

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service d'une cause ?

Musique et société contemporaine

« Il y a deux conceptions de la musique. La première suggère : « Mec, je suis musicien et j'ai rien à voir avec la politique. Laissez-moi faire mon truc. » La seconde estime que le musicien va sauver le monde... Je pense que c'est quelque part entre les deux. » Joan Baez 1968

Une définition de la musique engagée :

On appelle musique engagée toute œuvre exprimant un message au service de l'expression d'une idée, d'une cause.

Personnellement, s'engager, c'est revendiquer, affirmer ses idées, et inciter les autres à les adopter. C'est ainsi que le musicien, 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.

Serais-tu capable de citer 5 causes que les artistes peuvent dénoncer dans leur chanson ?

-
-
-
-
-

Ecoute n°1 : "Tout va bien" d'Orelsan (Aurélien Cotentin)

Orelsan sort le 15 novembre 2017 un clip vidéo pour son deuxième single, réalisé par Greg & Lio à Kiev en Ukraine et produit par Stromae et Skread, également compositeurs. Dedans, le chanteur tente d'expliquer à un enfant que le monde est heureux, pour lui cacher la pauvreté, les violences conjugales et la guerre.

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Dors, dors

**Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures
S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues
Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire
C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière**

**Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,**

**Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu
Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture
Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel
En attendant, les jours de pluie elle met ses lunettes de soleil**

**Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,**

**Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles
Et si les bâtiments explosent c'est pour fabriquer des étoiles
Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien
Ils sont partis faire une ronde, tous en treillis main dans la main**

**Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,
Petit tout va bien
Tout va bien, tout va bien,**

Dors, dors

- Comprendre ce texte :**

Orelsan explique à un (dors dors), certains maux de notre temps. Il s'implique pour dénoncer :

-
-
-

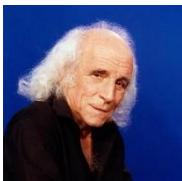
La chanson se compose d'une (dors), de trois d'un(tout va bien) et d'une

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Ce plan qui alterne couplets et refrains se nomme un

Création du schéma de la chanson :

Ecoute n°2 : "L'affiche rouge" de Léo Ferré

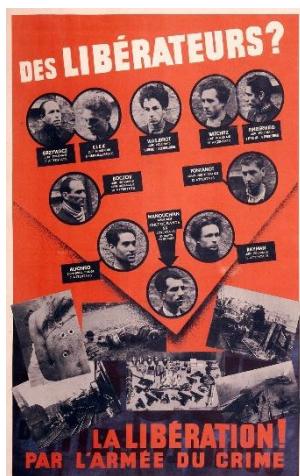
Texte de Louis Aragon (extrait de strophes pour se souvenir) 1955

Musique de Léo Ferré 1961

Circonstances de composition :

Ce poème bouleverse Léo Ferré. Après avoir reçu l'autorisation de Louis Aragon de mettre ses vers en musique, il s'assoit au piano et **sa voix et ses doigts improvisent naturellement une marche funèbre**. Une psalmodie, un lamento fait de notes déclamées, répétées comme s'il fallait retenir le temps précieux et qui manquera bientôt. Tandis que les accords glissent vers les graves comme au tombeau, dans la nuit, Léo Ferré entend tout autour de lui des voix disparues et anonymes, **un chœur a cappella**, sans paroles qui pleure ou qui crie.

L'affiche rouge :

Une flèche rouge sang et des photos d'armes, de trains déraillés et de corps sans vie. Des portraits aussi, au nombre de dix et cernés par une question et sa réponse jetés aux yeux des passants : Des Libérateurs ? La Libération par l'armée du crime ! En réalité ils n'étaient pas dix mais vingt-deux quand les fusils fleurirent lors d'un froid matin de la fin février, le **21 février 1944, il y a 81 ans**.

Ils étaient arméniens, espagnols, hongrois, polonais, italiens, roumains, la plupart communistes et juifs. **Ils étaient tous français au point de se battre, de résister et de mourir pour ce pays**. Leur peine capitale infligée par l'Allemagne nazie et Vichy a inspiré à **Louis Aragon** l'un de ses poèmes les plus

bouleversants.

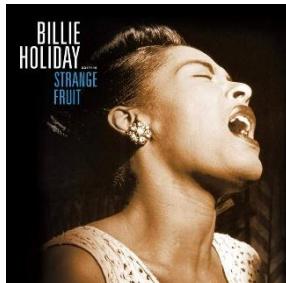
Les origines du texte de Aragon :

Nous sommes le 21 février 1944, par une journée d'hiver où l'air se fait sec sous les rayons d'un intense soleil. À Fresnes, dans la prison, Missak Manouchian rédige une ultime lettre à Mélinée, sa femme, il sera ensuite transféré au Mont-Valérien où il sera fusillé.

