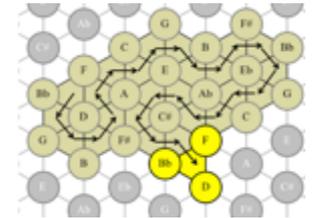
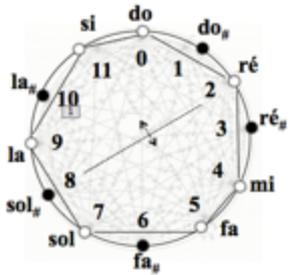

Modèles mathématiques et computationnels dans la chanson

Analyse de la musique VI – Les formes de la musique populaire

(partie V)

Moreno Andreatta

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université

IRMA & GREAM, Université de Strasbourg

La chanson comme objet d'étude multidisciplinaire

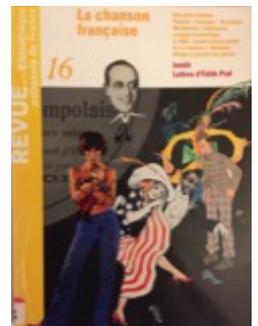
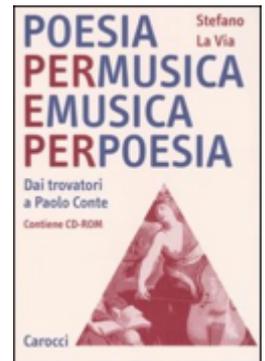
- **La chanson parmi les « musiques actuelles » (ou *popular music*)**
- **Le rapport entre la chanson et la poésie**
- **La chanson d'auteur en France et en Italie**
- **Éléments pour une analyse des tubes**
- **Outils théoriques pour l'analyse de la *popular music***
- **Articulations musique savante / *popular music***
- **Regards philosophiques et épistémologiques sur la *popular music***
- **Modèles mathématiques et computationnels dans la *popular music***

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/chanson>

Que ce qu'une chanson ?

CHANSON :

- Petite composition musicale de caractère populaire, sentimental ou satirique, divisée en couplets et destinée à être chantée (*Larousse*)
- Pièce de vers de ton populaire, généralement divisée en couplets et refrains et qui se chante sur un air (*Le Robert*)
- Une espèce de petit poème fort court auquel on joint une air, pour être chanté dans des occasions familières (J.-J. Rousseau, *Encyclopédie*)
- Forme de chanson polyphonique artistique [dont l'origine remonte] aux chants strophiques à une voix (mais pourvus d'un accompagnement instrumental improvisé) des trouvères et des troubadours du XIe au XIIIe siècle (H. Riemann, *Dictionnaire de la musique*)
- E. Giuliani, « La chanson, mémoire de tous, souvenirs de chacun », *Revue de la bibliothèque nationale de France*, n. 16, 2004, p. 79-82.
- D. Laborde, « chanson = paroles + musique ? », *Revue de la bibliothèque nationale de France*, n. 16, 2004, p. 25-29.

La chanson en tant que *genre* = type de musique

GENRE : ensemble d'événements musicaux dont le déroulement est régi par des normes acceptées par une communauté donnée.

CHANSON : une composition brève de texte et de musique.

Quelques caractéristiques du *genre* chanson :

- Simplicité formelle :

- Relative brièveté
- Présence d'éléments aisément mémorisables
 - Ligne mélodique (*hooks* ou « crochets »)
 - Structure harmonique
- Caractère modulaire = présence de segments reconnaissables :
 - Strophe [ou couplet – *verse*] / refrain [*chorus*] / pont [*bridge*]

- Politique de la répétition (Middleton)

- Répétition d'unités musicales minimales (répétition 'musématique')
- Répétition discursive

F. Fabbri

Franco Fabbri, « La chanson », in J.-J. Nattiez et al. (dir.), *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle* (Vol 1, « Musiques du XXe siècle », Actes Sud/Paris : Cité de la Musique, 2003).

Des musèmes (Tagg) aux hooks...

Ph. Tagg

MUSEME : la plus petite unité musicale transmettant une signification à un auditeur compétent

HOOK : initialement conçu comme une courte mélodie, prégnante et aisément mémorisable. Les *hooks* peuvent être produits selon trois dimensions fondamentales (Burns, 1987) :

- A travers les « éléments textuels » (rythme, mélodie, harmonie, texte, forme)
- A travers les « éléments d'exécution » (instrumentation, tempo, improvisation)
- A travers les « éléments de production » (montage, mixage, signal de distorsion, etc.)

Le succès d'un *hook* dépend probablement de l'équilibre entre son originalité et son caractère familier, entre la stabilité structurelle et la surprise, tout cela intégré dans un processus historique (et social).
Mais les recherches sur le sujet font encore défaut (Moore, 2003)

- Ph. Tagg, « Analysing popular music: theory, method and practice », *Popular Music*, 2, 1982, p. 37-65
- A. Moore, « La musique pop », in J.-J. Nattiez et al. (dir.), *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle* (Vol 1, « Musiques du XXe siècle », Actes Sud/Paris : Cité de la Musique, 2003).
- G. Burns, « A typology of *Hooks* in Popular Records », *Popular Music*, vol. VI, n° 1, 1987, p. 1-20

Des *hooks* aux *hits* (les “tubes”)

Telle est actuellement la diffusion de la chanson ‘populaire’ moderne et sa prolifération de par le monde, que l’on peut dégager des principes fort bien définis ; et leur application stricte, effectué par des commerçants purs et simples, peut arriver à tenir lieu d’inspiration. Ainsi, compte tenu d’une mode que l’on pressent, des exigences d’un interprète en pleine ascension et qui prévoit ce que son public attend de lui, des besoins d’un éditeur aiguillonné par la concurrence ou décidé à jouer à la chanson comme à la bourse, il est possible de créer de toutes pièces, à froid ou presque, un « tube » - une chanson appelée à « faire un succès » (Vian, 1958)

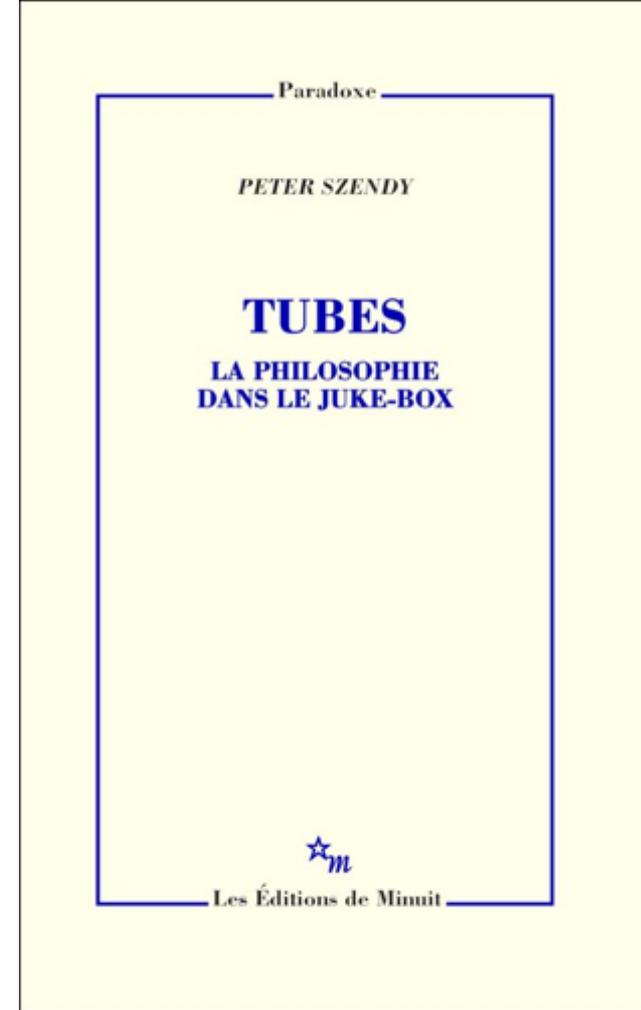
→ *Le Tube* (B. Vian / voix : H. Salvador, 1957)

- Boris Vian, *En avant la zizique...*, Pauvert / Le livre de poche, 1997 (orig. 1958)
- Peter Szendy, *Tubes. La Philosophie dans le juke-box*, Les éditions de Minuit, Paris, 2008
- Emmanuel Poncet, *Eloge des tubes. De Maurice Ravel à David Guetta*, NiL éditions, 2012.

Considérations philosophiques sur la « logique tubulaire »

« Il s'agira donc d'essayer de *penser* les tubes. De cerner un concept, une *logique* du tube. Et de donner droit à un étonnement *philosophique* face à ce qui se présente comme une évidence même : à savoir la banalité et la singularité. [...] L'unique et le cliché, l'incomparable et l'interchangeable, la psyché et le marché : telle pourrait donc être la grande affaire des tubes. Mais pour mieux comprendre comme ils nouent, en un noeud inouï, ces qualités apparemment incompatibles que sont le banal et le singulier, nous devons nous tourner vers l'une des pensées les plus saisissantes qui soient de cette structure chansonnière par excellence : la reprise ».

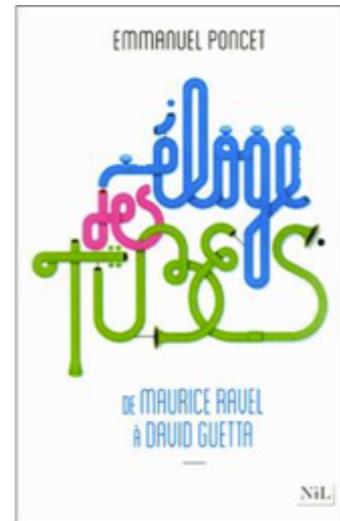
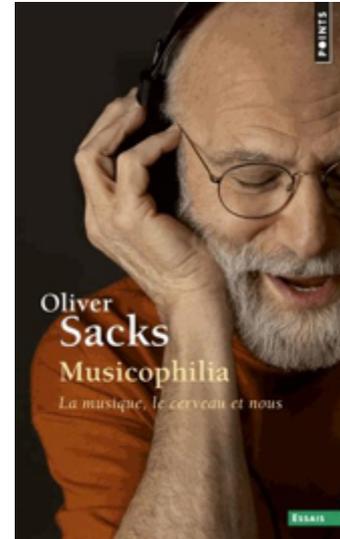
- Boris Vian, *En avant la zizique...*, Pauvert / Le livre de poche, 1997 (orig. 1958)
- Peter Szendy, *Tubes. La Philosophie dans le juke-box*, Les éditions de Minit, Paris, 2008
- Emmanuel Poncet, *Eloge des tubes. De Maurice Ravel à David Guetta*, NiL éditions, 2012.

Vers d'oreille et hooks

« Le neurologue Olivier Sacks, lui, baptise ‘vers auditifs’ ou ‘cérébraux’ ces airs qui colonisent notre environnement mental et sonore [...]. Il fait remonter l’origine de l’expression à l’allemand *Ohrwurm* – littéralement ‘vers d’oreille’ – qui désigne une chanson accrocheuse, laquelle expression fut reprise plus tard en anglais sous le terme *earworm* et a essaimé dans les années 1980.

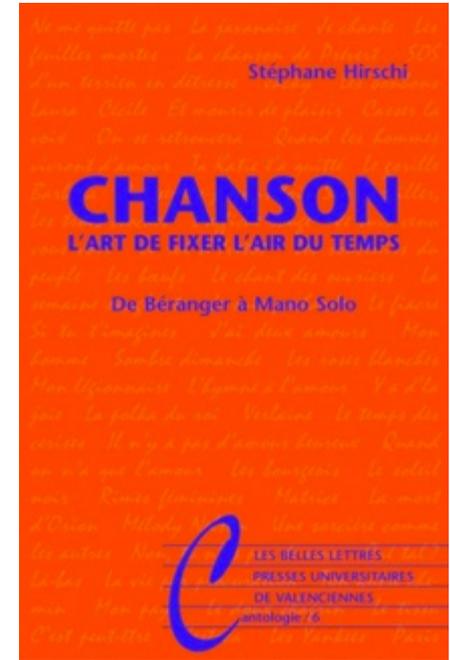
Le *hook*, c’est *l’âme-son* d’un morceau. Ce qui cristallise une émotion, une sensation, une addiction [...]. Le *hook*, ce serait l’équivalent pour nos oreilles de ce que Barthes appelait dans *La Chambre claire* le *punctum* pour la photographie : un point, une piqûre, un détail poignant qui active une zone sensible [...] ouvre un hors-champ sonore sur le mode “ça a existé” ou “ça peut advenir” ».

- Olivier Sacks, *Musicophilia. La musique, le cerveau et nous*, Seuil, 2009.
- Emmanuel Poncet, *Eloge des tubes. De Maurice Ravel à David Guetta*, NiL éditions, 2012.

Focus sur le « refrain » : la perspective ‘cantologique’

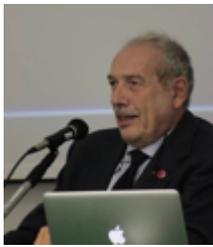
« Cette brièveté mémorisable du refrain ne relève pas seulement d’une logique statique, et c’est là que rebondit son ambiguïté : ce caractère mémorisable détermine également son *pouvoir de transmission à autrui*. [...] Le refrain doit donc s’entendre comme un élément complexe, vecteur à la fois de statique et de dynamique : en tant qu’élément de pause, figure du repos, du déjà connu, d’arrêt dans la progression ; mais il s’avère en même temps, du fait de sa brièveté fredonnable, *dilatable à l’infini*, car toujours répétable ».

« *Canteur* : notion opératoire en *cantologie* pour désigner dans une chanson l'équivalent du narrateur dans un roman. Personnage ou point de vue, il convient de le distinguer du *chanteur*, à savoir l'interprète qui, lui, prête son corps et sa voix le temps d'une chanson et endosse un nouveau rôle de *canteur* au morceau suivant ».

