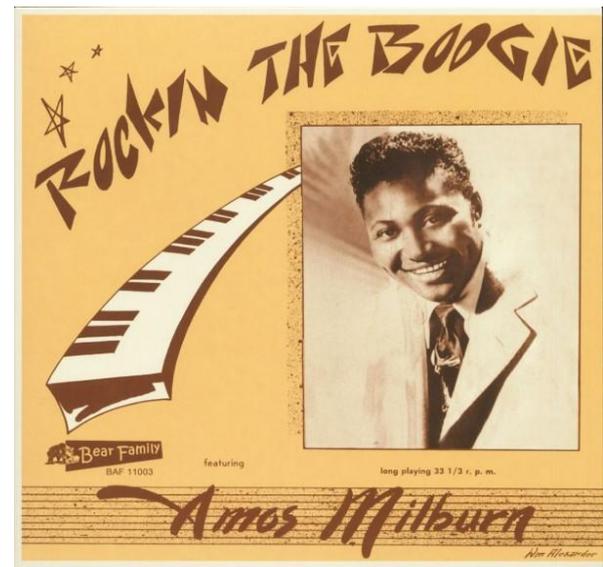
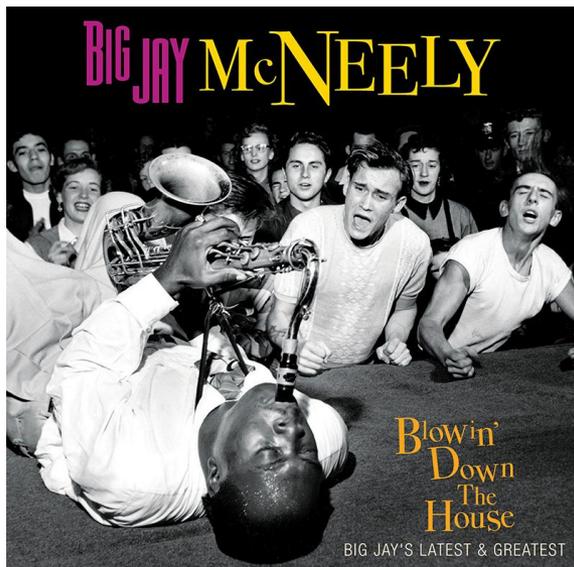
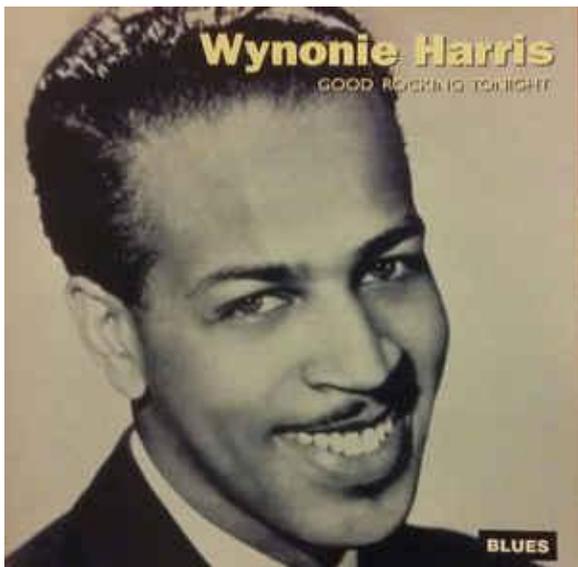
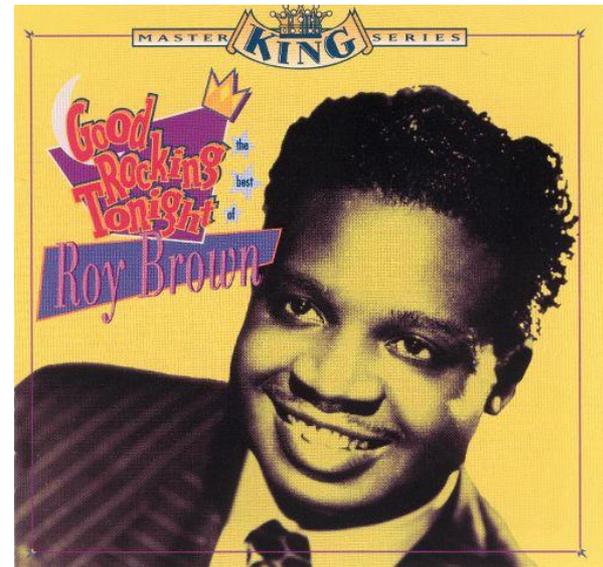
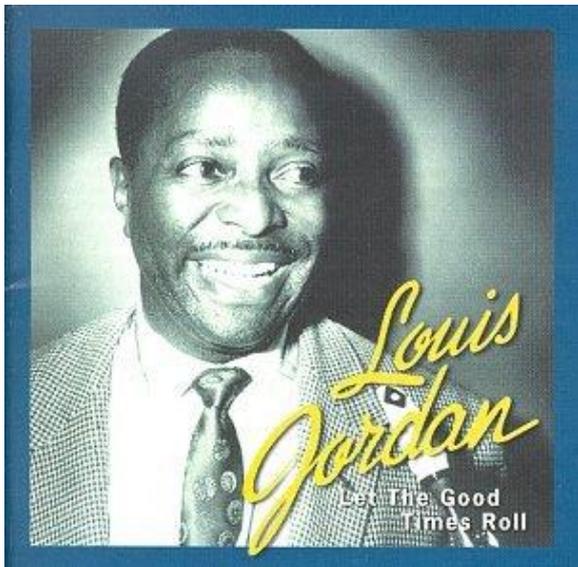

Le rock'n'roll étasunien des années 1950 et l'émancipation culturelle des adolescents.

Guillaume GILLES

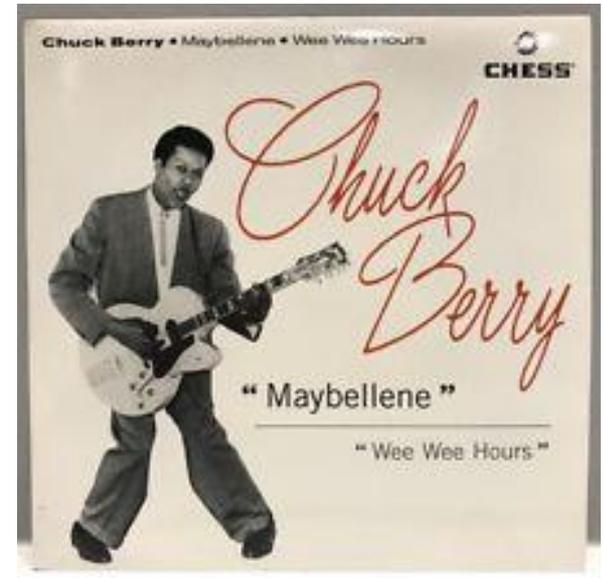
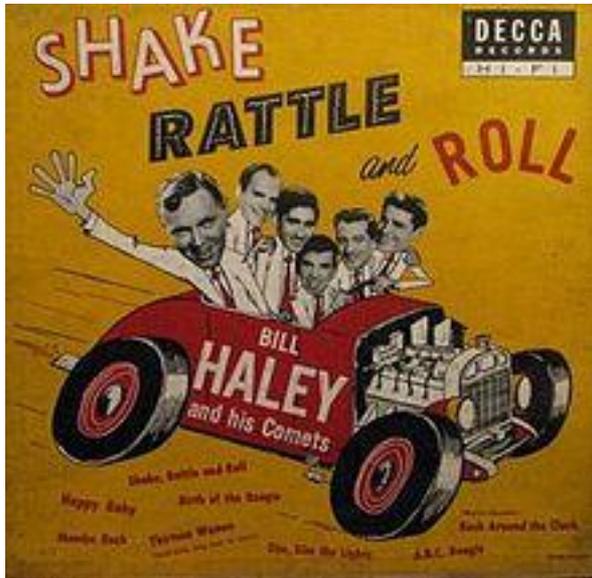

