

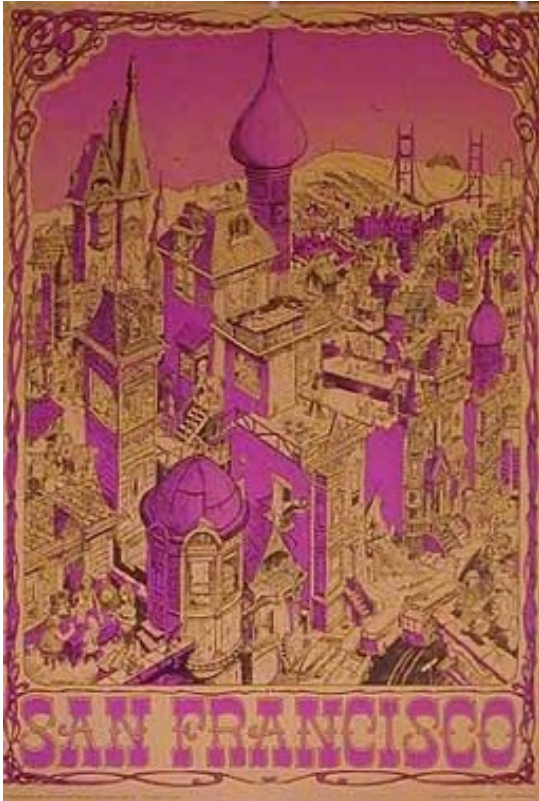
août 2009

www.bm-aubenas.fr

Médiathèque

SELECTION de DOCUMENTS
Rock Psychédélique

Le psychédéisme

Le Psychédéisme qualifie un mouvement artistique et culturel de la fin des années 1960, issu du mouvement hippie en Californie et coloré par des expériences ultra sensorielles sous l'effet de diverses drogues (LSD, acide, cannabis, psilocybine, mescaline).

Sous ce terme sont regroupées toutes les tentatives pour recréer de façon consciente les perceptions sensorielles distordues induites par ces drogues hallucinogènes. Le psychédéisme s'applique donc principalement au domaine visuel et sonore.

Il atteint son sommet entre 1967 et 1969 mais continuera d'influencer la culture populaire jusqu'à l'arrivée en 1976 du mouvement punk.

Dans l'art :

Dans l'art, son influence est principalement limitée aux formes « mineures », la sculpture et la peinture ayant suivi d'autres mouvements.

Les affiches de concerts rock sont bien sûr un des domaines où le psychédéisme s'est pleinement exprimé. Cet art de l'affiche débute à San Francisco, dans le quartier de Haight-Ashbury. Les Groupes comme le Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding company (le « San Francisco Sound ») occupent le devant de la scène et une douzaine d'artistes conçoivent des centaines d'affiches pour annoncer leurs concerts notamment dans deux salles devenues mythiques : l'Avalon Ballroom et le Fillmore Auditorium.

Les artistes, Alton Kelley, Wes Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin et Staley « Mouse » Miller (surnommés les Big 5) formeront le Mouse Studios et révolutionneront l'imagerie musicale.

Le style est fait d'enchevêtrement et de courbes sinueuses, les lettrages suivent également la même tendance jusqu'à être presque illisibles. Les couleurs sont saturées et multiples. On retrouve l'influence de l'art nouveau, en particulier d'Alphonse Mucha (exposé au Musée Fabre du 20 juin au 20-sept. 2009), de Klimt mais aussi de l'art indien et des expériences visuelles liées en particulier au LSD.

Une cinquantaine de ces affiches sont exposées du 28 août au 16 septembre 2009 à la Médiathèque d'Aubenas.

Exposition prêtée gracieusement par La Médiathèque François Mitterrand du Livre de l'Image et du Son de Villeurbanne.

Rock vinyles : histoire subjective du rock à travers 50 ans de vinyles / écrit par François Thomazeau et Dominique Dupuis. - Paris : Erème, 2008. 216 p.