- Stéphane Hirschi, « Le refrain entre appel d'air et asphyxie », dans *Chanson, l'art de fixer l'air du temps*, Valenciennes, 2008 (+ Lexique)

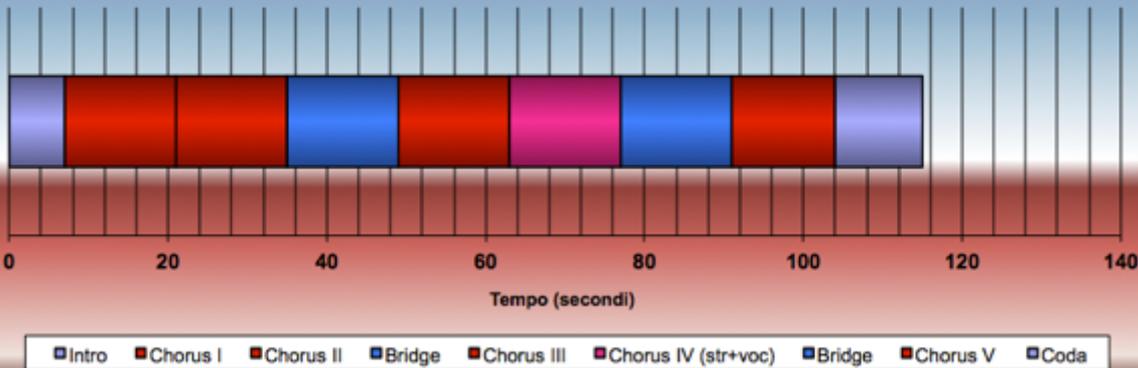
« Formes et modèles des chansons des Beatles »

F. Fabbri

- Franco Fabbri, « Forme e modelli delle canzoni dei Beatles », in Rossana Dalmonte (ed.), *Analisi e canzoni*. Univ. Trento, 1996, 169-196. (Repris dans *Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica*, Feltrinelli, 1996)
- Franco Fabbri, « Verse, Chorus (Refrain), Bridge: Analysing Formal Structures of the Beatles' Songs », *Popular Music Worlds, Popular Music Histories, Proceedings* (Geoff Stahl, Alex Gyde eds), 2012, IASPM: 92-109.

From Me To You

Un peu de vocabulaire (Fabbri, 1996/2012)

- **Refrain** : section d'une chanson dans laquelle la musique et les paroles sont toujours répétées de la même façon tout au long de la pièce et les paroles du texte contiennent le titre de la chanson
- **Chorus** : section d'une chanson dans laquelle la musique est répétée de la même façon tandis que les paroles varient. Certaines lignes du texte (dont le titre de la chanson) sont cependant répétées à l'identique
- **Verse** : section d'une chanson dans laquelle la musique est répétée de la même façon tandis que les paroles varient sans exception.
- **Bridge** : section d'une chanson qui se positionne après les chorus et dont elle diffère par caractère harmonique et mélodique

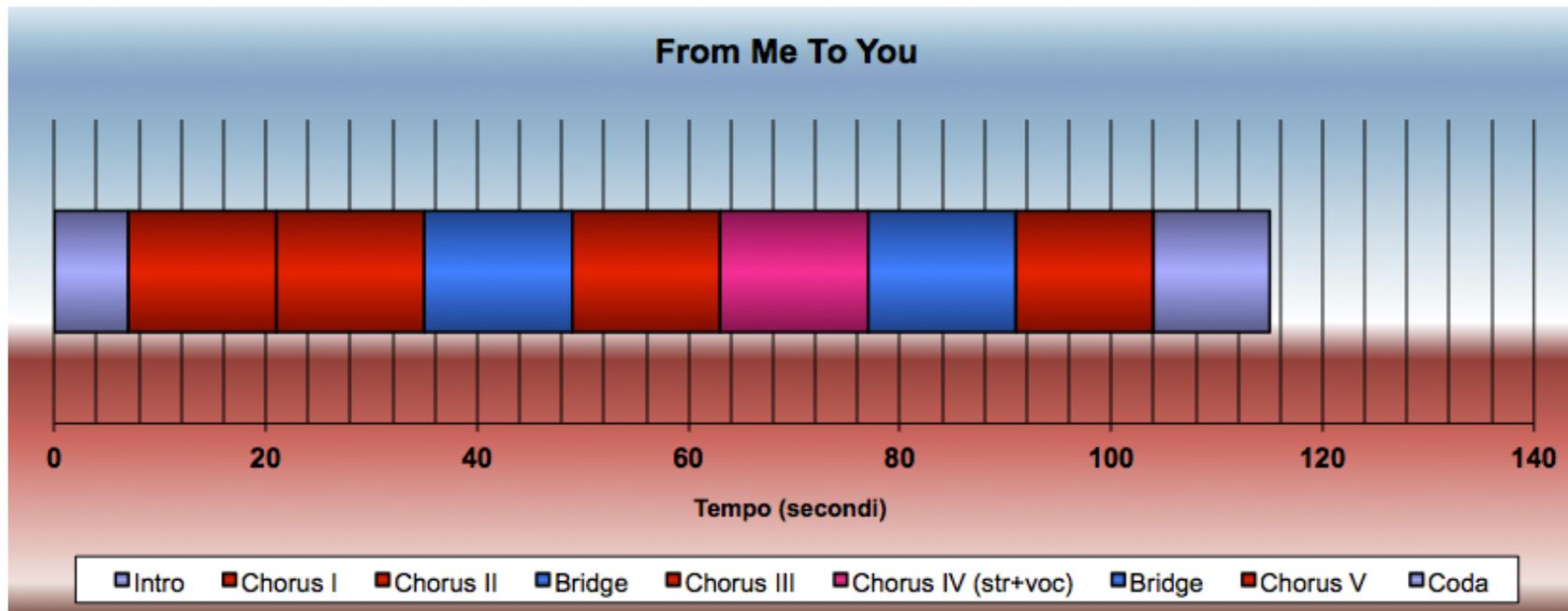

La forme Chorus-Bridge (ChB)

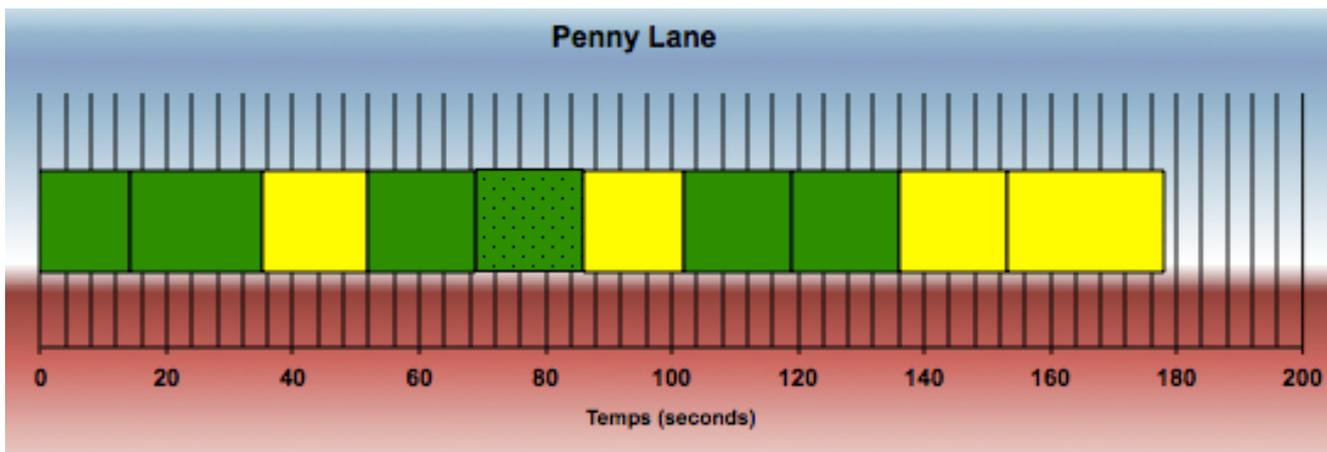
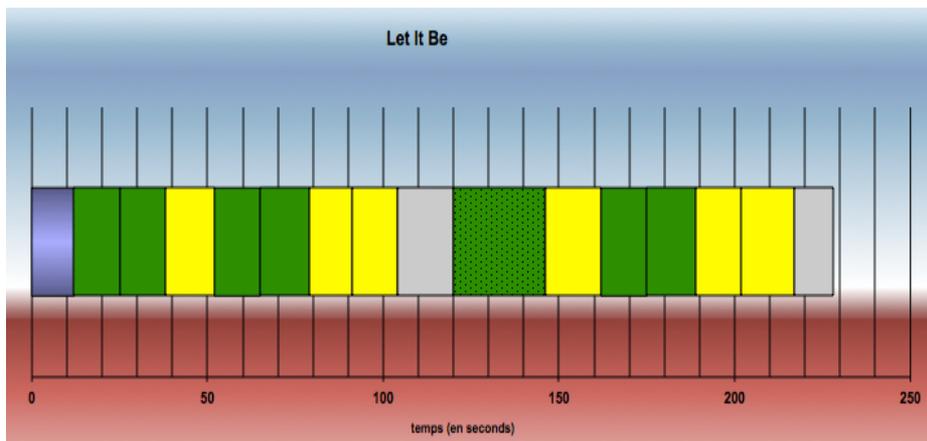
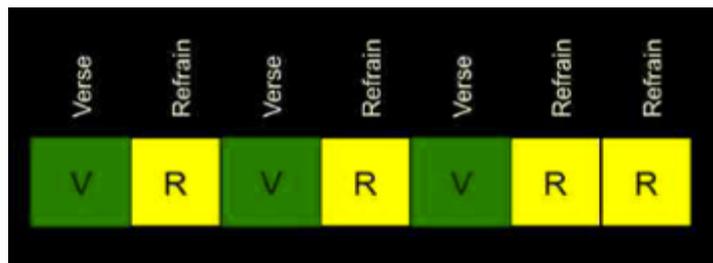
F. Fabbri

- Franco Fabbri, « Forme e modelli delle canzoni dei Beatles », in Rossana Dalmonte (ed.), *Analisi e canzoni*. Univ. Trento, 1996, 169-196. (Repris dans *Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica*, Feltrinelli, 1996)
- Franco Fabbri, « Verse, Chorus (Refrain), Bridge: Analysing Formal Structures of the Beatles' Songs », *Popular Music Worlds, Popular Music Histories, Proceedings* (Geoff Stahl, Alex Gyde eds), 2012, IASPM: 92-109.

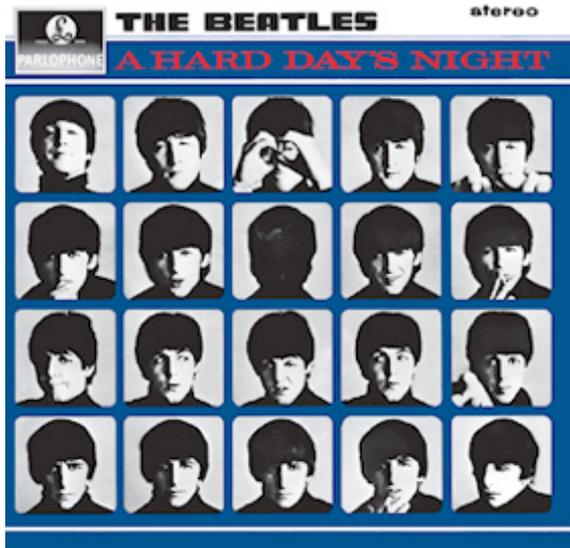

*Love Me Do, Please Please Me, Ask Me Why, I Saw Her Standing There, Do You Want To Know A Secret, **From Me To You**, Thank You Girl, I'll Get You, I Want To Hold Your Hand, You Can't Do That, And I Love Her, I Should Have Known Better, A Hard Day's Night, I'll Cry Instead, I'll Be Back, Any Time At All, Things We Said Today, I Don't Want To Spoil The Party, No Reply, Eight Days A Week, I Feel Fine, I'll Follow The Sun, ...*

La forme Couplet-Refrain (Fabbri) ou Verse-Chorus (Covach)

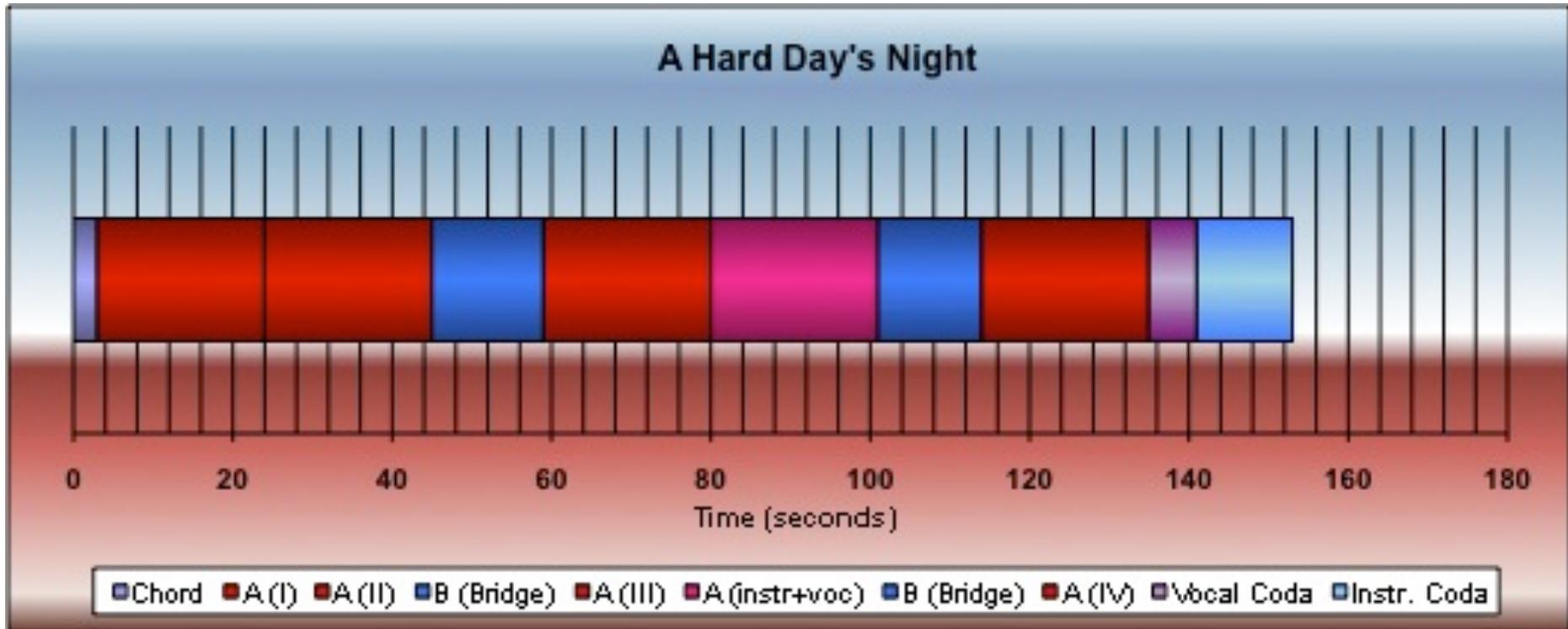
- J. Covach, « Form in Rock Music: A Primer », in *Engaging Music: Essays in Music Analysis*, ed. Deborah Stein (New York and Oxford: Oxford University Press, 2005).
- J. Covach, « From 'Craft' to 'Art': Formal Structure in the Music of the Beatles », In *Reading the Beatles: Cultural Studies, Literary Criticism, and the Fab Four*, ed. Kenneth Womack and Todd F. Davis, 37–54. State University of New York Press.