© Anonyme

Écoute de *Hurry Hurry Babe*, Roy Brown, 1952.

Auditorium Colbert/Galerie Colbert –
INHA/Paris 2018

Auditorium Colbert/Galerie Colbert –
INHA/Paris 2018

Plan

- Évolutions culturelles et sociales
- Émancipations musicales
- Évolutions technologiques et industrielles
- Le nouveau potentiel culturel et économique des adolescents
- La construction d'un nouveau genre et ses différents styles (le rockabilly et le rock'n'roll afro-américain)

Évolutions culturelles et sociales

1/5- Le paradoxe de la nouvelle génération

- Croissance économique et avènement de la classe moyenne étasunienne:

- Pavillons en zones suburbaines
- Automobile pour tous
- Électroménager
- Prospérité et ascension sociale

- Crise générationnelle contre les valeurs parentales:

(Bande annonce de *Rebel Without A Cause*, « *La fureur de vivre* », Nicholas Ray, avec James Dean, 1956)

Évolutions culturelles et sociales

2/5- Apparition de l'adolescent (*teenager*) comme d'une nouvelle force de population.

Le terme de « *teen-agers* » désigne les jeunes gens âgés de treize, « *thir-teen* », à dix-neuf ans, « *nine-teen* ».

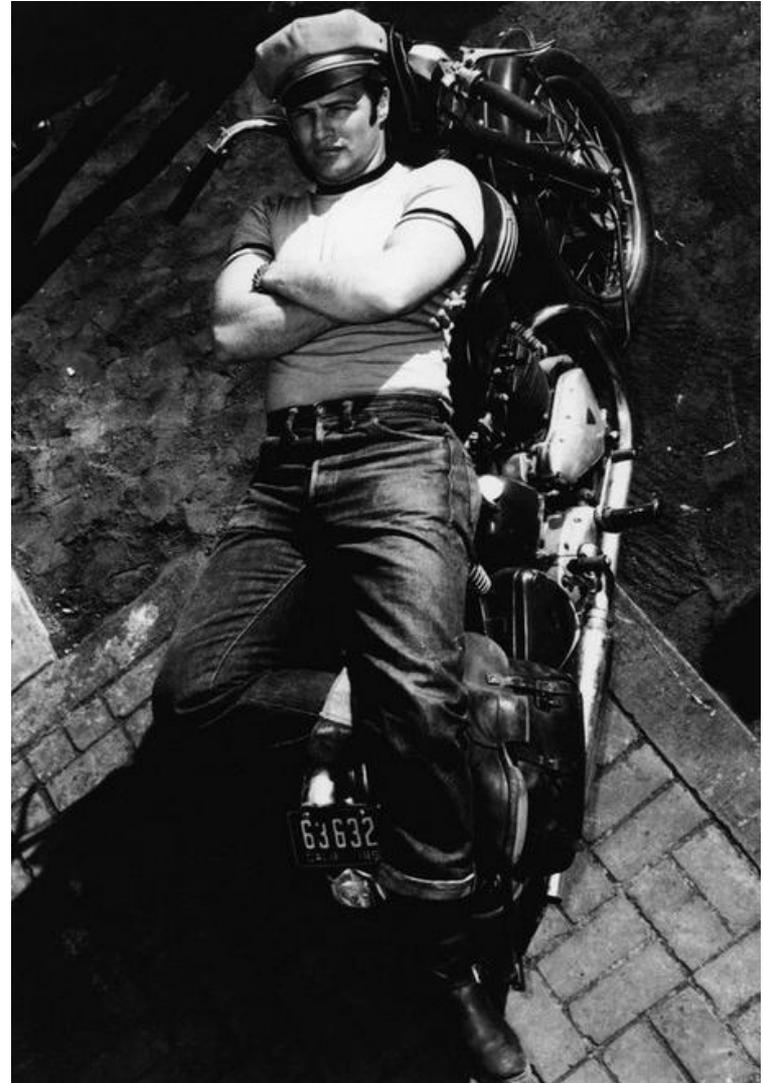
- Force de consommation: adolescents de la classe moyenne (principalement auditeurs et nouveaux acheteurs de disques grâce à l'argent de poche).
- Force de création: adolescents de la classe ouvrière et des milieux les plus pauvres (principalement auditeurs et musiciens de rock'n'roll)

Évolutions culturelles et sociales

3/5- Rébellion et affranchissement

- Quête de liberté et d'évasion
- Rébellion contre l'ordre établi
- Look rebelle

(Extraits de *The Wild One*, « *L'équipée sauvage* », László Benedek, avec Marlon Brando, 1953)

Évolutions culturelles et sociales

4/5- poursuite de la politique de déségrégation mais difficile évolution du *melting pot*,

5/5- crise de l'éducation et de l'enseignement

(Extraits de *The Blackboard Jungle*, « *Graine de violence* »),
Richard Brooks, avec Sidney Poitier, 1955),

Émancipations musicales

- 1- Attrait des adolescents blancs pour la musique populaire des ghettos afro-américains, le rhythm'n'blues (jump blues, boogie woogie, honkers et shouters),
- 2- désaveu des adolescents d'une partie de la musique de variétés perçue comme une musique mielleuse, tiède, la musique des « bons sentiments » (*Écoute de [How Much Is That Doggie In The Window, Patti Page, 1953](#)*),
- 3- détachement de certains aspects religieux et traditionnels de la musique country,
- 4- prise de distance avec le jazz qui évolue vers des genres moins populaires que ne l'était le swing.

Évolutions technologiques et industrielles

1/5- Développement et démocratisation de la télévision.

Évolutions technologiques et industrielles

2/5- Développement et démocratisation du disque 45tours, des appareils de diffusion (*Jukebox* et *pick-ups*) et de l'autoradio à transistor (symboles du nouveau pouvoir économique adolescent).