A travers près de 600 pochettes vinyles, ce livre magnifique à feuilleter, propose une histoire du rock à la fois ludique et pointue. Très intéressant.

Cote: 782.09 THO.

Dans la bande dessinée :

L'exemple le plus typique est donné par Philippe Druillet avec « Les aventures de Lone Sloane » qui marquera son époque. Explosion de couleurs, disparition des cases, une véritable révolution dans l'art de la bande dessinée.

Voir également les débuts de Caza.

Dans le cinéma :

Non disponible à la Médiathèque, mais sur le thème : « Barbarella » de Roger Vadim, « More » où les tribulations d'un couple de hippie à Ibiza sur la musique des Pink Floyd, et « La Vallée » de Barbett Schroeder.

Plus récemment, la série des « Austin Powers » qui détourne la contre culture de cette époque !

2001 : l'odyssée de l'espace / réalisé par Stanley Kubrick ; adapté de Arthur C. Clarke.

1 DVD, 143mn, Couleur.

L'esthétique psychédélique apparaît à l'occasion de plusieurs scènes, notamment dans la partie finale avec son long trip de couleurs et de formes changeantes.

Cote: DVD DEU.

Easy rider / réalisé par Dennis Hopper ; acteurs : Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack Nicholson.

1 DVD, 94mn, Couleur

Billy et Wyatt parcourent le sud des Etats-Unis à moto. Un film symbole de la jeunesse américaine de la fin des années 60, devenu film culte.

La façon de filmer et de jouer avec la lumière (reflets, coucher de soleil dans

les tons saturés de violets et roses), représente bien l'esthétique de cette époque. La scène dans le cimetière essayant de montrer à l'écran, les effets et délires d'un trip sous acide, avec ses collages, ses juxtapositions reste un grand moment de cinéma.

Cote: DVD EAS.

Hair / réalisé par Milos Forman.

1 DVD, 121mn, Couleur

Le temps de la guerre du Viet-nam, des cheveux longs, des jeans pattes d'éléphant. C'était le temps d'avant la mondialisation, "Let the sun shine in" once again, please !

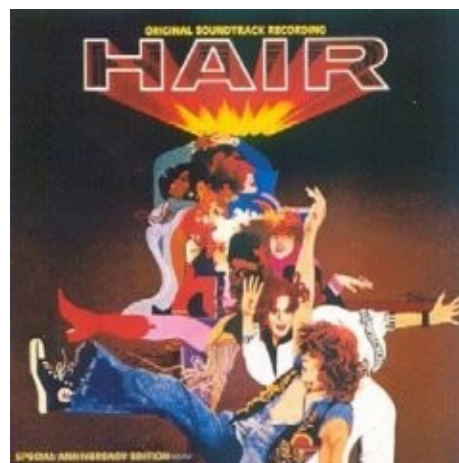
Cote: DVD HAI.

Hair / réalisé par Pola Rapaport.

1 DVD, 52mn, Couleur

Quarante ans après, James Rado, l'un des auteurs du livret de la comédie musicale a reformé une troupe pour une nouvelle tournée du spectacle en Amérique du Nord. L'occasion d'un retour sur les contestations qui, aux USA, sous-tendaient l'émergence de la contre-culture hippie.

Bonus : "Les chemins perdus 1966-1967" (1984, 45') de Philippe Garrel, Petite encyclopédie du "hippisme" autour de 5 thèmes emblématiques : Hair, l'esprit hippie, paix et amour, sur la route

de l'Inde, le psychédéisme.

Un très bon témoignage sur cette époque, avec des archives très intéressantes, notamment dans les bonus.

Cote: 785.11 HAI.

Halas & Batchelor : le best of "so british "
réalisé par le studio Halas & Batchelor

2 DVD, 312mn, couleur, noir et blanc
Sélection de courts métrages, de diverses techniques d'animation, multiprimés, dont le clip musical "Butterfly ball". Vidéoclip avant l'heure, du tube « Love is all », extrait de l'album solo de Roger Glover, bassiste du groupe « Deep Purple ».

