

Table des matières

Remerciements	p.3
----------------------------	------------

Introduction	p.7
---------------------------	------------

Cheminements de recherche	p.9
---------------------------------	-----

La production de la culture : situation de la problématique	p.18
---	------

Ethnographie de la pratique	p.19
-----------------------------------	------

Sociologie du secteur professionnel	p.20
---	------

Socio-histoire d'un fait culturel et de ses conditions de production	p.21
--	------

Quelques concepts concernant le sujet traité	p.23
--	------

Les « musiques amplifiées »	p.23
-----------------------------------	------

Producteur : l'artiste e(s) le technicien	p.29
---	------

Du producteur à la production	p.33
-------------------------------------	------

Sociologie économique	p.33
-----------------------------	------

La France et ses particularités, définition d'un espace de travail	p.34
--	------

Scènes locales, scène globale	p.35
-------------------------------------	------

Plan de l'ouvrage	p.38
-------------------------	------

Outils méthodologiques utilisés	p.40
---------------------------------------	------

Partie I - Une production musicale canalisée.

Formation et développement d'une industrie

de la musique en France	p.43
--------------------------------------	-------------

Chapitre 1 - Musiques populaires :

d'un usage patrimonial aux cadres d'un marché	p.46
--	-------------

I - Le rural et l'urbain	p.47
--------------------------------	------

A - La chanson populaire en milieu rural et ses évolutions au XIX ^e siècle	p.47
---	------

1) Les répertoires traditionnels ruraux	p.47
---	------

a) La constitution et le parcours des chansons	p.48
--	------

b) La chanson populaire, création collective par le biais de l'oralité	p.49
--	------

2) Le rôle des folkloristes	p.50
-----------------------------------	------

a) Chanson, langue française et nation	p.51
--	------

b) La philosophie de l'entreprise folkloriste	p.53
---	------

3) Arrangement, harmonisations et musiques savantes	p.55
---	------

a) La standardisation des mélodies populaires	p.55
---	------

b) Musique savante et esprit national : l'inspiration du patrimoine populaire	p.56
---	------

4) Orphéons et sociétés musicales	p.58
---	------

a) Les Sociétés musicales : de la chorale à la fanfare	p.58
--	------

b) Sociétés musicales et Eglise	p.59
---------------------------------------	------

c) Les kiosques accompagnent la période flamboyante des orphéons	p.60
--	------

B - Musiques et chansons en milieu urbain	p.62
---	------

1) Musique dans la rue	p.62
------------------------------	------

a) Chanteurs et musiciens ambulants	p.62
---	------

b) Instruments traditionnels et premiers instruments mécaniques	p.63
---	------

c) L'immigration parisienne	p.63
-----------------------------------	------

d) Les « professions musicales » exercées dans la rue	p.64
---	------

2) Vers un encadrement des pratiques musicales... et la naissance du caf'conc'	p.65
--	------

II - Des entreprises de spectacle, Des propriétaires de répertoire	p.67
A - La professionnalisation de l'auteur, de l'éditeur et de l'interprète de spectacle ...	p.67
1) La reconnaissance de l'auteur populaire	p.67
a) Les éditeurs, premiers industriels du secteur de la musique	p.69
b) Lecture, journaux et petits formats	p.70
2) La professionnalisation de l'activité chansonnière au café-concert	p.72
a) Les cafés-concerts, lieu « d'institutionnalisation » de l'activité chansonnière	p.72
b) Le métier d'interprète	p.73
c) La naissance du music-hall	p.74
B - Le music-hall, le jazz et la place de la chanson	p.75
1) Un brassage parisien des cultures musicales	p.75
a) Le music-hall, spectacle moderne	p.76
b) La prédominance du jazz	p.76
c) Grand orchestre et musiciens de dancings	p.79
2) La chanson est-elle soluble dans le music-hall ?	p.80
III - La musique, contenu essentiel des médias nouveaux	p.83
A - Le rôle du cinéma parlant et de la radio dans la diffusion chansonnière des années 30	p.83
1) Le cinéma concurrence le music-hall	84
2) La montée de la radio	85
a) Public et privé : le système mixte de la radio des années 30 en France	p.85
b) Rationalisation des programmes et place de la musique	p.87
B - Mise en place d'une industrie du disque et complexification des mécanismes de droits d'auteur	p.90
1) La croissance avortée de l'industrie du disque au cours du XX ^e siècle. Une évolution qui n'est que partie remise	p.90
a) Naissance d'une forme, le répertoire enregistré	p.92
b) Un processus invisible, la redistribution des rapports de force au sein du système musical	p.94
2) Auteurs et ayants droit face aux nouveaux supports	p.95
a) La mise en place d'un droit de reproduction	p.95
b) Confrontation du disque à la concurrence de la radiodiffusion : la bataille pour de nouveaux droits	p.97
Chapitre 2 - Le fonctionnement rodé d'un oligopole de la production musicale centralisé	p.99
I - Music-hall français d'après guerre et adaptation du rock'n'roll américain	p.100
A - Le triangle gagnant du show-business	p.101
1) La scène de music-hall, cadre d'une activité commerciale	p.102
2) Un paysage radiophonique dominé par les périphériques	p.105
3) Matraquage sur les ondes et lancement des « numéros un de demain ». Le disque, la radio et la scène	p.106
B - Des États-Unis à la France, le rock'n'roll comme base d'un marché de la musique jeune	p.109
1) Du music-hall à la façon rock and roll	p.111
2) <i>Salut les Copains</i> , porte-parole des jeunes	p.112
3) <i>Salut les Copains</i> , bras armé des publicitaires pour le nouveau marché de la consommation destiné aux jeunes	p.113
4) Nouvelle génération	p.114
C - Hiatus et cannibalisation du rock par l'industrie du music-hall	p.118
1) Deux conceptions du rock'n'roll inconciliables	p.119
2) Le « music-hall jeune » en scène	p.124
3) La télévision, acteur orthodoxe de l'économie de la musique médiatique	p.126

