvelle approche esthétique.

Donc, ici, nous pouvons observer que le changement social du XIXe siècle a entraîné une nouvelle classification de musique au XXe siècle qui ne peut pas être ignorée.

³³ Lured on by the chance for quick financial success, less principled composers, performers, concert-opera managers and publishers catered to the popular desires; the result was the creation of "popular" music, which was neither folk nor "serious". HALSEY William et JOHNSTON Bernard, Collier's Encyclopedia-Tome17, Macmillan Educational Company, New York, 1987. p-31.

Pour mieux saisir le développement de la musique pop en France, il serait intéressant d'élaborer les idées de son épanouissement étape par étape depuis le début du XIXe siècle.

Mais si nous nous posons des questions suivantes, « Que signifie la musique populaire française ? Quel est le rôle de ce genre de musique sur la société française au XIXe siècle et comment cette musique était développée en France ? » Les réponses seront plutôt élargies. D'abord, il faut remonter vers l'origine du terme « *la musique populaire française* » ce qui a été associée à la forme de chanson indigène et ce genre était tellement célèbre en France et aussi à l'étranger, comme- « *la chanson française* ». La citation suivante nous montre la particularité de la chanson française :

« [...] le genre est principalement défini en opposition à quelque chose : le jazz dans une certaine mesure, les variétés, c'est-à-dire facile à écouter, et tout au plus le pop. »³⁴

1. L'épanouissement de la musique populaire en France :

Dans la première moitié du XIXe siècle, la chanson était une activité d'amateur et cette activité se passait dans les clubs des chansons, notamment, *les caveaux* et *les goguettes*. Les caveaux étaient pour la classe

³⁴ [...] the genre is chiefly defined in opposition to something: jazz to an extent, variety(les variétés in French, i.e commercial easy listening), and most of all pop. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit. p-28.

moyenne et les goguettes pour les travailleurs. Ce type de clubs se trouvaient dans les chambres derrière des Cafés de Paris et dans les restaurants, comme- Rocher de Cancale. Nous pouvons citer une petite définition de goguettes :

« Traquée dans ses lieux de prédilection, la chanson politique, qui, en France a la vie dure, se réfugie dans des sociétés chantantes appelées goguettes. »³⁵

Dans de telles lieux, les membres se rencontraient une fois dans un mois pour le dîner et ils chantaient leurs propres nouvelles compositions. Ces chansons étaient souvent de satires d'actualités chantées aux mélodies connues.

Les caveaux étaient établis en 1734 en France, tandis que les goguettes en 1815 après la restauration de la monarchie et dont le nombre était une centaine à Paris du milieu du XIXe siècle. La citation suivante nous démontre la spécificité des goguettes :

« Les goguettes sont devenues des berceaux de conscience de la classe et du socialisme, où les travailleurs hostiles, artisans et les commerçants ont appris à souffrir et détester ensemble. »³⁶

Les goguettes de la Monarchie de juillet étaient une source formidable de la chanson populaire et cette chanson était chantée par la nation entière et née au sein du peuple français.

³⁵ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, La Chanson Française, Presses Universitaires de France, Paris, 1971, p-36.

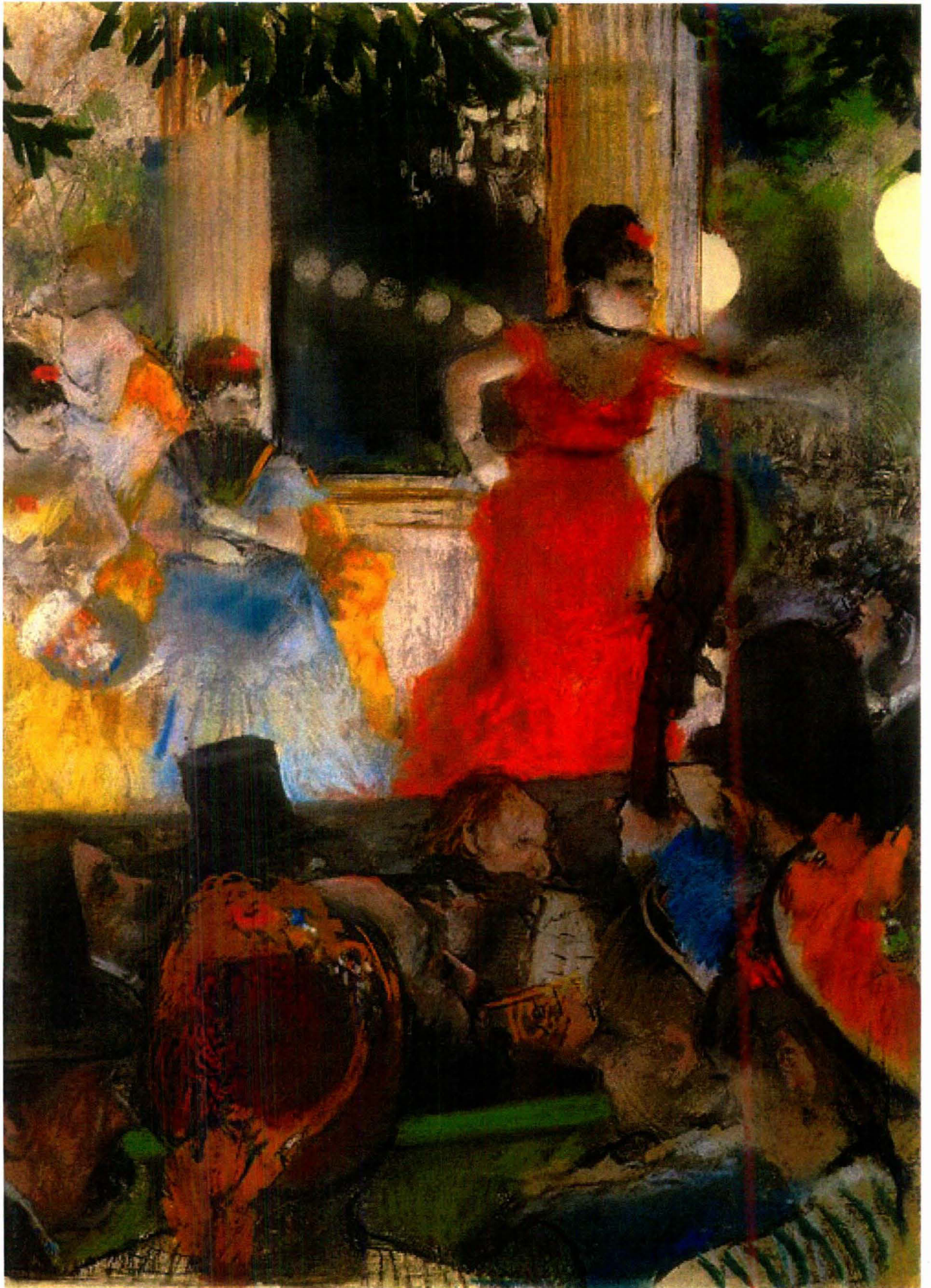
³⁶ The goguettes in fact became cradles of class consciousness and socialism, where disaffected workers, artisans and traders ' learnt to suffer and hate together.' LOOSELEY David L., Op-Cit, p-13.

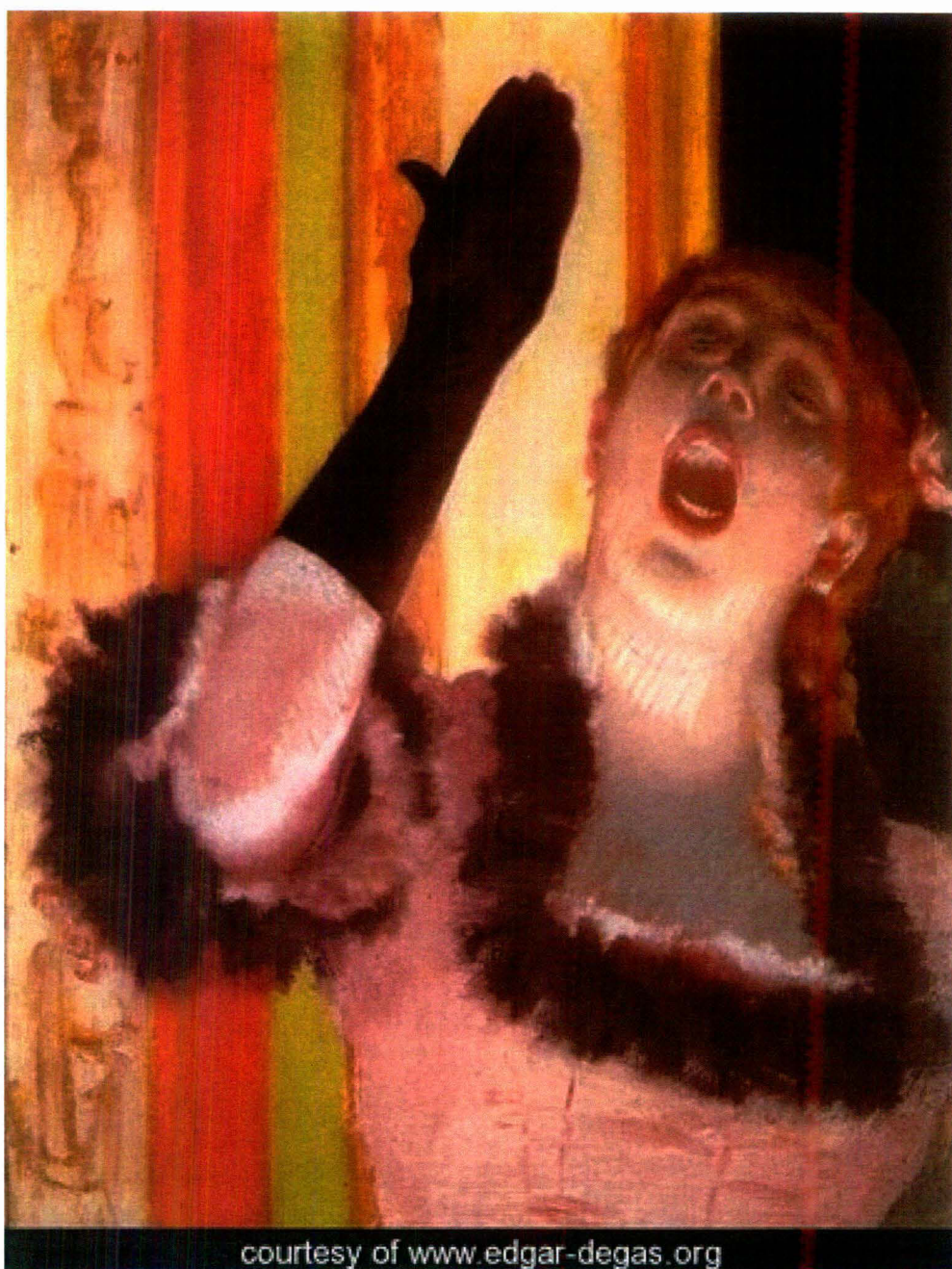
A part le rôle des caveaux et des goguettes pour l'épanouissement de la musique populaire en France, surtout à Paris, il y avait encore trois grandes innovations qui ont beaucoup aidé à transformer la société française au XIXe siècle.

1.1 Les trois grandes innovations :

La première innovation, c'était la création de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux, c'est-à-dire le *SACEM* en 1851. Cette organisation a permis aux chanteurs-compositeurs de toucher à leur propre rémunération ainsi que pour protéger leurs droits de participer devant les spectateurs. Auparavant, les compositeurs vendaient leurs chansons aux éditeurs musicaux pour une rémunération fixe et ils ne pouvaient pas gagner plus. Mais grâce à la création de SACEM, les chanteurs-compositeurs ont eu une occasion de mener une vie appropriée et aussi de jouer leurs chansons devant le public.

La deuxième innovation était arrivée en 1852, lorsque le nouvel empereur Napoléon III, avait visé de réprimer l'esprit révolutionnaire de 1848 en fermant les goguettes et les caveaux par subjuger toutes sortes de rassemblement à une autorisation de police. Une nouvelle salle est née qu'on a appelé- *les Cafés-Concerts* ou *le Caf'-Conc'*. Le Café- Concert est né sur le boulevard du temple, vers 1770, pendant le Second Empire. Le propriétaire de cette salle avait loué les danseurs, les chanteurs et les acrobates qui se produisaient d'ordinaire à l'extérieur. Le Caf'-Conc' a pris son nom comme- *le Music Hall* plus tard.

courtesy of www.edgar-degas.org

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Caf'-Conc' trouve son style et lentement attire le grand public. Il devient alors « l'Opéra du peuple et sa Comédie Française ». Petit à petit de grands établissements commencent à s'installer à Paris : l'Eldorado, le Ba-ta-Clan, le Scala, le Moulin Rouge, les Folies-Bobino etc. Les paroles suivantes nous dénotent la célébrité du Caf'-Conc' partout en France au XIXe siècle :

« La province suit le mouvement et plusieurs salles s'ouvrent en particulier à Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, et surtout Marseille, avec le Palais de Cristal où débute Mayol, et l'Alcazar où se sont produites de 1880 à 1966 les principales vedettes du Caf'-Conc' et du music hall. »³⁷

Dans les Cafés-Concerts, les chanteurs de grands renommés, tels que- Yves Guilbert prend son nom, Aristide Bruant est devenu un chanteur fameux.

Côte à côte du rôle du Caf'-Conc' sur la musique française, la troisième innovation, c'était le concept du Music Hall, qui était arrivé à Paris de l'Angleterre au bout du XIXe siècle. Le style de la fondation du music hall français était bien influencé du style anglais. La citation suivante déclare la distinction entre les Cafés-Concerts et le Music Hall :

« Tandis que dans les cabarets et même dans les Cafés-Concerts, les clients venaient pour boire et pour le carouse, dans les music halls, il n y avait pas de boissons et les clients étaient physiquement délimités comme un spectateur par une scène. »³⁸

³⁷ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-48.

³⁸ Whereas in Cabarets and even Cafés-Concerts, customers came to drink and carouse, in the music halls there were no beverages and customers were physically demarcated as an audience by a stage. LOOSELEY David L., Op-Cit, p-14..

Les divers spectacles comme- les chants, les danses s'installaient aux plusieurs lieux fameux à Paris, tels que- l'Olympia, le Ba-ta-Clan, le Concert Mayol, le Casino de Paris, le Bobino, les Folies-Bergères et ainsi de suite.

Donc, à travers le temps, le terme « variétés » a été utilisé pour distinguer le style de musique ce qui en anglais pourrait être décrit comme- facile à écouter [easy listening]. La musique populaire française est donc devenue une sorte de plaisir commercial vers la fin du XIXe siècle. Le développement de salles diverses renommées, tels que- le Moulin Rouge, Pigalle, Montmartre ont marqué la transformation de musique populaire française de l'art au produit.

1.2 L'apparition des chanteurs-compositeurs à partir des années vingt du XXe siècle :

En ce qui concerne la transformation musicale de cette époque, nous y apercevons un changement très important. Lorsque au XIXe siècle, la musique française était centrée autour de la classe bourgeoise, il devient un produit même à la portée des pauvres et des défavorisés dès le début du XXe siècle. Les années vingt étaient l'époque des chanteurs bien renommés, tels que- Maurice Chevalier, Mistinguett, Edith Piaf sans mentionner d'autres. Ils ont chanté les chansons liées aux peuples qui vivaient dans les rues de Paris, c'est-à-dire les chansons de pauvres ou de bas quartiers. C'est pourquoi, leurs chansons étaient nommées, comme- les chansons réalistes,

puisqu'elles montraient la vie réelle pénible du peuple de basse classe. Les chansons de Mistinguett, intitulées- « Paris qui danse » et « Ça, c'est Paris » étaient bien populaires dans cette époque-là.

Ici, nous prenons l'exemple d'Edith Piaf, une chanteuse féministe des années trente du XXe siècle, qui voulait toujours chanter sur le thème d'amour. Elle était profondément influencée par l'histoire de Gustave Flaubert, intitulé- « Madame Bovary ». L'intensité de la plupart des chansons de Piaf raconte la notion de féminité comme la souffrance mais également l'attirance vers une passion sexuelle. Elle avait une affaire d'amour avec une personne qui s'appelait Marcel Cerdan. Marcel, déjà marié et un père de deux enfants, il lui-même, ne pouvait pas arrêter de développer son relation avec Piaf. Après la mort de Marcel en 1949, Piaf a chanté la chanson « *Hymne à l'amour* » dédiée à son amour. Dans cette chanson, son amour pour Cerdan a été évoquée même dans la première ligne : « Il est mort dans le ciel, donc il y est ». Elle a mis une liaison profonde avec le ciel bleu et son amour.

Nous pouvons démontrer ici les paroles entières de cette chanson, s'intitule- « *Hymne à l'amour* » de Piaf :

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importent les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes

J'irais jusqu'au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais

Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu n'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrai aussi
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment.

Nous pouvons ici comprendre que cette chanson est pleine d'émotion. La plupart des ses chansons sont consacrées au thème d'amour qui vise à aborder la propre vie d'amour de Piaf.

Dans l'exemple d'Edith Piaf, nous pouvons observer un élément de changement social très important, c'est l'importance de l'amour. Auparavant, il y avait une certaine rigidité vis-à-vis de l'amour, tandis que à partir de la période de Piaf, l'amour devient un thème majeur de la chanson française.

Nous pouvons donc noter que le thème a beaucoup changé dans une vingtaine d'années ; d'Aristide Bruant des années dix à Edith Piaf des années trente. Comme nous avons déjà observé dans notre premier chapitre que Bruant, il a raconté le thème d'assassinat d'une pauvre fille d'un bas quartier de Paris dans la journée de sa noce dans l'une de ses chansons, dans l'autre, il a montré la vie d'un homme guillotiné. Donc, le concept a commencé à évoluer ; de la conclusion comique ou tragique de Bruant à la scène d'amour de Piaf.

Même en Inde, surtout au Bengale, le thème des chansons des années cinquante ou soixante a beaucoup évolué au temps actuel. Le thème démocratique ou d'amour de l'époque s'est transformé à la démonstration de la vie réelle de l'individu à partir des années quatre-vingt dix. Le style des chanteurs des années cinquante ou soixante a énormément changé après l'avènement du groupe musical qui a créé un nouveau type de musique. Par exemple- dans les années cinquante ou soixante, nous écoutions les chansons bengalies de Manna Dey ou Hemant Mukherjee. Le style de ces chanteurs classiques, le thème de leurs chansons, les instruments ont beaucoup changé à partir des années quatre-vingt dix après l'avènement des chanteurs-compositeurs comme- Kabir Suman ou Nachiketa Chakraborty, qui nous montrent la vie réelle de l'individu à travers de leurs chansons. Après l'avènement du groupe anglais nous apercevons une rupture dans la scène musicale bengalie.

