

On connaît la chanson !
Le Hit-parade de la chanson française du vingtième siècle à nos jours

Prof. Christa Catherine Jones

Courriel : christa.jones@usu.edu

Cours: mardi & jeudi 15 h 00 – 16 h 15 Old Main 301

Heures de bureau : mardi & jeudi 9 h 00 à 11 h 00 et sur RDV (OM 202F)

COURSE DESCRIPTION

FREN 3090 is a special topics class aimed foremost at increasing your cultural competency of France and helping you better understand French culture and society by exploring the highlights of French *chansons* and *variété française* from the early twentieth century to the present day. To this end, we will study the more recent history of French music (foremost the twentieth century) and a large number of landmark French *chansons*, influential singers (such as Dalida, Edith Piaf, Jacques Brel, ZAZ, Stromae, and many more), films, and hit songs. This class is taught in French. Homework will be posted on Canvas. You are allowed two unexcused absences. Excessive tardiness and absenteeism will result in a lowering of your grade. Attendance and participation are essential. If you miss a class, check the announcement section and the updated syllabus on Canvas for homework assignments and materials covered in class. NB: This syllabus is not set in stone. An updated version will be posted on Canvas on a weekly basis. Further materials will be placed in the language lab (Old Main 004). Tutoring is available, hours and details TBA. I strongly encourage you to go to the language lab to use the books, records and DVDs made available for you.

COURSE REQUIREMENTS

- **EXPOSE ORAL:** you will give one engaging twenty-minute presentation based on either a singer or a theme. A list of dates and topics will be distributed in class and made available on Canvas.
- **QUIZZES:** there will be five tests in this class, based on the *Cent ans de chansons française: Souvenirs, souvenirs* (Elizabeth Giuliani, Bertrand Bonnieux, Pascal Coredereix), the film *On connaît la chanson* (dir. Alain Resnais, 1997), homework, and the songs and singers studied in class.
- **HOMEWORK:** made available in class and announced on Canvas. Late homework will NOT be accepted.
- **CINEMA:** In this class, we will view and discuss the following feature films: *On connaît la chanson* (dir. Alain Resnais, 1997), *Brassens: La Mauvaise Réputation* (dir. Gérard Marx, 2011), and *Cloclo* (dir. Florent-Emilio Siri, 2012).

- **FINAL PAPER** : In this class, you will write a seven to ten-page research paper based on a topic discussed beforehand with me (length depends on songs you include/choose to play at conference). I urge you to visit with me during office hours (TR 9-11 in OM 202F) and **strongly encourage you to present your research at the annual Undergraduate Research Symposium hosted by the Department of Languages, Philosophy and Communication Studies, which will take place on April 25, 2014**. If you choose to present your research paper, you may write it in either French or English; if you choose not to do so, you must write it in French. Tutoring is available in language lab (OM 004), hours TBA.

IDEA CENTRE OBJECTIVES

In this class, you will

- Gain a broader understanding and appreciation of intellectual/cultural activity by listening and doing close readings of musical narratives, and learning about singers whose songs that continue to permeate French culture today, by studying *Cent ans de chansons française: Souvenirs, souvenirs*, as well as the films and songs, and song themes we will discuss in class.
- Gain factual knowledge about *la chanson française* and its various representatives over time, such as the generation *Caf'conc*, *yéyé* and DISCO in class, and by doing homework and preparing for quizzes.
- Learn to apply the materials, i.e. singers and songs, themes and trends that we studied by doing your own research on French music, giving an oral presentation of a singer or topic of your choice in class, and by writing a conference paper for your final project. This research project will help you find and decide on a topic and give you the opportunity to be creative by analyzing a topic of your choice, such as "Happiness/Nostalgia/Racism -- whatever topic you are interested in exploring -- in French Music".
- Develop creative capacities by learning to analyze a variety of musical narratives.
- Learn to analyze and critically evaluate ideas and points of view by discussing songs, participating in class, and by presenting your research orally and in writing.