II - Le grand partage	p.127
A - Majors, Barclay et Vogue : une rationalisation de l'édition phonographique et de la distribution dans les années 60	p.128
1) Morphologie de l'oligopole de l'industrie du disque	p.128
2) La distribution du disque	p.130
B - Rock anglo-saxon versus variété française	p.131
1) Pop music des décennies 60 et 70 : « le rock est anglo-saxon »	p.131
a) Une dichotomie partagée par la presse et l'audiovisuel	p.133
b) Dinosaures anglo-saxons et pragmatisme des producteurs de spectacles	p.136
c) La vision euphémisée des mouvements Beatnik, hippies par le music-hall français	p.138
2) Du directeur artistique au producteur indépendant	p.141
3) Du hit-parade au hit des clubs : une musique faite pour la danse	p.145
4) La situation difficile des groupes de rock français	p.151
III - Les symptômes de changements structurels au sein des industries culturelles	p.155
A - L'exploitation inadaptée des vagues punk et new-wave françaises par les majors	p.156
B - Du gauchisme au social-libéralisme : l'arrivée de la gauche et la seconde génération des producteurs de spectacles	p.159
1) Le Printemps de Bourges, symbole d'une transition	p.160
2) Zénith et inflation des jauges	p.162
3) Fonds de soutien aux variétés	p.165
Partie II - Une structuration alternative au music-hall est-elle possible ? nouveaux courants musicaux, scènes locales et cultures générationnelles	p.169
Chapitre 3 - Des circuits contre-culturels à l'explosion d'une pratique alternative	p.174
I - Fondation, affirmation et implosion d'un courant musical indépendant, le cas du jazz hot comme modèle organisationnel	p.176
A - Jazz hot, premier courant musical au réseau « alternatif » en France	p.176
1) La mode du jazz passe avec les revues de music-hall	p.177
2) Le jazz est pris en main par un collectif de jeunes spécialistes passionnés	p.179
3) Les connexions discographiques du jazz hot français	p.184
a) Swing, un label français consacré au jazz	p.184
b) Guerre et confirmation d'une scène indépendante de jazz français	p.185
4) Recherche des racines ou transgression des normes : la scission du courant jazz	p.187
a) Be-bop ou rhythm'n'blues (R&B) ?	p.188
b) Le dilemme de l'authenticité	p.192
c) Nouvelle génération et liberté matérielle d'action : les deux conditions à l'élaboration d'un mouvement musical alternatif	p.194
B - L'entrée dans l'économie du music-hall : seconde scission du jazz ?	p.195
1) Vogue et Barclay, du jazz à la variété	p.196
2) L'importance du tandem Ténor/Filipacchi : radio, presse, spectacle vivant, industrie du disque	p.198
3) Le rock'n'roll : une nouvelle évolution du jazz ?	p.203
II - Vivre la mort du vieux monde ?	
Rock, folk, pop : du contrôle à l'émancipation possible	p.204
A - Le premier rock'n'roll français, ou l'échec d'une structuration autonome	p.205
1) Le Golf Drouot, épice du rock'n'roll français	p.205
2) Les militants du rock'n'roll sont récupérés par l'infrastructure économique du music-hall	p.208