Même la mentalité d'écouter les chansons a aussi beaucoup changé. Les personnes âgées des années cinquante toujours préfèrent à écouter les chansons classiques et mélodiques de Manna Dey ou Hemant Kumar et

détèstent les chansons modernes du groupe contemporains. Mais les jeunes d'aujourd'hui écoutent les chansons de ces groupes bengalis, tels que Cactus ou Crosswinds. Nous pouvons constater qu'une nouvelle musique fusion a été créée en mélangeant le thème des chansons d'autrefois avec une sorte de musique rock utilisant de nouveaux instruments, comme les claviers, les guitares électriques, les basses etc. Nous ne pouvons pas trouver la même mélodie ou l'harmonie des chansons apparues auparavant dans les chansons du temps actuel. Il y a un grand décalage entre les deux époques concernant la musique. Aujourd'hui ce sont les instruments de musique qui méritent une analyse particulière non seulement au Bengale mais aussi en France.

Ici, il faut noter que, les genres musicaux changent dans une société lorsque le mode de vie change aussi qui entraîne une évolution socio-culturelle. Ce phénomène est également vrai aussi bien pour la France que l'Inde. L'essor récent de « Indi-Pop » est une preuve en Inde.

Ainsi, nous pouvons observer qu'il y a eu une évolution socio-culturelle importante dans le domaine musical. Soit le thème ou le style du chanteur, soit la mélodie, l'harmonie ou l'utilisation des instruments. La société indienne y compris la société bengalie est bien influencée par ce nouveau type de musique. Le même scénario se voit en France aussi.

Peu à peu, à partir des années vingt en France, les spectacles ont commencé à diminuer et beaucoup de salles ont fermé ou convertis aux cinémas à cause de l'avènement de radio et de disques. Par conséquent, la musique populaire française est devenue une sorte de commerce florissant dans les années vingt

et trente. Grâce à la confluence de nouvelles mesures avec le nouveau média, ainsi que des Cafés-Concerts jusqu'à l'entrée de disques, radio et films, il y a toute une nouvelle vague qui se déploie dans le domaine de la musique populaire française de l'époque.

Les nouveaux chanteurs-compositeurs ont émergé dans les années cinquante avec leurs chansons à la fois sensibles et engagées. Après la deuxième guerre mondiale, c'est évident de dire que les chansons apparues dans les années cinquante, étaient plutôt démocratiques. Les spectateurs français ont bien admiré ce type de chansons. Dès le début des années cinquante, deux chanteurs français de grandes renommées ont apparu avec leurs nouveaux styles et nouveaux thèmes musicaux. Ils étaient- Charles Trenet et Mireille Mathieu. Leurs chansons étaient un peu différentes des chanteurs d'autrefois, car, d'un côté, c'est l'influence du jazz sur leurs chansons qui montre une fraîcheur cosmopolite de la modernité ; et de l'autre, c'est le thème de leurs chansons qui ont touché le coeur du grand public. La citation suivante montre la modernisation de la chanson française apparue dans les années cinquante :

« Elle était le résultat en partie de l'assimilation du rythme et des arrangements du jazz, et en partie d'un sujet plus complexe et d'émotion d'une grande ampleur, exprimés avec le raffinement lyrique le plus grand. »³⁹

La musique populaire n'était pas la première musique Anglo-saxonne qui a envahi la France, le jazz y était déjà présent avec les groupes américains depuis la première guerre mondiale sous le forme de be-bop et swing. « Le

³⁹ It came partly from the assimilation of jazz rhythms and arrangements, and partly from a subject matter of more complex and wider-ranging emotions, expressed with greater lyrical sophistication. Ibid, p-17.

swing » est un genre de musique qui est lié à la musique jazz. Depuis 1935, le swing a envahi la monde. Ce terme est emprunté de l'anglais ; *to swing* veut dire balancer. Ce type de musique est issu de la musique noire américaine comme le jazz. En France, le swing est devenu très populaire dans les années quarante. Johnny Hess, un chanteur de l'époque a chanté « Je suis swing », avec l'onomatopée « zazou...zazou...zé ». Après Johnny Hess, cette onomatopée est devenue un style musical de la musique française. Charles Trenet, un chanteur de grande renommée des années cinquante a chanté ses chansons, comme- « Swing troubadour » et « la Poule zazoue ». La citation suivante nous montre le développement de ce « zazou zé » vers la fin des années quarante en France :

« Cette fronde zazoue se développe dès la fin de 1940, sur fond de jazz swing, orchestré par Alix Combelle, Hubert Rostaing et, bien sûr, Django Reinhardt accompagné de son nouveau quintette. »⁴⁰

Dans les années quarante, la France a déjà développé une culture jazz très riche ce qui a consisté des musiciens français, tels que- Django Reinhardt, Boris Vian et Claude Luter, les musiciens américains du jazz jouaient aussi régulièrement dans les lieux fameux comme- le Hot Club de France etc.

Après l'essor du jazz dans la scène musicale française dans les années cinquante, les trois grands chanteurs-compositeurs ont émergé avec leurs chansons formidables, dont chez d'oeuvres, après leur mort si long temps, même aujourd'hui, restent ineffaçable dans l'âme de tous les Français. Ces trois chanteurs étaient- Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Leurs oeuvres étaient beaucoup influencées par celles de Trenet, mais ils ont

⁴⁰ SAKA Pierre et SAKA Jean-Pierre, L'Histoire de France en Chansons, Larousse, France, 2004, p-164.

emporté son travail un peu plus loin, et leurs travaux étaient honnêtement classifiés comme- chanson poétique ou chanson à texte.

Ils ont apparu avec leurs chansons démocratiques, sensibles et engagées. Les chansons de Ferré et Brassens étaient plutôt basées sur la satire politique et sociale ; populaire et contre la domination de l'Eglise et l'Etat. Grâce à ses chansons, Léo Ferré a beaucoup critiqué la société bourgeoise de l'époque. Georges Brassens était un chanteur impeccable qui a toujours gardé son propre style de chanter. La citation suivante nous montre le style spécifique de Georges Brassens :

« Il arrivait toujours le premier, prenait la température de la salle, parlait aux uns, détendait tout le monde, se défoulait sans doute lui-même et donnait aux autres l'impression qu'il était détendu. »⁴¹

Dans l'histoire musicale de la France, les années soixante du XXe siècle joue un rôle très important. Il s'agit d'une époque de transformation sociale profonde où l'impact de la musique française est considérable. Une nouvelle esthétique a commencé à apparaître vers la fin des années cinquante. Ici, nous pouvons élaborer le terme « esthétique » qui est profondément lié à la musique. Alors, comment définir le terme « esthétique » ?

L'esthétique, c'est une discipline qui pourrait être décrite largement comme l'étude de la beauté, et dans une moindre mesure, son contraire, la laideur. L'esthétique pourrait inclure les études générales ou théoriques des arts et les divers types d'expériences, tels que celles de la philosophie de l'art, la

⁴¹ CANETTI Jacques, Mes 50 ans de Chansons françaises, Flammarion, Paris, 2008, p-83 .

critique de l'art, et aussi la psychologie et la sociologie des arts. Les paroles suivantes définissent le terme « esthétique » en une manière plus spécifique :

« Esthétique pourrait être souvent définie plus spécifiquement comme la science de la beauté, une définition implique un corps organisé de la connaissance qui couvre un domaine spécial du sujet, elle a l'avantage d'apporter l'esthétique dans les relations avec les sciences spéciales familières d'aujourd'hui [...]»⁴²

Les arts incluent les arts visuels et les arts du théâtre, la musique, la danse et la littérature. Dans le monde ancien, il n'y avait pas une distinction claire entre l'esthétique et l'art. Aujourd'hui, l'art et l'esthétique sont les deux disciplines qui sont inséparables.

Le terme « esthétique » est d'abord utilisé au XVIIIe siècle par le philosophe, intitulé- Alexander Baumgarten pour référer à la cognition à l'aide de sens, la connaissance sensuelle. Il l'a utilisé après en ce qui concerne la perception de la beauté par le sens, surtout dans l'art. Emmanuel Kant, un autre grand philosophe, a expliqué ce terme comme les jugements de beauté dans l'art et la nature, dans les deux. Maintenant, ce terme qualifie non seulement les jugements ou les évaluations, mais les propriétés, les attitudes, l'expérience et le plaisir, et son application n'est plus restreinte à la beauté seulement.

Ainsi, nous pouvons observer que, la musique est aussi profondément liée à l'esthétique. Si nous nous posons la question suivante- comment la musique

⁴² Aesthetics has often been defined more specifically as the science of the beautiful, a definition implying an organised body of knowledge covering a special field of subject matter, it atleast has the advantage of bringing aesthetics into some relation with the familiar special sciences of today [...]. The New Encyclopaedia Britannica, Tome-1, William Benton, Publisher, 1943-1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973-1974. p-149.

pourrait enrichir notre vie ? La plupart des gens répondront à cette question de la manière suivante- nous évaluons la musique pour étudier comment elle nous fait sentir, par sa capacité d'évoquer l'émotion en nous. La citation suivante nous montre le rôle de la musique dans notre vie :

« Un morceau de musique nous fait triste ne peut pas être pris pour impliquer, ou être impliqué par constater que la musique est une imitation de la tristesse. »⁴³

Nous pouvons sentir une certaine tristesse surtout dans la musique instrumentale. La musique instrumentale qui évoque la personnalité ou le comportement des personnages ou une situation dramatique dans une pièce de théâtre. La musique instrumentale joue un grand rôle dans l'orchestre aussi. Par exemple- nous pouvons sentir une joie ou une tristesse dans la musique de Mozart ou Beethoven. Les instruments comme- le harpe, le piano, le violon tous ce qui représentent la tristesse ou la joie dans la musique instrumentale ou dans l'orchestre. Nous pouvons donc constater que la musique est triste qui est une représentation de tristesse des êtres humains. Dans ce type de musique classique, nous pouvons trouver une beauté esthétique de la musique.

Même dans la musique contemporaine, comme- la musique pop de Michael Jackson, beaucoup de gens dans le monde entier trouvent une certaine beauté esthétique dans sa musique. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter la musique de Jackson, parce qu'elle est différente de celle de la musique classique ou sérieuse. Mais le peuple commun, comme- des réfugiés, des

⁴³ A piece of music makes us sad not to be taken to imply, or to be implied by, saying that the music is an imitation of, or is about sadness. GAUT Berys et MCIVER Lopes Dominique, *The Routledge Companion to Aesthetics*, Routledge, Great Britain, 2001, p-531.

défavorisés, les pauvres, les adolescents, les jeunes y compris les jeunes femmes, les amoureux, les marginaux etc. admirent bien la musique de Michael Jackson, lui-même assez pauvre, issu d'une famille noire, la plupart de ses chansons reflètent la vie pénible des noirs et c'est pourquoi les gens ordinaires surtout les noirs, ils y sentent une certaine beauté musicale et peuvent trouver leur propre vie à travers les chansons de Michael Jackson.

Même dans les chansons françaises de Léo Ferré et Georges Brassens, les auditeurs trouvent une beauté esthétique. Leur musique avec la guitare acoustique révèle une certaine liberté de l'individu. Le grand public en France a donc bien admiré les chansons de Ferré et Brassens de l'époque.

Ainsi, dans les années soixante, petit à petit l'accroissement de sécularisation et de libéralisation se voit partout en France. Le pouvoir de l'Eglise était en déclin après la deuxième guerre mondiale. Les chansons démocratiques de Ferré et Brassens étaient censurées. Avec Georges Brassens, c'est un vrai poète qui est entré dans la chanson française. Il a apparu dans la scène musicale française vers la fin des années cinquante. La citation suivante nous montre l'apparence et la popularité de Brassens :

« Avec un bon sourire, ses yeux noirs toujours en mouvement et sa grosse moustache, c'est l'une des figures les plus célèbres et les aimées de la chanson française. »⁴⁴

Une moitié des chansons de Brassens apparues dans les années soixante, étaient interdites, parce qu'elles ont attaqué l'administration et le système judiciaire français. Les chansons des Brassens ont raconté des histoires de

⁴⁴ MARC Edmond, La Chanson Française, Hatier, Paris, 1972, p-44

tous les jours et aussi la vie réelle et simple des gens ordinaires qui sont pauvres, qui n'aiment pas la guerre. Ceux qui aiment rester tranquillement avec leur famille et leurs amis. L'observation suivante démontre une remarque, donnée par Georges Brassens :

« Je chante pour mon plaisir, dit-il, celui de mes voisins et du public s'il veut. Je n'ai rien à dire, j'ai des sentiments à expliquer ; au fond, je chante des choses très simples : quelqu'un qui veut rester auprès de son arbre, qui n'aime pas beaucoup la police et l'armée, qui est pauvre et qui veut le rester, qui aime ses amis, son jardin et ses outils... »⁴⁵

Brassens, il était à la fois un poète, un musicien et un chanteur. Ses textes sont fait pour être chantés ; sans musique, ils ne pouvaient pas vivre. Il a chanté plusieurs chansons d'amour ; elles étaient des styles divers, comme-légères ou sérieuses, gaies ou tristes, amusantes ou profondes. Voilà les paroles d'une chanson de Georges Brassens, s'intitule- « *Le Gorille* » apparue en 1952, qui est dédiée à l'attaque sur la peine de mort :

C'est à travers de larges grilles,
Que les femelles du canton,
Contemplaient un puissant gorille,
Sans souci du qu'en-dira-t-on.
Avec impudeur, ces commères
Lorgnaient même un endroit précis
Que, rigoureusement ma mère
M'a défendu de nommer ici...
Gare au gorille !...

Tout à coup la prison bien close
Où vivait le bel animal
S'ouvre, on n'sait pourquoi. Je suppose
Qu'on avait du la fermer mal.
Le singe, en sortant de sa cage
Dit « C'est aujourd'hui que j'le perds ! »

⁴⁵ Ibid, p-44

Il parlait de son pucelage,
Vous aviez deviné, j'espère !
Gare au gorille !...

Le patron de la ménagerie
Criait, éperdu : « Nom de nom !
C'est assommant car le gorille
N'a jamais connu de guenon ! »
Dès que la féminine engeance
Sut que le singe était puceau,
Au lieu de profiter de la chance,
Elle fit feu des deux fuseaux !
Gare au gorille !...

Celles la même qui, naguère,
Le couvaient d'un oeil décidé,
Furent, prouvant qu'elles n'avaient guère
De la suite dans les idées ;
D'autant plus vaine était leur crainte,
Que le gorille est un luron
Supérieur à l'homme dans l'étreinte,
Bien des femmes vous le diront !
Gare au gorille !...

Tout le monde se précipite
Hors d'atteinte du singe en rut,
Sauf une vieille décrépète
Et un jeune juge en bois brut ;
Voyant que toutes se dérobent,
Le quadrumane accéléra
Son dandinement vers les robes
De la vieille et du magistrat !
Gare au gorille !...

« Bah ! soupirait la centenaire,
Qu'on puisse encore me désirer,
Ce serait extraordinaire,
Et, pour tout dire, inespéré ! » ;
Le juge pensait, impassible,
« Qu'on me prenne pour une guenon,

C'est complètement impossible... »
La suite lui prouva que non !
Gare au gorille !...

Supposez que l'un de vous puisse être,
Comme le singe, obligé de
Violer un juge ou une ancêtre,
Lequel choisirait-il des deux ?
Un de ces quatre jours, m'échoie,
C'est, j'en suis convaincu, la vieille
Qui sera l'objet de mon choix !
Gare au gorille !...

Mais, par malheur, si le gorille
Aux jeux de l'amour vaut son prix,
On sait qu'en revanche il ne brille
Ni par le goût, ni par l'esprit.
Lors, au lieu d'opter pour la vieille,
Comme l'aurait fait n'importe qui,
Il saisit le juge à l'oreille
Et l'entraîna dans un maquis !
Gare au gorille !...

La suite serait délectable,
Malheureusement, je ne peux
Pas la dire, et c'est regrettable,
Ça nous aurait fait rire un peu ;
Car le juge, au moment suprême,
Criait : « Maman ! », pleurait beaucoup,
Comme l'homme auquel, le jour même,
Il avait fait trancher le cou.
Gare au gorille !...

Par le biais de cette chanson, l'auteur veut décrire qu'il faut porter une attention à la corruption du système judiciaire qui peut détruire une vie d'un individu. Dans cette chanson « le gorille » signifie la peine de mort et nous

devons donc en arrêter la corruption. Par conséquent, la radio et la télévision ont évité de jouer les chansons consacrées aux politiques ou contre l'Etat. Donc, nous pouvons observer ici que même une chanson a le pouvoir de critiquer et peut-être changer la société.

Léo Ferré a été aussi interdit à chanter pendant deux ans parce qu'il était contre la guerre d'Algérie et il a aussi remonté sa voix contre le général de Gaulle. Il a critiqué de Gaulle et sa fausse administration par le biais de ses chansons. Sa critique anti-bourgeoisie était réaliste, contemporaine et c'était comme un coup contre la stagnation sociale de la France, une société bloquée, qui souffrirait depuis long temps. Cette critique était surtout une remise en question de l'Etat gaulliste. La citation suivante nous déclare l'hostilité ce qui était élevée contre Ferré dans les années soixante :

« Les vues franches et controversées de Ferré, notamment son opposition à la guerre d'Algérie, ont soulevé l'hostilité non seulement de l'Etat gaulliste, mais aussi de l'industrie de musique et de la communauté intellectuelle. »⁴⁶

Brassens et Ferré ont beaucoup contribué aux chansons françaises pour les rendre populaires et engagées. Ils avaient envie de donner la liberté à l'individu. Ils ont construit une fédération anarchiste. L'Anarchie veut dire la liberté pour tous et l'opposition de l'autre pouvoir qui avait l'intention de represser cette liberté. La liberté de l'individu était plus importante dans leurs chansons, qui signifie que tout homme est égal. Les paroles suivantes nous dénotent la particularité des chansons de Léo Ferré :

⁴⁶ Ferre's particularly outspoken and controversial views, such as his opposition to the Algerian war, aroused hostility not only from the Gaullist state, but also from the music industry and the intellectual community. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-142.