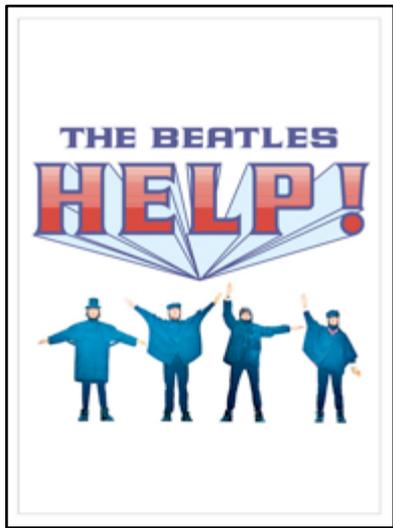
Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

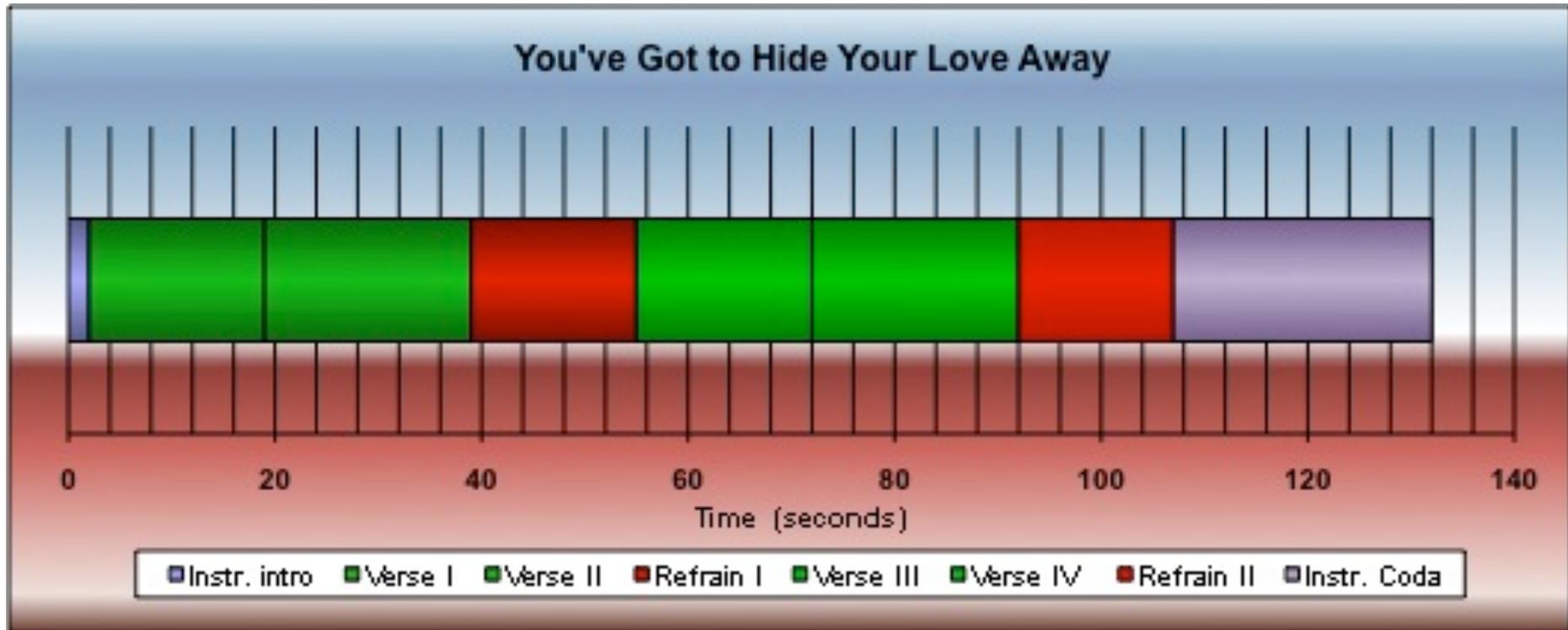
➔ <https://www.youtube.com/watch?v=WmV6iqPA9uc>

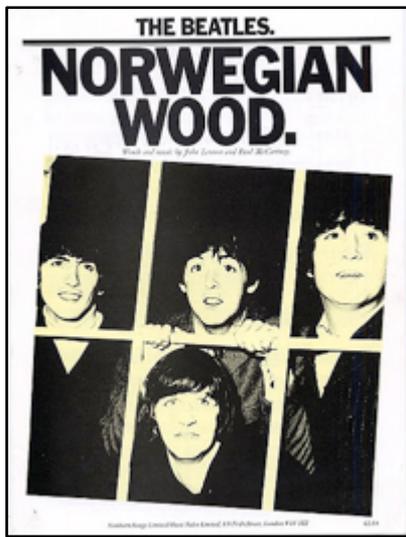
Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

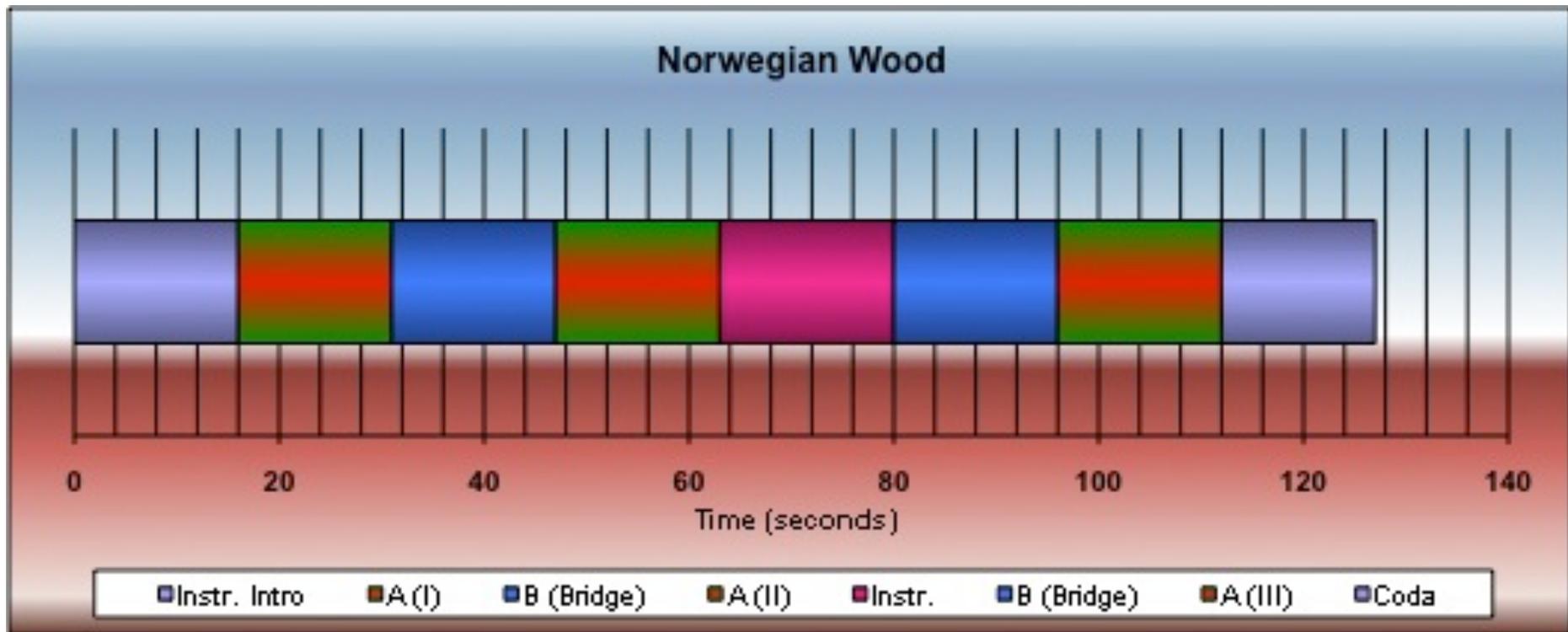
→ <https://www.youtube.com/watch?v=AfON7S1mP2Q>

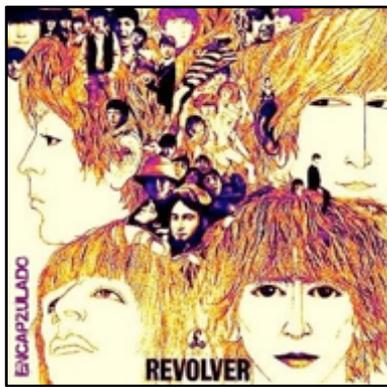
Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

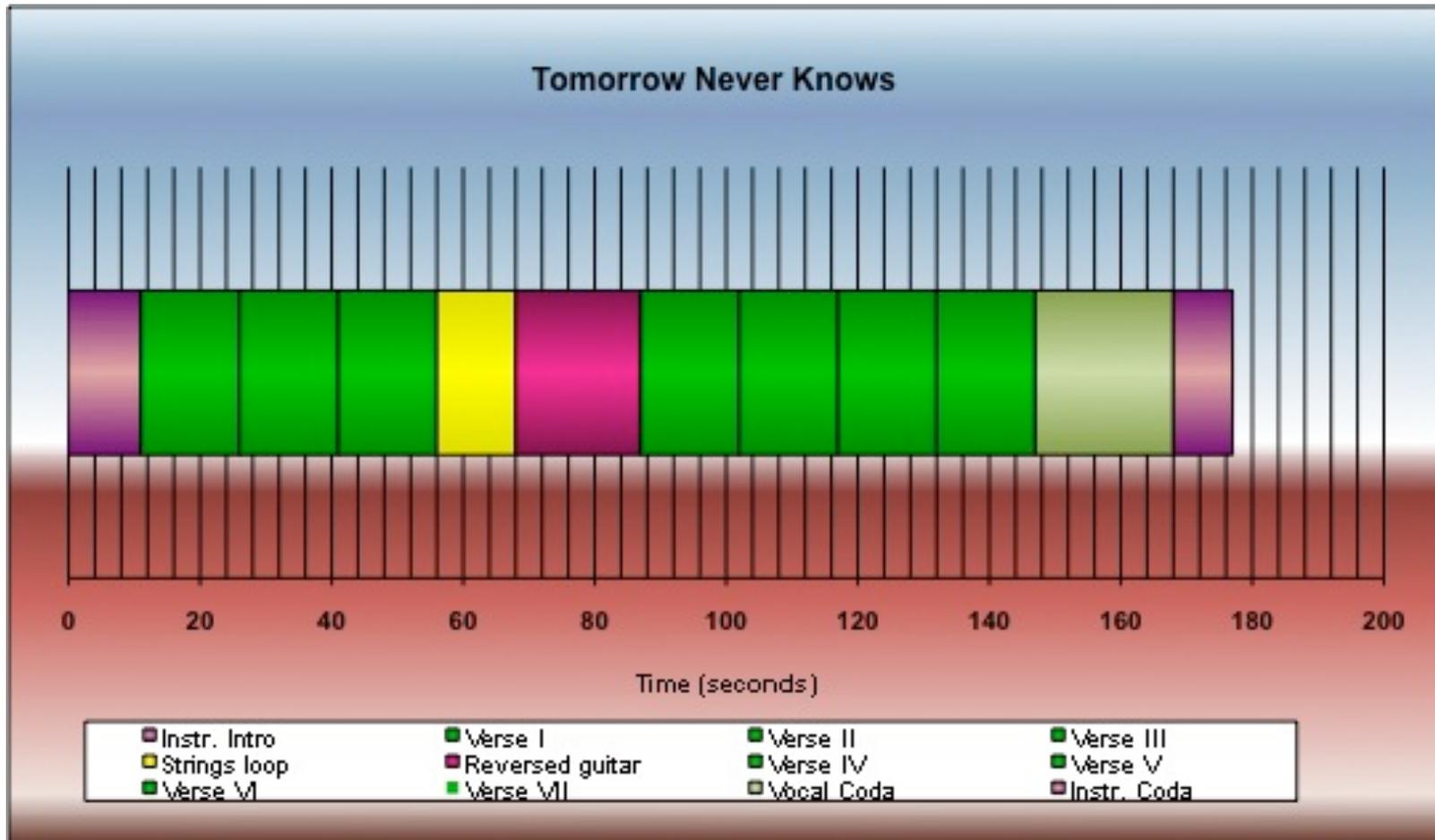
➔ <https://www.youtube.com/watch?v=SiJiuhnDfck>

Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

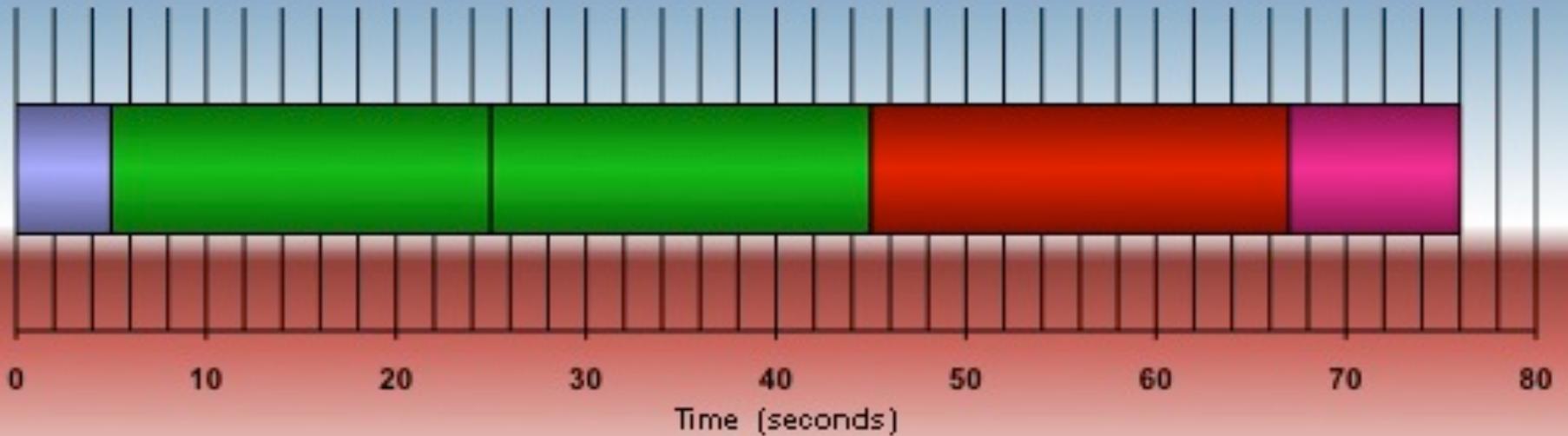
→ <https://www.youtube.com/watch?v=nB08G84d0Ys>