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Ecoute n°3 : "Strange fruit" de Billie Holiday - 1939

Quel est le message de Strange Fruit ?

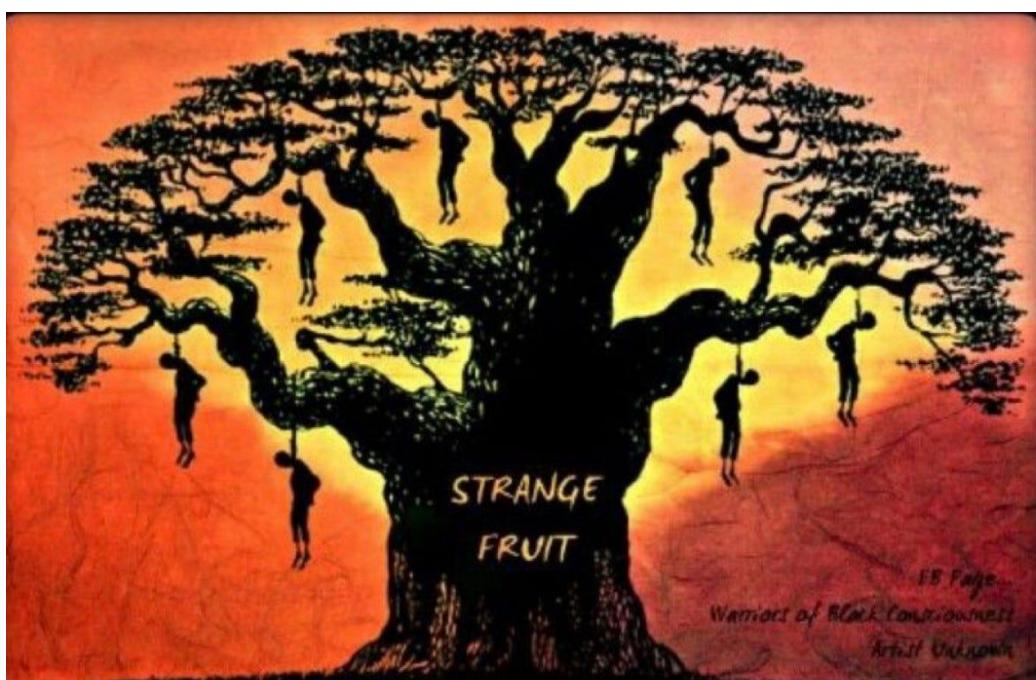
Tirée d'un poème écrit et publié en 1937 par Abel Meeropol, **c'est un réquisitoire artistique contre le racisme aux États-Unis et plus particulièrement contre les lynchages que subissent les Afro-Américains**, qui atteignent alors un pic dans le sud des États-Unis.

Circonstances de composition :

Billie Holiday hésita tout d'abord à interpréter *Strange Fruit* sur scène car la chanson se démarquait de son répertoire habituel de standards et de chansons d'amour. Mais Barney Josephson la poussa à accepter la proposition de Meeropol.

Après la première interprétation par Billie Holiday du morceau au Café Society, la salle resta tout d'abord plongée dans un lourd silence puis de timides applaudissements se firent entendre, qui s'amplifièrent au fur et à mesure.

Billie Holiday prit l'habitude de chanter *Strange Fruit* en fin de programme. Elle demandait alors le silence et les lumières s'éteignaient, mis à part un spot braqué sur la chanteuse, qui gardait les yeux fermés pendant toute l'introduction. Puis elle articulait lentement les paroles, donnant à chaque mot le poids nécessaire, avant de conclure la chanson comme un cri, puis de baisser la tête avant qu'on ne fasse l'obscurité complète. Lorsque la lumière revenait, la scène était vide.

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service

d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Le texte de la chanson :

Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the roots
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees

Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolia sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh

Here is a fruit for the crows to pluck
For the rain to gather for the wind to suck
For the sun to rot fort the trees to drop
Here is a strange and bitter crop

Traduction

Les arbres du Sud portent un étrange fruit
Du sang sur les feuilles et du sang aux racines
Des corps noirs se balancent dans la brise du Sud
Fruit étrange suspendu aux peupliers

Scène pastorale du Sud héroïque
Les yeux révulsés et la bouche déformée
Parfum de magnolia doux et frais
Puis l'odeur soudaine de la chair brûlée