Évolutions technologiques et industrielles

3/5- Évolution du matériel d'amplification, d'enregistrement, développement des effets sonores (*slapback delay, tremolo, distortion...*)

- *Rumble*, Link Wray, 1958 (distorsion + trémolo)
- *Bo Diddley*, Bo Diddley, 1955 (tremolo, accordage de la guitare en quintes),
- Scotty Moore (le guitariste d'Elvis) joue avec un son clair *jazzy* rapidement caractérisé par l'effet *slapback* (écho) qu'il intègre à son amplificateur,
- Duane Eddy qui joue des *riffs* sur les cordes graves de sa Gretsch en ajoutant tremolo, vibrato et réverbération pour moderniser le son (*Rebel Rouser*).
- Buddy Holly et son style « *brush* » joué avec un son aigu et aigrelet (*Maybe Baby*),
- *Re-recording, distortion*, jeu sur le mixage chez Chuck Berry (*Maybellene*)

...

Évolutions technologiques et industrielles

4/5- Essor des labels indépendants qui concurrencent les grandes maisons de disques.

Sun Records (Memphis),

Cadence (Washington D.C.)

Specialty (Los Angeles)

Évolutions technologiques et industrielles

5/5- Développement du rôle du producteur musical (*producer*).

- Sam Phillips, Sun Records, Memphis

- Cosimo Matassa et Bumps Blackwell, J&M Studio, New Orleans

Le nouveau potentiel culturel et économique des adolescents

1 /3- *Teenage Movies* (films d'exploitation hollywoodiens) et *Jukebox Musicals* (films musicaux « rock »): l'influence des films et des personnages rebelles dans le cinéma hollywoodien (quête de liberté et de vitesse, défiance et danger, *sex, drugs and rock'n'roll*).

**A GIRL
DELINQUENT
...A JET
PROPELLED
GANG...
OUT FOR
FAST KICKS!**

JUVENILE JUNGLE

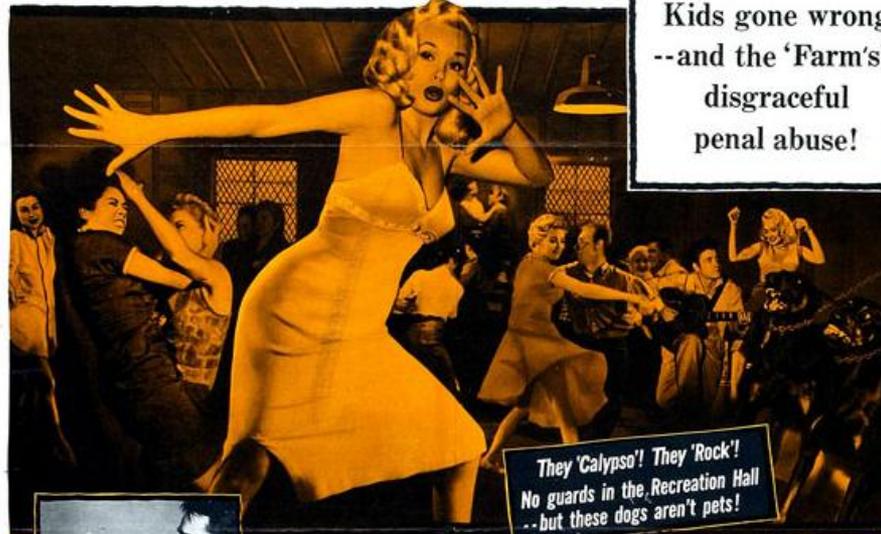
in **NATURAMA**

STARRING
COREY ALLEN · REBECCA WELLES
RICHARD BAKALYAN
ANNE WHITFIELD · JOE DI REDA
with JOE CONLEY · WALTER COY · TAGGART CASEY

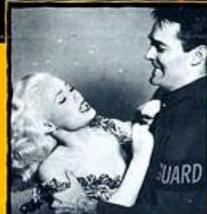
Produced by **SIDNEY PICKER** · Directed by **WILLIAM WITNEY** · Written by **ARTHUR T. HORMAN**
REPUBLIC PICTURES Presents A **CORONADO** Production

**YOUTH TURNED 'ROCK-N-ROLL' WILD
AND THE 'PUNISHMENT' FARM THAT
MAKES THEM WILDER !**

Kids gone wrong
--and the 'Farm's'
disgraceful
penal abuse!

They 'Calypso'! They 'Rock'!
No guards in the Recreation Hall
--but these dogs aren't pets!

Penny--only a kid
but one guard
didn't think so!

Turns a searing spotlight on teen-age
'cons' in a House of Correction !

"UNTAMED YOUTH"

LILIBET--what she did
on the outside gave
her a real 'in' now!

"BONG" has a 'gone
guitar and he's
gone real bad!

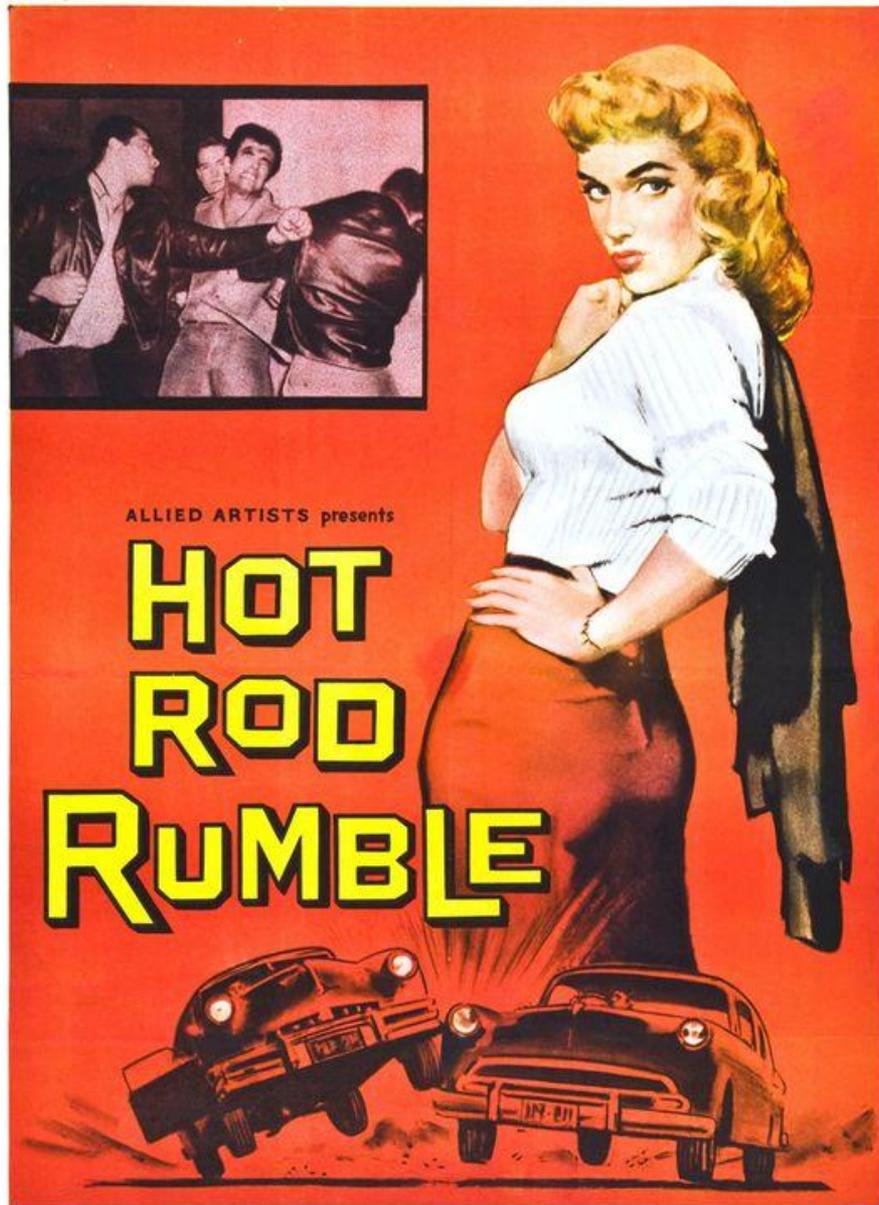
BABY--a one-mistake
girl who learns plenty!

