

Polly Farnsworth

Corinne Dumas

Internship Final

05 mai 2022

L'industrie musicale française

La musique joue un rôle essentiel dans la culture d'un groupe et est l'une des rares choses qui peuvent véritablement relier le monde. L'industrie musicale française a beaucoup évolué depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours, et est devenue l'une des plus grandes industries du monde. Le développement de la musique en France, la protection des artistes francophones, la popularité de la musique française aujourd'hui, et l'influence de la musique américaine sur l'industrie française montrent l'importance de la musique française et l'appréciation de l'industrie au fil du temps.

Figurant parmi les cinq premières industries musicales du monde, la musique française a connu une longue et très impressionnante évolution. L'histoire de la musique française remonte aussi loin que le 10e siècle, mais le début est plutôt reconnu comme le Moyen Âge. Les troubadours, poètes lyriques et musiciens-poètes du 11e au 13e siècle, étaient parmi les premiers compositeurs français. Ils chantaient souvent sur les chevaliers, la chevalerie et l'amour. L'école Notre-Dame était un autre groupe notable de compositeurs du 12e siècle, qui a fourni certaines des plus anciennes notations musicales françaises connues. L'ère suivante de la musique en France est la Renaissance. La musique de la Renaissance comprend les genres Motet, Chanson et École bourguignonne. La chanson française était la plus populaire de cette époque et s'est répandue en Grèce et en Italie. Parmi les artistes de chanson les plus

populaires, citons Clément Janequin et Claudin de Sermisy. L'ère baroque de la musique française suit la période de la Renaissance. La musique baroque est fortement influencée par le calvinisme, avec des traductions des Psaumes en chansons. C'est également à cette époque qu'apparaît le premier opéra français, au milieu du XVIIe siècle. L'un des compositeurs d'opéra français les plus connus de cette époque est Jean-Baptiste Lully. La phase suivante de la musique française comprend l'ère classique et, peu après, l'ère romantique au 19e siècle. La musique de l'ère classique était axée sur la retenue et l'harmonie émotionnelle, tandis que la musique de l'ère romantique avait pour thèmes la nature et l'expression personnelle. Enfin, l'ère contemporaine et moderne de la musique française est apparue au 20e siècle. Les genres musicaux de cette période comprennent le folk, la pop, le rock, le hip-hop, et bien d'autres genres qui sont populaires aujourd'hui. Depuis l'ère moderne de la musique française, de nombreux efforts ont été déployés pour conserver et protéger cette industrie.

La France, au niveau du secteur public, est déterminée à conserver la culture de la musique. L'un des rôles clés de ces efforts est le ministère de la culture, qui a été créé en 1959. Le ministère de la culture surveille les musées nationaux et les monuments historiques, en plus de promouvoir et de protéger les arts pour préserver les identités culturelles de la France. Depuis des décennies, le ministère de la culture soutient et finance la musique française, notamment la Fête de la musique, qui a lieu chaque année le 21 juin. Outre le ministère de la culture, les premières mesures importantes prises par le gouvernement français sont peut-être les lois sur le droit d'auteur. Ces lois ont été introduites à l'origine en 1957, mais modifiées et mises en

vigueur en 1986 pour s'adapter aux musiciens. Ces modifications ont permis aux compositeurs de musique de bénéficier de la protection du droit d'auteur pendant toute leur vie et pendant 70 ans. Il s'agit d'une étape importante dans la préservation des œuvres des artistes. La plus grande tentative de protection de l'industrie musicale française a peut-être eu lieu en 1994 avec la mise en œuvre de la loi Toubon. La loi Toubon oblige les stations de radio à diffuser un minimum de 40% de musique française aux heures de grande écoute (6h-22h) ainsi qu'un pourcentage minimum de "nouveaux talents". La loi Toubon a été créée par crainte que la montée en puissance de la musique américaine et anglaise, mondialement populaire, n'anéantisse l'industrie musicale française. Alors que les radios privées critiquent la loi Toubon, le quota a donné du succès aux artistes francophones depuis des décennies. Par exemple, en 2018, le rapport annuel du SNEP a enregistré que "les artistes "made in France" ont réalisé 19 des 20 meilleures ventes d'albums et occupent 80% du top 200" (SNEP). Une menace, cependant, pour les quotas radiophoniques français, est le succès international des services de streaming musical. Avec des plateformes comme Spotify et Apple Music qui permettent aux auditeurs de choisir ce qu'ils veulent écouter, il est très difficile de réguler le pourcentage de contenu musical francophone. Les services de streaming sur internet mettent la musique française à l'échelle du marché mondial, alors que la radio est une ressource publique. Cependant, en 2015, le SNEP a indiqué que "la radio reste le moyen pour les auditeurs de découvrir de nouvelles musiques." En outre, le rapport 2021 du SNEP affichait le succès musical français dans les genres de la musique électronique et du rap, ainsi que des collaborations internationales. Alors que les services de streaming sur internet menacent la popularité de la radio, ce qui

menace la protection garantie des artistes francophones, l'industrie musicale française ne décline pas et est aujourd'hui mondialement reconnue.