« Ses chansons, il les lance comme un cri. Il ne cherche pas à plaire, il ne salue pas le public ; il semble chanter presque à contre-cœur. Il les porte aussi comme un drapeau rouge et noir, celui des anarchistes. »⁴⁷

Leur but principal était de développer l'amour et le respect pour les autres. Ils ont chanté plusieurs chansons d'amour pour attirer le grand public. Grâce à ces chanteurs français, les gens communs ont eu l'occasion de chanter des chansons compassionnelles, folkloriques et chansons d'amour pour leur propre pays.

Ces affrontements entre les chanteurs-compositeurs des années soixante et l'Etat français montrent bien la puissance de cette nouvelle vague musicale.

Voilà une chanson de Léo Ferré, s'intitule- « *Les Anarchistes* » apparue en 1969, qui est consacrée au thème de l'anarchie :

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
La plupart Espagnols allez savoir pourquoi
Faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas
Les anarchistes

Ils ont tout ramassé
Des beignes et des pavés
Ils ont gueulé si fort
Qu'ils peuv'nt gueuler encore
Ils ont le coeur devant
Et leurs rêves au mitan
Et puis l'âme toute rongée
Par des foutues idées

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent

⁴⁷ Ibid, p-36.

La plupart fils de rien ou bien fils de si peu
Qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux
Les anarchistes

Ils sont morts cent dix fois
Pour que dalle et pour quoi ?
Avec l'amour au poing
Sur la table ou sur rien
Avec l'air entêté
Qui fait le sang versé
Ils ont frappé si fort
Qu'ils peuvent frapper encor

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
Et s'il faut commencer par les coups d' pied au cul
Faudrait pas oublier qu'ça descend dans la rue
Les anarchistes

Ils ont un drapeau noir
En berne sur l'Espoir
Et la mélancholie
Pour trainer dans la vie
Des couteaux pour trancher
Le pain de l'Amitié
Et des armes rouillées
Pour ne pas oublier

Qu'y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
Et qu'ils se tiennent bien le bras dessus bras dessous
Joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout
Les anarchistes

C'est une chanson de satire sociale et grâce à cette chanson, nous pouvons comprendre que tout le monde est égal, et nous ne devons pas oublier ou négliger l'existence des gens qui restent dans les rues. Ils sont aussi les êtres-humains comme nous. Ils doivent avoir la liberté de vivre.

De plus en plus, Brel, Brassens et Ferré sont devenus les chanteurs très connus et ils sont aussi devenus les mythes nationaux ainsi que leurs chansons après leur mort ; Brel en 1978, Brassens en 1981 et Ferré en 1993. Ce phénomène nous montre bien l'acceptation populaire d'un nouveau genre musical en France.

Nous pouvons donc comparer entre le thème des chansons des chanteurs apparus dans trois époques. Après la grande guerre des années quarante, Ferré et Brassens des années cinquante, ont essayé de développer la mentalité de liberté de l'individu par le biais de leurs chansons. L'un des meilleurs exemples est la chanson de Ferré, intitulée- « Les Anarchistes » ce que nous venons d'observer, qui évoque le statut égal de tout homme. De l'autre côté, c'est Brassens, qui a essayé de remettre l'action judiciaire française de l'époque en question à l'aide de sa chanson, intitulée- « Le Gorille ».

Donc, le concept des chansons s'est bien transformé à travers les grands chanteurs, déjà mentionnés avant, dans une trentaine ou quarantaine d'année du XXe siècle.

Plus haut, nous avons discuté de l'esthétique dont nous avons besoin pour mieux apprécier et analyser ce nouveau mode musical. L'esthétique traditionnelle serait plutôt moins suffisante pour le faire. Il faut donc une nouvelle approche esthétique plus ouverte et plus tolérante.

2. Avènement de différents genres de musique en France :

Dans les années soixante, la musique rock n'roll était émergée sur la scène musicale française. Ce genre de musique était associé aux classes ouvrières. Cette nouvelle vague de la musique rock était bien admirée par les Français, surtout les jeunes de l'époque. A côté du rock, deux autres genres de musiques « le yé yé » et « le twist » étaient arrivés en France après avoir conquis les Etats-Unis. La citation suivante nous montre l'avènement du rock avec ses deux avatars en France dans les années soixante :

« [...] en ce début des années 1960 où la vague rock, bientôt suivie de ses avatars du twist et du yé yé, venait de déferler sur la France avec une bonne décennie de retard sur les Etats-Unis. »⁴⁸

En fait, nous pouvons constater que c'était l'époque de la guitare. La guitare a été utilisée en France dès l'apparition du jazz des Etats-Unis. Dans la musique du jazz, la guitare est un instrument inséparable. Dans les années cinquante et soixante, la guitare a commencé à être utilisée en pleine forme dans la musique populaire et aussi dans la musique rock. Les chanteurs français des années cinquante et soixante, ont commencé à chanter avec la guitare. Bien que nous sachions que Léo Ferré s'accompagne au piano, comme plus tard, Gilbert Bécaud, un autre grand chanteur de même époque ; les chanteurs renommés, tels que- Georges Brassens, Georges Moustaki, Jacques Brel, Guy Béart s'accompagnent eux-mêmes à la guitare. Les paroles suivantes montrent le rôle de la guitare dans la chanson :

⁴⁸ ROBINE Marc, Il était une fois la chanson française, Fayard/Chorus, France, 2004, p-101.

« La guitare n'est pas seulement un accessoire commode qui donne une contenance ; elle permet de se suffire à soi-même et de laisser toute sa valeur à l'essentiel : la chanson. »⁴⁹

A partir des années cinquante du XXe siècle, la musique jazz est fleurie de nouveau en France. Ce genre de musique était déjà entrée en France avant la première guerre mondiale des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y avait déjà une culture jazz très riche et les gens ordinaires surtout les jeunes américains l'ont bien accepté. Le jazz est bien admiré par les adolescents français à partir des années cinquante. Bien qu'il y ait une domination de l'Eglise Catholique sur la musique française jusqu'à la deuxième guerre mondiale, nous pouvons observer que les jeunes français avaient moins d'occasion d'améliorer leur propre goût de musique par rapport aux jeunes américains. Nous pouvons citer ici la remarque suivante :

«[...] par les traditions très pertinentes de l'Eglise Catholique', veut dire 'les jeunes français avaient moins occasion de développer leur goûts spécialistes et les rituels' que les adolescents américains. »⁵⁰

Au bout des années quarante et au début des années cinquante, les chanteurs-compositeurs français, tels que Mireille, Charles Trenet influencés par les chanteurs américains du jazz, chantaient le jazz en France. Le guitariste d'une grande renommée, Django Reinhardt jouait sa propre création du jazz avec la guitare dans le Hot-Club de France dans les années trente. Nous

⁴⁹ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-85.

⁵⁰ [...] by the still very relevant tradition of the Catholique Church', meant that ' French teenagers had less opportunity to develop their own specialist tastes and rituals than American adolescents. LOOSELEY David L. Op-Cit, p-23.

pouvons donc noter que petit à petit une culture musicale américaine a commencé à entrer en France dans les années quarante et cinquante.

A partir des années soixante du XXe siècle, la culture rock n'roll de l'Angleterre a commencé à aussi apparaître en France, grâce à Elvis Presley un chanteur américain, tellement célèbre. Beaucoup de chanteurs français de l'époque, tels que- Délanoe, Boris Vian etc. étaient profondément influencés par le rock d'Elvis. Nous pouvons ainsi constater qu'une nouvelle vague musicale est arrivée en France grâce à la musique rock d'Elvis Presley ou celle de Bob Dylan des Etats-Unis.

En fait, le rock vise les adolescents de la classe ouvrière française. Les jeunes français ont trouvé les chansons qui sont basées sur leur propre vie réelle. Donc, c'est évident de dire que, le rock, c'est la musique des jeunes. La citation suivante nous montre que le rock a une liaison intime avec la culture d'adolescent :

« Ce n'était pas jusqu'à 1960-1 que l'histoire commence proprement, dans la mesure où le rock n'roll ne pouvait plus être rejeté comme une vogue mais devait être reconnue comme un centre d'une culture distincte de jeune. »⁵¹

Le changement socio-culturel de la France est allé main en main avec cette transformation musicale. Le comportement des jeunes a beaucoup changé à cause de l'avènement du rock dans les années soixante. Après être bien attiré par un chanteur français- Johnny Hallyday, les jeunes français ont

⁵¹ It was not until 1960-1 that the story properly begins, in so far as rock n'roll could by then no longer be dismissed as a fad but had to be recognised as the hub of a distinct youth culture. Ibid, p-23.

commencé à porter « les blousons noirs ». Ce vêtement est devenu un phénomène lié avec la musique rock n'roll de l'époque.

Cependant le comportement des spectateurs a aussi énormément changé. Auparavant, les spectateurs de la musique sérieuse ou traditionnelle des années vingt ou trente, restaient tranquilles dans les salles et écoutaient les chanteurs. Mais peu à peu la tendance musicale a commencé à se transformer. Dans la musique rock, les spectateurs rockais sont devenus violents. Les foules enthousiastes ont commencé à détruire les propriétés ainsi qu'ils ont attaqué même les chanteurs aussi. Les paroles suivantes déclarent l'attaque des spectateurs passionnés à un chanteur dans les années soixante :

« Richard Anthony a été attaqué par une bouteille brisée, cinq policiers étaient hospitalisés et vingt-cinq fans ont été arrêtés. »⁵²

Donc, nous pouvons comprendre que les spectateurs français sont devenus indécents et déconcertants à cause de l'avènement de cette nouvelle vague musicale dans les années soixante du XXe siècle, qui est déjà une preuve de cette évolution socio-culturelle plutôt désagréable. La société française a aussi commencé à évoluer avec cette nouvelle tendance musicale de l'époque.

Même l'instrumentalisation a beaucoup évolué à travers les époques en France. La musique d'orchestre dans les chansons de Piaf ou d'Aristide s'est

⁵² Richard Anthony was attacked with a broken bottle, five policemen were hospitalised and twenty-five fans arrested. Ibid, p-26.

bien transformée à celle de Brassens, Ferré ou Moustaki. A partir des années cinquante, la guitare est triomphée dans la musique française. La guitare a été déjà utilisée dans la musique jazz même avant la première guerre mondiale en France. Les grands chanteurs renommés des années cinquante et soixante, ont commencé à chanter avec la guitare. Bien que, nous sachions que Léo Ferré et Guilbert Bécaud chantaient avec la piano. Dans la musique rock, les guitares électriques et les claviers ont commencé à utiliser au bout des années soixante.

Donc, c'est encore l'évolution de la musique française à travers le thème et les instruments qui sont les deux grandes composantes de la musique. Même la mélodie et le rythme, les autres grandes composantes de la musique ont aussi énormément changé. La musique ayant ces deux composantes a tellement évolué dans la musique rock des années soixante. Nous pouvons sentir une mélodie profonde dans les chansons de Ferré, Brassens ou Moustaki qui chantaient seulement avec la guitare dans les années cinquante même dans les années soixante. Mais la mélodie ou le rythme est complètement changé dans la musique rock. Ce n'est que la musique de bruit avec les instruments électroniques qui a bien affecté la société française de l'époque.

Les presses de la musique ont aussi joué un rôle très important pour répandre la musique pop et rock partout en France. Au bout des années soixante, il y avait les journaux remarquables, d'un côté, c'était- « Salut les Copains », qui rédigeait notamment sur la musique pop, de l'autre, les journaux rivaux, plutôt analytiques et basés sur la musique rock, tels que- « Rock & Folk » en 1966 et « Best » en 1968.

A partir des années soixante-dix, la musique pop se rendait plus populaire encore en France pour remplacer les deux genres, le rock et le yé yé(la musique pop en version française) qui étaient tellement attirants chez les adolescents français dans les années soixante. L'observation suivante nous montre la popularité ce que la musique pop a retrouvé de nouveau en France :

« [...] le pop était devenu acclimaté, s'enracinait ce qui pourrait continuer à ramifier pendant toutes les années 70. »⁵³

Dans ce chapitre, nous avons ainsi observé que la musique populaire s'est développée en France comme la chanson française dès le début du XIXe siècle. Nous avons noté le rôle des caveaux et des goguettes et aussi les trois grandes innovations qui ont beaucoup aidé de fleurir la chanson française de l'époque.

Au début du XXe siècle, les chanteurs français renommés, tels que- Maurice Chevalier, Edith Piaf ou Mistinguett ont commencé à chanter les chansons compassionnelles et les chansons d'amour qui étaient bien admirés par les gens ordinaires. Ce sont les chansons réalistes qui sont liées aux pauvres résidaient dans les bas quartiers de Paris des années vingt ou trente.

Après la deuxième guerre mondiale, à partir des années cinquante, les nouveaux chanteurs-compositeurs tels que- Georges Brassens, Léo Ferré,

⁵³ [...] pop was becoming acclimatized, putting down roots which would continue to ramify throughout the 1970s. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-34.

Jacques Brel, ont émergé avec leurs chansons à la fois sensibles et engagées et démocratiques.

Petit à petit, la culture musicale française a été profondément attirée par la musique rock n'roll et le yéyé des Etats-Unis et de l'Angleterre à partir des années soixante. Les jeunes spectateurs ont bien admiré ce type de musique. Nous avons aussi noté que dans cette époque-là, après l'avènement du rock en France, la société a beaucoup évolué, surtout la mentalité des jeunes et des spectateurs français a tellement affecté par cette nouvelle vague de musique.

Ainsi, nous avons étudié les changements socio-culturels principaux, c'est-à-dire l'essor et la popularité d'un nouveau genre musical à partir des années cinquante et la naissance d'une nouvelle esthétique et son impact sur la société française.

Dans notre troisième chapitre nous allons analyser la popularité de la musique rock n'roll qui s'est étendu partout en France dans les années soixante et soixante-dix du XXe siècle et son impact socio-culturel sur la société française, surtout chez les musiciens. Nous allons aussi étudier le rôle des chanteurs anglo-américains de la musique rock sur les chanteurs français de l'époque.

Chapitre 3

Rock : un catalyseur de transformation socio- culturelle

Dans notre deuxième chapitre, nous avons analysé l'épanouissement de la musique populaire française dès le début du XIXe siècle en France. Nous avons observé que les grands chanteurs-compositeurs d'une grande renommée ont commencé à apparaître à partir des années vingt du XXe siècle. Nous avons aussi noté que la société française a été bien influencée par l'avènement de nouveaux genres musicaux, tels que le rock, le yé yé, le punk, le funk etc et une nouvelle esthétique a commencé à sentir à se faire sentir à partir des années cinquante.

Dans ce chapitre, nous allons étudier la culture rock qui s'est répandue en France à partir des années soixante du XXe siècle. Nous allons aussi analyser l'impact socio-culturel de la musique rock sur la société française et chez les musiciens et aussi le rôle des chanteurs anglo-américains, comme les Beatles, les Rollingstones, Elvis Presley ou Bob Dylan sur la société de l'époque.

Nous allons commencer ce chapitre avec une citation :

« En bouleversant la diffusion traditionnelle de la chanson, les progrès techniques, par une dialectique complexe, ont à la fois suscité et exprimé une mutation d'ordre esthétique et social. En une cinquantaine d'années, on est passé de la diffusion orale directe – celles des compagnons, des colporteurs, des pèlerins, des soldats, des vedettes du caf'conc' et des chanteurs des rues – à la diffusion presque entièrement mécanique. »⁵⁴

Vers la fin des années cinquante, petit à petit une nouvelle vague musicale est entrée en France qui a profondément secoué la vie socio-culturelle. Ce nouveau genre de musique est intitulé- « la musique Rock n'Roll ». Avant de commencer à élaborer ce chapitre, il est souhaitable d'élaborer ce que nous entendons par la musique rock.

A partir des années soixante, la culture rock s'est émergée en France. En effet, ce genre de musique a déjà triomphé en Angleterre et aussi aux Etats-Unis. Ce type de musique est né en 1954 aux Etats-Unis. La musique rock a été caractérisée par les diverses étapes. D'abord, ce genre de musique est contraire à la musique classique ou sérieuse. Dans la musique classique ou traditionnelle, par exemple- dans la musique d'orchestre, les musiciens jouaient ensemble sous la direction d'un chef d'orchestre. Ici, la collectivité qui triomphe. Or, dans la musique rock, il y a plus ou moins cinq ou six musiciens qui participent en groupe et jouent leur instrument. Ici, la collectivité représente différemment. Dans ce genre de musique, chaque

⁵⁴ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-93.

musicien joue son rôle d'une manière différente très importante. L'observation suivante nous dénote la spécificité de la musique rock :

« Cette musique violente et rapide vient d'une populaire du jazz ; c'est avant tout un rythme de danse. (En anglais : « To rock » veut dire se balancer et « to roll » rouler.) »⁵⁵

Ainsi, nous pouvons observer que, la musique rock est un marqueur de l'identité personnelle. Un musicien peut explorer son individualité grâce à la musique rock ce qui était plutôt difficile au niveau de la musique classique. Dans cette musique, chaque instrument, tels que- la guitare basse, la guitare électrique, le clavier, le tambour jouent son propre rôle et chacun y est très important. Nous pouvons apercevoir la spécificité de deux instruments principaux de la musique rock ; notamment- la guitare électrique et la guitare basse.

- **La guitare électrique :** La guitare électrique est un type de guitare pourvue d'un corps qui produit des sons via des microphones et transforme les vibrations des cordes en signal électrique. Ce signal pourrait être modifié par les divers accessoires comme des pédales d'effets avant d'être amplifié et converti en signal sonore par un amplificateur de guitare. La guitare électrique est massivement utilisée dans des styles musicaux très divers, comme- le rock, le heavy metal, le blues et le jazz.

⁵⁵ MARC Edmond, Op-Cit, p-76.

- **La guitare basse :** la guitare basse (simplement appelée la basse) est un instrument de musique à cordes amplifié conçu selon le même principe que la guitare électrique. Depuis les années cinquante, la guitare basse a commencé à utiliser dans la majorité des musiques populaires, comme le rock et le pop. Depuis les années soixante-dix, la guitare basse est régulièrement utilisée comme un instrument soliste, plus particulièrement dans le jazz-fusion et devenue un instrument très populaire.