DUKE--just waiting
for a 'break'!

STARRING THE GIRL
BUILT LIKE A
PLATINUM POWERHOUSE **MAMIE VAN DOREN**
LORI NELSON

CO STARRING **JOHN RUSSELL · DON BURNETT**

ALLIED ARTISTS presents

HOT ROD RUMBLE

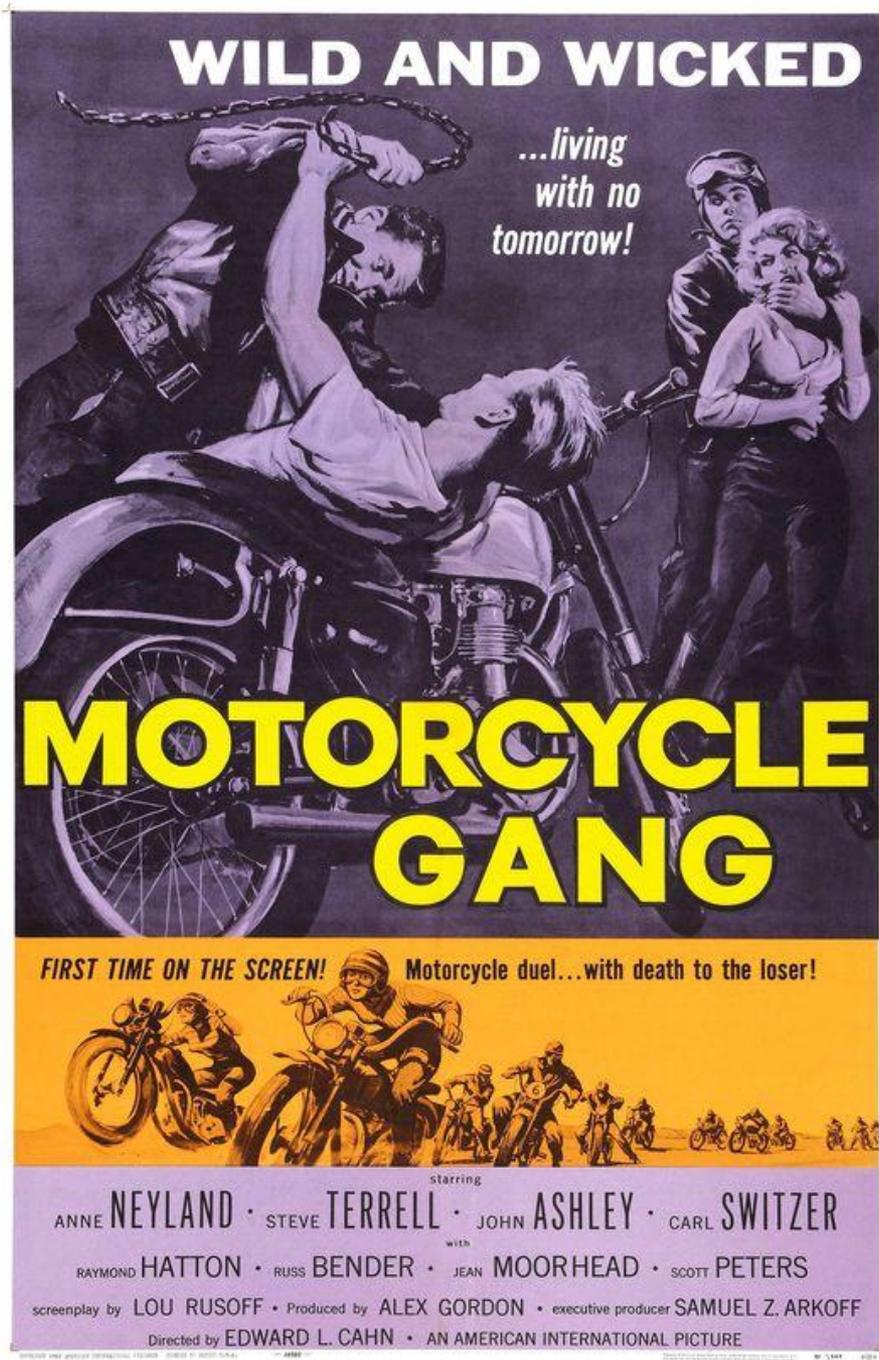
Starring

LEIGH SNOWDEN · RICHARD HARTUNIAN

WRIGHT KING and JOEY FORMAN · BRETT HALSEY