REQUIRED TEXT

Cent ans de chansons française: Souvenirs, souvenirs (Elizabeth Giuliani, Bertrand Bonnioux, Pascal Corederex); can be purchased at the campus book store. Three additional copies of the book are available at the language lab (Old Main 007). Supplementary materials will be made available in class, on Canvas or in the Lab.

NOTATION

- Examens : 20%
- Exposés : 10%
- Participation et assiduité: 15%
- Idea Center : 5%
- Devoirs: 20%
- Essai final: 30%

REQUIRED TEXT

A (100-93) A- (92-90) B+ (88-89) B (87-83)
B- (82-80) C+ (79-78) C (77-73) C- (72-70)
D+ (69-68) D (67-70) F represents a grade below 60

IMPORTANT DATES/DATES A RETENIR

Jan 10 (Friday): last day to add without instructor's signature
Jan 27 (Monday): last day to receive tuition refund
Jan 27 (Monday): last day to add classes (includes audits)
Jan 27 (Monday): last day to drop without Notation on Transcript
For complete listings, go to Spring 2014 Registration Calendar:
<http://catalog.usu.edu/content.php?catoid=7&navoid=1462>

ACADEMIC INTEGRITY – “The Honor System”

Each student has the right and duty to pursue his or her academic experience free of dishonesty. The Honor System is designed to establish the higher level of conduct expected and required of all Utah State University students. The Honor Pledge: To enhance the learning environment at Utah State University and to develop student academic integrity, each student agrees to the following Honor Pledge: “I pledge, on my honor, to conduct myself with the foremost level of academic integrity.” A student who lives by the Honor Pledge is a student who does more than not cheat, falsify, or plagiarize. A student who lives by the Honor Pledge: Espouses academic integrity as an underlying and essential principle of the Utah State University community; Understands that each act of academic dishonesty devalues every degree that is awarded by this institution; And is a welcomed and valued member of Utah State University.

PLAGIARISM

Plagiarism includes knowingly “representing, by paraphrase or direct quotation, the published or unpublished work of another person as one's own in any academic exercise or activity without full and clear acknowledgement. It also includes the unacknowledged use of materials prepared by another person or agency engaged in the selling of term papers or other academic materials.” The penalties for plagiarism are severe. They include warning or reprimand, grade adjustment, probation, suspension, expulsion, withholding of transcripts, denial or revocation of degrees, and referral to psychological counseling.

STUDENTS WITH DISABILITIES

The Americans with Disabilities Act states: "Reasonable accommodation will be provided for all persons with disabilities in order to ensure equal participation within the program. If a student has a disability that will likely require some accommodation by the instructor, the student must contact the instructor and document the disability through the Disability Resource Center (797-2444), preferably during the first week of the course. Any request for special consideration relating to attendance, pedagogy, taking of examinations, etc., must be discussed with and approved by the instructor.

LE PROGRAMME

MARDI 7/1: Introduction, présentation du cours ; « L'âme des poètes » (1951, Charles **Trenet**)

JEUDI 9/1 : **LE CHANT** : Daniel **Balavoine** « Le chanteur » (1981) ; **Bourvil** « Ma petite chanson » (1961) ; Claude **François** « Chanson populaire » (1976) ; France **Gall** « Poupées de Cire poupées de son » (1965) ; Philippe **Léotard** « Je chante pour passer le temps » (1994) ; Henri **Salvador** « Une chanson douce » (1957) ; Michel **Sardou** « En chantant » (1978) ; Charles **Trenet** « Je chante » (1937) ; **cinéma** : *On connaît la chanson* (début – 10'00)

☪

MARDI 14/1: **Chapitre 1 « 1900-1918 : Du Caf'Conc' au Music-Hall » pp. 11-17 ; *On connaît la chanson* (10'00-20'00)**