Forme ChB vs Couplet-Refrain

F. Fabbri

Strawberry Fields Forever (demo)

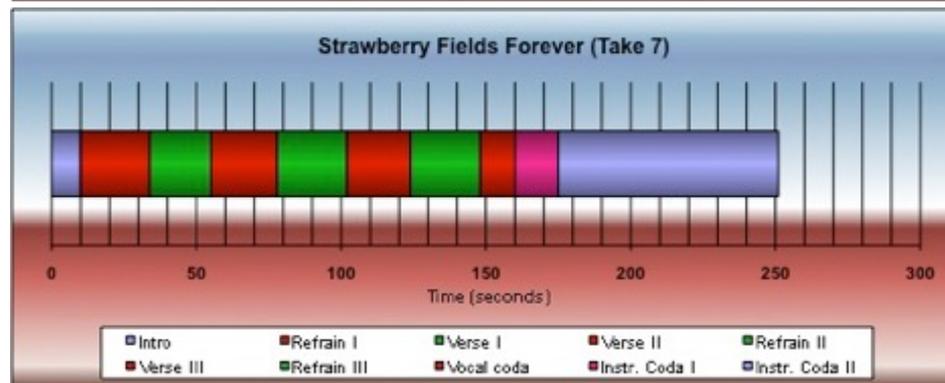
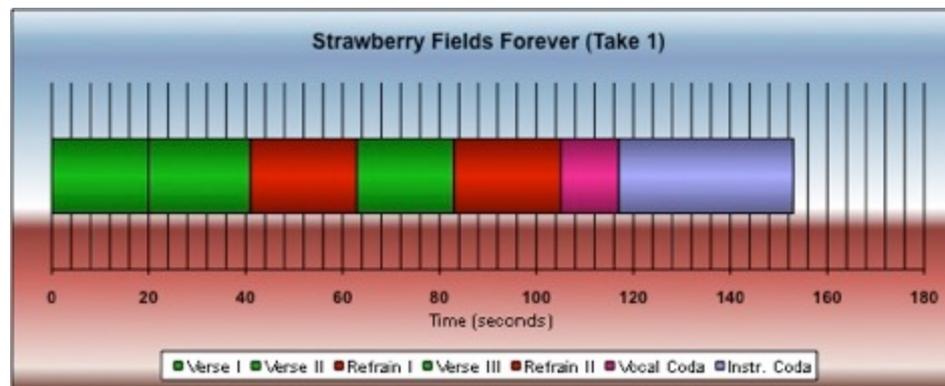
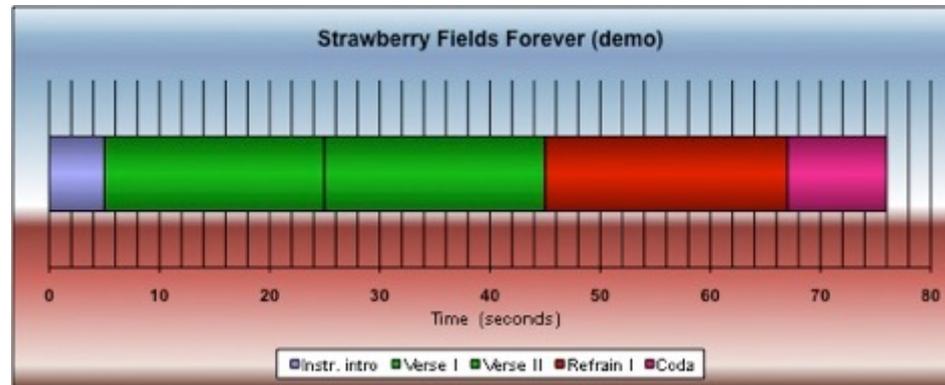

■ Instr. intro ■ Verse I ■ Verse II ■ Refrain I ■ Coda

Forme ChB vs Couplet-Refrain

F. Fabbri

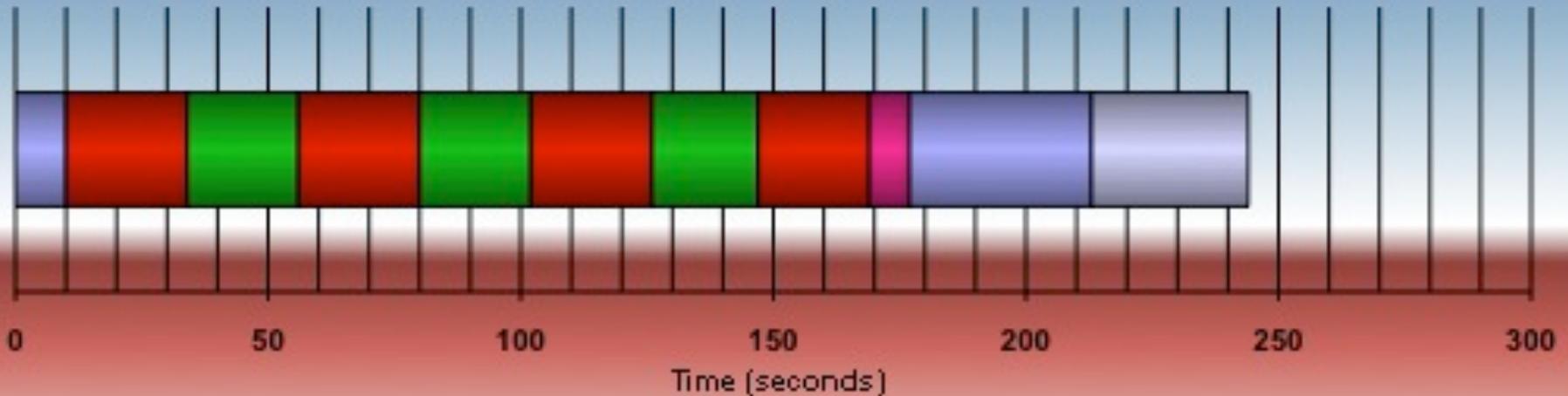

Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

Strawberry Fields Forever (released version)

Intro	Refrain I	Verse I	Refrain II	Verse II	Refrain III
Verse III	Refrain IV	Vocal coda	Instr. Coda I	Instr. Coda II	

→ <https://www.youtube.com/watch?v=1avJngOmLqQ>

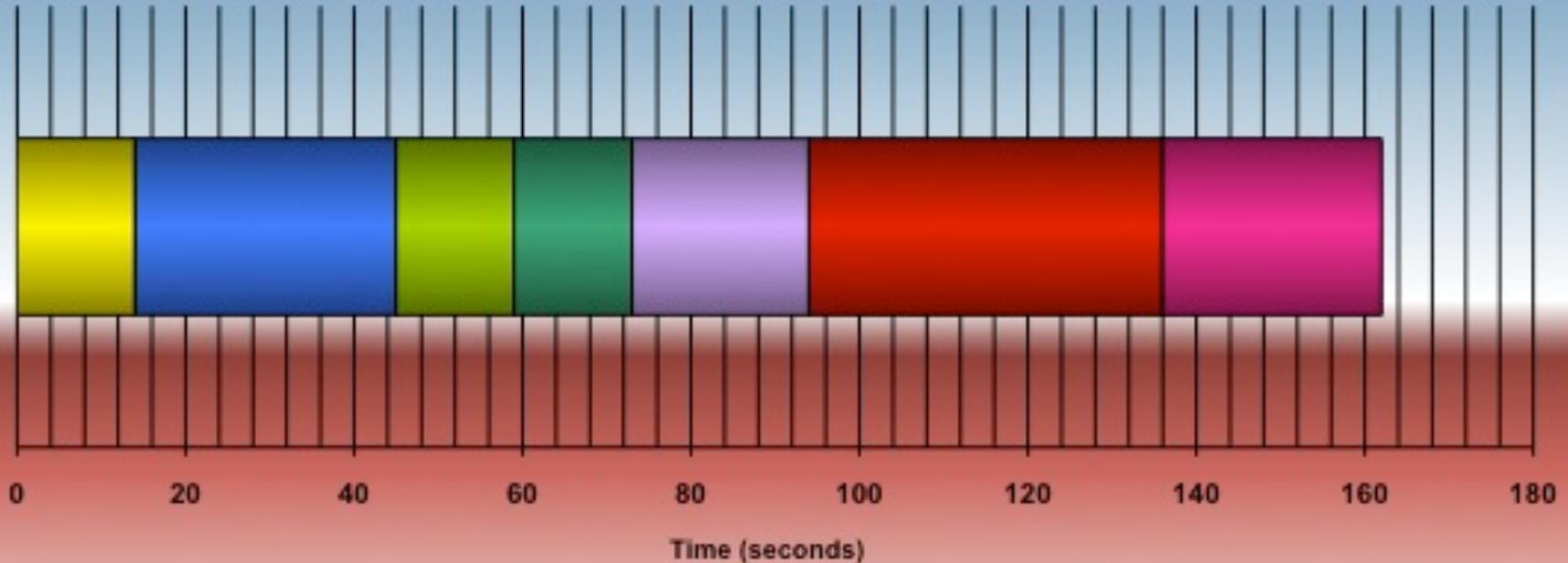
The BEATLES

Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

Happiness Is A Warm Gun

- A (She's not a girl...)
- B (She's well acquainted...)
- C (Instr.)
- D (I need a fix...)
- E (Mother Superior...)
- Refrain (Happiness...)
- Coda

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=rBS4lsMwHCw>

LET IT BE

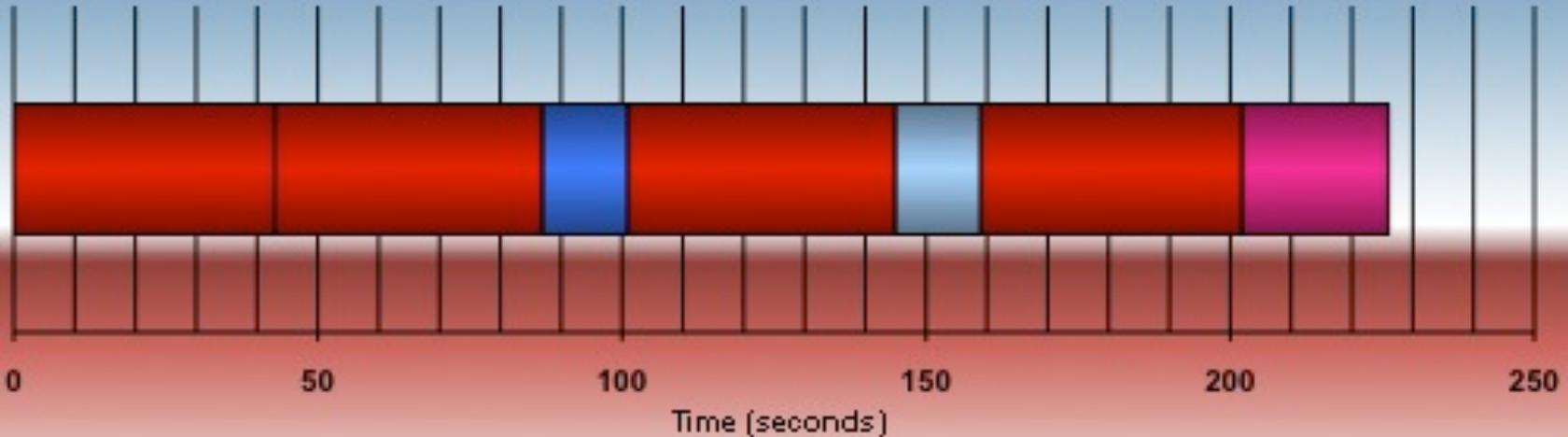

Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

The Long And Winding Road

■ A(I) ■ A(II) ■ B (Bridge) ■ A(III) ■ B (Bridge, Instrum.) ■ A(IV) ■ Instr. Coda

→ <https://www.youtube.com/watch?v=OIHEuYfDypg>

SOMETHING BEATLES

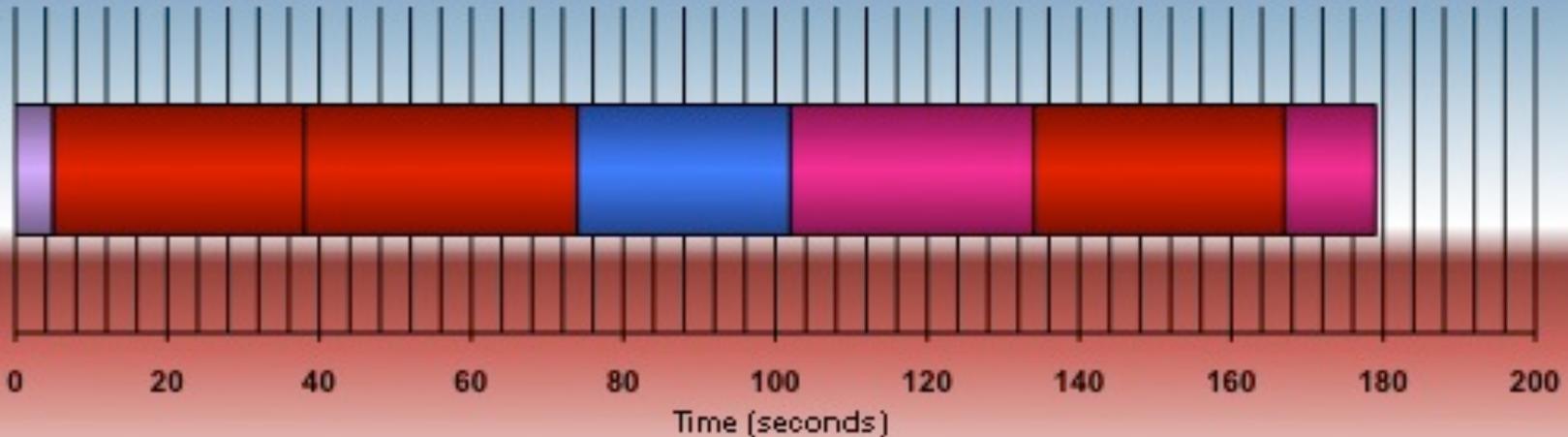

Formes et modèles des chansons des Beatles

F. Fabbri

Something

■ Instr. Intro ■ A (I) ■ A (II) ■ B (Bridge) ■ A (Instr.) ■ A (III) ■ Instr. Coda