Cote: DVD HAL ANI

L'Univers d'Alejandro Jodorowsky
réalisé par et scénario de Alejandro Jodorowsky
4 DVD, 325mn, Couleur

Contient :

Fando et Lis

Deux jeunes gens sont à la recherche d'une cité mythique où tous leurs vœux seraient exaucés. Sur leur chemin, ils ne rencontreront que corruption et folie.

Ce film cruel, quasi sans trucage, provoque un véritable scandale à sa sortie en 1968.

El Topo

Hors-la-loi, El Topo défie pour l'amour d'une femme les Quatre Maîtres du Désert. Les ayant vaincus, sa conscience s'élève jusqu'à ce que sa femme le trahisse. Sa nouvelle vie d'homme saint commence alors et El Topo s'engage dans la libération d'une communauté de parias.

La Montagne sacrée

Après une série de procès et de tribulations, un voleur vagabond rencontre un maître spirituel qui lui présente sept personnages riches et puissants, chacun d'eux représentant une planète du système solaire. Ensemble, ils entreprennent un pèlerinage vers la Montagne Sacrée afin d'en déloger les

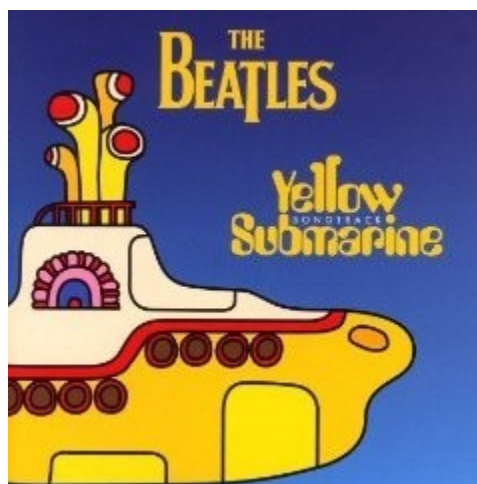
dieux qui y demeurent et d'atteindre l'immortalité.

Voici, un coffret qui permet de découvrir une autre facette du talent d'Alexandro Jodorowski. Un univers très particulier, qui 40 ans après surprend toujours par ses audaces visuelles et son propos mystique.

Le film « El Topo » est un croisement unique entre le western spaghetti et le surréalisme avec beaucoup de délires psychédéliques.

The Yellow submarine / réalisé par George Dunning , musique des Beatles

1 DVD, 89mn, Couleur

Un long métrage d'animation dédié à la musique des Beatles et aux mouvements artistiques des sixties. Un délire verbal et visuel hallucinant typique de cette époque.

Cote: DVD YEL ANI.

Zabriskie point / réalisé par Michelangelo Antonioni ; musique des Pink Floyd ; des Rolling Stones et du Grateful Dead

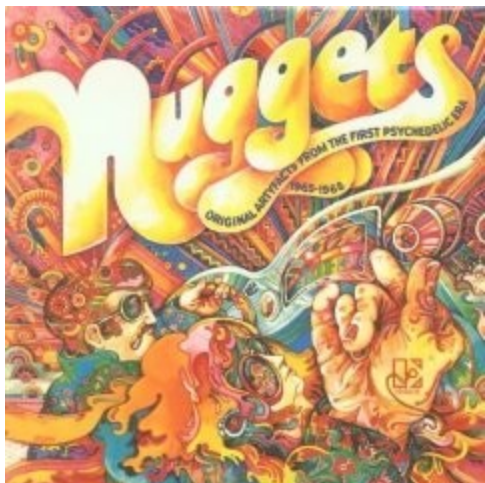
1 DVD, 110mn, Couleur

Portrait épique des Etats-Unis à la fin des années soixante, à travers le regard de deux jeunes gens. Même, si ce film a un peu vieilli, il reste un témoignage intéressant sur cette époque. (Voir aussi pour la dernière scène sur la musique des « Pink Floyd »).