JEUDI 16/1: **L'AMOUR** : Mike **Brant** (1947) ; « Laisse-moi t'aimer » (1970) ; Georges **Brassens** « Les amoureux des banc publics » (1952); Francis **Cabrel** « Je l'aime à mourir » (1979) ; Julien **Clerc** « Ma préférence à moi » (1978) ; **Dalida** « Ti amo » (1977) ; Joe **Dassin** « Et si tu n'existais pas » (1976); Claude **François** « Comme d'habitude » (1968) ; Serge **Gainsbourg** « La Javanaise » (1962) ; Mireille **Mathieu** « Une femme amoureuse » (1980) ; Gilbert **Montagné** « On va s'aimer »(1971); Yves **Montand** « Les feuilles mortes » (1946) ; Edith **Piaf** « Hymne à l'amour » (1949)

☪

MARDI 21/1: **Chapitre 1, « 1900-1918 : Du Caf'Conc' au Music-Hall » pp. 18-25 ; *On connaît la chanson* (20'00-45'00)**

JEUDI 23/1: **QUIZ 1 ; PARTIR** : Julien **Clerc** « Partir » (1998) ; Etienne **Daho** « Week-end à Rome » (1984) ; **Desireless** « Voyages voyages (1986) ; Jean-Jacques **Goldman** « Au bout de mes rêves » (1982) ; **Indochine** « L'Aventurier » (1982) ; Georges **Moustaki** « Le métèque » (1969) ; **Raphaël** « Sur la route » (2006)

☪

MARDI 28/1: **Chapitre 2 : « 1918-1939 : Les années swing » pp. 27-35 ; *On connaît la chanson*** (45'00-1'00'00)

JEUDI 30/1: **ENTRE IDEALISME ET CONTESTATION** : Daniel **Balavoine** « L'Aziza » (1985) ; **Bénabar** « Politiquement correct » (2011) ; Alain **Souchon** « Foule sentimentale » (1993) ; **Stromae** « Formidable (Ceci n'est pas une leçon) » ; **Zaz** « Je veux » (2010)
œ

MARDI 4/2 : **Chapitre 2 : « 1918-1939 : Les années swing » pp. 36-41 ; *On connaît la chanson*** (1'00'00-1'15'00)

JEUDI 6/2: **QUIZ 2 ; LES DUOS** : Patrick **Bruel** « J'ai le béguin pour elle » (1987) ; Claude **François** « Le téléphone pleure » (1975); Nana **Mouskouri** et Michel **Legrand**« Quand on s'aime » (2001) ; **Mireille et Jean Sablon** « Puisque vous partez en voyage » (1935) ; **Peter et Sloane** « Besoin de rien envie de toi » (1984) ; Michel **Sardou** et Hélène **Ségara** « Je vais t'aimer » (1975)

œ

MARDI 11/2: **Chapitre 3 : « 1939-1958 : La chanson d'auteur » pp. 43-51 ; *On connaît la chanson*** (1'30'00-FIN)

JEUDI 13/2: **LES FEMMES** : Julien **Clerc** « Femmes je vous aime » (1982) ; Jean **Ferrat** : « La femme est l'avenir de l'homme » (1975) ; France **Gall** « Ella elle l'a » (1987) ; Juliette **Gréco** « Les femmes sont belles » (1970) ; Marc **Lavoine** « Elle a les yeux revolver » (1984) ; Caroline **Loeb** « C'est la ouate » (1986) ; Enrico **Macias** et Claude **François** « Vous les femmes » (1964) ; Julie **Pietri** « Eve lève-toi » (1986)

œ

MARDI 18/2 – **PAS DE COURS** [Monday class schedule]

JEUDI 20/2: **L'ENFANCE**: Patrick **Bruel** « Qui a le droit » (2007) ; Yves **Duteil** « Pour les enfants du monde entier » (1987) ; Yves **Duteil** « Prendre un enfant par la main (1978) ; Enrico **Macias** « Enfants de tous pays » (1963) ; Mireille **Mathieu** « Tous les enfants chantent avec moi » (1975) + « L'enfant que je n'ai jamais eu » (1988) ; Marie **Myriam** « L'oiseau et l'enfant » (1977) ; Jacques **Prévert** et Joseph **Cosma** « Les enfants qui s'aiment » (1946)