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=UelDrZ1aFeY>

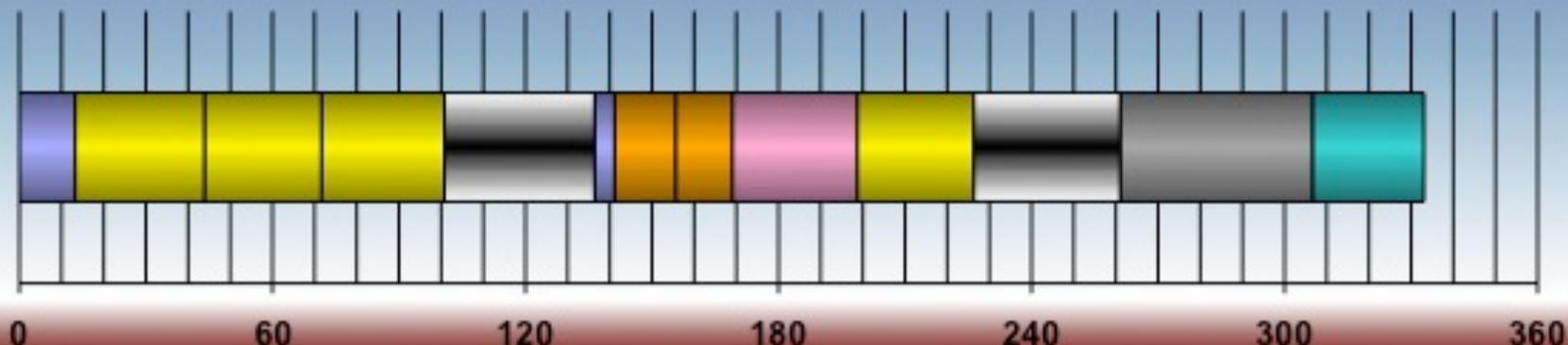

Les Beatles et la limite de la forme chanson

F. Fabbri

A Day In The Life

Time (seconds)

Intro	Lennon verse 1	Lennon verse 2	Lennon verse 3	Glissando
Instr. Break	McCartney verse 1	McCartney verse 2	Ah...	Lennon verse 4
Glissando	Chord	Loop		

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=B5GMTR455Qw>

Articulations musique savante / *popular music* avec les Beatles

Tōru Takemitsu (1974-1977), *Twelve Songs For Guitar*. Quatre songs des Beatles :

- Here, There and Everywhere
- Michelle
- Hey Jude
- Yesterday

Tōru Takemitsu (1930-1996)

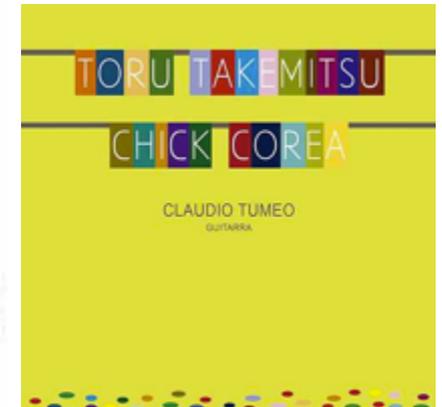
イエスタデイ Yesterday

ジョン・レノン / ポール・マッカートニー
武満 徹 編曲

John Lennon and Paul McCartney
arranged by Toru Takemitsu

Freely ♩ = 90~104

legato

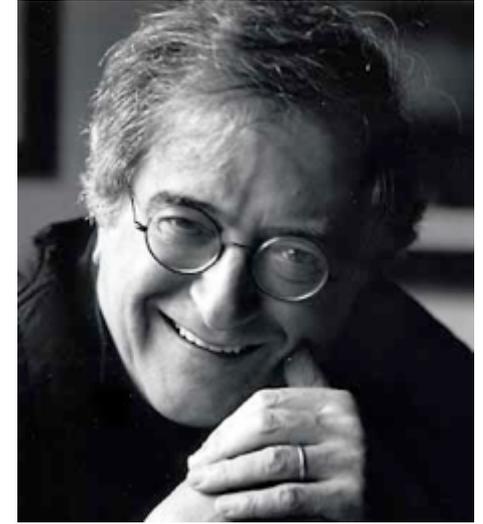

Articulations musique savante / *popular music* avec les Beatles

Luciano Berio : Beatles Songs (1965-1967) arrangements pour voix et ensemble (1 voix soliste et ensemble jusqu'à 9 instruments).

Titres des parties :

- *Michelle I*, pour mezzo-soprano et 2 flûtes ou flûte (ou hautbois) et clavecin, 2 minutes ;
- *Ticket to Ride*, pour mezzo-soprano et flûte, Hautbois, trompette clavecin, violon, alto, Violoncelle, contrebasse, 2 minutes ;
- *Yesterday*, pour mezzo-soprano et flûte, clavecin et violoncelle, 2 minutes ;
- *Michelle II*, pour mezzo-soprano et flûte, clarinette, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 2 minutes.
- *Michelle II*, version transposée pour flûte, clarinette, harpe, violon, alto.

L. Berio (1925-2003)

Paul McCartney et Barry Miles avec Luciano Berio, 24 février 1966

C. Berberian (1925-1983)

→ <http://www.youtube.com/watch?v=GvuxldwxW8k>

Schéma V-R *versus* Ch-B

F. Fabbri

Caractéristiques de la forme V-R :

- Caractère narratif
- Discursif
- Captivant
- Additif
- Téléologique
- Le centre d'intérêt (le *hook*) est à la fin

VS

Caractéristiques de la forme Ch-B

- Caractère exclamatif
- Détaché
- Soustractif
- Non-téléologique (orienté vers le début)
- Mise en scène plus que narration
- Le centre d'intérêt (le *hook*) est au début

« La structure Ch-B est fermée, sans évolution: sa condition d'existence est le resserrement, l'implosion, la réduction du *chorus* au *hook*, par un processus de rapetissement qui finit par le réduire à un point, comme l'image d'un téléviseur qui s'éteint : la structure V-R peut à l'inverse se gonfler, accumuler de nouveaux éléments, exploser. Basée sur la croissance, la structure V-R remplit sa fonction si paroles et musiques développent au mieux leur capacités narratives; à l'inverse, pour que la structure Ch-B fonctionne, il suffit que des situations efficaces soient présentées ; la structure Ch-B est une machine scénique en soi »

Franco Fabbri, *Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica*, Feltrinelli, 1996 (p. 67-69)

Retour sur *Madeleine* : structure formelle

Prélude – 8 mesures

P

Qui, tutto il meglio è già qui,
non ci sono parole per spiegare ed intuire
e capire, Madeleine, e caso mai per ricordare...

Chorus – 20 mesures

A

Tanto, io capisco soltanto
il tatto delle tue mani e la canzone perduta
e ritrovata, come un'altra, un'altra vita.

Chorus – 20 mesures

A

Allons, donc, Madeleine,
certi gatti o certi uomini
svanti in una nebbia o in una tappezzeria
mai più, mai più ritorneranno, si sa
col tempo e il vento, tutto vola via...

Bridge – 16 mesures

B

...ma qualcuno è tornato sotto certe carezze
da da di da dan...

Chorus – 20 mesures

A'

Ma poi la strada inghiotte subito gli amanti,
per piazze e ponti ognuno se ne va
e, se tu vuoi, li puoi vedere laggiù, danzanti,
che più che gente sembrano foulards.

Bridge – 16 mesures

C

Chorus + pont – 12 + 8 mesures

A + Po

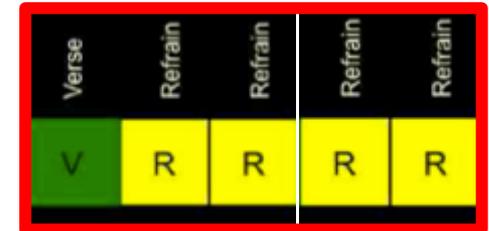
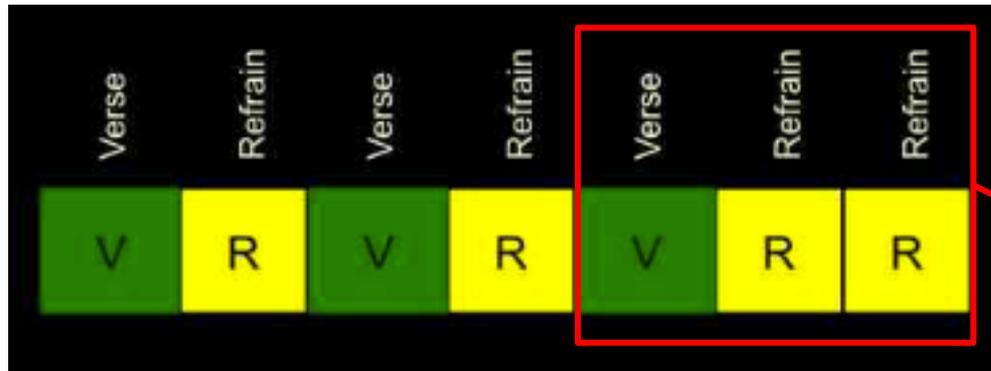
Prélude – 8 mesures

P

La narrativité de la forme Couplet (ou Verse) - Refrain

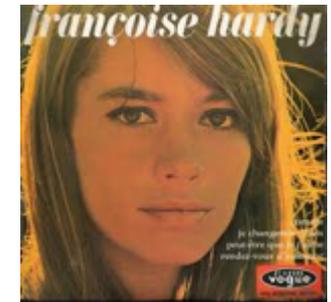
F. Fabbri

- Let it Be (The Beatles)
- Like A Rolling Stone (Bob Dylan)
- Hallelujah (Leonard Cohen)
- Via Via (Paolo Conte)
- Une grande partie des **chansons à textes** en France (Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Reggiani, ...)
- Une grande partie des **chansons d'auteur** en Italie (Tenco, Modugno, De André, Lauzi, Endrigo, ...)
- Une grosse partie des **chansons à succès** (aussi bien en France et en Italie)

« Se telefonando » (1966)

« Je changerais d'avis » (1967)

« Bella senz'anima » (1973)

« Je t'attendais ce soir » (1974)

Chanson à texte / chanson d'auteur en France / Italie

Brel, Ferré, Brassens

La chanson est-elle un art, selon vous ? Un art majeur ou un art mineur ?

FERRÉ : Brassens a dit une chose vraie, "*je mélange des paroles et de la musique*". Voilà ce que je fais.

BRASSENS : Eh oui, c'est tout a fait différent de ce qu'on appelle couramment la poésie, qui est faite pour être lue ou dite. La chanson c'est très différent.

Même si des types comme Ferré ont réussi à mettre des poètes en musique, comme Baudelaire, il est difficile d'utiliser la chanson comme les poètes qui nous ont précédés utilisaient le verbe. Quand on écrit pour l'oreille, on est quand même obligé d'employer un vocabulaire un peu différent, des mots qui accrochent l'oreille plus vite... Bien qu'on l'aie aussi avec le disque, le lecteur a plus facilement la possibilité de revenir en arrière...

BREL : Oui, mais le disque est un sous produit de la chanson, il ne faut pas se leurrer... La chanson a été faite pour être chantée, pas en fonction d'un disque à diffuser.

[...]

FERRÉ : Il y a des gens qui reçoivent d'abord la musique, d'autres qui reçoivent d'abord les paroles. Les gens les plus intelligents reçoivent d'abord les paroles. Les gens les plus sensibles – et peut être les moins intelligents, ce qui est possible aussi – reçoivent d'abord la musique. Ce qui fait que j'ai pu faire connaître Baudelaire à des gens qui ne savaient pas qui était Baudelaire.

[...]

FERRÉ : C'est ça. Vous disiez tout à l'heure qu'on était des poètes ou artisans, tout ça... non, vous savez ce qu'on est tous les trois ? [...]... on est des chanteurs. Parce que si on n'avait pas de voix, on ne pourrait pas se produire. Parce que si n'avais pas de voix, toi Georges, ou toi Jacques, tu n'écrirais pas et moi non plus.

Chanson à texte / chanson d'auteur en France / Italie

Table des matières

Volume 1

Table des matières	6
Présentation formelle	10
Introduction	13
Partie 1 : Repères	35
Chapitre I. Qu'est-ce que la « canzone d'auteur » ? Définition du champ d'étude	37
1) L'apparition des néologismes	39
A. <i>Cantautore</i>	39
B. <i>Canzone d'auteur</i>	42
C. <i>Canzone d'autrice</i>	47
2) Les valeurs sous-jacentes à la notion d'auteur	51
3) Les limites du champ	55
A. La « <i>canzone gastronomica</i> »	56
B. La <i>linea verde</i> et la « <i>canzone furba</i> »	58
C. La chanson romantique	65
D. La chanson littéraire	66
E. La <i>linea rossa</i> et la chanson politique	69

Partie 2 : Spécificités méthodologiques de l'étude de chansons	169
Chapitre IV. Chanson et poésie, le malentendu	171
1) Un malentendu tenace	172
2) Eléments d'explications	182
A. Approximations conceptuelles et historiques	182
B. La légitimité culturelle de la chanson	188
3) Issues méthodologiques	189
A. La cantologie	191
B. L'étude de « l'alchimie du vers chanté »	194
C. Les études linguistiques et sémiologiques	196
D. L'étude du son	198

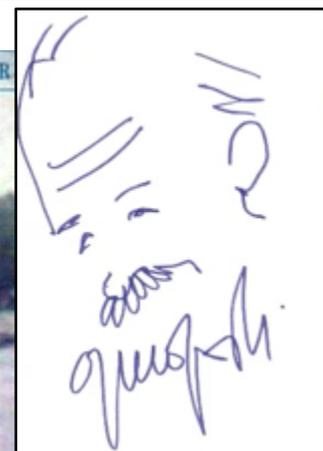
Partie 2 : Spécificités méthodologiques de l'étude de chansons	169
Chapitre IV. Chanson et poésie, le malentendu	171
1) Un malentendu tenace	172
2) Eléments d'explications	182
A. Approximations conceptuelles et historiques	182
B. La légitimité culturelle de la chanson	188
3) Issues méthodologiques	189
A. La cantologie	191
B. L'étude de « l'alchimie du vers chanté »	194
C. Les études linguistiques et sémiologiques	196
D. L'étude du son	198

- Céline Pruvost, *La chanson d'auteur dans la société italienne des années 1960 et 1970 : une étude cantologique et interculturelle*, thèse de doctorat, Sorbonne Universités, 2013.
- Céline Pruvost (dir., avec la collaboration de Giulia Radin, Fondazione N. Sapegno, Morgex), « Poésie et chanson de la France à l'Europe », *Vox Popular* n. 1/2, 2017.