Cote: DVD ZAB.

Musique

Appelé aussi Acid rock, le rock psychédélique voit le jour en 1965 à San Francisco sous l'influence d'une nouvelle drogue, le LSD. Les groupes folk rock, blues et pop de l'époque s'ouvrent alors à d'autres formes musicales comme la musique indienne, le free-jazz ou la musique contemporaine.

Les groupes psychédéliques de San Francisco, comme le « Grateful Dead », « Jefferson Airplane », « Moby Grape » ou « Quicksilver » étirent leurs morceaux en de longues improvisations ou modifient les sons à l'aide d'effets divers (pédales, pistes à l'envers...), pour créer une ambiance hallucinatoire proche des effets du LSD.

Parallèlement, au Texas, le « 13Th Floor Elevators » tente l'expérience sur un rock'n'roll plus sauvage (appelé garage), suivi à Los Angeles par les « Seeds » ou les « Electric Prunes ».

Tous ces groupes sont sur la compilation Nuggets (voir plus loin).

En Angleterre, le psychédélisme du « Pink Floyd » de Syd Barrett, et de groupes comme « Soft Machine » ou « Traffic », intègre un sens de l'absurde typiquement britannique.

En 1969, le retour à la réalité, politique et violente, marque un coup d'arrêt aux Etats-Unis, tandis que les anglais inventent le rock progressif* (définition à la fin du document).

La musique psychédélique connaîtra un retour inattendu à l'été 1988 avec l'explosion de l'acid house, synthèse entre le disco et la house de Chicago, elle aussi portée par une nouvelle drogue, l'ecstasy.

Texte extrait du « Guide Pop Rock : 1950-1970 » de la Fnac

Nuggets : original artyfacts from the first psychedelic era (1965-1968) / - Rhino, 1998.

4 disques + 1 livret

La compilation indispensable sur ce mouvement, accompagnée d'un livret avec photos et mini biographie sur les groupes sélectionnés.

Cote: 2.41 NUGG

Love is the song we sing : San Francisco Nuggets 1965-1970

Ed : Rhino Entertainment, 2007.

4 disques +1 livre

Un livre-disque plus pointu que la compilation précédente, car uniquement sur le « San Francisco sound » entre 1965 et 1970. Il est illustré par de magnifiques photos.

Cote: 782.09 LOVE.

The Psychedelic sound of the 13th Floor Elevators / The 13th Floor Elevators. 1966.

Issu du rock garage et du fin fond du Texas, cette formation est une des premières à prendre le virage psychédélique dès 1966. Son leader chante voire hurle des textes plutôt dérangés, tandis que les guitares acides font des vrilles tout au long de cet album déjanté. Ils sont surtout connus pour un de leur morceau «You're gonna Miss me » qui deviendra rapidement culte.
Cote: 2. 13TH 41.

Phallus dei / Amon Düül II. 1969.
Avant d'être un groupe, Amon Düül est une communauté d'inspiration libertaire hippie fondée à Munich en 1967. Il brille surtout les premières années par une inventivité débridée. Ce groupe a également fondé le Krautrock aux côtés de Can, Neu, Faust. Un album à découvrir avec un son très contemporain.
Cote: 2. AMON 41.

Barrett / Syd Barrett. 1970.
Fondateur de « Pink Floyd » en 1966, ce musicien reste l'un des grands mythes du rock britannique. Auteur de deux albums solo, il disparaît de la circulation en 1970 en proie à de graves troubles mentaux suite à des excès d'acide.
Cote: 2. BARR 41.

The Madcap laughs / Syd Barrett. 1970.

Une oeuvre dérangeante, avec des chansons parfois à moitié bricolées, mais d'une grande originalité.
Cote: 2. BARR 41.