œ

MARDI 25/2 **Chapitre 3 : « 1939-1958 : La chanson d'auteur » pp. 52-61 ; *On connaît la chanson***

JEUDI 27/2 : **CONTRE** : Georges **Brassens** « Le Gorille » (1952) ; Jean **Ferrat** « Les mercenaires » (1958) ; Léo **Ferré** « Comme une fille (1968) ; **Les Rita Mitsouko** « Marcia Baila » (1985); Maxime **Le Forestier** « Le Parachutiste » (1972) ; Christophe **Maé** « On s'attache » (2007) ; Boris **Vian/Mouloudji** « Le déserteur » (1954)

MARDI 4/3: **Chapitre 3 : « 1939-1958 : La chanson d'auteur » pp. 62-71 ; cinéma : *Brassens: La Mauvaise Réputation***

JEUDI 6/3 : **QUIZ 3 ; *Brassens: La Mauvaise Réputation***

☞ **Semaine du 10 au 14 mars: Vacances de printemps**

MARDI 18/3: « **Chapitre 4 : 1958-1980 : Le temps de l'insolence » pp. 73-79 ; *Brassens: La Mauvaise Réputation***

JEUDI 20/3 : **RUPTURES** : Jacques **Brel** « Ne me quitte pas » (1959) ; Patrick **Bruel** et Lara **Fabian** « J'te l'dis quand même » (1989) ; **Dalida** « Ciao Ciao Bambina » (1991) ; Céline **Dion** « A cause de » (2007) ; Jean-Jacques **Goldman** « Puisque tu pars » (1988) ; Serge **Lama** (et **Dalida**): « Je suis malade » (1973)

☞

MARDI 25/3: **Chapitre 4 : 1958-1980 : Le temps de l'insolence » pp. 81-90**

QUIZ 4 ;

JEUDI 27/3 : **LIEUX** : Charles **Aznavour** « Pour toi Arménie » (1989) ; **Barbara** « Göttingen » (1964); Jacques **Brel** « Amsterdam » (1964) + « Bruxelles » (1962) ; Léo **Ferré** « L'île Saint Louis » (1956) ; Claude **François** « Alexandrie Alexandra » (1978) ; Johnny **Halliday** « Quelque chose de Tennessee » (1985) ; Patricia **Kaas** « D'Allemagne » (1988) ; Dario **Moreno** « Si tu vas à Rio » (1958) ; Michel **Sardou** « J'habite en France » (1970)

☞

MARDI 1/4: **Chap. 4 : « 1958-1980 : Le temps de l'insolence » pp. 91-99 ; cinéma *La Mauvaise Réputation***

JEUDI 3/4: **QUIZ 4 ; VILLES & PROVINCES** : Daniel **Balavoine** « Quand on arrive en ville » (1978) ; Gilbert **Bécaud** « Les marchés de Provence » (1957) ; Jacques **Dutronc** « Il est cinq heures Paris s'éveille » (1968) ; Rachid **Taha** « Douce France » (1986) ; **cinéma *La Mauvaise Réputation***

☞

MARDI 8/4 : **Chapitre 5 : 1980-2004 : Métissages et nostalgie » pp. 101-110 ; *La Mauvaise Réputation* ; « Chapitre 5 : 1958-1980 ; Le temps de l'insolence » pp. 119-127**

JEUDI 10/4 : **RETOURS /NON RETOURS : L'ATTENTE/LA NOSTALGIE** : Charles **Aznavour** « Hier encore » (1964) ; Axelle **Red** « Je t'attends » (2013) ; Alain **Souchon** : « J'ai dix ans » (1976) ; Berthe **Sylva** : « On n'a pas tous les jours vingt ans » (1934) ; Charles **Trenet**