Aujourd'hui, les genres musicaux les plus populaires écoutés en France sont la pop, la techno, la dance, le hip-hop et la chanson française. La musique électronique est apparue en France dans les années 1950 et reste l'un des genres les plus écoutés en France et en Europe. Les premiers styles de pop qui ont émergé en France sont le rock et le ye-ye, tous deux influencés par le rock and roll américain des années 50. La pop en tant que genre musical global est devenue extrêmement populaire en France dans les années 60 et l'est toujours aujourd'hui. Le hip-hop français a commencé dans les années 70 mais n'était pas très populaire avant les années 90 avec Mc Solaar comme première star du hip-hop en France. Le hip-hop français est fortement influencé par le hip-hop américain et contient souvent des paroles sur des questions sociales, des identités culturelles, ainsi que sur les drogues et les modes de vie festifs. Il est intéressant de noter qu'il existe deux sous-catégories de hip-hop français qui sont divisées par les différences entre le hip-hop du nord de la France (basé autour de Paris) et celui du sud de la France (centré autour de Marseille). Le hip-hop du nord de la France dépeint souvent des thèmes tels que la brutalité policière, la violence, la drogue et la vie dans les ghettos. En revanche, le hip-hop du sud de la France est plus politiquement et socialement conscient et se concentre souvent sur les thèmes de la lutte contre la discrimination et les réalités de la vie. Aujourd'hui, la France est le deuxième producteur de hip-hop après les États-Unis. Comme la musique américaine a eu un fort impact sur la musique française moderne, on retrouve de nombreuses influences américaines dans la musique française d'aujourd'hui.

Suprême NTM est l'un des premiers groupes de hip-hop français formé par les rappeurs Joey Starr et Kool Shen en 1989 en Seine-Saint-Denis. NTM a sorti son premier album, "Authentik", en 1991, et a produit 7 autres albums jusqu'en 2009. Ils sont connus pour représenter les groupes minoritaires et s'élever contre le racisme et l'inégalité économique. Beaucoup de leurs premiers titres contenaient un langage plus violent alors que leurs titres plus actuels sont moins violents. Pour moi, Suprême NTM est la version plus vulgaire de la star du hip-hop français d'aujourd'hui, PNL (Peace N' Lovés). PNL est un autre duo de rap français composé des frères et sœurs Ademo et N.O.S. qui a fait ses débuts en 2014. PNL est connu pour ses textes significatifs sur des sons plus doux et techno, comme une vibration décrite comme "cloud rap". Ils rappent souvent sur le trafic de drogue, le racisme et l'importance de la communauté. Ils ont acquis une reconnaissance mondiale et ont été invités à se produire à Coachella, mais ne s'y sont pas rendus. L'évolution des artistes hip-hop français Supreme NTM et PNL me rappelle les popularités du hip-hop américain, de 2pac à Kendrick Lamar, en raison de leur franc-parler sur les questions de justice sociale.

Il est impossible de parler du hip-hop américain sans évoquer Tupac (2Pac). 2Pac a lancé son premier album, "2Pacalypse Now", en 1991 et a rapidement gagné en popularité grâce à son style "gangsta rap" et à ses paroles sur le racisme et les injustices auxquelles sont confrontés les Afro-Américains. Il est connu pour avoir inventé le terme "THUGLIFE", qui signifie "The Hate U Give Little Enfants F***s Everbody", inspirant les jeunes militants et les jeunes Afro-Américains à s'élever contre le racisme et à poursuivre leurs rêves. Sa carrière et sa vie ont été interrompues en 1996 par une fusillade en voiture qui n'a toujours pas été résolue. Il reste l'un des

rappeurs américains les plus influents et a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde. Un autre des rappeurs américains les plus en vue du 21e siècle est Kendrick Lamar, qui dit que 2Pac est sa plus grande influence. Lamar a lancé son premier album, "Section.80", en 2011 et continue de faire de la musique aujourd'hui. Il rappe souvent sur le racisme, l'autonomisation des Noirs et l'injustice sociale. Il a remporté 14 Grammy's et le prix Pulitzer de la musique en 2018 pour son album "DAMN."