B - Contre-cultures politiques et tentatives de productions alternatives	p.209
1) Le mouvement folk	p.210
2) Gauchisme, hippies et mouvements <i>underground</i>	p.214
a) Gauchisme politique	p.214
b) Gauchisme culturel	p.216
3) De nouveaux labels indépendants	p.218
4) Les limites des initiatives musicales alternatives des premières années 70	p.220
C - L'armée de réserve des pratiquants du rock : des institutions socioculturelles à l'émergence de scènes locales autonomisées	p.223
1) Le circuit parallèle de l'éducation populaire	p.223
2) Les cultures rock comme ferment générationnel : de l'écoute à la pratique	p.229
III - Rock alternatif : de l'utopie à la formation d'un contre-pouvoir	p.234
A - Punk, DIY et multiplication des scènes locales	p.235
1) Le rôle de la culture punk	p.236
2) Structurations alternatives locales	p.239
3) <i>Do It Yourself</i> et scènes locales	p.242
B - L'envergure nationale d'un réseau parallèle face au music-hall traditionnel	p.247
1) Distributions discographiques indépendantes, diffusions en radios libres : la double confirmation d'un contre-pouvoir musical	p.247
2) L'affirmation de styles hétérogènes : les exemples du hard rock, du blues et du funk	p.250
3) De la sono mondiale à la world music : le catalyseur d'une singularité française	p.256
C - Le mouvement alternatif : groupes, labels, culture	p.259
1) Les spécificités du mouvement alternatif	p.259
2) Une autonomisation de courte durée	p.264
IV - Entre émancipation et étatisation : les effets du second ministère Lang sur les activités liées aux musiques amplifiées	p.266
A - Entre underground et secteur privé : une catégorie de lieux de concerts labellisés par l'État	p.266
1) L'aide aux petits lieux de diffusion et de pratique	p.268
2) La confirmation d'un contre-pouvoir par la scène	p.270
B - Actions étatiques : des conséquences en demi-teinte	p.271
1) L'échec de la politique de soutien aux labels indépendants	p.272
2) Des actions d'information et d'aide aux groupes	p.273
3) L'action politique face aux critiques des scènes locales	p.275
Chapitre 4 - Une marge de manœuvre serrée	p.279
I - La réactivité nouvelle des majors face aux indépendants	p.280
A - Contrats « sur mesure », labels internes, licences, distribution	p.281
B - « Faire de la marge » : spécial marketing et production de la variété	p.286
C - Concentration de la vente au détail et promotion commerciale	p.288
II - Les majors du disque : des multinationales de la communication	p.295
A - Les options stratégiques des majors et des industries culturelles	p.296
B - La dématérialisation de la musique	p.298
C - Les nouveaux rôles de l'édition graphique	p.302
1) L'utilisation du fonds éditorial	p.303
2) Les majors, propriétaires des principaux catalogues	p.304
3) Une dichotomie entre musique enregistrée et musique interprétée ?	p.306
Le live	p.308
Le mix	p.308
Le remix	p.309
La production	p.309
La compilation	p.309

III - Nouveau contexte politico-économique et gestion des courants émergents. Exemples du hip hop, de la techno et de la dance music	p.310
A - La techno : de l'unité à l'éclatement	p.311
B - Le hip hop : impossible conciliation de l'underground et du mainstream	p.319
C - Musiques électroniques et « monde de la nuit »	p.323
Partie III - Normalisation et résistances aujourd'hui	p.327
Chapitre 5 - Industrie de la musique versus scènes locales : l'exemple d'un département	p.330
I - Phénomènes de surface et dynamiques invisibles	p.333
A - L'espace territorial comme réceptacle d'une offre marchandisée	p.334
1) La transformation de la configuration des ventes de disques	p.334
2) L'importance des réseaux radio nationaux	p.337
3) La production des spectacles de variété en tournée	p.341
B - « Développement de la musique » et enjeux politiques	p.343
1) Une politique de la musique	p.343
2) Foyers de jeunes et organismes sociaux liés à la jeunesse en milieu rural	p.346
a) Les Foyers de jeunes : image « idéale » et action concrète	p.346
b) Les séances de variétés	p.348
c) Le retournement de l'action des Jeunesses musicales de France (JMF). Un vœu pieu ?	p.349
3) La Roche-sur-Yon, centre urbain porteur d'une Smac	p.351
a) Le rôle de « Jeunesse et Sports »	p.351
b) Le Fuzz'Yon, Scène de musique actuelle (Smac)	p.353
c) Les « pôles amplifiants » en Vendée	p.354
C - À la recherche des scènes locales	p.355
1) Monographies de quelques scènes locales (La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Montaigu, Les Herbiers, La Châtaigneraie, Saint-Gilles Croix-de-Vie, Luçon, Challans)	p.358
2) Un fonctionnement culturel original	p.368
a) Les cafés-concerts	p.368
b) Les associations	p.369
Les associations liées aux musiques amplifiées	p.369
D'autres types d'associations qui organisent des concerts	p.371
Les dynamiques associatives communales	p.372
c) L'underground	p.373
II - Groupes et acteurs des scènes locales	p.374
A - Le parcours des groupes	p.374
1) Le « pôle jeunesse et social »	p.375
2) Le « pôle scolaire »	p.377
3) Le pôle « culturel » : des services culturels communaux aux Scènes de musiques actuelles (Smac)	p.379
4) Le pôle « esthétique »	p.382
a) Les scènes <i>do it yourself</i> punk	p.383
b) Metal, reggae, hip hop, techno : d'autres réseaux stylistiques présents en Vendée	p.389
Le metal	p.389
Le reggae	p.392
Le hip hop	p.394
La techno	p.398
c) Événements fédérateurs et pratique de loisirs	p.400
B - Qui sont les musiciens ?	p.402
1) Âge et situation sociale	p.402
2) Niveau de diplômes et catégories sociales	p.406
3) Apprentissage de la musique et types d'instruments	p.410