Revolver / The Beatles . 1966

Ce disque marque une véritable révolution, dans le traitement du son, l'instrumentation utilisée (cordes, instruments indiens, bandes à l'envers) et les thèmes abordés (drogues, délires...).
Cote: 2. BEAT 21.

Sergent Pepper's lonely hearts club band / The Beatles . 1967.
Avec celui-ci, ils vont encore plus loin, c'est le premier « concept-album » de l'histoire du rock, et plus rien ne sera comme avant.
Cote: 2. BEAT 21.

Younger than yesterday / The Byrds . 1967.
Surnommés les Beatles américains, ces oiseaux de Los Angeles ont réellement inventé et annoncé trois des plus grands styles du rock : le folk rock, le rock psychédélique et enfin le country rock.
Cote: 2. BYRD 32.

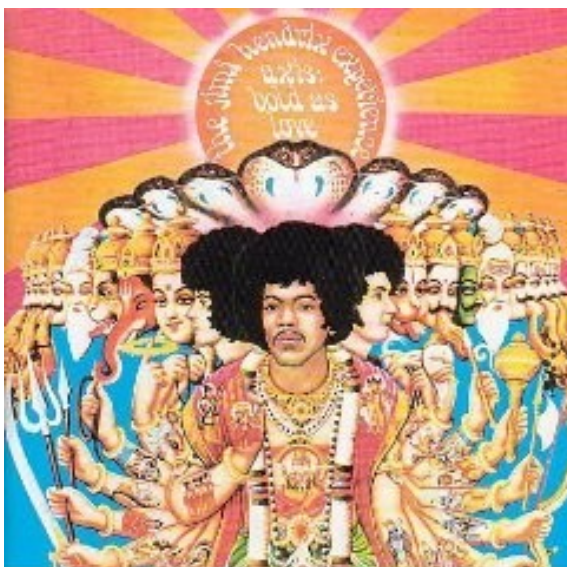
The Notorious Byrd brothers / The Byrds . 1968.
Cote: 2. BYRD 32.

Disraeli gears / Cream (The). 1967.
Leur chef d'œuvre. Le groupe recrée le blues d'une façon entièrement neuve, un mélange de gravité et de non sens typique du psychédéisme anglais, sans parler de la pochette dessinée par Martin Sharp au graphisme flamboyant.
Cote: 2. CREA 34.

The Doors / Doors (The). 1967.
Un morceau d'anthologie psychédélique « the End », 11 minutes de dérive « indianisante » et psychanalytique !
Cote: 2. DOOR 41.

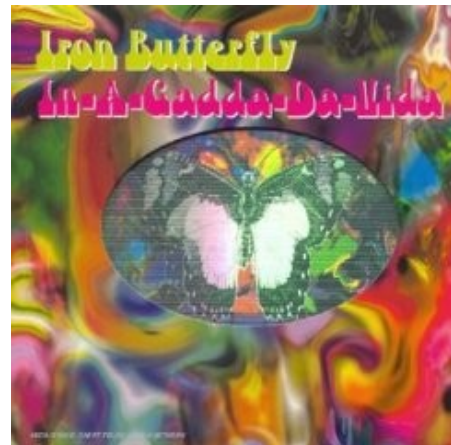
Live / Dead / Grateful Dead (The). 1969.
Premier album live, enregistré en 1969, qui témoigne de l'ampleur de ce groupe en concert. « Dark Star », morceau de 23 minutes d'improvisation, apogée de la période psychédélique californienne qui touche alors à sa fin.
Cote: 2. GRAT 41.

Are you experienced ? / Jimi Hendrix ; Jimi Hendrix Experience. 1967.
Enregistré à Londres, il fait l'effet d'une bombe dans le monde du rock.
Cote: 2. HEND 41.

Axis : Bold as love / Jimi Hendrix ; Jimi Hendrix. 1967.
Un disque plus psychédélique que le précédent avec de nouvelles expérimentations sonores.
Cote: 2. HEND 41.