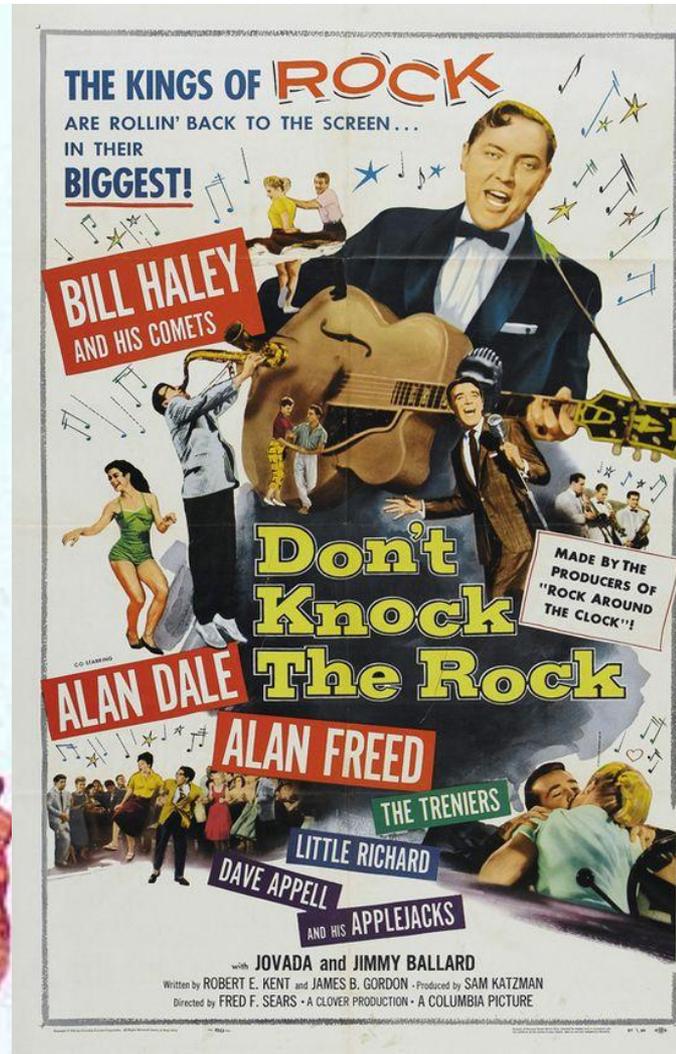
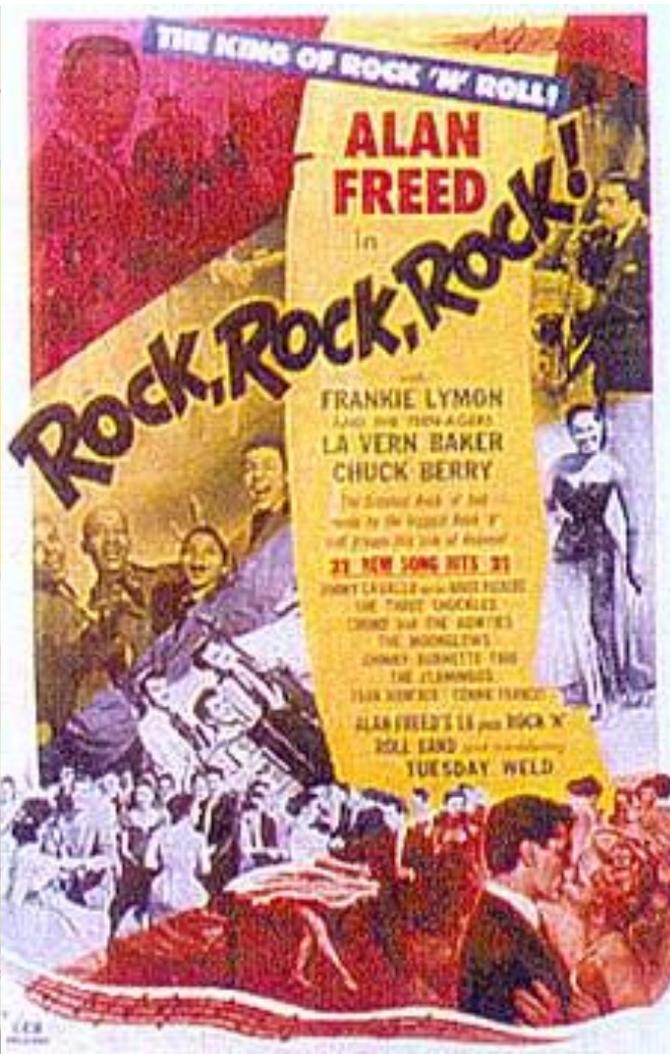
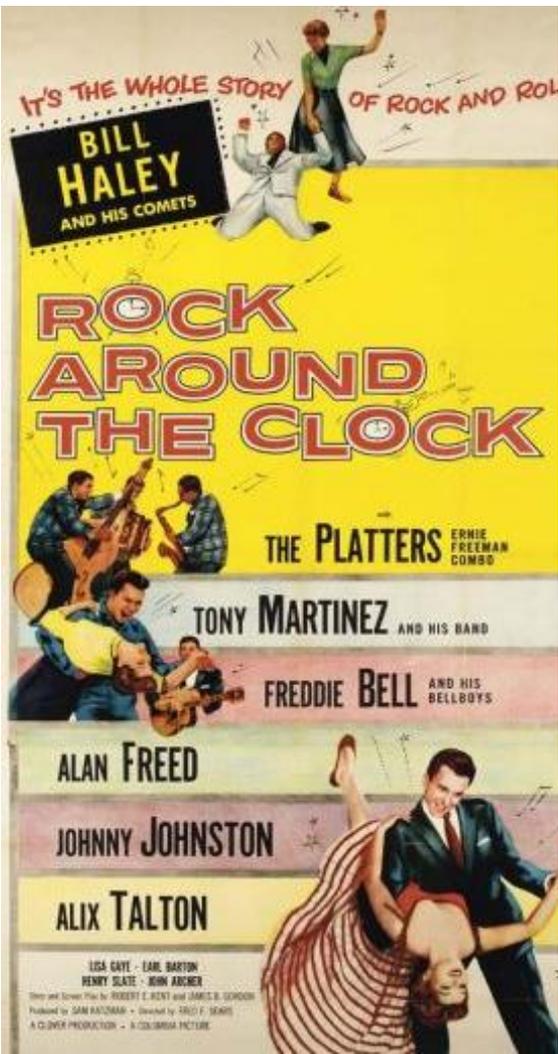
Produced by NORMAN T. HERMAN · Directed by LESLIE H. MARTINSON · Written by MEYER DOLINSKY

A NACIREMA Production

Le nouveau potentiel culturel et économique des adolescents

Les *Jukebox Musicals* (films musicaux « rock »)