D'autres caractéristiques de ce genre de musique, c'est le son qui est suivi du rythme et aussi le choix des instruments. Parmi les instruments, la guitare est un instrument qui est devenu un symbole incontesté. Le rock a d'autres particularités, comme l'énergie et la simplicité technique. Chaque musicien doit maîtriser son propre instrument. Les paroles suivantes nous montrent la spécificité de la musique rock :

« [...] cette valeur pourrait être trouvée notamment dans la primauté donnée au désir pour maîtriser un instrument techniquement et l'importance excessive attachée aux représentations tels que l'authenticité, l'énergie, l'instinct et l'impulsion. »⁵⁶

La musique rock est un genre de musique qui aide à explorer les nouvelles identités pour les groupes sociaux. C'est la musique de la classe moyenne, surtout les adolescents de la classe ouvrière, non pour la classe élite. Nous pouvons constater que le rock, c'est une aspiration adolescente, c'est la musique préservée pour les jeunes. Dans le cas de la musique classique, les

⁵⁶ [...] this value being found notably in the primacy given to the desire to technically master an instrument and the excessive importance attached to representations such as authenticity, energy, instinct, and impulse. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-11.

spectateurs étaient éduqués et élitistes. Les gens ordinaires étaient exclus d'avoir participé aux programmes musicaux. Mais à partir des années soixante en France, la musique rock est devenue accessible aux gens ordinaires et les spectateurs sont plutôt les adolescents, plus spécifiquement les étudiants de la classe moyenne et des régions urbaines. Ils sont profondément influencés par ce nouveau genre musical de l'époque.

Nous pouvons donc observer que le rock est devenu une culture jeune. Le rock est devenu vite la musique préférée des groupes de jeunes qui vivaient dans les quartiers pauvres de grandes villes américaines. Avec le « blue jeans », le blouson de cuir noir et les cheveux longs, c'était bientôt le moyen grâce auquel se reconnaissaient dans tous les pays les garçons et les filles en révolte contre la société des adultes. La même tendance a aussi apparu en France à partir des années soixante. Les adolescents de n'importe quelle classe sociale sont bien attirés par la culture de porter « blousons noirs ».

Dans les années soixante, un chanteur français rockais de grande renommée, Johnny Halliday portait des blousons noirs, influencé par la tendance musicale américaine et petit à petit ce vêtement est devenu un symbole remarquable de la musique rock en France. En 1958, ce jeune garçon blond de seize ans essayait de chanter comme Elvis Presley, un chanteur américain renommé et voudrait lui ressembler. Son premier succès est arrivé en 1960 avec son premier album « T'aimer follement » ; en quelques semaines plus de 150000 disques sont vendus. En 1961, après le grand succès à l'Olympia de Paris, Johnny Halliday est resté la première vedette du rock en France dans les années soixante du XXe siècle.

D'autres chanteurs rockais qui ont profondément influencé la musique française ainsi que la société sont comme suit- le groupe des Beatles et les Rollingstones de l'Angleterre, et bien sûr Elvis Presley. Nous pouvons soulever la particularité de ces groupes anglais et ce chanteur américain et analyser leur style et le thème musical.

- **les Beatles :** Les Beatles est un groupe musical britannique originaire de Liverpool. Ce groupe a été composé de quatre membres, qui étaient comme suit- John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Star. Il a demeuré en dépit de la séparation de ses membres en 1970. C'est l'un des groupes du rock, les plus populaires dans le monde entier. En dix ans de son existence, et seulement huit ans de sa carrière discographique (de 1962-1970), les Beatles ont sorti treize albums et ont composé plus de 200 chansons. Les chansons des Beatles ont marqué les années soixante – elles sont même considérées comme la « bande son » de cette décennie et leurs mélodies de l'époque ont été adaptées à de nombreux genres musicaux, notamment- le jazz, la salsa, le reggae ou la musique classique (symphonique). Les chansons des Beatles sont jouées et reprises même aujourd'hui partout dans le monde. Si nous analysons le thème des chansons, nous allons observer que la plupart des chansons sont basées sur le thème de l'amour. Par exemple- dans l'une des chansons qui s'intitule-« *All you need is Love* », les paroles sont comme suit-

Love, Love, Love
Love, Love, Love
Love, Love, Love

There is nothing you can do that can't be done.
Nothing you can sing that can't be sung.
Nothing you can say but can learn how to play the game.
Its easy.

Nothing you can make that can be made.
No one you can sing that can't be saved.
Nothing you can do but can learn how to be you in time.
Its easy.

All you need is love.
All you need is love.
All you need is love, love.
Love is all you need.

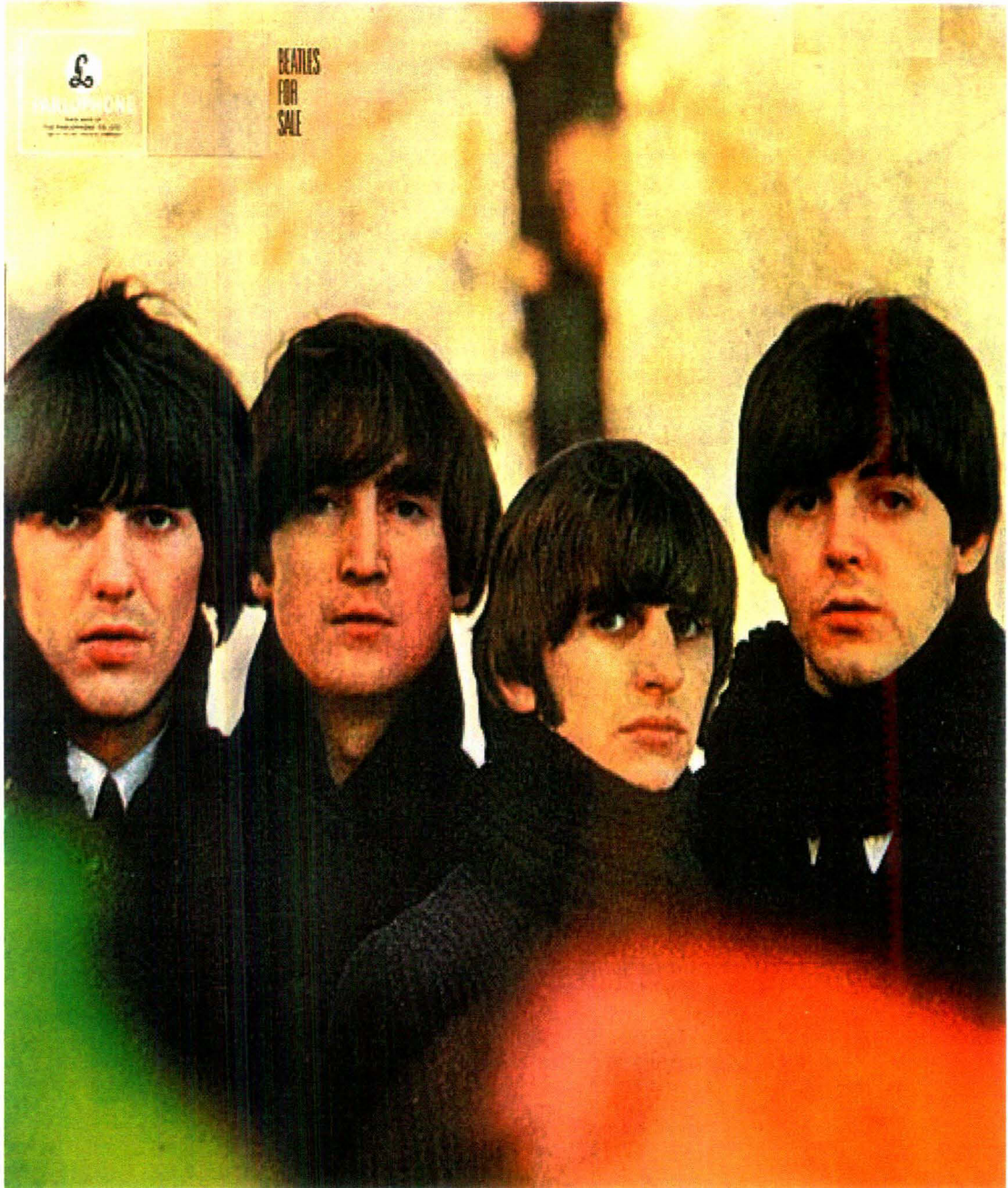
La citation suivante nous montre l'influence de la musique des Beatles sur la musique rock :

« Le rock a été un avatar de l'influence américaine sur la chanson française, relayée par l'Angleterre et les Beatles. »⁵⁷

Une autre chanson des Beatles soulève la liberté de l'individu et ce thème est devenu bien attirant après la deuxième guerre mondiale à partir des années cinquante. Chacun surtout les gens ordinaires voulaient acquérir leur propre liberté de rejouer la musique et ils l'ont trouvé dans les chansons des Beatles. Dans cette chanson l'auteur a comparé la liberté de l'individu avec la liberté d'un oiseau. Quelques lignes de cette chanson sont comme suit-

Free as a bird.
Its the next best thing to be
Free as a bird.

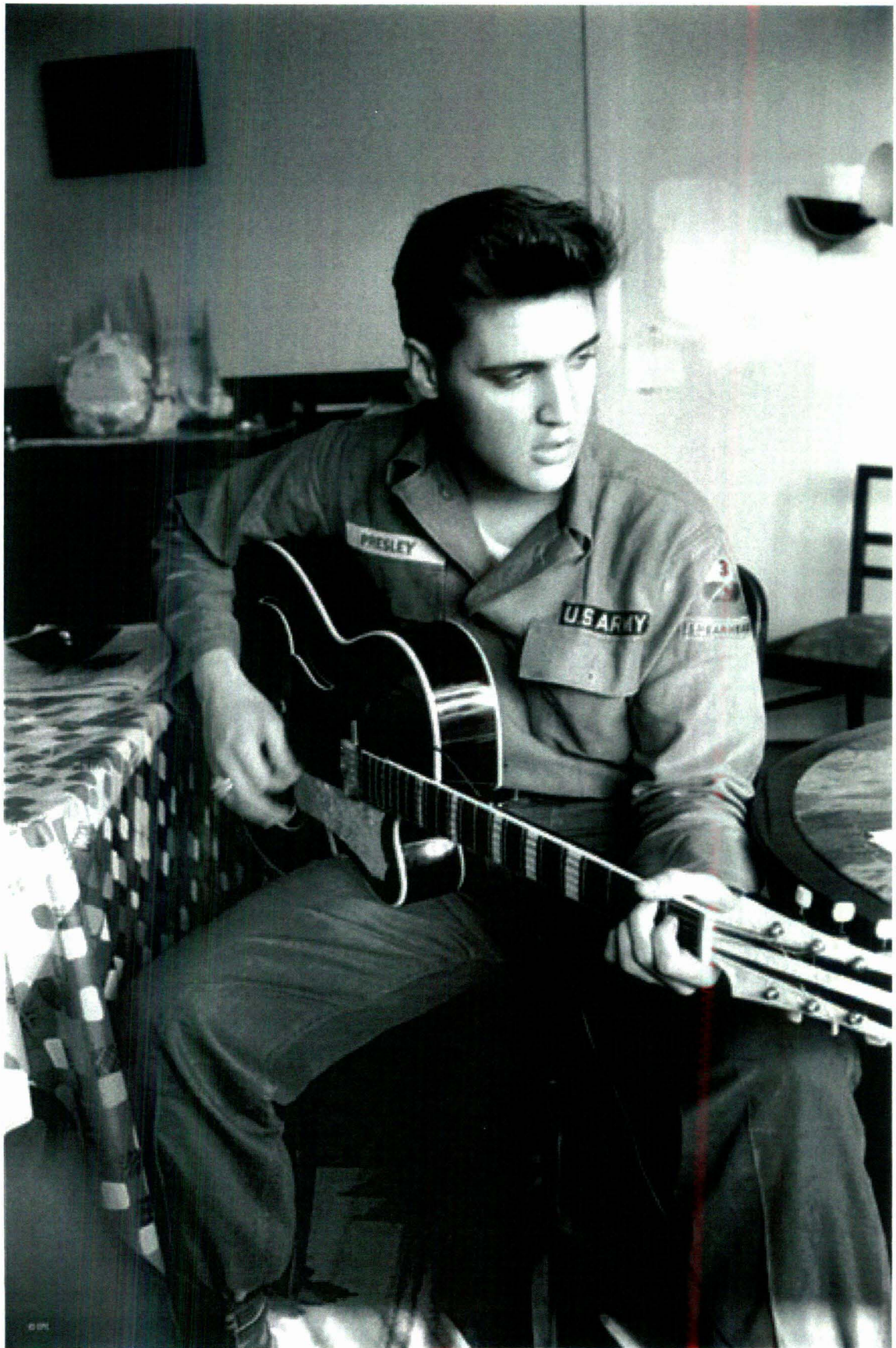
⁵⁷ VERNILLAT France et CHARPENTREU Jacques, Op-Cit, p-105.

Home, home and dry
Like a homing bird I'll fly
As a bird on wings.

- **les Rollingstones :** Les Rollingstones est un groupe britannique formé en 1962 à Londres, par le guitariste et le leader original Brian Jones et le pianiste Ian Stewart. Le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards sont y rejoints après. Le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts ont complété la formation originale de ce groupe. Jagger et Richards ont constitué rapidement un duo d'auteurs-compositeurs, et peu à peu ils ont pris la direction du groupe en lieu. Les premiers enregistrements des Rollingstones sont des reprises de « blues » et de « rhythm and blues » américains dans les années soixante. Leur album apparu en 1965, intitulé- « I cant get no satisfaction » fait connaître les Stones dans le monde entier.
- **Elvis Presley :** Elvis Arron Presley (janvier 8, 1935 – août 16, 1977) était le chanteur américain, l'un des plus célèbres au XXe siècle. C'est une icone culturelle qui est partout connue sous le nom particulier d'Elvis. Il est souvent référé à comme le « Roi de Rock n'Roll » ou simplement « le Roi ». Accompagné par le guitariste Scotty Moore, et le bassiste Bill Black, Presley chantait les chansons qui étaient la fusion de la musique country et le rythme et blues. Le premier album de Presley, intitulé « Heartbreak Hotel » est sorti en 1956, était le numéro un hit. Les paroles suivantes nous montrent le style spécifique d'Elvis Presley :

« [...] il crie plus qu'il ne chante des paroles qu'on ne comprend pas ; toujours en mouvement, il va jusqu'à se rouler par terre dans les moments les plus violents ; le public lui aussi crie, danse et quelquefois casse les chaises. »⁵⁸

Il est devenu la figure de premier plan de nouveau son populaire de rock n'roll. Ses interprétations énergiques de ses chansons, empruntées beaucoup aux sources africaines et américaines, et son style de performance sans inhibition lui a donné une popularité énorme partout dans le monde. Dans les chansons d'Elvis aussi, nous pouvons noter que le thème de la chanson était plutôt basé sur l'amour et ce thème a bien influencé la société française de l'époque. Ici, nous pouvons aborder l'une des chansons connues d'Elvis qui nous montre le thème d'amour doux. Les paroles sont comme suit-

I will spend my whole life through
Loving you, loving you.
Winter, summer, spring-time, too,
Loving you, loving you.
Makes no difference where I go or what I do.
You know that I'll always be loving you.

If I'm seen with someone new,
I'll be faithful I'll be true ;
Always true, true to you.
There is only one for me, and you know who.
You know that I'll always be loving you.

Dans les années soixante, la musique « yé yé » est devenue très populaire dans la scène musicale en France. La chanson « yé yé » porte le nom sous

⁵⁸ MARC Edmond, Op-Cit, p-76.

lequel on a rangé les nouveaux rythmes qui sont venus de l'Etat Amérique, pour gagner un public plus large que la chanson n'avait jamais connu.

Richard Anthony était un chanteur français de charme de la musique « yé yé ». Il a interprété des chansons d'amour doux et tendres. Presque toutes ses chansons étaient des adaptations de succès américains. La citation suivante nous montre le rôle de Richard Anthony pour répandre la vague du yé yé dans les années soixante en France :

« [...] Richard Anthony ne fait pas que reprendre, comme cela se fera pendant toute la vague yé yé des années 1960, une formule américaine, il impose un nouveau genre de vie, une nouvelle vision de la jeunesse par elle-même : libre (les rapports entre filles et garçons sont directs) et aisée[...] »⁵⁹

Voilà une chanson d'amour de Richard Anthony, s'intitule- « *J'entends siffler le train* » apparue en 1962, qui évoque une petite histoire douloureuse de l'auteur et son amoureuse où nous pouvons sentir le chagrin quand ils se sont quittés sans se dire adieu et son amoureuse est partie par le train et l'auteur entend le siffle de ce train.

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu.
Je n'aurais pas eu le coeur de te revoir...
Mais j'entends siffler le train,
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir...

Je pouvais t'imaginer, toute seule, abandonnée
Sur le quai, dans la cohue des « au revoir ».
Et j'entends siffler le train,
Que c'est triste un train qui siffle dans le soir...

J'ai failli courir vers toi ; j'ai failli crier vers toi.

⁵⁹ SAKA Pierre et SAKA Jean-Pierre, Op-Cit, p-184.

C'est à peine si j'ai pu me retenir !
Que c'est loin où t'en vas,
Auras-tu jamais le temps de revenir ?

J'ai pensé qu'il valait mieux
Nous quitter sans un adieu,
Mais je sens que maintenant tout est fini !
Et j'entends siffler ce train,
J'entendrai siffler ce train toute ma vie...

Cette chanson de Richard Anthony révèle le thème d'amour doux que celui d'Elvis Presley. Donc, nous pouvons constater que l'amour doux et mélancolique est devenu un thème principal même en France dans les années soixante et ce thème est profondément influencé par les Etats-Unis et l'Angleterre.

Françoise Hardy, une chanteuse française de grande renommée, était une grande fille aux cheveux longs, à la voix fraîche et douce. Elle a chanté en jouant de la guitare des histoires simples mais pleines de poésie. La plupart de ses chansons étaient dans le même style, doux et romantique. Nous allons illustrer les paroles d'une chanson de Françoise Hardy, s'intitule « *L'amitié* » apparue en 1965 qui nous montre le vrai sens du terme « amitié ». Ce thème n'a jamais apparu auparavant et ce nouveau concept des chansons a bien admiré par les Français, surtout les adolescents dans les années soixante.