The 5000 spirit / The Incredible String Band. 1967.
Cette formation écossaise a mêlé folklore celte, country américaine et éléments de musique indienne et d'Afrique du Nord ! Un groupe d'une très grande originalité.
Cote: 2. INCR 41.

In a gadda da vida / Iron Butterfly. 1968.
Le deuxième album de ce groupe de Los Angeles est le seul que l'histoire retiendra, essentiellement pour le titre « In-A-Gadda-Da-Vida », longue pièce de 17 minutes avec solos de guitares, batteries... A écouter fort !
Cote: 2. IRON 41.

Surrealistic pillow / Jefferson Airplane. 1967.
Deuxième album de ce groupe mythique de San Francisco, sa musique oscille entre ballades folk et acid rock incisif. Grace Slick, ex-mannequin rejoint le groupe et chante « Somebody to love » et « White rabbit » (voir aussi la scène du film « Las Vegas Parano » sur cette chanson) qui deviendront les tubes emblématiques de cette époque, sur l'amour communautaire et le LSD.
Cote: 2. JEFF 41.

Cheap thrills / Janis Joplin ; Big Brother And The Holding Company . 1968 .

Second album du groupe et premier avec Janis Joplin, la musique oscille entre le rythm'n'blues de Janis Joplin et le côté très psychédélique du groupe, toutes guitares dehors.

Cote: 2. JOPL 34.

Nine hundred nights : Big Brother and The holding Co. with Janis Joplin / Janis Joplin ; Big Brother And The Holding Company.

Ce film documentaire retrace l'histoire de ce groupe de San Francisco et des débuts de Janis Joplin. Il permet également un retour sur cette époque à l'apogée du mouvement hippie.
Cote: 782 JOP.

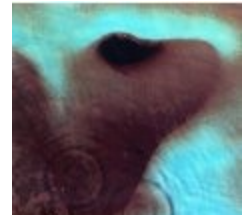
Forever changes / Love. 1967 .

Le groupe d'Arthur Lee, personnage génial, précurseur et fou, mélange sur cet album, folk, acid rock et arrangements hispanisants. Un album magnifique mais dont ils ne se remettront pas !
Cote: 2. LOVE 21.

Meddle / Pink Floyd. 1971 .

Naissance du « space rock » appelé aussi musique planante.*
Cote: 2. PINK 43.

The Piper at the gates of dawn / Pink Floyd. 1967 .

Premier album dominé par le génie « cintré » de son fondateur, Syd Barrett, qui quittera le groupe peu après la sortie de cet album.
Cote: 2. PINK 41.

S.F. sorrow / The Pretty Things . 1968 .

Premier opéra rock, qui raconte la vie d'un homme de sa naissance à sa mort. Un album grave, qui est à ranger à part dans le mouvement psychédélique.
Cote: 2. PRET 41.

The Best of / Procol Harum . 1967-1977 .

Cote: 2. PROC 21.

Happy trails / Quicksilver Messenger Service. 1969 .

Il est issu, comme le « Grateful Dead » de la fusion du folk-rock et du blues avec le mouvement psychédélique de San Francisco. Ce groupe possède un des meilleurs guitaristes de son temps, John Cipollina.
Cote: 2. QUIC 41.

Volumes one and two / Soft Machine (The). 1968-1969 .

Ce groupe anglais, amateur de jazz moderne, de musique d'avant garde et d'esprit loufoque a eu une importance décisive dans la naissance de la musique progressive. A la limite du mouvement psychédélique, sauf pour l'album « Two ». A écouter, pour l'originalité et la qualité musicale, un album magnifique. A découvrir également, les albums solos de Robert Wyatt.
Cote: 2. SOFT 41.

Twelve dreams of Dr. Sardonicus / Spirit. 1970 .

Cette formation de Los Angeles moins connue que le « Grateful Dead » ou « Jefferson Airplane », est une des plus brillantes. A redécouvrir pour sa richesse, sa délicatesse et ses expérimentations à la limite de la musique progressive.