Bien que Suprême NTM et 2Pac aient tous deux été parmi les premiers rappeurs et les plus influents de leur pays, il existe de nombreuses similitudes et différences entre leurs styles. Le titre "Police" de Suprême NTM, tiré de l'album "1993 J'appuie sur la gâchette", est l'une de leurs chansons les plus puissantes sur le plan lyrique, condamnant la brutalité policière et l'abus de pouvoir. Avec des messages similaires, l'une des chansons les plus populaires de 2Pac, "Trapped", parle de la brutalité policière et du ciblage des hommes noirs en Amérique, ainsi que du racisme systémique. Musicalement, les deux morceaux sont très différents : celui de NMT est plus rapide et plus agressif, tandis que celui de 2Pac est plus lent et a un son plus groovy. Il est intéressant de constater qu'il s'agit de deux raps militants sur des questions sociales, qu'ils sont tous deux classés dans la catégorie "hop", qu'ils sont sortis à peu près à la même époque, et qu'ils sonnent pourtant si différemment, même si le hip-hop américain a fortement influencé le hip-hop français. De même, la musique américaine a fortement influencé d'autres genres musicaux français et occupe une place importante dans les hit-parades d'aujourd'hui.

Les États-Unis et la France ont tous deux des artistes de renommée mondiale qui figurent en tête des hit-parades du monde entier. Parmi les artistes français

devenus populaires aux États-Unis figurent le DJ David Guetta et le groupe Pheonix, qui ont tous deux remporté un Grammy en 2010. Cependant, la majorité de la musique française en Amérique n'est pas composée d'artistes français, elle est surtout composée de diverses chansons qui deviennent populaires à différents moments. Deux exemples de chansons françaises qui ont atteint le sommet des charts américains sont "La vie en rose" d'Edith Piaf et "La mer" de Charles Trenet. Cependant, ces deux morceaux ont été écrits au milieu des années 40 et les artistes français populaires comme Piaf et Trenet ont été remplacés par des artistes américains de rock and roll dans les années 60. En comparaison, il y a beaucoup plus d'influence de la musique américaine en France qu'il n'y a d'influence française en Amérique. Par exemple, les meilleures ventes de cette semaine en France sont "As it Was" de Harry Styles, numéro 1, "Rencontre" de Disiz La Peste et Damso, numéro 2, et "Sauvamente" de Soolking, numéro 3. La chanson numéro un est américaine. Dans le même temps, le palmarès de cette semaine aux États-Unis comprend également "As it Was" de Harry Styles, numéro 1, suivi de "First Class" de Jack Harlow, numéro 2, et de "Heat Waves" de Glass Animals, numéro 3. Aujourd'hui surtout, avec des plateformes comme Spotify, Apple Music et même TikTok, les gens peuvent partager de la musique à travers le monde et se tenir au courant des tendances d'écoute populaires.

L'importance de la musique française est démontrée à travers son histoire, sa protection par le gouvernement et le ministère de la culture, et son rôle dans la "pop-culture" d'aujourd'hui avec des genres populaires et l'influence américaine. Des troubadours aux artistes activistes influents, la musique est puissante, elle fait tourner le

monde ! Il est vraiment important d'apprécier et de préserver cet aspect de la culture, pas seulement en France, mais dans le monde entier.

Sources

<https://www.sidmartinbio.org/what-is-the-most-popular-kind-of-music-in-france/>

<https://french-iceberg.com/french-music-artists/>

https://french.lovetoknow.com/History_of_French_Music

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_history_of_France

<https://melodyful.com/a-brief-history-of-evolution-of-french-music>

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_France

<https://www.reference.com/geography/kinds-music-french-listen-bd48d841ae512e7c>

https://en.wikipedia.org/wiki/French_hip_hop

<https://www.discoverwalks.com/blog/a-comprehensive-guide-to-parisian-rap-culture/>

<https://france-amerique.com/en/does-francophone-music-have-a-place-in-the-united-states/>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Culture_\(France\)#Names_of_the_Ministry_of_Culture](https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Culture_(France)#Names_of_the_Ministry_of_Culture)

<https://www.thelocal.fr/20150930/french-music-quotas-a-necessary-evil-that-must-stay/>

<https://frenchly.us/should-france-still-have-french-language-song-quotas-for-radio-stations/>

<http://snepmusique.com/wp-content/uploads/2019/03/DP-Bilan-2018-final.pdf>

<https://www.bbc.com/news/world-europe-34422307>

<https://www.culture.gouv.fr/en/Actualites/Langue-francaise-la-loi-Toubon-vingt-ans-apres>

https://snepmusique-com.translate.goog/chiffres-ressources/le-cnm-publie-les-certifications-export-cnm-snep-2021-annee-2021/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

https://en.wikipedia.org/wiki/Suprême_NTM#Discography