Beaucoup de mes amis sont venus des nuages
Avec soleil et pluie comme simples bagages
Ils ont fait la saison des amitiés sincères
La plus belle saison des quatre de la Terre

Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
Et la fidélité des oiseaux de passage
Dans leurs coeurs est gravée une infinie tendresse
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse
Alors, ils viennent se chauffer chez moi
Et toi aussi, tu viendras

Tu pourras repartir au fin fond des nuages
Et de nouveau sourire à bien d'autres visages
Donner autour de toi un peu de ta tendresse
Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse

Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne
Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines
Alors, peut-être je viendrai chez toi
Chauffer mon coeur à ton bois

C'est une chanson d'amitié où le chanteur accueille ses amis chez elle pour se chauffer parce que c'est l'hiver. Peut être c'est une chanson d'amour aussi, car le terme « toi » évoque quelqu'un qui est un ami très spécial. D'après l'auteur, ses amis, ils ont fait l'hiver la plus belle saison de la terre et ils sont venus des nuages avec des bagages de soleil et pluie pour lui. Dans cette chanson, la nature porte un message d'amour. Par exemple- la ligne comme- « Chauffer mon coeur à ton bois ». C'est l'hiver et en hiver il fait très froid dans les pays occidentaux. C'est pourquoi, l'auteur a utilisé le terme « bois ». Normalement, l'hiver est associé à la mort, mais ici, la chanteuse le transforme en une énergie positive.

Les autres idoles françaises des adolescents de l'époque à part de Halliday ou Anthony étaient- Claude François, France Gall, Sheila, Eddie Mitchell et ainsi de suite. Vers les années 1965, la chanson « yé yé » a commencé à

changer un peu de visage ; après avoir adapté pendant longtemps les airs et les rythmes américains. Elle a cherché son propre style qui était plus original. Plusieurs nouveaux chanteurs ont apparu et ont lancé la chanson « yé yé » en France. Nino Ferrer, Jacques Dutronc sans mentionner d'autres, ont bien marqué en France avec leurs chansons de l'époque.

En fait, le rock ne peut pas être défini comme un objet isolé ; c'est une sorte de musique qui est le résultat de toutes les activités collectives. Collective veut dire, chaque personne qui est liée à ce genre de musique, joue son propre rôle et chacun est important. Nous pouvons citer la remarque suivante qui soulève la caractéristique collective de la musique rock :

« Rock pourrait être défini comme la chaîne de tous les individus qui sont indispensables à la production de celui qui est appelé 'rock' - le musicien, le fan, le vendeur de disques, la critique de la musique, l'organisateur du concert, le vendeur et le réparateur de l'instrument, le producteur de disque, ingénieur du son [...] »⁶⁰

La musique rock est plus authentique que la musique variété et celle est le représentant des mouvements sociaux. Ce genre de musique a un lien profond avec la société qui est capable d'impliquer les politiques locaux et aussi la politique économique du gouvernement français pour exploiter la musique rock partout en France. La citation suivante nous démontre la capacité d'impliquer la politique locale et d'autres institutions de la musique rock pour son expansion :

⁶⁰ Rock can be defined as the network of all those individuals who are necessary to the production of what is called 'rock' - the musician, the fan, the record-buyer, the music critic, the concert organiser, the instrument salesman and repairer, the record producer, the sound engineer [...] DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-11.

« la sédimentation de pratiques vieilles musicales, l'invention de la musique rock du monde local et sa capacité d'impliquer les politiques locaux et les institutions culturelles, sociales et éducatives. »⁶¹

En fait, l'identité de la musique rock pourrait être décrite soit négativement (ni une composante de la culture masse, ni une composante de la culture élite) soit positivement (musique authentique, musique hétérogène, musique d'emprunts divers).

La musique rock porte des noms variés. Par exemple- les autorités décentralisés régionales françaises préfèrent le terme « *musiques amplifiées* » tandis que le ministère de la Culture choisit le terme « *musiques actuelles* ». Ces choix reflètent les positions occupées par cette sorte de musiques et les relations de pouvoir dans les niveaux différents de la politique culturelle. Les Français s'adressent au rock comme la musique amplifiée, qui veut dire la musique avec la nouvelle technologie moderne comme l'amplificateur. Pour jouer les instruments électroniques, tels que les guitares électroniques, les guitares basses, les claviers etc. l'amplificateur est un objet très important. Dans les années soixante, petit à petit les musiciens ont commencé à utiliser l'amplificateur dans la musique rock qui montre une nouvelle vague musicale avec la nouvelle technologie en France. La citation suivante nous montre la spécificité des musiques actuelles :

« Un certain nombre de groupes jouent fort non pour les motifs esthétiques, mais afin de les faire écouter dans un

⁶¹ The sedimentation of old musical practices, the invention of local worlds of rock music and to its ability to involve local politics and cultural, social and educational institutions. Ibid, p-12.

bruit magma qui résulte un choc entre leur propre son et l'environnement acoustique défavorable. »⁶²

Nous avons déjà abordé ce point en haut et expliqué que le rock est la musique des gens ordinaires ou de la basse classe. Ici, nous pouvons noter qu'une certaine hiérarchie se trouve entre la musique classique et la musique rock. Parce que la musique classique est pour l'élite ; c'est la musique savante ou sérieuse qui mérite d'être aussi étudiée. Mais la musique rock est pour le peuple commun. Donc, une certaine hiérarchisation se trouve entre les deux et nous pouvons aussi observer qu'une difficulté se produit pour les musiciens du rock pour jouir de la crédibilité et aussi d'une carrière longue.

Le rock, c'est une représentation instantanée. Les musiciens doivent maîtriser leur propre instrument et chacun démontre sa propre innovation. Même l'endroit de la présentation de musique a changé. Auparavant dans le cas de la musique classique, la musique était jouée dans une salle fermée où les spectateurs restaient calme et stable et écoutaient les chanteurs tranquillement. Mais dans la musique rock, la musique se joue dans un endroit ouvert [par exemple- dans un terrain ou dans un stade] où les spectateurs de n'importe quelle classe sociale peut assister au spectacle et l'apprécier. La remarque suivante nous montre les autres particularités de la musique rock :

« Musicalement, le rock et le twist (deux styles de danse) sont très pauvres, les mélodies sont faibles ; l'orchestration

⁶² A number of groups play loud not for aesthetic motives, but in order to make themselves heard in a magma flow of noise resulting from the clash between their own sound and unfavourable acoustic surroundings. Ibid, p-17.

tonitruante et monotone, combinée à la sonorisation puissante,[...] »⁶³

Les spectateurs surtout les adolescents s'amuse beaucoup à écouter ce genre de musique et peu à peu au cours des années soixante, ils deviennent tellement passionnés et violents envers les chanteurs rockais. La mentalité de spectateur a donc bien changé. Les jeunes admirent profondément la musique rock pour le bruit et l'énergie qui sont les deux caractéristiques principales de cette musique. Et pour produire le bruit, l'impulsion et l'énergie, une espace ouverte est très nécessaire. Les paroles suivante nous dénotent que la musique rock est pour les adolescents et c'est ceux qui le consomment :

« [...] les valeurs véhiculées par le rock (la jeunesse, la rébellion) avec les pratiques avec lesquelles il est associé (l'idée selon celle qui est les jeunes qui produisent et consomment le rock.) »⁶⁴

Donc, dans cette partie, nous avons noté que, le rock, c'est une musique spontanée qui a de l'énergie, de l'impulsion et du bruit. Les adolescents admirent et consomment ce genre de musique. La nouvelle technologie comme- l'amplificateur a commencé à utiliser pour jouer les nouveaux instruments électroniques. La tendance musicale a commencé à se transformer à partir des années soixante en France grâce à la musique rock. La musique est devenue accessible à tout le monde, non seulement pour la classe élite. Le rock est une culture admirable qui est le produit de l'action

⁶³ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-99.

⁶⁴ [...] the values vehiculed by rock (youth, rebellion) as with the practices with which it is associated (the idea according to which it is young people who produce and consume rock.) DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, Op-Cit, p-13.

collective associant un nombreux de peuples qui jouent leur propre rôle concernant la musique rock.

1. Etre un musicien : de l'apprentissage à la performance.

Dans cette partie nous allons analyser la vie des musiciens rockais, cela veut dire d'être un musicien rockais, à partir de l'apprentissage à la performance, c'est-à-dire leur carrière musicale, comment et où ils pratiquaient leur musique et ainsi de suite.

Comme nous avons déjà observé que les musiciens rockais dans les années soixante en France, ont appartenu à la classe moyenne. Ils n'étaient pas tellement éduqués et aussi le groupe du rock était consisté des adolescents. C'était le groupe des jeunes qui consomment la musique rock de l'époque. Or aujourd'hui le concept de la musique rock a été beaucoup évolué. D'abord, dans un groupe, parmi les membres, il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire, les musiciens de n'importe quel âge peuvent joindre et participent. Les groupes de rock qui existent dans les villes principales de France, comme- à Nantes, à Rennes, à Strasbourg, les musiciens ne sont pas adolescents. Ils sont éduqués et aussi appartiennent à la classe élite par rapport au temps d'auparavant. C'est un groupe mixte d'âge.

Comme chaque fois, il y a une contradiction entre la musique classique et la musique rock, la vie musicale des musiciens rockais ne reste pas plus de

deux ans. Parce qu'il y a une certaine hiérarchisation qui se trouve depuis des siècles en France. D'un côté, nous pouvons trouver une barrière entre la musique classique qui est justement pour la classe élite et éduquée, de l'autre, c'est la musique rock, qui se représente comme la musique de la classe moyenne. L'élite ne la considère pas comme une bonne musique. Le rock est une musique pour eux, ceux qui sont illétrés. A cause de cette hiérarchisation de la musique classique, les musiciens rockais font face des problèmes pour leur carrière musicale, par exemple- la limite d'âge d'un groupe de rock, ce n'est pas plus de deux ans. Cela nous montre une insécurité financière du groupe de rock.

La plupart des musiciens sont autodidactes et pauvres et ils n'ont pas assez d'argent pour apprendre la musique. Ils pratiquent eux mêmes. Jouer de la musique, c'est plutôt avoir une bonne contribution de l'argent. Ils essaient de jouer dans les programmes musicaux pour mener une vie appropriée. Pour ces musiciens, l'argent porte une certaine valeur. La citation suivante soulève la vie durable des musiciens du rock :

« [...] la plupart des musiciens sont autodidactes et en fait jouer de la musique exige l'input de l'argent plutôt que fournir un revenu. »⁶⁵

Nous pouvons aussi noter qu'une certaine division se trouve entre les membres du groupe rockais qui est basée sur les instruments joués par les musiciens. Cela détermine le rôle et l'importance de chaque membre de ce groupe. Par exemple- la guitare basse est un instrument moins prestigieux

⁶⁵ [...] the musicians are mostly musically self-taught and that playing music actually requires input of money rather than providing an income. Ibid, p-14.

par rapport aux autres instruments(surtout la guitare électronique) joués dans la musique rock.

Un autre terme a été utilisé pour la musique rock, c'est les « *musiques vivantes* ». Nous pouvons apercevoir la diversité de formes de la production et de la réception de ce genre de musique. C'est vraiment un défi remarquable pour le grand public qui désire d'ouvrir la porte de la musique pour les gens ordinaires et jouer ce type de musique en dehors dans une espace ouverte au lieu de jouer dans une salle de concert. C'est encore un défi contre les gens qui veulent d'enfermer la musique dans les lieux consacrés. Nous venons de noter que la musique rock se représente comme une musique de bruit et de l'énergie par rapport à la musique classique ou traditionnelle et la musique rock est bien admiré par les gens ordinaires et les adolescents surtout pour sa simplicité technique musicale et l'utilisation des nouveaux instruments électroniques.

Une étude a été menée par Anne-Marie Green, une chercheuse, dans une analyse ethnographique des musiciens à Paris Métro. Elle a soulevé les points importants de la musique rock vis-à-vis de l'approche de vie sociale. La citation suivante démontre cette particularité :

« [...] écouter la musique en direct dans le Métro, comme une pratique détypique, est une source de nouvelles sortes de sociabilité, celui bien que éphémère, néanmoins un arrêt libre des dimensions fonctionnelles strictement dans les lieux de public en laissant la possibilité de trouver un plaisir presque sereinement. »⁶⁶

⁶⁶ [...] listening to live music in the Métro, as an untypical practice, is a source of new kinds of sociability, which although ephemeral, nevertheless break free from the functional dimensions of strictly public places by allowing the possibility of finding pleasure almost serendipitously. Ibid, p-15.

Les musiciens qui jouent dans les rues de Paris font face à plusieurs obstacles vis-à-vis de leur carrière musicale, parce qu'ils ne peuvent pas retenir la chance de jouer dans les grands concerts devant les spectateurs. Donc, ici nous pouvons comprendre qu'il y a une hiérarchisation entre les musiciens rockais qui sont élites, qui ont la possibilité de jouer dans les grands concerts et les musiciens de rues qui sont pauvres.

Comme nous avons déjà observé que les musiciens français ont commencé à utiliser l'amplificateur au bout des années cinquante et à partir des années soixante du XXe siècle. Beaucoup de chercheurs français ont mené des enquêtes sur les musiciens rockais à propos de leur style musical et aussi le développement de leur carrière. La plupart de musicien a déclaré qu'ils ont utilisé l'amplificateur électronique pour rendre la musique impeccable, nouvelle et diversifiée. Ils ont aussi réclamé que le groupe du rock fait de la musique non seulement pour pratiquer comme une répétition mais aussi comme une analyse des problèmes sociaux. Les musiciens généralement pratiquaient leur musique dans les chambres louées à Paris. Ils ont aussi essayé de chercher une opportunité pour jouer leur musique dans les chaînes de radio. Une enquête a été menée par un chercheur qui s'appelle Marc Touché. Il a questionné à un musicien rockais dans les années soixante. La citation suivante soulève la réponse de ce musicien.:

« J'ai commencé à jouer la guitare pendant toute l'été de 1960, c'était une guitare de 99 franc, et je la jouai tout le temps. La même année nous avons trouvé le groupe 'les Merry-Set'... nous avons relié avec du fil de fer de la guitare aux radios avec de grandes enceintes pour nous donner les ampères...

nous avons généralement pratiqué dans les appartements dans les après-midi et pendant tout le week-end. »⁶⁷

Pour démontrer les problèmes sociaux aux gens ordinaires, les musiciens pratiquaient leur musique dans l'environnement social (au milieu des amis, familles, associations), dans l'environnement institutionnel (dans les Eglises, clubs des jeunesses, Conseil de ville etc.). Pour pratiquer la musique, les praticiens de diverses classes sociales étaient choisies, non seulement c'était le monopole des adolescents ou les gens des classes ouvrières. Les membres de la classe élite pouvaient aussi participer et pratiquer cette musique rock.

Au bout des années soixante, plusieurs enquêtes ont été menées par des chercheurs aux groupes qui se sont considérés comme les groupes sous-terrains. Les chercheurs ont trouvé les réponses sur des questions comme comment une personne construit la vocation d'être un rocker ? Comment les carrières de certains rockers se développent ? Quelles sont les manières d'apprentissage, de travail, de répétition celles qui ont construit l'identité des musiciens sous-terrains ? Les problèmes principaux de ces musiciens étaient l'hierarchie entre les groupes et les structures habituelles de socialisation. Par exemple- dans un groupe rockais, si les membres sont élitistes, ils peuvent avoir leurs propres fonds pour jouer dans un concert ou fixer leurs programmes dans les chaînes de radio. Les petits groupes ne peuvent pas faire ces affaires. Nous pouvons donc constater que c'est encore un problème financier et une certaine hiérarchisation sociale qui construit une

⁶⁷ I started playing guitar all through summer 1960, it was a 99 franc guitar, and I played it all time. The same year we found the group ' les Merry-Set'... We wired up the guitare to radios with big speakers to give ourselves amps... We generally rehearsed in flats during the afternoons and all the time at weekends. *ibid*, p-16.

barrière entre les groupes rockais. Cela porte une mauvaise marque dans la carrière des musiciens qui se trouvent comme des minorités ou pour les groupes qui se sentent comme les déviants.

Travailler ensemble, c'est la caractéristique principale de la musique rock. Le nombre des membres dans un groupe détermine l'importance de ce groupe et aussi comment il peut produire une bonne musique. Les aspects divers qui soulèvent ce point sont comme suit- de la répétition avec plusieurs musiciens, la composition soitaire utilisant l'ordinateur, savoir-faire utiliser les instruments électroniques, les exigences techniques peuvent inclure autres moyens, tels que- la rayure ou le mixage de DJ. C'est évident que les carrières des groupes peuvent trouver la formule fructueuse en travaillant ensemble – les tentatives constantes pour chercher de plus en plus les salles de répétition, l'innovation du style musical personnel, les répétitions, jouer pour les amis, puis les petits concerts et après les disques auto-produites.

Pour chaque musicien rockais, le concert joue un rôle très important pour fleurir sa carrière musicale. La présentation d'un concert et le moyen dans lequel l'estimation des spectateurs du concert sont centrés sur les trois questions principales – le son, la technique instrumentale, et l'énergie. L'aspect intéressant d'un concert réside la vraie distance entre les spectateurs et l'estrade – les spectateurs doivent être assis assez loin des musiciens, mais les fans qui sont tellement enthousiastes pour les stars, peuvent se placer plus proche de l'estrade afin de donner une intensité passionnée au concert. Cette intensité se tourne en épreuve physique, la foule des spectateurs et les niveaux de bruit. La citation suivante nous montre la particularité de la musique rock pour les musiciens :

« Pour les musiciens l'expression de la musique rock, est caractérisée par la simplicité des cordes et la répétition des thèmes et rythmes, peuvent être considérées comme un moyen de répéter le temps et prolonger la durée du concert[...] »⁶⁸

2. Réception de la société : la médiation de la musique et ses spectateurs.

Comme nous avons déjà observé que la musique rock des années soixante a bien transformé la société française. La mentalité des gens ordinaires a beaucoup changé vis-à-vis de la musique rock. Le peuple commun surtout les adolescents de la classe moyenne ont tellement admiré ce genre de musique parce qu'après être longtemps restés victimes de l'hierarchisation de la musique classique soutenue par les élites, une nouvelle vague de musique est entrée en France qui est devenue accessible aux gens ordinaires aussi. Les paroles suivantes nous illustrent que la musique rock est pour les jeunes de la classe ouvrière :

« [...] pendant les années soixante, la musique rock n'implique pas seulement les adolescents de la classe ouvrière mais surtout les étudiants de la classe moyenne et de l'aristocrate et les jeunes des régions urbaines. »⁶⁹

⁶⁸ For the musicians the expression of rock music, characterized by the simplicity of chords and the repetition of themes and rhythms, can be considered as a way of repeating time and extending the duration of the concert. Ibid, p-19.