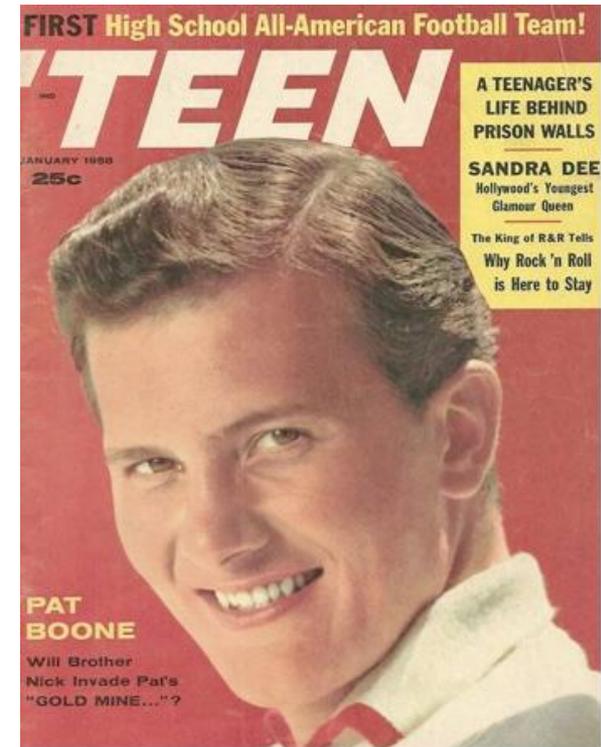
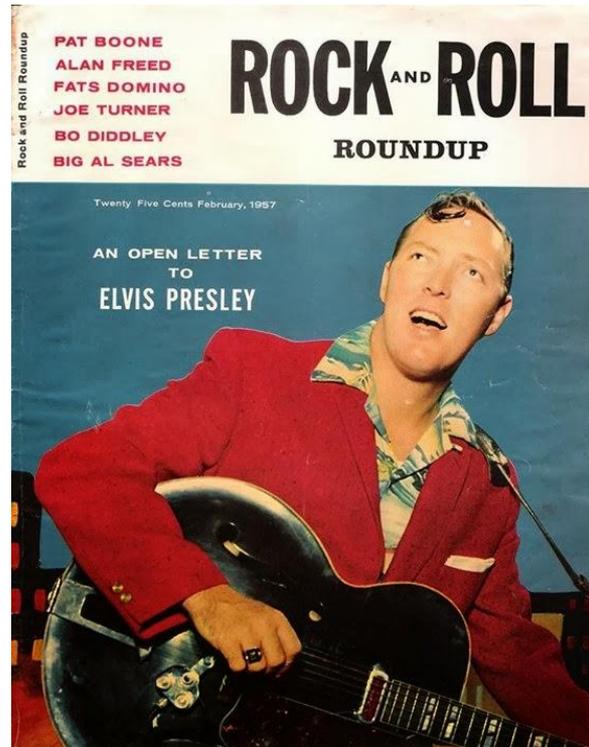
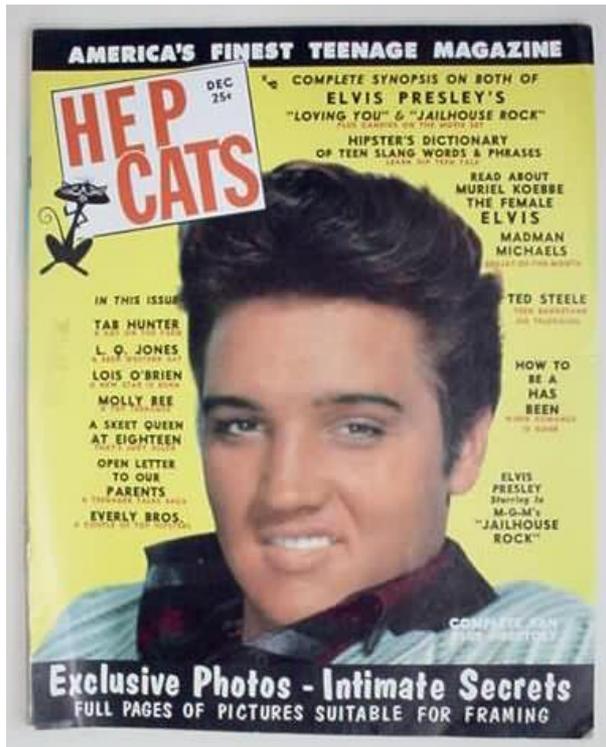
Le nouveau potentiel culturel et économique des adolescents

2/3 - Développement des émissions de radio spécialisées

- Dewey Phillips (WHBQ), Memphis, *Red, Hot & Blue*,
- Alan Freed, Cleveland (WJW), *Moondog's Rock And Roll Party*, puis New York, programmes en direct du Paramount Theater de Brooklyn,
- Gene Nobles, Nashville (WLAC), Nashville

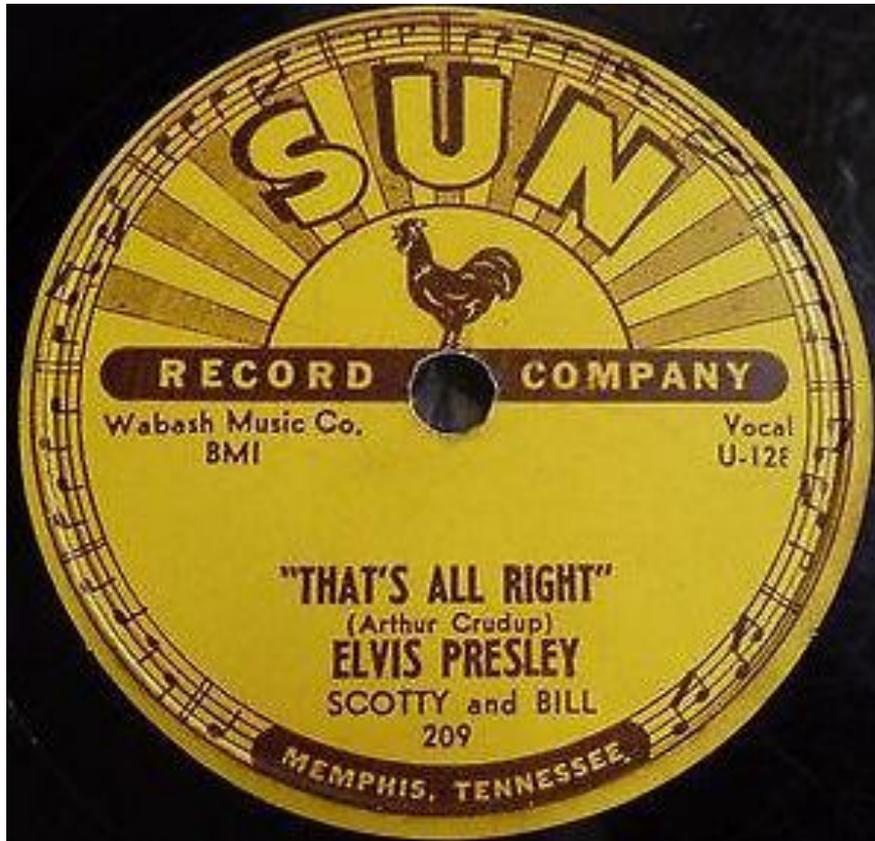
Le nouveau potentiel culturel et économique des adolescents

3 / 3 - Développement des magazines spécialisés

+ Concerts, bals, émissions télévisées (Dick Clark Show - Ed Sullivan Show...)