Passerelles franco-italiennes

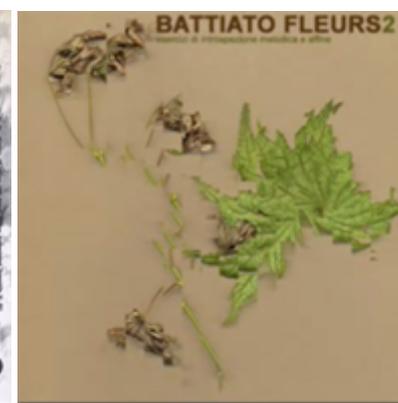

A. Barrière, *Plus je t'entends* (1963)

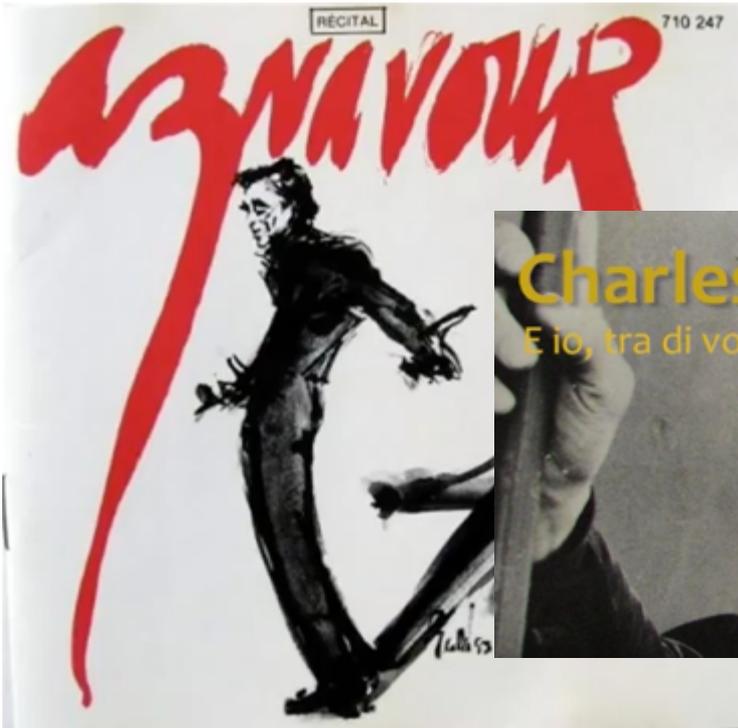
G. Paoli, *...E più ti amo* (1965)

...E piu' ti amo (1964) (A. Barrière - G. Paoli)
<https://www.youtube.com/watch?v=gKm9qzxDFk8>

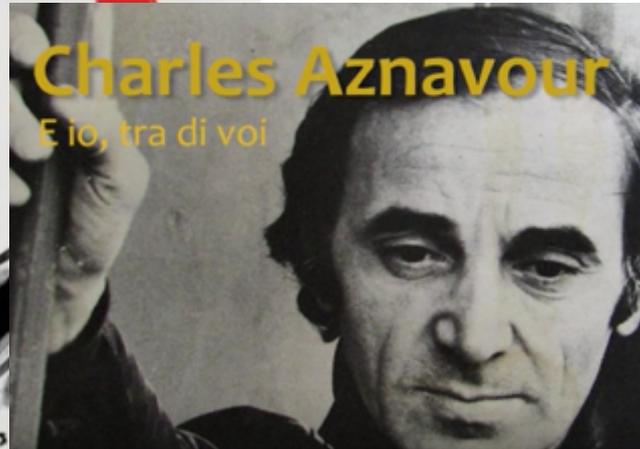
F. Battiato, *...E più ti amo* (1965) – (2008)

Traductions, adaptations et « trahisons cantologiques »

Et moi dans mon coin (Aznavour, 1966)

<https://www.youtube.com/watch?v=C52ixdciUn4>

E io tra di voi
(Aznavour, 1971)

E io tra di voi (Aznavour/Mina, 1970)

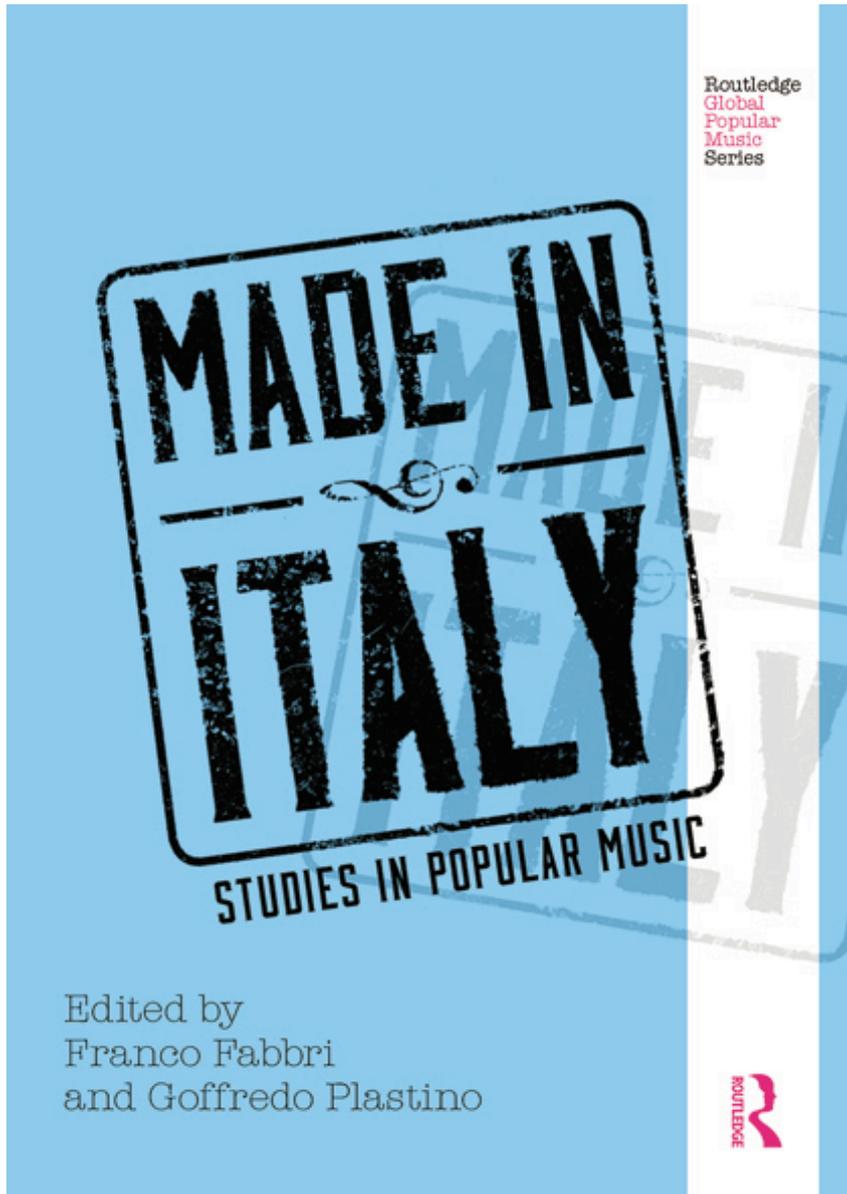
<https://www.youtube.com/watch?v=ZiqEIL7xzOo>

Lui il t'observe du coin de l'œil
Toi tu t'énerves dans ton fauteuil
Lui te caresse du fond des yeux
Toi tu te laisses prendre à son jeu

Lui di nascosto osserva te
Tu sei nervosa vicino a me
Lui accarezza lo sguardo tuo
Tu ti abbandoni al gioco suo

Lei di nascosto osserva te
Tu sei **nervoso** vicino a me
Lei accarezza lo sguardo tuo
Tu ti abbandoni al gioco suo

Chanson d'auteur en Italie

F. Fabbri & G. Plastino, *Made in Italy. Studies in Popular Music*, Routledge, 2014.

En particulier :

- **Partie II, « Singer-Songwriters » :**
 - **J. Tomatis, « A Portrait of the Author as an Artist : Ideology, Authenticity, and Stylization in the *Canzone d'autore* »**
- **Afterword, « Provisionally Popular: A Conversation with Ennio Morricone »**

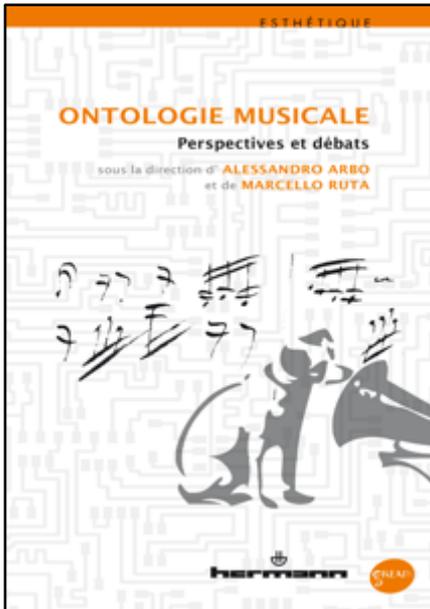
Premio Tenco ou la célébration de la chanson d'auteur

- 1974 - **Leo Ferré**, Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Domenico Modugno, Gino Paoli
- 1975 - Vinicius de Moraes, Fausto Amodei, Umberto Bindi, **Fabrizio De André**, Francesco Guccini, Enzo Jannacci
- 1976 - **Georges Brassens**
- 1977 - **Jacques Brel**
- 1978 - Leonard Cohen
- 1979 - Lluís Llach
- 1980 - Atahualpa Yupanqui
- 1981 - Chico Buarque de Hollanda, Ornella Vanoni
- 1982 - Arsen Dedic
- 1983 - Alan Stivell, **Paolo Conte**, Giovanna Marini, Roberto Vecchioni
- 1984 - Colette Magny
- 1985 - Silvio Rodríguez, Dave Van Ronk, Bulat Okudzava
- 1986 - Tom Waits, Joan Manuel Serrat
- 1988 - Joni Mitchell
- 1989 - Randy Newman
- 1990 - Caetano Veloso
- 1991 - **Charles Trenet**
- ...

Luigi Tenco (1938-1967)

La canzone di Marinella / *La romance de Marinelle*

La romance de Marinelle (traduction de *La canzone di Marinella* par Roberto Ferri)

Ca c'est de Marinelle
la romance
qui dans le fleuve un jour
perdit sa chance
mais le vent la voyant être si belle
du fleuve il l'amena sur une étoile

seule sans le souvenir
d'une souffrance
d'un amour tu vivais
sans espérance
mais un roi sans sa couronne
et sans escorte
frappa un jour trois fois
contre ta porte

comme la lune blanc
était son grand chapeau
comme l'amour rouge
était son grand manteau
tu le suivis pourtant
sans aucune raison
comme un enfant qui suit
naïvement un cerf-volant

il y avait du soleil et quels beaux yeux t'avais
il te baisa les lèvres et tes cheveux soyeux
'y avait la lune t'avais les yeux d'l'enfance
il posa ses mains si grandes sur tes hanches

c'était des baisers
et c'était des sourires complices
puis c'était seulement
l'odeur des fleurs de lys
qui te virent avec les beaux yeux des étoiles
frémir et palpiter comme une cigale

on dit que pendant que de là tu revenais
dans le fleuve qui sait comment tu y glissais
et lui qui ne voulut te croire morte
frappa cent ans encore contre ta porte

ça c'est ça Marinelle ta romance
toi qui a volé sur une étoile errante
et comme toutes les plus belles choses
tu n'as vécu qu'un jour comme les roses
et comme toutes les plus belles choses
tu n'as vécu qu'un jour comme les roses

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=Ye4NiNaH3qc>

Traduction et adaptation chez Fabrizio De André

Via della Povertà

(Or. *Desolation Row* di Bob Dylan)

Special Rider Music

Per l'Italia Sony/ATV Music Publishing (Italy)

Testo italiano di F. De André | F. De Gregori

Canzone dell'amore perduto

F. De André

(Musica tratta dall' "Adagio" del Concerto in Re maggiore per tromba, archi e continuo di G.P. Telemann)

Leonardi Edizioni S.r.l. | La Cascina Ed. Musicali S.a.s.

Le passanti

(Or. *Les passantes* di G. Brassens)

(da una poesia di Antoine Pol)

G. Brassens | A. Pol | F. De André

Universal Music Italia S.r.l.

La città vecchia [\[https://www.youtube.com/watch?v=cKBjwy25fkQ\]](https://www.youtube.com/watch?v=cKBjwy25fkQ)

F. De André

Leonardi Edizioni S.r.l. | La Cascina Ed. Musicali S.a.s.

?

Fila la lana

(Da una canzone popolare francese del XV secolo)

F. De André

Leonardi Edizioni S.r.l. | La Cascina Ed. Musicali S.a.s.

Giovanna d'Arco

(Or. *Joan of Arc* di L. Cohen)

L. Cohen | F. De André

Universal/MCA Music Italy S.r.l.

La ballata dell'amore cieco (o della vanità)

F. De André

Leonardi Edizioni S.r.l. | La Cascina Ed. Musicali S.a.s.

Delitto di paese

(Or. *L'assassinat* di G. Brassens)

G. Brassens | F. De André

Universal Music Italia S.r.l.

Suzanne

(Or. *Suzanne* di L. Cohen)

L. Cohen | F. De André

Stranger Music Inc.

Per l'Italia EMI Music Publishing Italia S.r.l.

Valzer per un amore

G. Marinuzzi | F. De André

G. Ricordi & C. S.p.A.

Morire per delle idee

(Or. *Mourir pour des idées* di G. Brassens)

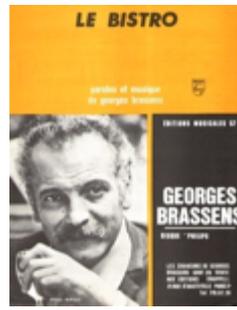
G. Brassens | F. De André

Universal Music Italia S.r.l.

Traductions, adaptations et ... “emprunts”

La città vecchia (F. De André) - 1965

Nei quartieri dove il sole del buon Dio
non dà i suoi raggi
ha già troppi impegni per scaldar la gente
d'altri paraggi,
una bimba canta la canzone antica
della donnaccia
quello che ancor non sai tu lo imparerai
solo qui tra le mie braccia.
E se alla sua età le difetterà
la competenza
presto affinerà le capacità
con l'esperienza
dove sono andati i tempi di una volta
per Giunone
quando ci voleva per fare il mestiere
anche un po' di vocazione.
[...]

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=cKBjwy25fkQ>

Le bistrot (G. Brassens) - 1964

Dans un coin pourri du pauvre Paris,
Sur un' place, l'est un vieux bistrot
Tenu pas un gros dégueulasse.
Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin
D' premièr' classe, va boire à Passy,
Le nectar d'ici te dépasse.
Mais si t'as l' gosier qu'une armur' d'acier
Matelasse, goûte à ce velours,
Ce petit bleu lourd de menaces.
Tu trouveras là la fin' fleur de la
Populace, tous les marmiteux,
Les calamiteux,
De la place.
[...]