Cote: 2. SPIR 41.

Spooky two / Spooky Tooth. 1969 .

Groupe de blues rock britannique, avec des restes de psychédéisme !

Cote: 2. SPOO 34.

Mr Fantasy / Traffic. 1968 .

Un album emblématique des sixties, une « nouveauté » de la Médiathèque à découvrir !

Cote: 2. TRAF 41.

We're only in it for the money / Frank Zappa ; Mothers of Invention. 1968 .

Célèbre parodie de « Sgt. Pepper's... » qui vaudra à Frank Zappa quelques problèmes avec l'avocat des Beatles ! Un album fourmillant d'idées, complètement fou !

Cote: 2. ZAPP 75.

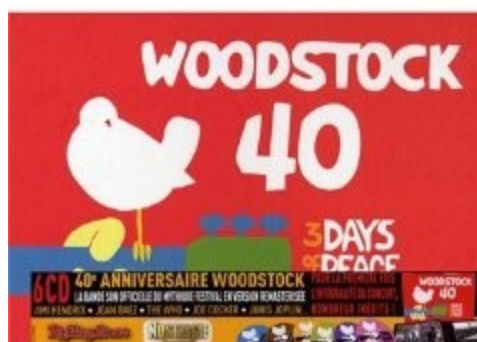
Woodstock : 3 jours de musique et de paix / réalisé par Michael Wadleigh

1 DVD, 216mn, Couleur.

Près d'un demi-million de personnes venues des quatre coins du monde et rassemblées dans un champ du comté de Sullivan pour un concert historique.

Pour se remettre dans l'ambiance et fêter dignement les 40 ans de cet évènement.

Cote: 782 WOO.

Woodstock memory : 40 ans après / dirigé par Rock & Folk. - Rock & Folk, 2009.

Un hors-série pour revenir sur l'évènement et mettre en lumière certaines figures de l'époque plus ou moins connues. Un numéro anniversaire intéressant.

Cote: 782.09 ROC.

Quelques groupes psychédéliques post 1970 :

**Feels / Animal Collective . - Fat
Cat Records, 2005 .**

*Groupe de rock expérimental fondé à
New York en 2000 combinant psyché folk
et influence noisy. Le groupe de rock le
plus psychédélique de la scène actuelle.
Cote: 2. ANIM 41.*

**Merriweather post pavillon /
Animal Collective . - Domino,
2009 .**

*« Ce neuvième album studio du groupe
vous emmènera faire un voyage
intemporel et redéfinira votre sens de
l'orientation. En écoutant cet opus vous
pourrez entendre les échos de tout ce
qu'ils ont enregistré jusqu'à maintenant,
comme si, en s'arrêtant un moment, le
groupe avait pris le recul nécessaire pour
nous livrer cet album. » (GAM)*

Cote: 2. ANIM 41.

**Strawberry jam / Animal
Collective . - Domino, 2007 .**

Cote: 2. ANIM 41.

**Sung tongs / Animal Collective .
Fat Cat Records, 2004 ..**

Cote: 2. ANIM 41.

Tago mago / Can . - Mute, 1973 .

*Groupe de rock expérimental allemand à
l'influence considérable, notamment sur
des groupes comme Joy Division,
Siouxsie and the Banshees, mais aussi
Sonic Youth...*

Un autre versant du rock !

Cote: 2. CAN 41.

**The Soft bulletin / Flaming Lips.
1999 .**

*Groupe de rock alternatif américain,
réputé pour ses arrangements
psychédéliques et ses concerts
spectaculaires.*

*Un album particulièrement complexe
utilise le studio comme un instrument à
part entière.*

Cote: 2. FLAM 41.

Doremi fasol latido / Hawkwind.

EMI Records, 1996 .

