

HDA 3ème – ART ET CONTESTATION :

LA CHANSON ENGAGÉE (Mme GIORDANO)

Militante, contestataire ou satirique, la chanson traduit les espoirs et les révoltes, soutient des causes, accompagne l'Histoire, marque les époques et la couleur du temps.

I. DEFINITION DE L'ARTISTE ENGAGÉ

S'engager, c'est revendiquer, affirmer ses idées, et inciter les autres à les adopter. C'est ainsi que le poète, de même que l'écrivain, le chanteur ou encore le peintre peut, dans un contexte historique précis, décider de mettre son art au service d'une cause.

<u>L'artiste engagé vise à :</u>	<u>Pour atteindre ces objectifs, l'artiste engagé doit :</u>
<ul style="list-style-type: none">- révéler la réalité, témoigner, dénoncer- transmettre un message d'espoir- convaincre les hommes d'adhérer à une cause, défendre des valeurs- faire agir le spectateur- mettre en garde contre l'oubli, rendre hommage	<ul style="list-style-type: none">- toucher la sensibilité du spectateur : l'émouvoir, l'indigner- toucher l'esprit du lecteur : le faire réfléchir, l'amener à une prise de conscience

II. ORIGINES ET DEFINITION DE LA "FORME CHANSON"

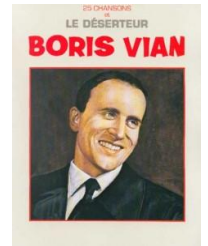
- ✓ Une chanson est une œuvre composée d'un texte et d'une musique indissociables l'un de l'autre.
- ✓ Cette expression littéraire et musicale peut revêtir des formes et des structures différentes (couplet / refrain, mélodie accompagnée, strophe ...).
- ✓ Elle apparaît dans des genres aussi différents que la musique traditionnelle ou folklorique, la musique classique, le rock ou le jazz.
- ✓ Sa durée est très variable : de la simple comptine de quelques mots aux 4000 vers de la Chanson de Roland (Chanson de geste du XI^os).
- ✓ Elle peut être chantée sans accompagnement instrumental, à une ou plusieurs voix mais la chanson est généralement accompagnée par un ou plusieurs instruments, voire par un orchestre symphonique.
- ✓ La chanson naît de l'association d'un auteur (ou parolier), d'un compositeur et d'un interprète (il s'agit parfois d'une seule et même personne), sans oublier l'arrangeur musical qui donne souvent une couleur particulière à la chanson par l'orchestration.

La chanson depuis 1945

- ✓ L'après-guerre voit naître un mouvement issu des cabarets et des caves de **Saint-Germain des Prés** : la chanson *rive gauche*. La chanson dite *rive gauche* est centrée sur le triptyque auteur-compositeur-interprète.
- ✓ Elle illustre la période de l'après-guerre : les jeunes, sevrés de nourriture, de nouveautés et de sorties entre 1940 et 1944 ont envie de faire la fête.
- ✓ Des noms : Juliette Gréco, Boris Vian, Georges Brassens, Félix Leclerc, Léo Ferré. On parle souvent de « **chanson à texte** » concernant la chanson rive gauche car elle exige une certaine tenue **littéraire**. Cette exigence littéraire va s'étendre à l'ensemble de la chanson française dite de variété.

III. BIOGRAPHIE DE BORIS VIAN (1920-1959)

> voir Fiche précédente.

IV. "LE DÉSERTEUR" (1954)

- ✓ "*Le déserteur*" est une chanson écrite par **Boris Vian en 1954**. Il en a également co-composé la **musique avec Harold Berg**.
- ✓ Cette **chanson anti-militariste** a été écrite alors que la France est en **guerre en Indochine** et s'apprête, la même année, à entrer dans un autre conflit en **Algérie (guerres de décolonisation)**.
- ✓ Elle fut **enregistrée le jour de la défaite de l'armée française** lors de la bataille de **Dien Bien Phu** qui sonna le début de la fin de la guerre d'Indochine.
- ✓ Bien que Boris Vian la chante lui-même quelques temps plus tard, c'est **Marcel Mouloudji qui en est le premier interprète**. Il **modifia certaines paroles** avec l'accord de Boris Vian. Par exemple : **Monsieur le Président** » est remplacé par « **Messieurs qu'on nomme grands** » ou bien « **ma décision est prise, je m'en vais déserteur** » est remplacé par « **les guerres sont des bêtises, le monde en a assez** ». Dans la version originale (qui n'a jamais été enregistrée) les deux derniers vers sont « **Que je tiendrai une arme, et que je sais tirer** » mais ils ont été modifiés à la demande de son ami Mouloudji. Les deux derniers vers se transforment donc en « **Que je n'aurai pas d'arme, et qu'ils pourront tirer** » pour que la chanson reste pacifiste.