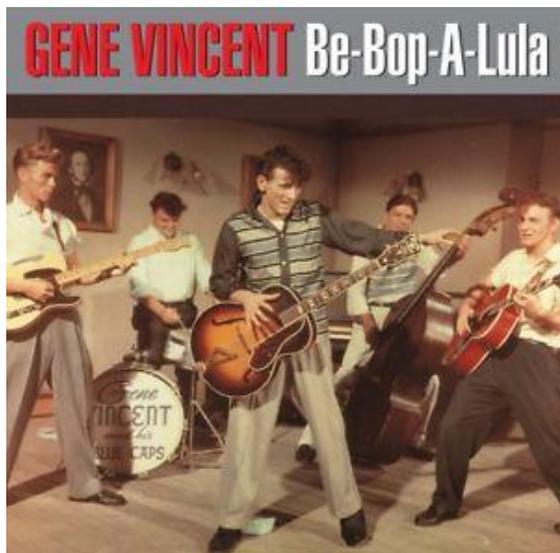
Le rockabilly ou l'affranchissement musical et social
de la jeunesse blanche:
Elvis Presley – *Sun sessions*

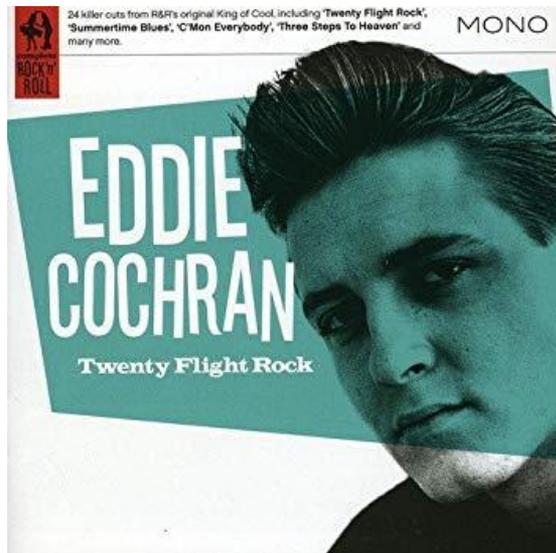
Face A : Reprise d'un blues afro-américain

Face B : Reprise d'une ballade country

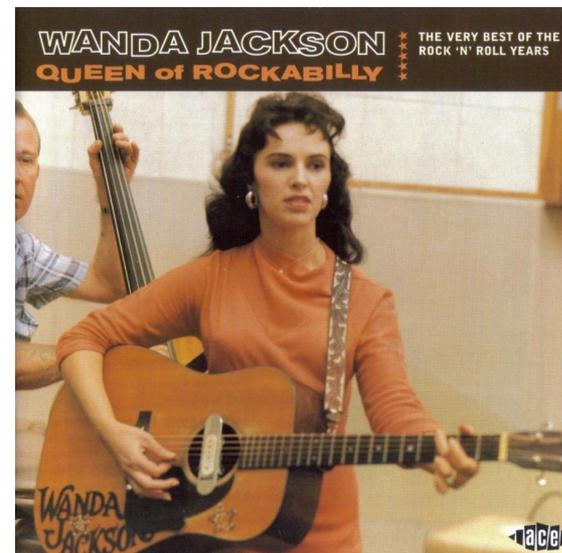
Autres figures du rockabilly en 1958 :

Gene Vincent (23 ans)

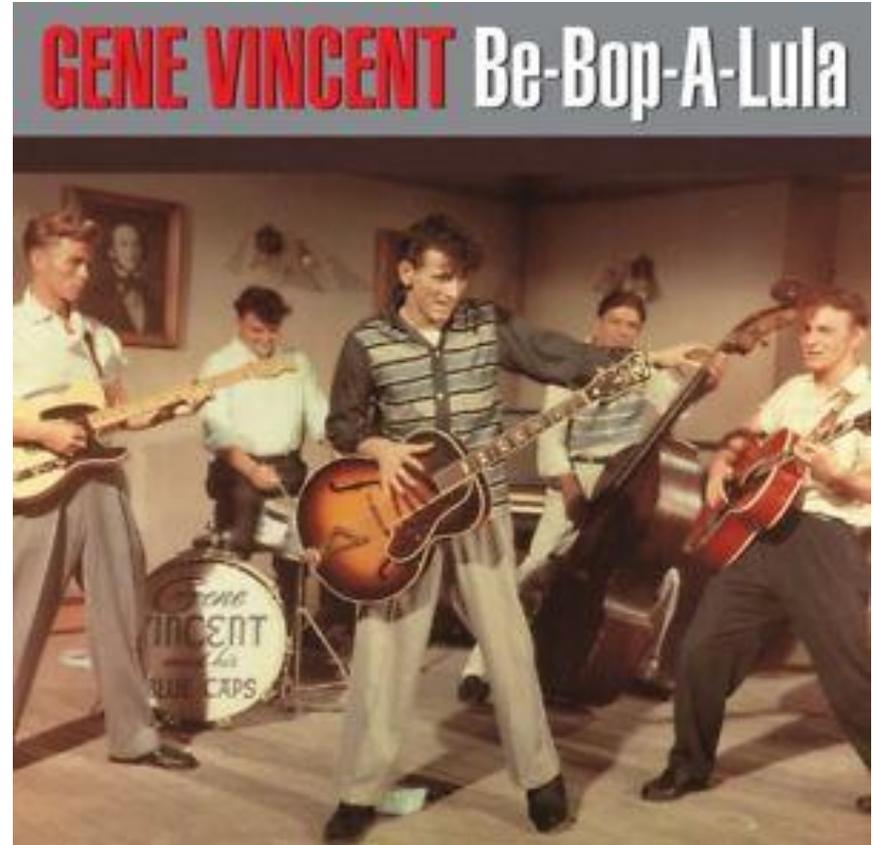
Eddie Cochran (20 ans)

Wanda Jackson (21 ans)

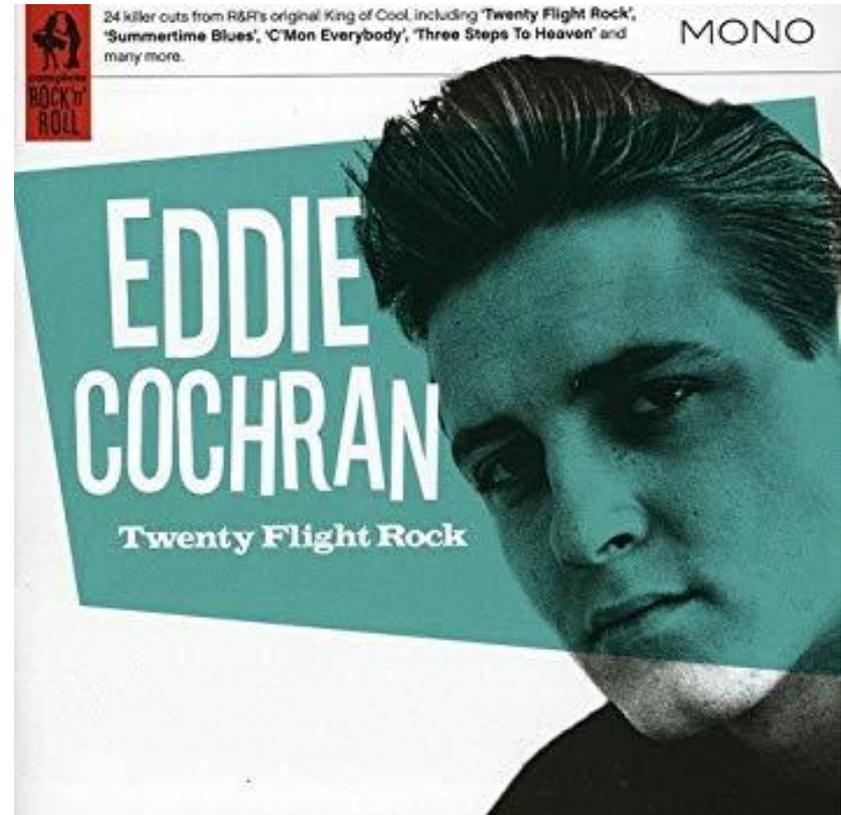
Gene Vincent and his Blue Caps *Be-Bop-A-Lula*

- Extrait de *The Girl Can't Help It*, « *La blonde et moi* », Frank Tashlin, avec Jayne Mansfield, 1956.