« Que reste-t-il de nos amours ? » (1942) ; Ray **Ventura** « Qu'est-ce qu'on attend ? » (1938) ;
« Je voulais te dire que je t'attends » (1976) Michel **Jonasz** + Les Enfoirés, écrit pour Hallyday
par Jean-Jacques Goldman)

œ

MARDI 15/4 : **Chapitre 5 : 1958-1980 ; Le temps de l'insolence » pp. 111-118 ; QUIZ 5 ;**
nouvelles générations (sélection)

JEUDI 17/4 : nouvelles générations (sélections); **cinéma : Cloclo**

œ

MARDI 22/4: **Chapitre 5 : 1958-1980 ; Le temps de l'insolence » pp. 119-127**

Cloclo

JEUDI 24/4: cinéma : **Cloclo** ; dernier cours

œ **RESEARCH PAPER DUE TUESDAY APRIL 29 (in Prof. Jones's' mailbox in LPSC**
office or emailed to christa.jones@usu.edu œ

BONNES « GRANDES » VACANCES !!

Bibliographie sélective

Bonnafé, Alphonse. *Georges Brassens*. Paris: Seghers, 1978.

Clouzet, Jean. *Jacques Brel*. Paris: Seghers, 1978.

Besse, Marc. *Noir Désir*. Paris: E. J. L., 2003.

Bonnieux, Bertrand, Pascal Cordereix et Élisabeth Giuliani. *Souvenirs, souvenirs... Cents*
ans de chanson française. Paris : Gallimard, 2004.

Dicale, Bertrand. *La Chanson française pour les nuls*. Paris: First Editions, 2006.

---. *Ces chansons qui font l'histoire*. Paris: Textuel, 2010.

Eudeline, Christian. *Jacques Dutronc*. Paris: Éditions Parallèles, 1994.

Garapon, Paul et Marc-Olivier Padis, sous la direction de. *La chanson, version française*. *Esprit*
254 (juillet 1999): 68-181.

- Goise, Denise. *Claude François toujours le bien-aimé*. Enghiens-les-bains: Éditions de la Lagune, 2008.
- Gorin, François. *Jacques Brel*. Rezé: Paris, 2002.
- Lamet, Christian. *Charles Aznavour*. Paris: E. J. L., 2004.
- Lecoivre, Fabien. *Paroles et Musique: Les manuscrits de la chanson française*. Paris: Democratic Books, 2011.
- Lelait-Helo, David. *Vanessa Paradis*. Paris: E. J. L., 2006.
- Lesueur, Daniel. *60 ans de Hit-parades*. Paris: Éditions alternatives, 2008.
- Mortaigne, Véronique. *Musiques du Maghreb*. Paris: Éditions du Chêne, 2002. DVD.
- Pasteger, Marc. *Les folles histoires des années 70*. Éditions de l'arbre, 2010.
- Pessis, Jacques. *Les lumières du music-hall: Claude François*. Paris: Vade Retro, 2002.
- Robine, Marc. *Il était une fois la chanson française des origines à nos jours*. Paris: Fayard, 2004.
- Sabatier, Roland. *Premier livre des chansons de France*. Paris: Gallimard, 1984.
- Saka, Pierre. *La grande anthologie de la chanson française*. Paris: Librairie générale française, 2001.
- Servat Orlando, Henry-Jean. *Dalida*. Paris: Albin Michel, 2003.
- Taha, Rachid et Dominique Lacout. *Rock la Casbah*. Paris: Flammarion, 2008.
- Tenaille, Frank. *Le rai*. Arles: Actes Sud, 2002.
- Zimmermann, Eric. *Chanson française: 200 Portraits inédits*. Paris: Éditions Didier Carpentier, 1997.