⁶⁹ [...] since the 1960s rock music does not involve solely working class adolescents but preponderantly middle-class and upper-middle class students and adolescents from urban areas. Ibid, p-23.

Ici, dans ce contexte, une question pourrait être soulevée de la homologie entre la musique classique liée à l'élite et éduqué et le rock-variétés liés aux spectateurs de la classe ouvrière et considère que comment, dans une période où le jazz subit une élitisation(notamment- les auditeurs mâles, urbains et éduqués), le rock est apparamment marqué par une forme de classicisation celui qui affecte les plusieurs générations concernant ses spectateurs. Si nous prenons un exemple vis-à-vis d'écouter la musique, dans une famille française, les parents des années cinquante préféraient écouter à la musique classique ou la musique populaire mélodique, tandis que leurs enfants des années soixante-dix, voulaient écoutaient à la musique rock, notamment « le hard-rock » ou « le blues ». Donc, ici, nous pouvons constater que la préférence d'écouter la musique a commencé à se varier même à l'intérieur d'une famille.

La différence de la préférence et le goût d'écouter la musique se varient entre les personnes des diverses classes sociales aussi. La citation suivante montre la différence dans le comportement et le goût d'écouter la musique dans les milieux français de l'époque :

« [...] fans de la musique rock contre les travailleurs et les contremaîtres admirent seulement le rock et préfèrent soit le rock-variétés ou au contraire, les formes les plus pures de rock tels que- le hard rock, tandis que les rockers gestionnaires préfèrent la musique pop classique des années soixante et soixante-dix. »⁷⁰

Nous pouvons encore observer qu'il y a une grande différence du comportement entre les spectateurs de la musique classique et le rock. Nous

⁷⁰ [...] fans of rock against workers and foremen are more likely only to like rock and to favour either rock-variétés or, on the contrary, the purest forms of rock such as hard rock, whereas managerial rockers favour pop music classics of the 1960s and 1970s. Ibid, p-25.

pouvons distinguer entre ces deux types de spectateurs vis-à-vis de leurs attitudes corporelles. Par exemple- les spectateurs de la musique classique étaient plutôt raffinés. Donc, ils respectaient le code de comportement, cela veut dire ils applaudissaient doucement. Par contre, dans le cas de la musique rock, les spectateurs sont moins éduqués, jeunes et appartiennent aux classes ouvrières. Donc, ils veulent respecter le code de comportement avec un grand applaudissement. La citation suivante déclare la différence du comportement entre les deux spectateurs différents :

« Le corps mobile ou le corps immobile. Le rock est une estrade vide à la manière que l'opéra est un autel. Dans l'opéra, quelqu'un se tient calme et se projète tout en avant ; dans le rock l'un se mobilise avec les autres, et à travers les vagues successives de la foule, s'avance vers les rangées avant, presque sur l'estrade pour remplacer les acteurs du théâtre. »⁷¹

La plupart des spectacles de la musique rock ont lieu, en Amérique du nord et en Europe, principalement en été, dans des stades ou des arènes. Dans ces lieux, la bière coule à flot. En fait, ces spectacles sont inimaginables sans la bière. Les spectateurs dansant et buvant de la bière, presque enivrés, est une image assez commune qui n'était pas visible au temps de la musique classique ou sérieuse. Ce genre de comportement très populaire parmi les jeunes, nous montrent aussi un nouveau mode de vie socio-culturel.

Donc, nous avons aperçu dans cette partie que la musique rock a beaucoup influencée la société française dans les années soixante. La mentalité des

⁷¹ The moving body or the body immobile. Rock is an empty stage, in the way that opera is an altar. In opera one holds oneself still and projects everything forwards; in rock one mobilises oneself with others, and through successive waves of the crowd, moves towards the front rows, almost onto the stage to replace the actors of the drama. Ibid, p-25.

gens ordinaires et le comportement des spectateurs se sont bien transformés dans une vingtaine d'années. Le style de la musique, l'instrumentalisation, les paroles, tout a changé de l'époque dès l'opéra de pré-guerre mondiale jusqu'à la musique rock des années soixante et soixante-dix.

3. Rôle des presses et des politiques diverses pour l'intégration du rock.

➤ les presses françaises :

Parmi les presses françaises, *Les Inrockuptibles* est la presse la plus connue en France. Cette revue représente la forme complète de l'intellectualisation du rock. Les universités et les institutions scolaires françaises ont pris trop peu d'intérêt ou aucun intérêt pour étudier ce type de musique et elles ne voulaient pas contribuer à lui accorder une dimension intellectuelle et pour cette raison, la situation de la musique rock est devenue assez mal par contre les autres arts divers, comme le théâtre et le cinéma. L'intellectualisation pourrait être définie comme un procès distinctif entre les producteurs et les receveurs des travaux de l'art, un procès de médiation constituant une forme de la co-construction réciproque des propriétés des travaux créatif et des représentations qui les permettent d'exister. Bien que la revue *Les Inrockuptibles* joue un rôle important pour fleurir la signification du rock, l'affirmation ne pouvait pas être faite que le rock entièrement a achevé une dimension intellectuelle.

A part le rôle des *Inrockuptibles*, les autres revues ont énormément contribué pour répandre l'importance de la musique rock. Ce sont le *Rock & Folk* apparue en période des années soixante-dix et quatre-vingt. La citation suivante nous montre le rôle de *R & F* pour la diffusion du rock :

« Pour long temps *R & F* a représenté une approche renseignée vers le rock (savante et esthétique les deux) malgré lequel il a trouvé un lectorat relativement élevé. »⁷²

Après la disparition des revues populaires, tels que- *Salut les Copains* et *Disco Revue* en 1966, dans la même année, les presses françaises du rock se sont relevées pour spécialiser les différents genres de musiques et pour promouvoir les artistes ce qui étaient rarement visible dans le média. Jusqu'au bout des années quatre-vingt, les deux revues du rock français, le *Rock & Folk* et *Best* ont joué un rôle indispensable pour démontrer l'importance du rock. Par exemple- les lecteurs enthousiastes pouvaient trouver les paroles de la musique rock, les informations concernant les concerts rockais en France et ainsi de suite.

➤ les politiques diverses :

Pour la diffusion de la musique rock, quelques politiques françaises ont énormément contribué. Parmi elles, celle qui a fait la plus, c'est la « politique rock ». Elle représente un nombre limité des institutions et agents participants et aussi c'est une mini-politique qui ne peut pas être comparée avec les secteurs musicaux plus légitimes, tels que- la musique classique ou la musique contemporaine, ou les autres disciplines qui ont été bien

⁷² For a long time *R & F* represented an informed approach to rock (both scholarly and aesthetic) despite which it found a relatively high readership. Ibid. p-176.

soutenues par l'Etat (l'héritage culturel, les musées, le théâtre, les arts visuels). Les services culturels de l'Etat ont investi dans ce secteur musical et utilisé cette politique rock pour le bien. Elle était assez nécessaire pour les stars de rock qui n'ont pas attiré les spectateurs vastes dans le monde du rock. La citation suivante nous montre le rôle de la politique rock pour les chanteurs rockais :

« [...] la politique rock a offert aux acteurs du monde du rock une représentation acceptable pour leur musique, une représentation simultanément hostile aux hiérarchies culturelles et embarrassé par le commercial. »⁷³

Donc, dans ce chapitre nous avons analysé l'apparition de la musique rock en France à partir des années soixante du XXe siècle. Au début, c'est une musique pour les adolescents de la classe ouvrière qui est profondément influencée par la musique rock n'roll de l'Amérique et aussi de l'Angleterre. Nous avons noté que la musique rock française est bien influencée par la musique des Beatles de l'Angleterre et les chansons d'Elvis Presley des Etats-Unis. La mentalité des spectateurs de l'époque s'est bien transformée, car ils voulaient une telle musique qui avait de bruit et de l'énergie. Les nouveaux instruments, tels que- le clavier, la guitare électrique, la basse ont commencé à utiliser avec la nouvelle technologie comme l'amplificateur.

Les nouveaux chanteurs rockais comme- Johnny Halliday, Richard Anthony, Françoise Hardy etc. ont commencé à apparaître avec leur style musical. Les gens ordinaires comme- des pauvres, les jeunes, les noirs, les défavorisés ont bien admiré ce genre de musique. Nous avons aussi observé la vie durable

⁷³ [...] rock policy offered the actors of the rock world an acceptable representation simultaneously hostile to cultural hierarchies and embarrassed by commercial success. Ibid, p-184.

des musiciens rockais et comment ils cherchaient des salles de répétitions. Une certaine hiérarchisation s'est trouvée entre les musiciens élitistes et pauvres et cela nous montre une barrière entre ces deux types de musiciens et aussi une rupture dans la vie socio-culturelle de l'époque. Nous avons aussi illustré qu'après la situation rigide de la musique classique qui se déroulait depuis longtemps en France, une nouvelle vague musicale y est entrée qui est devenue accessible aux gens ordinaires. La différence de la préférence et le goût d'écouter la musique et le comportement des spectateurs entre les diverses classes sociales ont commencé à se faire sentir. Ce nouveau mode musical est devenu capable d'entraîner un changement socio-culturel en France dans les années soixante.

Dans le dernier chapitre, nous allons étudier la condition de la musique française à partir des années soixante-dix et comment une nouvelle vague musicale est entrée en France vers la fin des années soixante. Nous allons aussi analyser comment une musique fusion, c'est-à-dire un mélange de deux types musicaux se sont produits et ses effets socio-culturels sur la société française.

Chapitre 4

**L'âge des chansons engagées : vers une
nouvelle musique fusion.**

Dans notre troisième chapitre nous avons observé qu'à partir des années soixante en France, un nouveau genre musical est entré des Etats-Unis et de l'Angleterre, qui est intitulé- « la musique Rock n'Roll ». C'est une musique qui est préservée pour les jeunes de la classe ouvrière de l'époque. La musique rock français est profondément influencée par la musique des Beatles et d'Elvis Presley. Nous avons noté que les nouveaux chanteurs français comme Johnny Halliday, Richard Anthony, Françoise Hardy ont commencé à apparaître avec leurs chansons influencés par la musique d'Elvis ou des Beatles. La mentalité et le comportement des spectateurs se sont aussi bien transformés grâce à l'avènement de nouveaux instruments électroniques, comme- la guitare électrique, le clavier, la basse etc utilisant la nouvelle technologie, comme l'amplificateur.

Dans ce dernier chapitre, nous allons étudier comment la tendance musicale française va être changée après l'avènement d'une nouvelle vague musicale

vers la fin des années soixante et ses effets socio-culturels sur la société française. Nous allons aussi analyser comment cette nouvelle musique s'est produite à partir des années soixante-dix en France.

Dans les années soixante, la société française vis-à-vis de la musique a beaucoup évolué. Comme nous avons déjà aperçu dans notre dernier chapitre qu'après l'avènement de la musique rock en France, la mentalité des spectateurs a beaucoup changé. Ils ont commencé à admirer le bruit, le son, l'impulsion et l'énergie de ce nouveau genre de musique. Parfois ils sont devenus violents et indécents par rapport aux spectateurs élitistes et éduqués de la musique classique. Le temps des copains est arrivé peu à peu en France. La tendance socio-culturelle a commencé à se transformer. Les nouveaux chanteurs français, tels que- Richard Anthony, Françoise Hardy, France Gall ont chanté les chansons d'amour doux. Beaucoup de chansons apparues dans cette époque-là, sont consacrées spécifiquement aux amis et aux copains. Par exemple- la chanson de Françoise Hardy, intitulée- « *Tous les garçons et le filles de mon âge* », apparue en 1962, qui a emmené une nouvelle vague du yé yé en France. Nous pouvons citer quelques lignes de cette chanson populaire :

Tous les garçons et les filles de mon âge
S'en vont dans les rues deux par deux
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est qu'être heureux
Oui mais moi je vais seule
Par les rues l'âme en peine
Oui mais moi je vais seule
Car personne ne m'aime.

Les jeunes, les amoureux, les amis, ils ont profondément admiré ce type de chanson, car ils attendaient les chansons qui pouvaient démontrer leur propre vie. Vers la fin des années soixante, les émissions de chansons et des spectacles consacrées aux jeunes ont commencé à marcher. Leur succès a entraîné le renouvellement de la presse spécialisée. Suite à ces revues renommées, « *Salut les Copains* » et le « *Rock and Folk* », c'était le temps des nouvelles revues vers la fin des années soixante, tels que- « *Mademoiselle âge tendre* », « *Bonjour les amis* », « *Hello* », « *Nous les garçons et le filles* ». Même la publicité commerciale a été utilisée pour répandre la popularité des idoles françaises dans les années soixante. L'observation suivante nous montre cette particularité :

« La publicité commerciale va utiliser la popularité des idoles (suivant des méthodes déjà utilisées aux beaux temps du music-hall) pour vendre des « tee-shirts », des brosses à dents, des produits de maquillages, des voitures, des gants de peau, des magazines à sensation,[...] »⁷⁴

A partir de l'année 1965, un nouveau type de chanson a apparu dans la scène musicale française. C'était une sorte de chanson qui était profondément influencée par des chansons folkloriques américaines. Ce genre de chanson est intitulé comme- « *la chanson engagée* ». La citation suivante nous démontre la condition stable de la musique rock et l'apparence de chanson engagée :

« Les outrances du rock, la pauvreté générale des textes, la prépondérance d'une orchestration sans nuances, la diffusion radiophonique monotone et systématique, entraîneront une lassitude du public. A partir de 1965, la chanson redécouvrit

⁷⁴ VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-101.

les vertus de mélodies plus chantantes et de paroles plus rigoureuses. »⁷⁵

Ce folklore était d'abord celui de l'Ouest américain, mais nous pouvons trouver sa source dans la chanson d'autres peuples et d'autres pays aussi, comme- l'Amérique du Sud, la Russie ou même la France. Ces chansons ont parlé de grandes prairies, de vaches et de chevaux, de la vie simple et libre des hommes de l'Ouest. En fait, le peuple commun était fatigué d'écouter les chansons monotones. Il avait peur devant le monde des machines où rien n'était plus naturel. Il voulait se rappeler le temps où la vie était dure mais simple, où l'amour, le courage et la justice avaient plus de valeurs que l'argent. Le même style est entré en France aussi à partir de l'année 1965.

Le chanteur plus renommé des chansons engagées était Hugues Aufray. Il a lancé pour la première fois cette nouvelle forme de chansons. C'était un garçon brun et mince avec une voix sourde et cassée. Il a commencé à chanter les chansons en version française des chansons folkloriques sud-américain et des chansons de plusieurs chanteurs américains renommés comme- Bob Dylan et Joan Baez. Ses chansons étaient consacrées aux anti-militarisme et anti-guerre ; c'était les chansons des manifestations ou de révolte. La citation suivante nous démontre la particularité des chansons de Hugues Aufray et sa personnalité :

« Ses thèmes (les grands espaces de la prairie ou de l'océan, l'appel de l'aventure, un amour pudique), sa voix brisée, son personnage fraternel, constituent un nouveau romantisme, viril et sain. »⁷⁶

⁷⁵ Ibid, p-106.

⁷⁶ Ibid, p-107

Nous pouvons démontrer les paroles d'une chanson de Hugues Aufray qui nous montrent un vent d'aventure qui passe ; l'aventure de ceux qui traversent les mers et les pays inconnus. L'auteur, il a voyagé en bateau dans beaucoup de pays dans le monde entier à travers le vent et la tempête. Voilà les paroles de cette chanson qui est intitulée- « *Je Reviens (les portes de Saint-Malo)* apparue en 1963 :

J'ai couru à travers le monde
De Sanghai jusqu'à San Fernando
Sous le vent et la tempête
Pour toi j'ai mené mon bateau
Je reviens le coeur en fête
Jusqu'aux portes de Saint-Malo

Je reviens, je reviens, je reviens au pays
Sous le vent et la tempête
Pour toi j'ai mené mon bateau
Je reviens le coeur en fête
Jusqu'aux portes de Saint-Malo

Droit devant, depuis vingt semaines
D'Amsterdam à l'île de Bornéo
J'ai souvent cru que l'orage
Finirait par avoir ma peau
Mais j'ai retrouvé courage
Et le chemin de Saint-Malo

Sous les feux et les vents de glace
D'Istanbul jusqu'à Valparaiso
J'ai fait le tour de la terre
Voile au vent sur le Santiago
Par les portes de l'enfer
Qui conduisaient à Saint-Malo

Cheveux noirs ou bien cheveux d'ange
De Lisbonne au port de San Diego

Mes amours, mes demoiselles
S'envolaient comme des oiseaux
C'était toi vraiment la plus belle
De New-York à Saint-Malo

Dans cette chanson, nous observons un certain voyage sentimental. En effet, il s'agit d'un voyage vers les villes et les pays lointains. Hugues Aufray nous chante à propos de ce voyage plutôt imaginaire entre les continents. Par exemple- il emmène ses audiences de Sanghai du Chine à San Fernando des Etats-Unis, ou bien de New York à Saint-Malo en France. Si nous observons les paroles de cette chanson, nous pouvons comprendre que c'est une chanson d'amour aussi. Par exemple- dans les phrases comme- « Pour toi j'ai mené mon bateau. » ou bien « Mes amours, mes demoiselles S'envolaient comme des oiseaux C'était toi vraiment la plus belle. » Nous pouvons aussi comprendre l'attitude bohémienne du chanteur, car il nous montre cette attitude dans la première ligne de cette chanson, « J'ai couru à travers le monde. », c'est-à-dire il traverse beaucoup de pays et chaque fois, il revient aux portes de Saint-Malo qui est situé en Normandie de France, son propre pays. C'est une chanson qui évoque une fusion socio-culturelle, cela veut dire, ce n'est pas limité seulement en France. Voilà donc un exemple d'un nouveau type de chanson en France dans les années soixante.