➔ <https://www.youtube.com/watch?v=OFYGIFUtPek>

Le travail sur la langue chez Fabrizio De André

« Il me semble, et il m’a toujours semblé opportun, quand on n’est pas assez en veine, quand un auteur n’est pas assez en veine pour assumer personnellement la responsabilité et la charge de ses propres œuvres, de se mettre à faire des **traductions**. Dans l’immédiat, on atteint deux buts précis : celui de s’entraîner et aussi celui de se montrer subjectivement humbles [...] Ensuite, on peut aussi réaliser un objectif plus important, celui de se rendre utile à tous, en diffusant ce petit peu, cette abondance de poésie ou de culture qui existe dans certaines chansons de certains de nos collègues qui s’expriment dans une langue différente de la nôtre. Chacun a sa façon de traduire – moi, naturellement, j’ai la mienne. En général, je ne cherche **pas à faire des traductions littérales**, je dirais même que je m’en fous complètement, parfois il m’arrive carrément d’élider. Ce qui m’intéresse davantage, c’est **d’entrer dans l’esprit de la chanson, et à travers la chanson peut-être, si j’y arrive, d’entrer véritablement dans l’esprit et dans la tournure mentale de la personne, de l’auteur qui l’a écrite**. Je suis conforté dans ce sens par ce que disait celui qui est sans doute le plus grand de nos critiques littéraires du XXe siècle, Benedetto Croce, qui séparait les traductions en deux catégories : les laides et fidèles d’un côté, les belles et infidèles de l’autre. Et moi, devant ce que personnellement et modestement je considère comme beau, je suis prêt à toutes les infidélités [il rit, le public applaudit]. »

Céline Pruvost, *La chanson d'auteur dans la société italienne des années 1960 et 1970 : une étude cantologique et interculturelle*, thèse de doctorat, Sorbonne Universités, 2013.

Traductions « littérales » vs traductions « chantables »

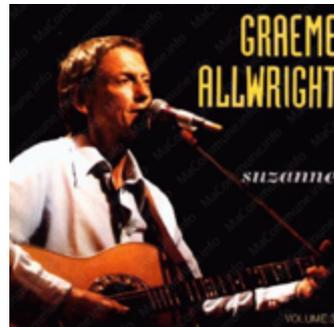
Suzanne takes you down
to her place near the river
You can hear the boats go by,
you can spend the night forever
And you know that she's half-crazy
but that's why you want to be there
And she feeds you tea and oranges
that come all the way from China
And just when you mean
to tell her that you have no love to give her
Then he gets you on her wavelength
And she lets the river answer
that you've always been her lover

And you want to travel with her,
and you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you've touched her perfect body
with your mind

Suzanne t'emmène
écouter les sirènes
Elle te prend par la main
Pour passer une nuit sans fin
Tu sais qu'elle est à moitié folle
C'est pourquoi tu veux rester
Sur un plateau d'argent
Elle te sert du thé au jasmin
Et quand tu voudrais lui dire
Tu n'as pas d'amour pour elle
Elle t'appelle dans ses ondes
Et laisse la mer répondre
Que et depuis toujours tu l'aimes

Tu veux rester à ses côtés
Maintenant tu n'as plus peur
De voyager les yeux fermés
Une flamme brûle dans ton cœur.

Nel suo posto in riva al fiume
Suzanne ti ha voluto accanto
e ora ascolti andar le barche
ora vuoi dormirle al fianco
si lo sai che lei è pazza
ma per questo sei con lei
e ti offre il the e le arance
che ha portato dalla Cina e proprio
mentre stai per dirle
che non hai amore da offrirle
lei è già sulla tua onda
e fa il fiume ti risponda
che da sempre siete amanti.

E tu vuoi viaggiarle insieme vuoi
viaggiarle insieme ciecamente
perchè sai che le hai toccato il corpo
il suo corpo perfetto con la mente.

Traductions « littérales » vs traductions « chantables »

É pau, é pedra, é o fim do caminho
C'est un bâton, c'est une pierre, c'est le bout du chemin
É um resto de toco, é um pouco sozinho
C'est un reste de souche, c'est un peu solitaire
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil
É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol
C'est la nuit, c'est la mort, c'est un piège, un hameçon

É peroba do campo, é o nó da madeira
C'est un peroba des champs, c'est un nœud dans le bois
Caingá, candeia, é o Matita Pereira
Caingá, candeia, c'est un Matita Pereira
É madeira de vento, tombo da ribanceira
C'est le bois du vent, une chute de la falaise
É o mistério profundo, é o queira ou não queira
C'est un mystère profond, c'est tu veux ou tu veux pas

É o vento ventando, é o fim da ladeira
C'est un vent qui souffle, c'est le bas de la pente
É a viga, é o vão, festa da cumeeira
C'est la poutre, c'est le vide, la fête de la colline
É a chuva chovendo, é conversa ribeira
C'est la pluie battante, c'est le discours de la rive
Das águas de março, é o fim da canseira
Les eaux de mars, c'est la fin de la lassitude

É o pé, é o chão, é a marcha estradeira
C'est le pied c'est le sol, c'est une marche de promeneur
Passarinho na mão, pedra de atiradeira
Un oiseau dans la main, une pierre de catapulte
É uma ave no céu, é uma ave no chão
Un oiseau dans le ciel, un oiseau sur le sol
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão
C'est un ruisseau, c'est une source, c'est une tranche de pain

Un pas, une pierre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c'est un peu solitaire
C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil
C'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert

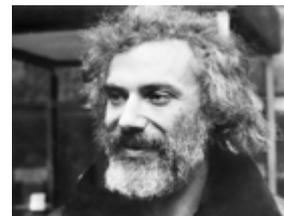
Un arbre millénaire, un noeud dans le bois
C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air
C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond
Le mystère profond, la promesse de vie

C'est le souffle du vent au sommet des collines
C'est une vieille ruine, le vide, le néant
C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse
Des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars

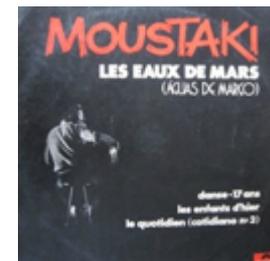
C'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent
C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance
C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c'est un peu solitaire

E. Regina et A. Carlos Jobim

Georges Moustaki

La cura (F. Battiato & M. Sgalambro) / *Le soin* (F. Battiato / R. Ferri)

LE SOIN

je te protégerai des peurs des hypocondries
des troubles que dorénavant tu rencontreras dans ta vie
des injustices des tromperies de tes jours des échecs
que normalement tu attireras par ta nature
je te soulagerai des douleurs et de tes sautes d'humeur
des obsessions de tes bizarres manies
je dépasserai les courants gravitationnels
l'espace la lumière tu ne vieilliras plus guère
et tu guériras de toutes les maladies
parce que tu es un être spécial et moi j'aurais bien soin de toi

Je vaguais à travers les champs du Tennessee
comme j'y étais arrivé qui sait
tu n'as pas de fleurs blanches pour moi
plus rapides que les aigles mes rêves qui traversent la mer

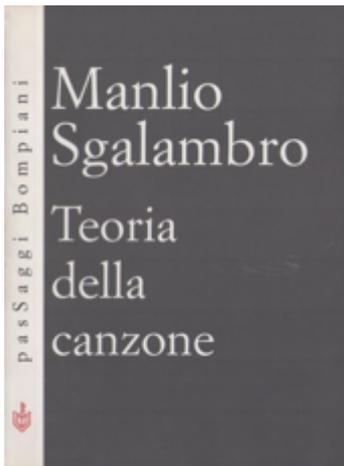
Je t'apporterai surtout le silence et la patience
nous parcourrons ensemble les voies qui porteront à l'essence
les parfums d'amour enivreront nos corps
le calme plat du mois d'août n'apaisera pas nos sens
je tisserai tes cheveux comme les trames d'une chanson
j'connais les lois du monde à l'avance et je t'en ferai don
je dépasserai les courants gravitationnels
l'espace la lumière tu ne vieilliras plus guère
et j'te sauverai de toutes les mélancolies
parce que tu es un être spécial
et moi j'aurai bien soin de toi...
moi oui...oui moi, j'aurai bien soin de toi

<https://www.youtube.com/watch?v=Ekui6rW0XE0>

LA CURA

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Ti sollevèrò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue manie.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce
per non farti invecchiare.
E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te.
Vagavo per i campi del Tennessee
(come vi ero arrivato, chissà).
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi.
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te...
io sì... sì io, avrò cura di te

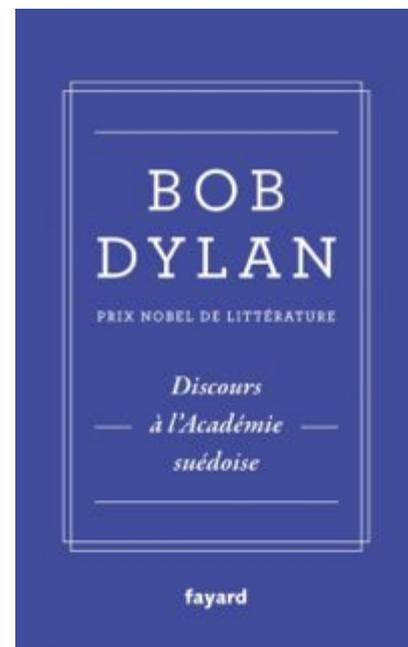
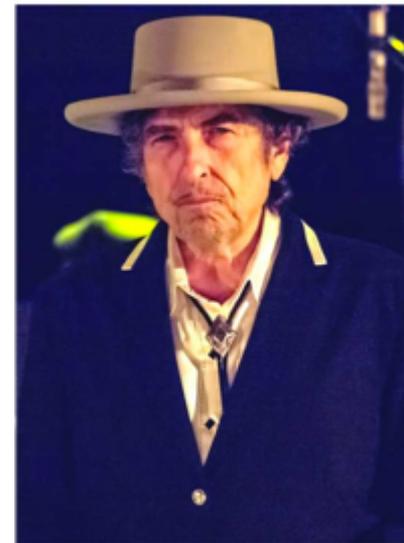
Franco Battiato – Manlio Sgalambro

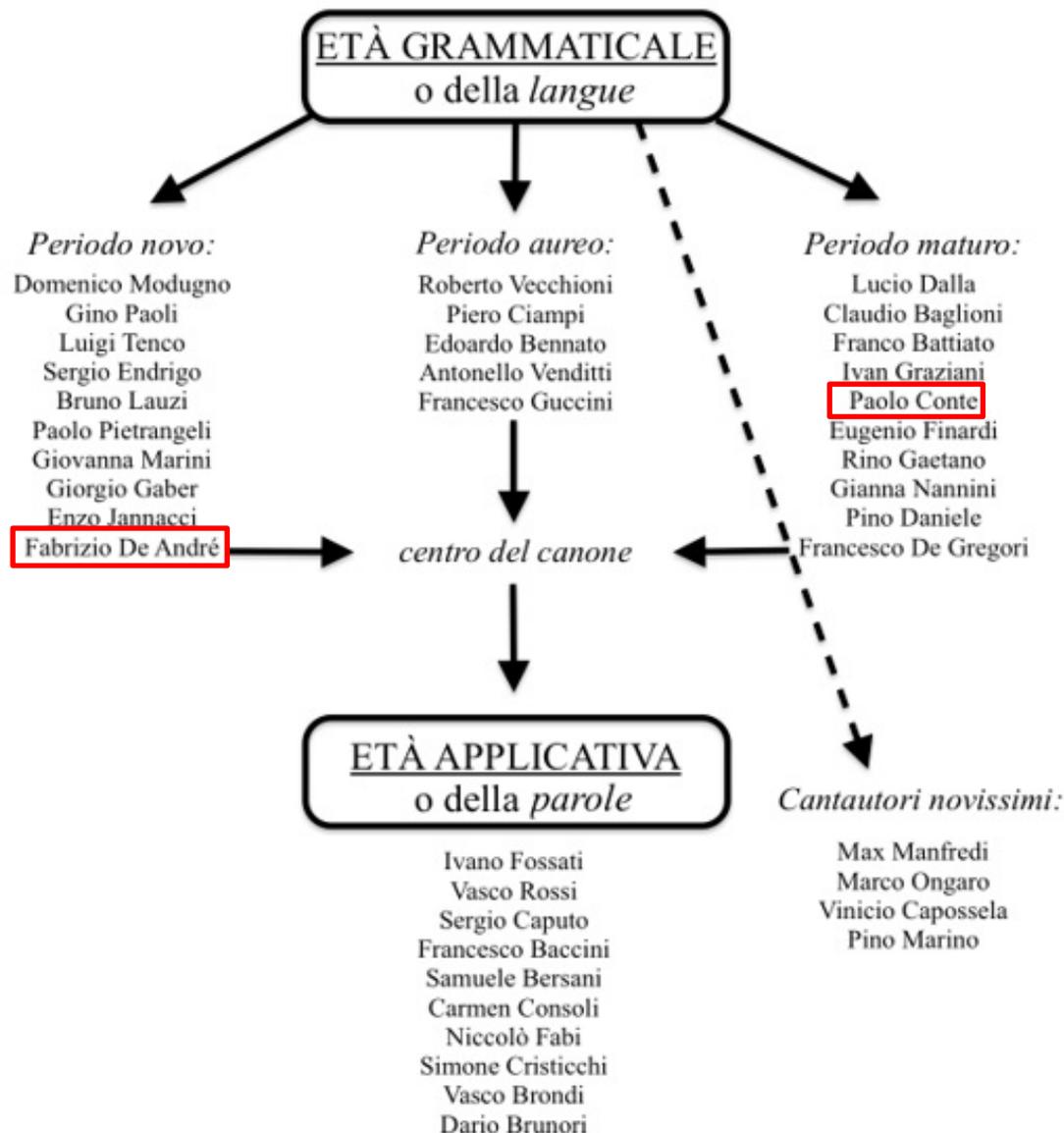
Chanson et littérature chez Bob Dylan

Prix Nobel de littérature pour « avoir créé de *nouvelles expressions poétiques*, dans le sillage de la chanson traditionnelle américaine ».

« Si une chanson vous émeut, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de savoir ce que signifie une chanson. J'ai écrit toutes sortes de choses dans mes chansons. Et je ne vais pas m'en soucier – de savoir ce que tout ça signifie. [...] Nos chansons sont vivantes au pays des vivants. Mais contrairement à la littérature, les chansons sont destinées à être chantées, et non pas lues. Les textes des pièces de Shakespeare avaient pour vocation d'être dits sur scène. De même, les paroles des chansons ont pour vocation d'être chantées et non pas lues sur une page ».