C - De la juridiction : introduction des flux monétaires et question du contrat	p.414
1) La prestation scénique et ses problèmes face au droit	p.415
2) Scènes similaires, enjeux différenciés	p.419
3) S'engager dans une pratique professionnelle, un choix qui implique des changements	p.422
Chapitre 6 - L'entrée dans l'économie et ses paradoxes	p.425
I - Rapport à la professionnalisation : une typologie des groupes régionaux	p.427
A - Des groupes amateurs aux groupes professionnels	p.427
1) Autoperception, niveau d'activité et rapport à la professionnalisation	p.428
2) Types de groupes et principales variables qui définissent leurs membres	p.429
a) Les amateurs	p.430
b) Les professionnels	p.432
c) Les Intermédiaires	p.434
3) Types de groupes et caractéristiques de leurs activités	p.436
a) Le concert	p.437
b) Vers la professionnalisation. Rôle décisif du concert et tactiques des groupes intermédiaires	p.440
c) De l'enregistrement à la distribution du disque	p.442
B - Les professionnels « majors » : une logique du « global »	p.445
1) Tournées, <i>tour support</i> et majors	p.446
2) Vers les artistes <i>mainstream</i> de la variété « internationale »	p.450
II - Pratique de la musique et réalités matérielles : les problématiques de la professionnalisation, du collectif et de l'indépendance artistique	p.452
A - Professionnalisation du musicien, professionnalisation du groupe	p.452
1) Projets parallèles et liens interpersonnels en fonction du niveau de professionnalisation	p.453
2) Contexte de formation du groupe, niveau technique et cohésion d'un ensemble	p.454
B - Échantillons, boucles, platines, rythmes : sons préenregistrés et conséquences pour les liens entre les musiciens	p.456
1) Évolution technique et forces contradictoires de la cohésion collective	p.457
2) Contraintes économiques et arbitrages capital/travail	p.459
C - La carrière des groupes de musiques amplifiées : souhait de l'indépendance créative versus réalité des contraintes économiques	p.463
Conclusion	p.471
Une multiplication et une décentralisation des acteurs concernés	p.474
Des tentatives de contre-pouvoir économique rizhomatiques	p.476
Derrière l'effervescence concrète, une dissymétrie toujours d'actualité	p.477
Le groupe de musiques amplifiées, un fragile collectif	p.478
Projet collectif et professionnalité	p.479
Mutations contemporaines	p.480
Une spécificité française	p.482
Postface - « À propos des producteurs de musique »	p.485
Annexes	p.493

Annexe 1 : Les musiques amplifiées en Vendée	p.494
A) La population vendéenne (chiffres Insee)	p.494
B) Enquête réalisée sur la Vendée en 2001. Population de groupes recensée	p.495
C) Enquête réalisée sur la Vendée en 2001. Population d'associations recensée	p.503
D) Enquête réalisée sur la Vendée en 2001. Population de cafés-concerts recensée	p.505
E) Questionnaire Groupes/Artistes	p.509
F) Questionnaire Structures organisatrices de concerts	p.513
Annexe 2 : Les musiques amplifiées en Pays de la Loire (précisions sur les groupes enquêtés)	p.517
Annexe 3 : Quelques données sur l'industrie de la musique ..	p.518
Annexe 4 : Bibliographie	p.520
Annexe 5 : Index	p.547
A) Illustrations	p.547
B) Auteurs	p.549