Il s'agit plutôt d'un style individuel accompagné d'une guitare qu'on trouvait beaucoup en Angleterre et aux Etats-Unis pendant cette époque. Le style de Hugues Aufray et ses paroles simples lui permettent d'être proche du public.

Les chansons engagées sont devenues populaires lorsque le grand public était fatigué d'écouter la musique « yé yé » en 1966-1967. Ce type de chanson a d'abord apparu avant des années vingt. Après 1945, à partir des années cinquante, les jeunes chanteurs-compositeurs, comme Yves Montand, Léo Ferré, Jean Jacques Golmann ont repris le style de cette chanson. Vers la fin des années cinquante, un jeune chanteur comme Boris Vian a commencé à chanter les chansons de la guerre, la faim, la justice. Bien sûr, ces concepts n'étaient pas quelque chose de tout à fait nouveaux ; en France, le concept de la chanson « engagée » existait depuis long temps. Il a chanté contre tout ce qui est laid ou qui n'est pas juste dans le monde. Les paroles suivantes nous montrent quelques chansons renommées de Boris Vian :

« Il fallait fantaisie, humour corrosif et poésie joyeuse dans *La Java des bombes atomiques*, *Les joyeux Bouchers*, il atteignait l'émotion dans *Le Déserteur*, une chanson 'nullement antimilitariste' [...] »⁷⁷

Dans les années soixante, les nouveaux chanteurs, tels que Richard Anthony, Johnny Halliday, Joe Dassin ont commencé à chanter les chansons liées au folklore des années vingt. Cette nouvelle forme de chanson populaire a commencé par se retourner vers le folklore du passé pour le faire revivre. Les nouveaux chanteurs apparus dans les années soixante comme Georges Moustaki, Jean Ferrat, Jacques Brel ont chanté les chansons folkloriques pour leur donner une nouvelle essence. Ils ont chanté les grandes prairies, le vent, la mer et la poésie de l'Ouest.

⁷⁷ Ibid, p-108.

Un autre grand chanteur a apparu dans les années soixante qui a commencé à chanter les chansons engagées plus sérieuses que les autres. Ce chanteur de grande renommée était Jean Ferrat. Il avait l'intention de donner à la jeune chanson engagée tout à fait originale. Sa chanson intitulée- « Nuit et Brouillard » apparue en 1963, a fait connaître Ferrat au grand public. Cette chanson rappelle l'histoire des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale ; la musique est belle, les paroles sont simples et vraies. Nous pouvons illustrer deux lignes de cette chanson :

Je twisterai les mots s'il fallait les twister
Afin que les enfants sachent qui vous étiez.

Cette chanson lui a donné un énorme succès. Ici, le verbe « twister » n'est pas d'origine française. Il se réfère à la danse « twist » des années soixante aux Etats-Unis. Ferrat a pris le contre-pied de la vague de « yé yé » et du « twist ». Dans l'année 1968, nous avons tous aperçu qu'il y avait une grande révolte des jeunes en France. Les jeunes y compris les jeunes femmes, les étudiants ont fait la révolte contre l'injustice de l'Etat. Ils voulaient retenir leur propre liberté de vivre, d'exprimer leurs idées etc. Jean Ferrat, après cette révolte de mai 1968, il a composé la chanson, intitulée- « *Au printemps à quoi rêvais-tu ?* » apparue en 1969. Par le biais de cette chanson, il a exprimé ses idées, il a trouvé un moyen de battre contre les injustices et pour les faibles et les pauvres et leur donner la justice et la liberté. Voilà les paroles de cette chanson populaire de Jean Ferrat :

Au printemps de quoi rêvais-tu ?
Vieux monde clos comme une orange,
Faites que quelque chose change,
Et l'on croissait des inconnus
Riant aux anges

Au printemps de quoi rêvais-tu ?

Au printemps de quoi riais-tu ?
Jeune homme bleu de l'innocence,
Tout a couleur de l'espérance,
Que l'on se batte dans la rue
Ou qu'on y danse,
Au printemps de quoi riais-tu ?

Au printemps de quoi rêvais-tu ?
Poing levé des vieilles batailles,
Et qui sait pour quelles semailles,
Quand la guerre épousant la rue
Bat la muraille,
Au printemps de quoi rêvais-tu ?

Au printemps de quoi doutais-tu ?
Mon amour que rien ne rassure
Il est victoire qui ne dure,
Que le temps d'un Ave, pas plus
Ou d'un parjure,
Au printemps de quoi doutais-tu ?

Au printemps de quoi rêves-tu ?
D'une autre fin à la romance,
Au bout du temps qui se balance,
Un chant à peine interrompu
D'autres s'élancent,
Au printemps de quoi rêves-tu ?

D'un printemps ininterrompu

Dans cette chanson, nous pouvons sentir un sentiment du chanteur pour les pauvres. Ici, la saison « printemps » signifie le commencement d'un monde imaginaire. Chaque fois le chanteur nous avertit que le temps de réveiller de propre esprit est arrivé ; il faut faire quelque chose. Nous pourrions observer

la ligne, comme- « Faites que quelque chose change. » Cela veut dire le chanteur nous accueille de transformer le vieux monde comme un nouveau. C'est une chanson qui se représente comme une révolte. Nous pouvons citer cette remarque qui montre la particularité de cette chanson :

« Cette chanson de Jean Ferrat, écrite peu de temps après les événements de mai-juin 1968, reflète à la fois la nostalgie pour ce deuxième grand mouvement social du siècle (avec 1936), et un certain désarroi de l'auteur. »⁷⁸

Jean Ferrat a toujours essayé d'exprimer ses idées non au niveau intellectuel, mais d'une façon qui pouvait toucher le grand public. Il savait que comment la jeunesse de l'époque pouvait être attirée à ses chansons, il connaissait les sujets qui pouvaient être admirés par tous en utilisant un style moderne et de jolies mélodies. Après la révolte de mai 1968, la chanson engagée a gagné le terrain. Les chanteurs ont commencé à sentir que c'était le temps de chanter les chansons qui pouvaient attirer la masse, surtout la jeunesse ; les chansons de revivre, chansons de réveiller. Ils ne pouvaient plus chanter sur le même thème comme l'amour ou le rêve. Le grand public était tellement fatigué à écouter les chansons d'amour dans l'époque du rock ou du yé yé. La jeunesse attendait les chansons qu'elles parlaient de sa propre vie de chaque jour et de ses problèmes. C'est pourquoi, les chansons de Jean Ferrat étaient très populaires aux jeunes vers la fin des années soixante qui est un aussi indicateur d'un grand changement socio-culturel parmi les Français.

Nous pouvons donc constater que la société française a commencé à se transformer à travers les chansons engagées. Ce nouveau mode de chanson a réussi à entraîner un changement socio-culturel en France de l'époque.

⁷⁸ SAKA Pierre et SAKA Jean Pierre, Op-Cit, p-204

L'observation suivante nous démontre l'évolution de la chanson française depuis les années soixante :

« Ainsi le monde de la chanson est en train de changer ; le grand mouvement commencé dans les années 1960 avec la chanson « yé yé » continue à produire ses effets et à faire la chanson un art de masse. »⁷⁹

Au début des années soixante-dix, le temps de vivre en pleine liberté est arrivé, c'est-à-dire les jeunes, ils ont commencé à vivre d'une manière avec plus de liberté. La remarque suivante nous montre cette particularité :

« Des jeunes, souvent issus des classes moyennes mais pas seulement, vont donc décider de « vivre libres ». »⁸⁰

Les jeunes ont vécu en communauté dans des vieilles fermes en ruine, de préférence dans les Cévennes en faisant quelques travaux agricoles saisonniers ou en tentant de fabriquer eux-mêmes des fromages de chèvres. Ils ont donc retenu une nouvelle façon d'être libre pacifique et ont affranchi des contraintes de vieille morale et traditions.

Un autre jeune chanteur a apparu avec ses chansons à la fois sensibles et engagées vers la fin des années soixante. Ce jeune chanteur de grande renommée est Georges Moustaki. Moustaki est aujourd'hui le chanteur français vivant le plus connu à l'étranger. C'est un chanteur renommé, mondialement connu, du Japon à l'Espagne, de l'Allemagne à l'Égypte, du Canada à la Russie. Il n'arrête pas de composer, d'enregistrer les chansons ; il s'engage aussi à peindre, à écrire, à apprendre des langues ou des

⁷⁹ MARC Edmond, Op-Cit, p-87.

⁸⁰ SAKA Pierre et SAKA Jean-Pierre, Op-Cit, p-206.

instruments de musique. Il a commencé à chanter dès l'année cinquante et une centaine de disques ont été sorties à partir des années soixante et soixante-dix. Même en 2003, il a chanté les chansons, intitulées- « le Promeneur », « le Répent », « Odéon » et ainsi de suite. Son premier grand succès est venu avec « Milord » grâce à la voix d'Edith Piaf il y a quarante-cinq ans, son deuxième succès « Sarah », « Ma Liberté », « Ma Solitude » etc. grâce à la voix de Serge Reggiani il y a trente-cinq ans, et son troisième avec « le Métèque ». Il écrivait, composait et chantait.

Une autre observation c'est que peu de chanteurs ont participé dans les salles prestigieuses, telles que- le Royal Albert Hall de Londres, le Carnegie Hall de New York, l'Opéra ou la Citadelle du Caire sans mentionner d'autres. Donc, c'est évident de dire qu'aujourd'hui, à l'âge de soixante-quatorze ans, Georges Moustaki est l'une des très rares vedettes internationales de la chanson française qui a chanté dans toutes ces grandes salles musicales du monde. Les paroles suivantes nous montrent la popularité de Moustaki :

« Sa vie traverse ainsi un demi-siècle de chansons dont il s'est nourri, ce qui implique un nombre invraisemblable de rencontres et d'amitiés. Et ce qui en fait, en France comme à l'étranger, l'un des fleurons de la chanson française. »⁸¹

Après la révolte de mai 1968, il a écrit les chansons consacrées à la liberté de vivre des jeunes. Voilà les paroles d'une chanson de Georges Moustaki, intitulée- « *Le temps de Vivre* » apparue en 1971, qui soulève le thème principal de l'époque, c'est « vivre libre » :

Nous prendrons le temps de vivre

⁸¹ CALVET Jean-Louis, Georges Moustaki la Ballade du Métèque, Fayard/Chorus, France, 2005, p-14.

D'êtres libres, mon amour
Sans projets et sans habitudes
Nous pourrons rêver notre vie

Viens, je suis là, je n'attends que toi
Tout est possible, tout est permis

Viens, écoute ces mots qui vibrent
Sur les murs du mois de mai
Ils nous disent la certitude
Que tout peut changer un jour

Viens, je suis là, je n'attends que toi
Tout est possible, tout est permis

Nous prendrons le temps de vivre
D'être libres, mon amour
Sans projets et sans habitudes
Nous pourrons rêver notre vie.

C'est une chanson liberté et de l'amour. Au commencement de cette chanson l'auteur nous démontre la liberté de vivre. Il attend son amour de vivre ensemble qui n'était pas possible auparavant en France. Nous pouvons trouver cette observation dans les lignes comme- « Viens, je suis là, je n'attends que toi Tout est possible, tout est permis. » Le chanteur nous chante que la journée de changement va arriver vite. Voici donc un autre exemple d'un nouveau mode de musique française entraîné par Moustaki.

Donc, nous avons bien observé que le thème de la musique française a beaucoup évolué dans une vingtaine d'année. Dès l'époque d'Edith Piaf où elle a chanté pour son amour, la chanson française a traversé par l'époque de Georges Brassens qui a remonté sa voix contre la peine de mort de l'Etat et

le système judiciaire souvent fautif par le biais de sa chanson vers la fin des années cinquante. Au début des années soixante, le thème a encore changé quand Léo Ferré a chanté pour le droit de tout homme, c'est-à-dire le thème d'anarchie a été relevé. La révolte de mai 1968 a été évoquée dans la chanson de Jean Ferrat et encore le thème s'est transformé dans la chanson de George Moustaki où le chanteur nous chante pour faire vivre librement, c'est-à-dire il a essayé d'encourager les jeunes pour vivre en pleine liberté. Le style de chanteur a aussi beaucoup évolué. Vers la fin des années cinquante, les jeunes chanteurs comme Georges Brassens ont commencé à chanter avec la guitare. La musique rock et yé yé des années soixante ont profondément influencé les chanteurs apparus de l'époque.

Comme nous avons déjà observé que la mentalité du grand public vis-à-vis de la musique française a beaucoup évolué pendant une période de trentaine d'années. Dans les années vingt ou trente, les gens ordinaires ont été presque exclus d'être participé aux programmes musicaux par rapport aux gens élitistes. La musique était plutôt savante ou classique gérée principalement par l'Eglise et ce type de musique n'était que pour l'élite. La musique d'orchestre était jouée dans les Eglises ou dans les salles prestigieuses, comme- le Conservatoire de Paris etc. Les instruments spécifiques notamment- les harpes, les violoncelles, les timbales, les violons etc. ont été joués dans la musique classique ou savante comme- la musique d'orchestre.

Peu à peu cette tendance musicale a commencé à changer après la deuxième guerre mondiale à partir des années cinquante, c'est ce que nous avons essayé de démontrer au cours de ce travail. Une nouvelle vague de la musique populaire est entrée en France qui a réussi à entraîner un

changement socio-culturel de l'époque. L'époque de la guitare acoustique y est arrivée. Les presses, les chaînes de la télé et de la radio ont beaucoup aidé pour la diffusion de ce type de musique partout en France. La mentalité du grand public s'est bien transformé grâce à la musique pop. Les chansons démocratiques et sensibles ont été apparues avec les nouveaux chanteurs, comme- Brassens, Brel, Ferré et sans mentionner d'autres.

Encore, cette tendance musicale a changé à partir des années soixante après l'avènement de la musique rock et du yé yé des Etats-Unis et de l'Angleterre. Plusieurs disques ont été sorties de ces nouveaux chanteurs rockais français et américains et aussi des groupes d'Angleterre. Les revues françaises de la musique rock, la télévision et aussi la radio ont énormément contribué pour répandre cette musique partout. Les nouveaux instruments électroniques tels que- les guitares électriques, les basses, les claviers ont commencé à jouer avec la nouvelle technologie l'amplificateur. Le thème de la chanson a aussi beaucoup évolué ; parfois les chanteurs nous apportent les chansons de la révolte, parfois les chansons d'amour ou quelque fois les chansons engagées, c'est-à-dire tourner vers les chansons folkloriques d'autrefois.

La mentalité et le comportement du grand public a bien changé. La musique est devenue accessible aux gens ordinaires. Les gens surtout les jeunes sont devenus violents et indécents vis-à-vis de la musique. Or, il faut bien noter ici que cette violence est une violence « tendre » ou « affective » vers les chanteurs préférés, c'est-à-dire, c'est une façon de démontrer d'une grande liberté des jeunes. Pendant les spectacles et les « shows », on assiste à cette explosion d'énergie de la jeunesse, ceci est également vrai pour un match de

foot. Le concept de « show » est né aux Etats-Unis surtout dans les spectacles de Broadway et ensuite popularisé par Elvis Presley dans les années soixante. La jeunesse veut être libre et émancipée. Cette nouvelle musique leur donne une occasion pour être libre et pour s'exprimer sans contrainte. Dans les photos illustrées ci-après, nous pouvons observer l'explosion de cette énergie de la jeunesse.

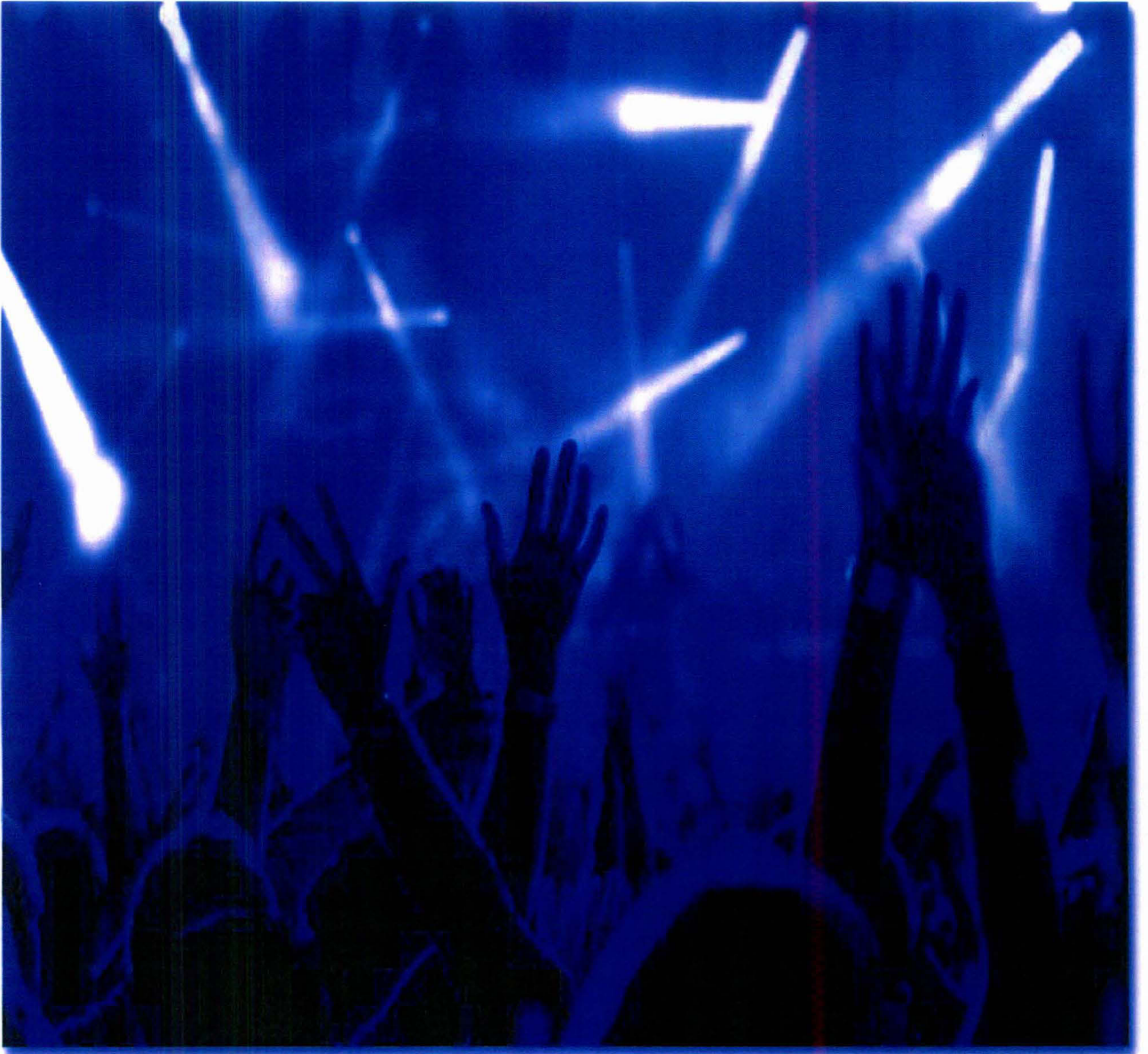
Donc, ici, nous pouvons bien constater que la musique française est devenue un élément assez important de cette transformation socio-culturelle dans les années cinquante et soixante.