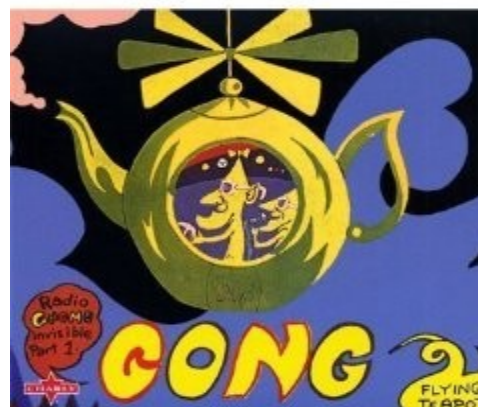
*Groupe de rock britannique constitué
dans les années 70 et toujours en
activité. Cet album fleurte avec le hard
rock pour des combats intergalactiques,
mais avec des envolées psychédéliques
et des temps en apesanteur. Très très
bon album.*

Cote: 2. HAWK 51.

Flying teapot / Gong. 1995 .

*Communauté hippie plus que groupe,
cette formation a rassemblé des
musiciens français et anglais autour du
poète et musicien, Daevid Allen, ex Soft
Machine. A la limite du genre rock
progressif.*

Cote: 2. GONG 42.

Oracular spectacular / MGMT .

Sony BMG Music, 2008 .

Interviewé sur « evene.fr » à la question « quelle musique jouez-vous ? » ils répondent : « Ca change tout le temps. Même depuis la sortie de l'album, ça continue à évoluer. On y retrouve beaucoup d'influences des années 60 et 70, de la musique psychédélique. Il y a aussi un peu des débuts de la musique industrielle. De toute façon, nos goûts se transforment avec le temps ».

Cote: 2. MGMT 41.

Ladies and gentlemen we are floating in space BP / Spiritualized. - Dedicated, 1997 .

Spiritualized sortira cet album très abouti en 1997, mélange de musique planante, de distorsions et de chants. Un disque assez difficile d'accès mais qui vaut le coup d'insister !

Cote: 2. SPIR 41.

Screamadelica / Primal Scream .

Creation, 1991 .

Un des groupes les plus représentatifs de la fusion entre le rock traditionnel et la « house music ».

Cote: 2. PRIM 73.

Deserter's song / Mercury Rev .

V2 Records, 1998 .

Ce groupe est l'un des plus singuliers et insaisissables du rock américain récent. Disque de pop folk baroque où toute une gamme d'instruments inattendus, clavecin, harpe, scie musicale font leur apparition.

Cote: 2. MERC 2.

Parable of arable land / Red Crayola. - Collectables, 1972 .

Groupe de rock psychédélique puis post punk américain avec Mayo Thompson qui a beaucoup collaboré par la suite avec des membres du Pere Ubu, des Raincoats et même de Tortoise.

Un disque inclassable.

Cote: 2. RED 41.

Musique progressive * :

Style musical apparu en 1967 dans le sud est de l'Angleterre. Illustré par des groupes phares comme « Pink Floyd », « Soft Machine », « King Crimson », « Yes », « Jethro Tull »... Cette musique possède un style de composition beaucoup plus complexe que le couplet refrain de la chanson pop. De plus contrairement au rock psychédélique, des instruments emblématiques tels que la guitare (Soft Machine), la basse (Van Der Graf Generator) peuvent disparaître !

Ce courant mêle musique symphonique, jazz, musique répétitive, hard rock, climat planant et synthétiseurs, dans un esprit d'expérimentation, de science fiction et de mysticisme, qui se retrouve également dans l'esthétisme des pochettes.

En Allemagne, la prédominance des synthétiseurs, donneront un caractère encore plus « planant », voir « Tangerine Dream », « Faust »...

La musique progressive finit par devenir pompeuse, emphatique, loin de l'énergie et de la spontanéité du rock'n'roll.

Elle reste néanmoins une passerelle entre le rock psychédélique et la new wave.

Discographie réalisée le 12 septembre 2009. D'autres disques cités par Laurent Martinot lors de son intervention viendront compléter le fonds prochainement.