C'est un fruit que les corbeaux picorent
Que la pluie fait enfler, que le vent déssèche
Que le soleil fait pourrir, que l'arbre laisse tomber
C'est là une étrange et amère récolte

Dans cette chanson, deux champs lexicaux contrastés sont repérables :

- ✓ Une vision (arbres, feuilles, racines, magnolias, le vent, le soleil, la pluie, la récolte)
- ✓ Une vision (le sang, les corps noirs, les yeux révulsés, les bouches tordues, l'odeur de chair brûlée, les corbeaux, la pourriture)

Aspect musical :

- ✓ La formation instrumentale très jazz :,,,,,
- ✓ La voix , tessiture :,,
- ✓ Les nuances d'ensemble :
- ✓ Le caractère :
- ✓ Le tempo :

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service

d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Conclusion :

L'effet produit est percutant. Les noirs du Sud lynchés sont comparés à des fruits étranges dans une métaphore surprenante et très efficace.

Le plan de cette chanson est différent de celle d'Orelsan :

Trouves-tu un refrain ?

Trouves-tu un couplet ?

On appelle cette structure une forme

Le schéma correspondant :

.....

Cette chanson est devenue un symbole du combat mené par les noirs américains pour leur droits.

Déclarés libres par le Président Abraham Lincoln à la fin de la guerre de Sécession, ils ont cependant été confrontés pendant presque cent ans au racisme, à la ségrégation et au lynchage.

Il a fallu attendre le mouvement des droits civiques des années 1960 pour qu'ils accèdent à de nouveaux droits.

Projet musical n°1 : *Forrest de Soprano*

Forrest

Cours

Cours, Forrest

Forrest

Cours

Je raisonne pas trop comme les autres

J'ai des rêves pas trop dans les normes

Est-ce ma faute si je fais les choses

Quand mon cœur m'en donne l'ordre ?

J'en ai souffert sur les bancs de l'école

De cette différence

Les murmures que porte mon dos

Ont parfois fait saigner mon cœur

Mais je sais que c'est un cadeau

De ne pas faire partie des suiveurs

J'en ai souffert sur les bancs de l'école

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service

d'une cause ?

Musique et société contemporaine

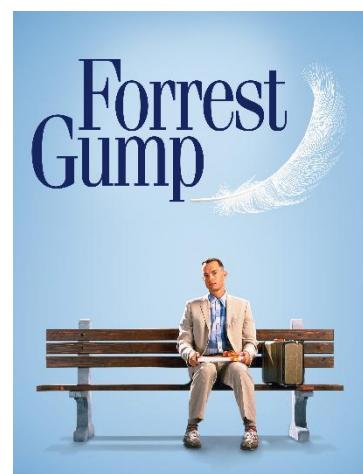
De cette différence

Car je cours
À contre-courant
Vers ce qui me maintient en vie
Cette liberté d'être qui je suis

Oui, je cours
À contre-courant
Même si le monde ne me comprend pas
Ça n'a pas de prix d'être soi

J'ai toujours cru en ma bonne étoile
Donc j'ai couru en fermant les yeux
J'ai déplacé des tas de montagnes
Avec la force de mes vœux
Aujourd'hui, je connais ma différence
Et c'est une chance

Car je cours
À contre-courant
Vers ce qui me maintient en vie
Cette liberté d'être qui je suis
Oui, je cours
À contre-courant
Même si le monde ne me comprend pas
Ça n'a pas de prix d'êtremoi
Forrest
Cours
Cours, Forrest
Forrest
Cours

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service

d'une cause ?

Musique et société contemporaine

Projet musical n°2 : Respire de Mickey 3D

Approche-toi petit, écoute-moi gamin
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain
Au début y avait rien, au début c'était bien
La nature avançait, y avait pas de chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés
En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière
On a même commencé à polluer les déserts

**Il faut que tu respire, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire**

D'ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con
Ils te diront "comment t'as pu laisser faire ça"
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens
Mais y aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés
Y avait des animaux partout dans la forêt
Au début du printemps, les oiseaux revenaient

**Il faut que tu respire, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire
Il faut que tu respire, c'est demain que tout empire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire**

Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves
Quelque part assassin, ici bien incapable
De regarder les arbres sans se sentir coupable
À moitié défroqués, cent pour cent misérables
Alors voilà petit, l'histoire de l'être humain
C'est pas joli joli, et j'connais pas la fin
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin

Comment la musique peut-elle être un acte d'engagement au service d'une cause ?

Musique et société contemporaine

**Il faut que tu respire, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire
Il faut que tu respire, c'est demain que tout empire
Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire
Il faut que tu respire
Il faut que tu respire
Il faut que tu respire
Il faut que tu respire**