Filmographie sélective

- Brassens: La Mauvaise Réputation*. Réal. Gérard Marx. Inter. Stéphane Rideau, Marie-Anne Chazal, Marie-Anne Chazel, Bruno Lochet. Paris: Koba Films, 2011. DVD.
- 100% Arabica*. Réal. Mahmoud Zemmouri. Inter. Khaled, Cheb Mami, Mustapha Raïth. New York: ArtMattan Productions, 2006. DVD.
- Cloclo*. Réal. Siri Florent. Inter. Jérémie Renier, Monica Scattini, Sabrina Seyvecou, Ana

- Girardot, Joséphine Japy. Paris: Studio Canal, 2012. DVD.
- Le Concert*. Réal. Radu Mihaileanu. Inter. Alexeï Guskov, Dimitri Nazarov, Mélanie Laurent, François Berléand, Miou Miou, Valeri Barinov. Paris : France Télévisions, 2002. DVD.
- Dalida*. Réal. Joyce Bunuel. Inter. Sabrina Ferilli, Christophe Lambert, Charles Berling. Paris: Ego Productions, 2005. DVD.
- Disco*. Réal. Fabien Onteniente. Inter. Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu. Paris: Studio Canal, 2008. DVD.
- On connaît la chanson*. Réal. Alain Resnais. Inter. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Pierre Arditi, Sabine Azéma, André Dussollier. Paris: Pathé vidéo, 1997. DVD.
- Paroles et musique*. Réal. Elie Chouraqui. Inter. Catherine Deneuve, Christophe Lambert, Richard Anconina, Jacques Perrin. Paris: UFG, 1984. DVD.
- Podium*. Réal. Yann Moix. Inter. Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu. Paris: TF1 Film Productions, 2003. DVD.
- 1, 2, 3 Soleils: Taha, Khaled, Faudel en concert*. Paris: Barclay, 1998. DVD.
- La vie en rose*. Réal. Olivier Dahan. Inter. Marillon Cotillard, Sylvie Testud, Jean-Paul Rouve, Emmanuelle Seigner, Gérard Depardieu. New York: Empire Pictures, 2002. DVD.

Discographie sélective

- Brigitte Bardot*. Vade Retro, 1998. CD.
- Etienne Daho*. *Sortir ce soir. Live 2004 Zénith de Lille*. EMI Music France, 2004. DVD.
- French Music CD*. Cengage Heinle, 2006. CD.
- Daniel Balavoine*. Universal Music, 2007. DVD.
- Brel à Knokke*. Éditions Jacques Brel, 2008. DVD.
- Les grandes dames de la chanson*. Membran Music, 2004. DVD.
- Gainsbourg [Vie héroïque]*. Réal. Joann Sfar. Inter. Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta. Paris: Universal, 2010. DVD.
- Juliette Gréco*. *Olympia 04*. Polydor, 2004. DVD.

Johnny Hallyday. Rock 'n' Roll Attitude 1985. Polygram 2011. CD.

---. *Stade de France 2009.* Warner Music France, 2009. DVD.

Jean-Louis Murat. Parfums d'acacia au jardin. Studio Guillaume Tell, 3 décembre 2003.
EMI Music France, 2004. DVD.

Marc Lavoine. Olympia 2003. Mercury France, 2003. DVD.

La légende de la chanson française. MAM Productions, 2010. CD.

Edith Piaf. Le documentaire sur sa carrière. CIAE, 2007. DVD.

Les stars de la Chanson Française. Membran Music, 2003. CD.

Rachid Taha Diwan 2. Barclay, 2006. CD.

Sites Web

Franco MIX : <http://www.francomix.com/francophone-music.html>

<http://www.radiofrance.fr/> **France Musique, France Inter, France Culture, France Bleu**
(abonnements et podcasts)

Le Hall <http://www.lehall.com/consultez-l-histoire/artistes/f>

Jukebox.fr

RFI (Radio France International) Musique : <http://www.rfimusique.com/>

TV5 Monde Musique [Acoustic + Fiches pédagogiques d'artistes] :
<http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14241-Musique.htm>;

Paroles Net : <http://www.paroles.net/>

Cavilam, Génération 1-8 : <http://www.leplaisirdapprendre.com/>

Français Langue Étrangère, musique: <http://www.lepointdufle.net/chansons.htm>

Youtube

Dailymotion