A partir des années soixante-dix, une tendance de création d'un nouveau type de musique a commencé à apparaître. C'est un mélange de deux types de musique qui s'appelle la musique fusion. Cette musique fusion est devenue une sorte de mode en France. Par exemple- si nous écoutons la musique de Jean Ferrat ou Gilbert Bécaud des années soixante, nous pouvons trouver un mélange de la musique pop et celle de l'amérique-latine. Les chanteurs français ont utilisé les instruments électroniques nouveaux dans la musique folklorique d'autrefois. Nous pouvons noter qu'une fusion de deux types des instruments ; anciens et nouveaux. L'observation suivante nous montre cette particularité :

« La guitare électrique laisse la place à la guitare dite « sèche », au banjo et à l'harmonica du *skiffle groupe*.⁸²

⁸² VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, Op-Cit, p-107.

La même tendance pourrait être trouvée en Inde aussi. Par exemple- dans les chansons « Indipop », il y a un mélange de la musique indienne et celle de la musique pop occidentale. Les groupes contemporains du Bengale occidental, ils fusionnent la musique paysanne ou la musique de bateliers avec les nouveaux instruments pour leur donner une nouvelle essence, un nouveau style et un nouveau genre.

Ainsi, dans ce chapitre, nous avons noté qu'à partir de l'année 1965, un nouveau mode de musique a commencé à apparaître dans la scène musicale française. C'était la musique chanson engagée qui est bien admirée par le grand public surtout les adolescents de l'époque. C'était la musique de révolte ce que nous avons trouvé dans la musique de Jean Ferrat. Nous avons aussi noté qu'après la révolte de mai 1968, en France, la jeunesse voulait d'être libre. Ils voulaient écouter les chansons qui pouvaient exprimer leur propre vie quotidienne. Les nouveaux chanteurs apparus dans cette époque-là, comme- Georges Moustaki et d'autres chanteurs. Moustaki, il a rédigé les chansons qui ont soulevé le thème de « vivre libre ». Ces chansons ont été profondément admirée par les jeunes. A partir des années soixante-dix, nous avons donc observé qu'une tendance d'amalgamer les deux types de musiques a commencé à apparaître. Nous pouvons ainsi constater que la vie socio-culturelle française s'est bien transformée à travers la musique française dans une période de trentaine d'années.

CONCLUSION

Au cours de notre étude nous avons essayé de suivre étape par étape l'évolution de la musique française à partir des années cinquante jusqu'aux années soixante-dix. Nous avons essayé de montrer comment la musique française a entraîné un changement socio-culturel en France. Dans notre introduction, nous avons élaboré le but de notre travail. Comme notre mémoire est basé sur l'impact de la musique sur la société française, nous nous sommes posés des questions telles que- comment une évolution socio-culturelle s'est produite dans le domaine de la musique française à partir des années cinquante du XXe siècle en France et est-ce que cette évolution était vraiment nécessaire vis-à-vis de la musique française ? La problématique de notre travail était la suivante – dans quelle mesure la société française a subi une influence de la musique anglo-américaine, française et autres à partir des années cinquante ?

Nous avons déjà observé qu'une certaine évolution sociale s'est produite vis-à-vis du changement musical et ses effets sur la société française à partir des années cinquante ce que nous avons proposé d'étudier dans notre hypothèse de base. Ce travail nous a permis de constater que cette évolution sociale est positive concernant la musique française. A travers notre étude, nous avons bien noté que la condition de la musique française a énormément changé avec cette transformation socio-culturelle en France dès l'époque de pré-guerre mondiale jusqu'à l'époque d'une nouvelle vague musicale vers la fin des années soixante et le début des années soixante-dix.

Nous allons maintenant faire le résumé de chaque chapitre, l'un après l'autre pour démontrer ce que nous avons trouvé au cours de ce travail.

Dans notre premier chapitre, nous avons commencé à élaborer notre travail qui est basé sur la condition de la musique française avant des années cinquante. Avant la deuxième guerre mondiale, la musique française était dans un état figé. Partout, il n'y avait qu'un type de musique qui se jouait depuis longtemps en France ; c'était la musique classique ou savante. Cette musique était gérée principalement par l'Eglise et se jouait dans les Eglises et aussi dans les salles prestigieuses, comme- le Conservatoire de Paris etc. Concernant la musique, la société française de l'époque de pré-guerre mondiale était assez conservatrice. La classe élite ou éduquée pouvait participer dans les programmes musicaux d'où les gens ordinaires ou non éduqués étaient souvent exclus. Nous avons noté que les musiciens utilisaient des instruments traditionnels, notamment- les violons, les violoncelles, les timbales qui se jouaient dans la musique d'orchestre. La musique classique, la musique traditionnelle et folklorique ont été pratiquées

depuis longtemps en France et il était possible de trouver une certaine unité collective dans l'amalgame de ces divers types de musiques.

Cependant, après la deuxième guerre mondiale, la condition rigide de la musique française vis-à-vis de la société a commencé à se transformer à partir des années cinquante. L'avènement de différents genres de musique a entraîné ce changement socio-culturel en France. Nous avons eu un petit survol sur les divers genres musicaux, tels que- le rock, le rap, le jazz sans mentionner d'autres. Il s'agissait de l'époque de la guitare qui a marqué son entrée et sa propre individualité par rapport aux autres instruments.

Le concept de démontrer l'originalité et l'individualité a commencé à apparaître. A ce stade-là, la musique française a été beaucoup influencée par les différents genres musicaux américains tels que- le jazz, le blues et le country, et aussi la musique rock des groupes anglais, comme- « les Beatles » et « les Rollingstones ». C'était l'époque où un bon nombre de jeunes chanteurs-compositeurs français, influencés par des chanteurs américains ont apparu avec leurs propres chansons à la fois sensibles et engagées, tels que- Georges Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, Jacques Brel et beaucoup d'autres. Leurs chansons ont critiqué la société bourgeoise française, plutôt populaire et surtout contre la domination d'Eglise et de l'Etat et contre toute forme de pression d'exploitation. Ils étaient surtout très sensibles vis-à-vis de la guerre dans toutes ces formes. Ainsi, c'était l'époque de manifestation et de contestation anti-guerre.

A la fin de ce chapitre nous avons noté que la société française surtout la jeunesse a subi une influence importante de la musique anglo-américaine.

Nous avons donc constaté que les années cinquante, c'était le début d'une période de l'évolution socio-culturelle qui a laissé sa marque dans la musique française.

Dans notre deuxième chapitre, nous avons observé que la musique populaire s'est développée en France comme la chanson française dès le début du XIXe siècle. Le rôle des salles anciennes, comme- les caveaux, les goguettes et les grandes innovations, comme- le SACEM et les Music Halls ont énormément aidé de répandre cette musique populaire partout en France. Au début du XXe siècle, les chanteurs français de grandes renommées, tels que- Edith Piaf, Maurice Chevalier, Mistiguett ont commencé à chanter des chansons compassionnelles et d'amour qui n'étaient pas présentées autrefois. Ce sont les chansons réalistes qui ont été bien admirées par le grand public. La plupart des chansons sont consacrées aux pauvres qui résidaient dans les bas quartiers de Paris des années vingt ou trente.

Ainsi, la mentalité des gens ordinaires a commencé à se transformer grâce à la musique populaire. Dans les années cinquante, les nouveaux chanteurs-compositeurs renommés, comme- Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel ont apparu devant les spectateurs français avec leurs chansons à la fois sensibles et démocratiques. Nous avons analysé l'une des chansons populaires de Piaf, Brassens et Ferré et essayé de démontrer l'évolution du thème des chansons dans une dizaine d'années. Nous avons aussi jété un coup d'oeil sur la musique rock n'roll et le yé yé des Etats-Unis et de l'Angleterre, une nouvelle culture musicale qui est entrée en France à partir des années soixante ce qui nous a permis de formuler notre troisième chapitre.

Notre troisième chapitre est plutôt consacré au nouveau genre musical qui s'appelle « la musique rock n'roll ». Ce genre de musique est entré en France à partir des années soixante qui était capable d'entraîner le changement socio-culturel français de l'époque. La musique est devenue accessible aux gens ordinaires et les adolescents de la classe ouvrière, les pauvres, les noirs, les défavorisés ont profondément admiré ce type de musique. Nous avons observé que la musique française a été bien influencée par la musique rock des Beatles et les Rollingstones de l'Angleterre et les chansons d'Elvis Presley des Etats-Unis. Nous avons aussi noté que le thème des chansons d'Elvis ou des Beatles étaient consacrées plutôt au thème d'amour et ce thème a été bien admiré par les Français de l'époque. La guitare acoustique de l'époque précédente est remplacée par les nouveaux instruments électroniques, comme- la guitare électrique, le clavier et la basse utilisant avec la nouvelle technologie comme l'amplificateur.

Les jeunes chanteurs français rockais, tels que- Richard Anthony, Johnny Halliday, Françoise Hardy sans mentionner d'autres ont commencé à apparaître dans la scène musicale française. Nous avons étudié l'une des chansons de Richard Anthony et Françoise Hardy et essayé de montrer l'impact de la musique rock américaine sur la musique rock française des années soixante. Nous avons aussi noté qu'une certaine hiérarchie s'est trouvée entre les musiciens élitistes de la musique rock et des musiciens pauvres et cela nous a montré une grande rupture dans la vie socio-culturelle de l'époque. La différence de la préférence et le goût d'écouter la musique et le comportement des spectateurs entre les diverses classes sociales ont commencé à se faire sentir dans les années soixante. Un nouveau mode de

musique a commencé à apparaître au milieu des années soixante qui a entraîné l'évolution socio-culturelle française à cette époque-là. Ce type de musique nous emmène vers notre dernier chapitre.

Par la suite, dans notre dernier chapitre, nous avons observé qu'à partir de l'année 1965, ce nouveau type de musique, intitulé- « la chanson engagée » a commencé à être chantée par les chanteurs français comme Jean Ferrat, Jacques Brel etc. C'était la musique folklorique d'autrefois en une version nouvelle. La musique de révolte pourrait être trouvée dans les chansons de Jean Ferrat, le thème bohémien dans les chansons de Hughes Aufray. Nous avons essayé de démontrer l'évolution de thème des chansons et le style de la musique. Après la révolte de mai 1968, en France, la jeunesse voulait d'être libre et ce thème de liberté nous avons aperçu dans les chansons de Georges Moustaki au début des années soixante-dix. Ce type des chansons a été profondément admiré par les jeunes car ils voulaient écouter les chansons qui évoquaient leur propre vie. A partir des années soixante-dix, nous avons aussi observé qu'il y avait une tendance de mélanger les deux types de musiques ce qui a été faite par les musiciens français.

Ainsi, en guise de conclusion, nous avons constaté que la vie socio-culturelle française a bien évolué à travers la musique française dans une période de trentaine d'années, dès l'époque pré-guerre mondiale des années vingt ou trente jusqu'à l'époque de nouvelle musique fusion vers la fin des années soixante et le début des années soixante-dix. Le style de la musique, le rythme, la mélodie, le thème des chansons, l'instrumentalisation ont subi une dialectique profonde grâce aux chanteurs renommés apparu dans chaque époque. La mentalité et le comportement des spectateurs, la préférence

d'écouter la musique ont beaucoup évolué dès les spectateurs élitistes de la musique classique des années quarante jusqu'aux spectateurs des gens ordinaires, surtout les jeunes de la musique rock ou yé yé des années soixante. Ce nouveau genre de musique représentait l'aspiration de la classe moyenne surtout les marginaux, les révoltés, les jeunes et il reflétait aussi une grande liberté d'expression qui était un catalyseur profond du changement socio-culturel en France.

Malgré tous les défis et les problèmes, surtout ceux de documentation, nous nous sommes bien enrichis de mener ce travail dès le début. Nous avons approfondi notre connaissance dans une grande mesure en analysant l'évolution socio-culturelle française à travers la musique française. Ainsi, à la fin, il va sans dire qu'il s'agissait d'un grand plaisir pour nous d'essayer de mettre ce travail à terme sur la musique française, son évolution vis-à-vis de la société. Même si, c'était une tâche très difficile, elle nous restera ineffaçable dans notre âme pour toujours et transformera notre vie avec ces bijoux tirés des chansons françaises éternelles des chanteurs français de grandes renommées. Certes, malgré nos meilleurs efforts, il doit y avoir certainement quelques lacunes et fautes involontaires, nous nous en excusons.

Même si nous avons terminé ce travail, ce n'est pas la fin ; ce n'est plutôt qu'un début d'un travail plus large. Pour terminer, il faut bien noter que ce travail humble n'est qu'une invitation à ceux qui sont intéressés par le trésor infini de l'océan musical.

BIBLIOGRAPHIE

Sources primaires:

1. Les chansons, la musique et les paroles anglo françaises :

- a) Georges Brassens. <http://en.lyrics-copy.com/georges-brassens/le-gorille.html>
- b) Jean Ferrat. <http://www.musikiwi.com/paroles/jean-ferrat-printemps,quoi-revais-tu,19464.html>
- c) Les Beatles de l'Angleterre. <http://allspirit.co.uk/allyouneed.html>

Sources secondaires :

1. BETHUNE Christian, *Pour une esthétique du rap*, Klincksiek, Paris, 2004.
2. CALON Olivier, *Chanson les années 50*, l'Archipel, Paris, 2004.
3. CALVET Jean-Louis, *Georges Moustaki, la Ballade du Météque*, Fayard/Chorus, France, 2005.
4. CANETTI Jacques, *Mes 50 ans de Chansons françaises*, Flammarion, Paris, 2008.
5. DAUNCEY Hugh et CANNON Steve, *Popular Music in France from Chanson to Techno (Culture, Identity, and Society)*, Ashgate, Great Britain, 2003.
6. DILLAZ Serge, *Vivre et Chanter en France, 1945-1980*, Fayard/Chorus, France, 2005.

7. FILLIPETTI Sandrine, *Le jazz à Paris*, Parigramme, France, 2005.
8. GAUT Berys et MCIVER Lopes Dominique, *The Routledge Companion to Aesthetics*, Routledge, Great Britain, 2001.
9. HALSEY William D. et JOHNSTON Bernard, *Collier's Encyclopaedia, Volume-1*, MacMillan Educational Company, 1987.
10. HAWKINS Peter, *Chanson*, Ashgate, England, 2000.
11. JHIHARIA Priyanka, *La Chanson en France Aujourd'hui – le métissage dans la chanson populaire*, CFFS, SLL&CS, JNU, 2001.
12. LAMY Jean-Claude, *Brassens : le mécréant de Dieu*, Fayard/Chorus, France, 2005.
13. LIESENFELD Thierry, *Les Beatles et la France sont des mots qui vont très bien ensemble*, Saphyr et le Castor Astral, France, 2005.
14. LOOSELEY David. L, *Popular Music in France*, Oxford, New York, 2003.
15. MARC Edmond, *La Chanson Française*, Hatier, Paris, 1972.
16. MINISTERE des Affaires Etrangères, *Musiques en France*, MINISTERE des Affaires Etrangères- adpf, Paris, avril 1995.
17. MONESTIER Martin et BARLATIER Pierre, *Brassens, le livre du Souvenir*, Sand & Tchou, France, 2001.
18. PERRIER Jean- Claude, *Le rap Français*, La Table Ronde, Paris, 2003.
19. PESSIS Jacques, *Chronique de la Chanson Française*, Editions Chronique, Dargaud, 2003.
20. ROBINE Marc, *Il était une fois la chanson française*, Fayard/Chorus, France, 2004.
21. SAINT-JACQUES Camille, *1950-2000, Arts Contemporains*, Editions Autrement et le SCEREN, Paris, 2002.

22. SAKA Jean-Pierre et Pierre, *L'Histoire de France en Chansons*, Larousse, Paris, 2004.
23. VERNILLAT France et CHARPENTREAU Jacques, *La Chanson Française*, Presses Universitaires de France, Paris, 1971.
24. *The New Encyclopaedia Britannica, Volume-1*, William Benton, Publisher, 1943-1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973-1974.

Dictionnaire Consulté :

1. KINDERSLEY Dorling, *Illustrated Oxford Dictionary*, Oxford Univ. Press, Oxford, New York, 2007.
2. ROBERT Paul, *Le Petit Robert*, Robert, Paris, 1992.

Sitographie :

1. www.Paroles.net
2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_grandes_orgues_historiques_de_l%27%C3%A9glise_SAINT-ROCH_%28Paris%29.jpg
3. <http://pianoweb.free.fr/musique-pop.html>
4. <http://dalida-forever.over-blog.com/article-le-temps-des-ye-ye-1960-1966--43396301.html>
5. <http://lewebpedagogique.com/bsentier/quelles-sont-les-racines-de-la-musique-actuelle/>
6. <http://www.chanson-realiste.com/>
7. <http://chansonengagee.centerblog.net/>
8. <http://en.lyrics-copy.com/edith-piaf/lhymne-a-lamour.html>

9. http://flag.blackened.net/revolt/hist_texts/song_les_anarchistes.html
10. <http://fr.lyrics-copy.com/richard-anthony/jentends-siffler-le-train.html>
11. http://www.parolesmania.com/paroles_francoise_hardy_11490/paroles_lamitie_391260.html
12. <http://www.metrolyrics.com/le-temps-de-vivre-lyrics-moustaki-georges.html>
13. http://www.paroles-musique.com/paroles-Hugues_Aufray-Je_Reviens_Les_Portes_De_Saint-Malo-lyrics,p1372