> LA CENSURE

- ✓ Ces paroles moins polémiques n'empêcheront pas la chanson d'être **censurée** c'est à dire interdite à la vente et à la radio **de 1954 à 1962**. Mais elle se diffusa notamment par le biais lors de concerts.

> ANALYSE DES PAROLES DU CHANT

- ✓ Il s'agit d'un texte emblématique de la **poésie engagée**. C'est un chant de protestation composé de **12 quatrains en rimes embrassées (ABBA)** (ou 3 strophes musicales) et **symbole de la liberté d'expression**.
- ✓ Il s'agit d'une **lettre ouverte adressée à « Monsieur le Président »** (la président à cette époque est René Coty) par un homme ayant reçu un **ordre de mobilisation militaire** en raison d'un conflit armé (=une guerre).
- ✓ C'est une **lettre argumentative** dans laquelle on retrouve tous les procédés pour convaincre : des répétitions (anaphores), des phrases injonctives et une stratégie argumentative. L'homme y explique qu'il **ne veut pas partir à la guerre**, et justifie sa décision par les **décès survenus dans sa famille** proche à cause de la guerre, et par le fait qu'il **ne veut pas tuer de pauvres gens**.
- ✓ Il révèle son **intention de déserteur** et surtout **incite les gens à suivre son exemple** (il prône donc la non-violence, c'est un **appel à la paix**).
- ✓ **Il est conscient que son acte aura de lourdes conséquences** ; il ne fuit pas et s'attend à être arrêté ou bien tué. "*Vous pourrez dire à vos gendarmes, que je n'aurai pas d'arme et qu'ils pourront tirer*".

> L'ACCOMPAGNEMENT INSTRUMENTAL

- ✓ **Formation instrumentale** : Un **petit orchestre de Jazz** ou **Jazz Band** (piano, contrebasse, batterie, guitare, trompette). Le choix d'un **accompagnement instrumental très léger** (peu d'instruments et dans une nuance piano/mezzo-forte) permet de rendre audible le texte qui porte un message important, lequel doit être entendu et compris par tous.
- ✓ **Tonalité** : Do Majeur. Le choix d'une tonalité neutre pour porter une mélodie simple facile à retenir, permettant de porter avec simplicité un message difficile à entendre, à faire accepter "*je m'en vais déserteur*".
- ✓ **Structure** : Introduction / Strophe 1 / Transition / Strophe 2 / Transition / Strophe 3 / Coda (= conclusion)
- ✓ **Introduction et Coda** : L'introduction est jouée par des instrument à vent avec une prédominance de la **trompette** (avec sourdine). L'utilisation de cet instrument de la famille des cuivres fait référence au côté martial. Elle introduit sur un **tempo lent** et avec un **caractère grave et solennel** rendu par cette introduction pourrait évoqué des funérailles militaires.
- ✓ **Strophe 2** : L'accompagnement instrumental change pour illustrer musicalement les paroles (on parle alors de **figuralisme**) : "*Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé*", L'accompagnement n'est plus mélodique mais au contraire très **rythmique**. En effet, les instruments jouent tous en **homorythmie** (=même rythme) et la batteur n'utilise plus les balais mais les baguettes pour marquer le rythme et accentuer la nuance *forte*. Cet accompagnement semble évoquer la détention, la souffrance physique, affective et morale de cet homme qui a souffert des précédentes guerres et qui ne veut plus revivre ces moments là.

> REPRISES DU DESERTEUR

Ce chant fut repris par de nombreux artistes dont la **militante pacifiste Joan Baez** pendant la **guerre du Vietnam**.

Déserteur (1983) de Renaud extrait de l'album « *Morgane de toi* ». Sa reprise (titre paroles) est **fortement inspirée** de la chanson de Boris Vian mais la **mélodie est entièrement différente**. Les paroles sont beaucoup plus familières mais la contestation et le message de non violence restent conservés. Le texte est un **appel à la paix et à l'amour** "*Je n'suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la Terre et de l'eau*".

V. QUELQUES CHANSONS ENGAGÉES

Mourir pour des idées (Georges Brassens) / Gottingen (Barbara) / La complainte du progrès (Boris Vian) / La Java des bombes atomiques (Boris Vian) / Les bourgeois (Jacques Brel) / Les Anarchistes (Léo Ferré) / Au printemps, de quoi rêvais-tu ? (Jean Ferrat) / Poulailleur's song (Alain Souchon) / Né quelque part (Maxime Le Forestier) / Touche pas à mon pote (Alain Bashung) / Résidents de la République (Alain Bashung) / Mai 68 (Gilbert Bécaud) / L'assassin assassiné (Julien Clerc) / Antisocial (Trust) / Hexagone (Renaud) / Un jour en France (Noir Désir) / A l'envers à l'endroit (Noir Désir) / L'assistant parlementaire (Miossec) / Le clandestin (La Rue Kétanou) / La Guerre (La Tordue) / Le chant des partisans (Les Motivés) etc...