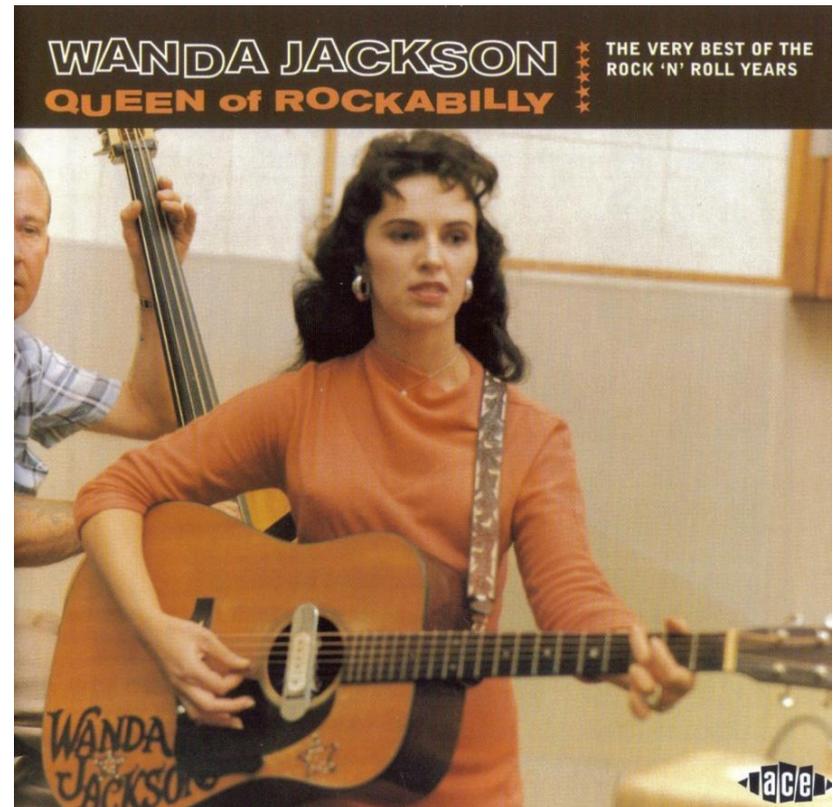
Eddie Cochran – *Twenty Flight Rock*

- Extrait de *The Girl Can't Help It* (« *La blonde et moi* »), Frank Tashlin, avec Jayne Mansfield, 1956.

L'émancipation féminine dans le Rock'n'roll, l'exemple de Wanda Jackson

- Lecture: *Wanda Jackson, Lacée par Satan, délacée par le Seigneur, in Héros Oubliés du Rock'n'roll*, Nick Tosches.
- Visionnage: *Hard Headed Woman, Town Hall Party (1958)*.

Rock'n'roll afro-américain

Little Richard – *Ready Teddy / She's Got It*

- Extrait de *The Girl Can't Help It* (« *La blonde et moi* »), Frank Tashlin, avec Jayne Mansfield, 1956.

Émancipations et évolutions musicales.

1- La pulsation (*beat*) au cœur des pulsions:

- accentuation du *backbeat* propre au rhythm'n'blues
- accélération du tempo
- rigidification du rythme (du *shuffle* au jeu *straight*)

2- Élargissement de la palette sonore dans la pratique des différents instruments:

- voix: mélange de *crooning*, de gospel, rugosité et lyrisme, « halètements frénétiques » et « hoquettements »
- Mélange de différents instruments selon l'origine géographique des musiciens : guitares à Nashville, pianos et saxophones à La Nouvelle-Orléans, Contrebasse slappée à Memphis etc.
- Mise à profit des effets sonores du studio.

Émancipations et évolutions musicales.

3- Forme:

- L'aspect cyclique et la flexibilité du blues sont mis de côté au profit d'une construction « chanson » plus rigide (influence de la country).
 - Archétype formel:
 - Introduction (instrument soliste (piano ou guitare) qui joue un *riff* sur $\frac{1}{2}$ grille de 12 mesures),
 - couplets (*verses*) souvent marqués par des *stop times*
 - refrains (transformation de la narrativité du blues par une phrase ou une exclamation répétitive
 - solo instrumental sur une grille unique de 12 mesures

4- Harmonie:

- l'ambivalence des *blue notes* et des accords de septième de dominante du rhythm'n'blues a tendance à s'effacer vers des accords plus proches des fonctions tonales de tonique, sous-dominante, dominante (influence de la country).
- On entend encore des aspects *bluesy* dans l'harmonie, notamment dans les *solis* des musiciens également inspirés par le jazz.

Émancipations et évolutions musicales.

5- Textes

- Édulcoration des textes du blues (*jive – slang*)
- *Non-sense* et prise de distance avec les paroles de la musique parentale,
- Expression de désir / frustration
- Célébration de la fête, de la danse, de la sexualité, du danger, de l'énergie, de la vitesse et de l'amour.

Conclusion

Bibliographie

- BERRY, Chuck, *The Autobiography*, Faber & Faber Limited, 1988 [Edition française : Mon autobiographie, Michel Lafon, 1988, traduction de Françoise Hayward]
- COHN, Nik, *Awopbopaloobop Alopbamboom*, Paris, Allia, 10/18, 1999
- COLLIS, John, *Chuck Berry, le pionnier du rock*, Camion Blanc, 2008
- DAWSON, Jim, *Rock Around The Clock : The Record that Started the Rock Revolution*, Backbeat Books, 2005
- DAWSON, Jim & PROPES Steve, *What Was The First Rock'n'Roll Record ?*, Faber and Faber, 1992
- GILLETT, Charlie, *The Sound of the City. Histoire du rock'n'roll*, tome 1 : « La naissance », Paris, Albin Michel, 1986
- GURALNICK, Peter, *Elvis Presley, Last Train To Memphis*, Bordeaux, Le Castor Astral, 2007
- KASPI, André, *Les Américains*, tome 2 : « Les États-Unis de 1945 à nos jours », Paris, Éditions du Seuil, 2008
- MARCUS, Greil, *Mystery Train. Images de l'Amérique à travers le Rock'n'roll*, Paris, Allia, 2001
- MAZOLLENI Florent, *Les racines du rock*, Paris, Hors Collection, 2008
- SCHERMAN, Tony, *Backbeat: Earl Palmer's Story*, Da Capo Press, 2000
- TOSCHES, Nick, *Hellfire*, Paris, Allia, 2001
- WHITE, Charles, *La Rockambollesque Histoire de Little Richard*, Édition°1/Clarb (Comité de liaison des amateurs de rhythm'n'blues), Paris, 1990