La chanson d'auteur (italienne) : un modèle littéraire

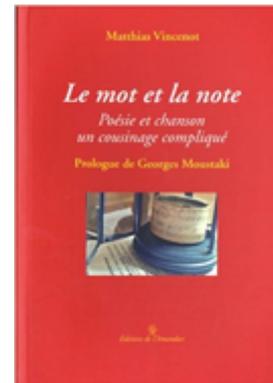
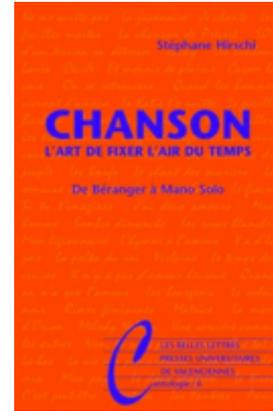

- P. Talanca, *Il canone dei cantautori italiani. La letteratura della canzone d'autore e le scuole delle età*, Carabba, 2017

Poésie et chanson : relations compliquées et malentendus

« Un poème, même s'il peut être mis en musique et chanté, n'est pas, au départ, une chanson, puisqu'il n'a pas été écrit avec l'idée d'une musique et d'une interprétation » (Vincenot 2014, p. 25).

« Il s'agit d'abord de distinguer *mise en chanson* et *mise en musique*. La mise en musique repose sur un respect du texte premier. [...] La chanson introduit, insère dans l'oeuvre, outre une ligne mélodique, une nouvelle dimension, une *temporalité donnée*, fixée par l'interprétation enregistrée sur une *mesure*. [...] La mise en chanson [...] insère donc un *devenir*, une temporalité sensible, celle de la mesure, par-delà l'inscription dans l'espace dessinée par l'écriture poétique. Dans cette logique d'audition sans retour possible en arrière, la structure musicale a pour fonction d'insuffler un dynamisme aux évocations textuelles. [...] On conçoit donc que toute mise en musique d'un poème ne détermine pas nécessairement sa *mise en chanson* : sans la présence sensible d'un air fredonnable, d'une pulsation et de formes de répétitions destinées à dilater la matière précieuse de cet air compté, on aboutit soit au genre aristocratique de la mélodie, illustrée par Fauré et Debussy, soit au *poème chanté*, comme lorsque Ferré met ses notes au service de Verlaine ou Rimbaud : [...] le texte y éclipse l'ensemble » (Hirschi 2008, p. 70).

- Stéphane Hirschi, « Le malentendu des relations entre chanson et poésie », dans *Chanson, l'art de fixer l'air du temps*, Valenciennes, 2008
- M. Vincenot, *Le mot et la note. Poésie et chanson, un cousinage compliqué*, Editions de l'Amandier, 2014

La poésie mise en chanson

Pauvre Rutebeuf (1956)

*Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta*

*Avec le temps qu'arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Qui n'aille à terre
Avec pauvreté qui m'atterre
Qui de partout me fait la guerre
Au temps d'hiver
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis à honte
En quelle manière*

*Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L'amour est morte
Le mal ne sait pas seul venir
Tout ce qui m'était à venir
M'est avvenu*

*Pauvre sens et pauvre mémoire
M'a Dieu donné le Roi de gloire
Et pauvre rente
Et froid au cul quand bise vente
Le vent me vient le vent m'évente
L'amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta*

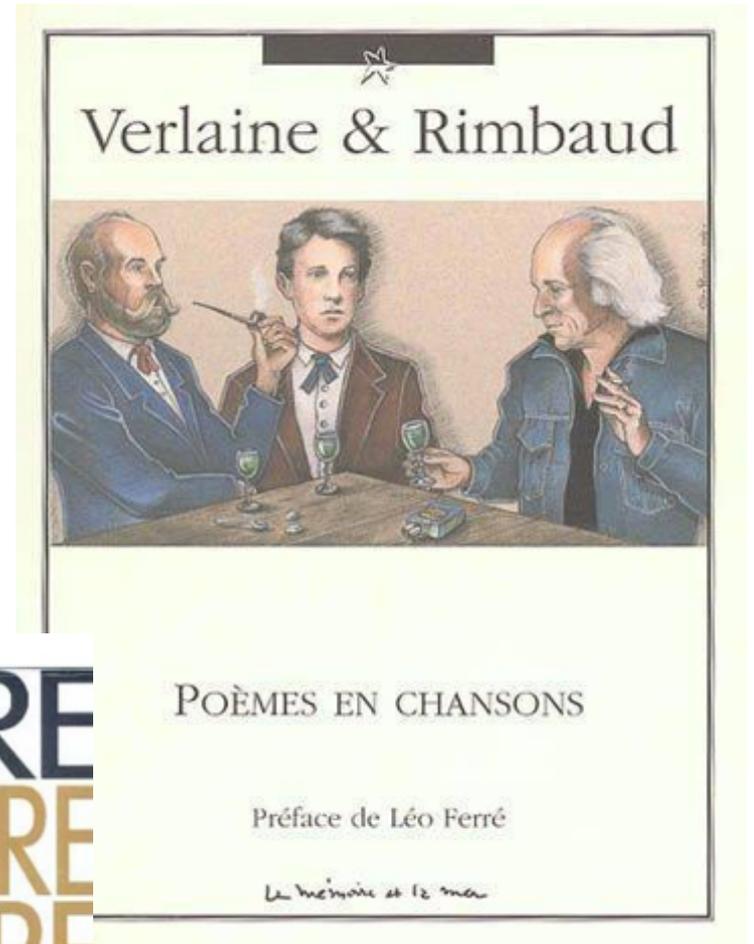
*L'espérance de lendemain
Ce sont mes fêtes*

Rutebeuf (XIIIe siècle)

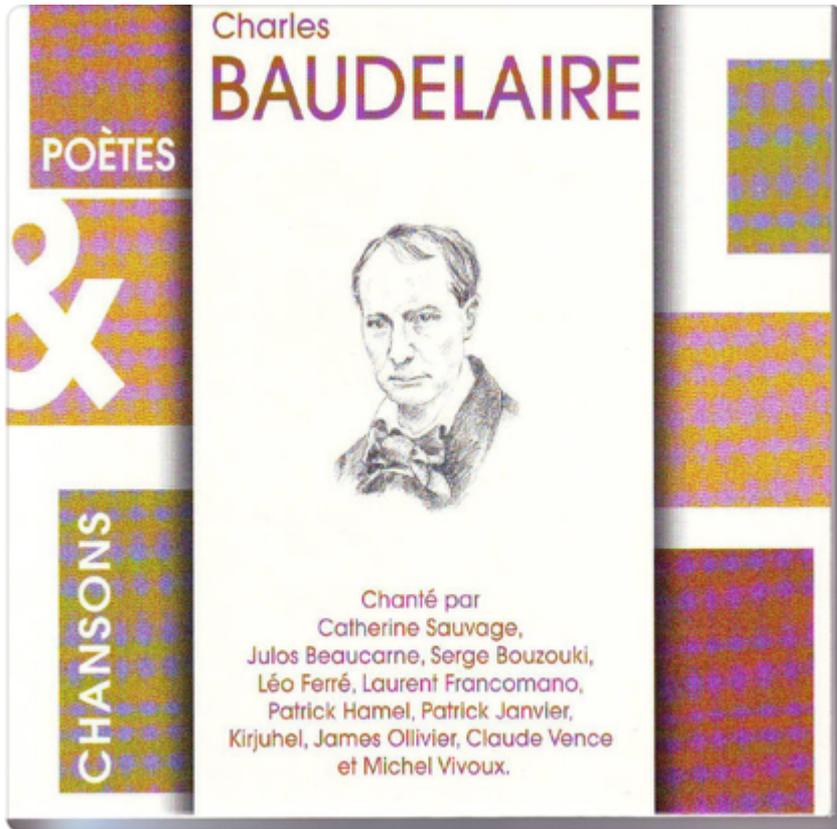
- S. Nuleau, *Je voudrais tant que tu te souviennes. Poèmes mis en chansons de Rutebeuf à Boris Vian*, Gallimard, 2013

La poésie mise en chanson (selon Ferré)

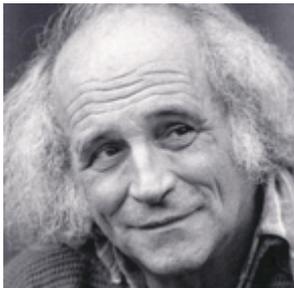
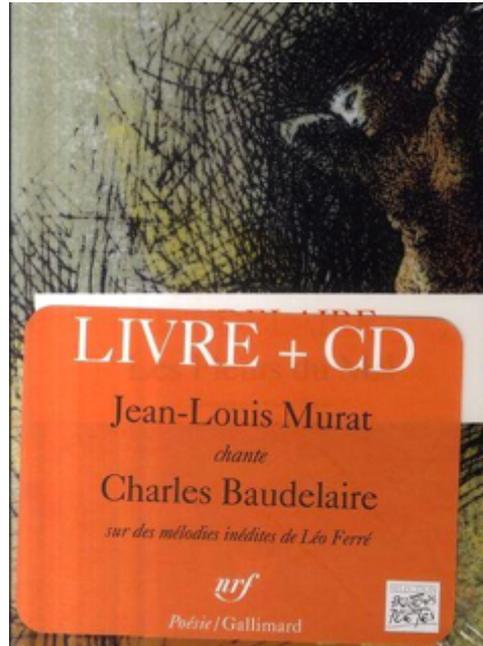

LEO FERRE
LES POÈTES
APOLLINAIRE
BAUDELAIRE
VERLAINE
RIMBAUD

La poésie mise en chanson (selon Ferré)

- **L'invitation au voyage**
- **La mort des amants**
- **La vie antérieure**
- **Les Hiboux**
- **Les Métamorphoses du Vampire**

Léo Ferré Jean-Louis Murat

La poésie mise en musique et en chanson

Je te veux (Erik Satie / Henry Pacory / Marie Modiano)

José Carreras

Marie Modiano

J'ai compris ta détresse
Cher amoureux
Et je cède à tes vœux
Fais de moi ta maîtresse
Loin de nous la sagesse
Plus de tristesse
J'aspire à l'instant précieux
Où nous serons heureux
Je te veux

Je n'ai pas de regrets
Et je n'ai qu'une envie
Près de toi là tout près
Vivre toute ma vie
Que mon corps soit le tien
Que ta lèvre soit mienne
Que ton cœur soit le mien
Et que toute ma chair soit tienne

J'ai compris ta détresse
Cher amoureux
Et je cède à tes vœux
Fais de moi ta maîtresse
Loin de nous la sagesse
Plus de tristesse
J'aspire à l'instant précieux
Où nous serons heureux
Je te veux

Oui je vois dans tes yeux
La divine promesse
Que ton cœur amoureux
Vient chercher ma caresse
Enlacés pour toujours
Brûlant des mêmes flammes
Dans un rêve d'amour
Nous échangerons nos deux âmes

J'ai compris ta détresse
Cher amoureux
Et je cède à tes vœux
Fais de moi ta maîtresse
Loin de nous la sagesse
Plus de tristesse
J'aspire à l'instant précieux
Où nous serons heureux
Je te veux

➔ AIR LYRIQUE

<https://www.youtube.com/watch?v=G5183BmflwM>

➔ CHANSON

<https://www.youtube.com/watch?v=y2iXFvohUpw>

Mémoires (françaises) en chanson

Gabriel Fauré

Paul Verlaine

Claude Debussy

Ch. Baudelaire

TITLE	TIME
 Je te veux Marie Modiano	4:18
2 Les berceaux By Gabriel Fauré, Sully Prudhomme & Sully Prudhomme - Dorval	2:57
3 D'une prison By Paul Verlaine & Reynaldo Hahn - Diving With Andy	3:01
4 L'invitation au voyage By Charles Baudelaire & Henri Duparc - Daphné	4:07
5 Au bord de l'eau By Gabriel Fauré, Sully Prudhomme & Sully Prudhomme - Helena Noguerra	2:16
6 Après un rêve By Gabriel Fauré, Romain Bussine & Romain Bussine - Franck Monnet	2:58
★ 7 Tristesse By Gabriel Fauré, Théophile Gautier & Théophile Gautier - Emily Loizeau	3:56
8 Infidélité By Reynaldo Hahn & Théophile Gautier - Dorval & Staël	2:22
9 Beau soir By Claude Debussy, Paul Bourget & Paul Bourget - Armelle Pioline & Holden	2:11
10 Le temps des lilas By Ernest Chausson & Maurice Bouchor - Nilda Fernandez	2:53

Released: Mar 29, 2007
© 2007 Dièse Records

➔ <https://itunes.apple.com/album/id218340338&app=itunes&ls=1>

La poésie mise en musique et en chanson

Gérard Souzay

Emily Loizeau

Tristesse (Gabriel Fauré / Théophile Gautier)

Avril est de retour,
La première des roses,
De ses lèvres mi closes,
Rit au premier beau jour,
La terre bienheureuse
S'ouvre et s'épanouit ;
Tout aime, tout jouit ;

Hélas ! J'ai dans le coeur
une tristesse affreuse !

Les buveurs en gaité,
Dans leurs chansons vermeilles,
Célèbrent sous les treilles
Le vin et la beauté,
La musique joyeuse,
Avec leur rire clair
S'éparpille dans l'air ;

Hélas ! j'ai dans le coeur
une tristesse affreuse !

En déshabillé blanc,
Les jeunes demoiselles
S'en vont sous les tonnelles
Au bras de leur galant,
La lune langoureuse
Argente leurs baisers, longuement appuyés ;

Hélas ! j'ai dans le coeur,
une tristesse affreuse !

Moi je n'aime plus rien,
Ni l'homme ni la femme,
Ni mon corps ni mon âme,
Pas même mon vieux chien ;
Allez dire qu'on creuse
Sous le pâle gazon,
Une fosse sans nom;

Hélas ! j'ai dans le coeur
une tristesse affreuse !

→ AIR LYRIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=iRzJoib_nGM

→ CHANSON

<https://www.youtube.com/watch?v=3gAgbfCOL78>

La poésie mise en chanson

Complainte de Pablo Neruda (de Louis Aragon)

Je vais dire la légende
De celui qui s'est enfui
Et fait les oiseaux des Andes
Se taire au cœur de la nuit
Le ciel était de velours
Incompréhensiblement
Le soir tombe et les beaux jours
Meurent on ne sait comment

Comment croire (comment croire)
Au pas pesant des soldats
Quand j'entends la chanson noire
De Don Pablo Neruda [2x]

Lorsque la musique est belle
Tous les hommes sont égaux
Et l'injustice rebelle
Paris ou Santiago
Nous parlons même langage
Et le même chant nous lie
Une cage est une cage
En France comme au Chili
refrain

Sous le fouet de la famine
Terre terre des volcans
Le gendarme te domine
Mon vieux pays araucan
Pays double où peuvent vivre
Des lièvres et des pumas
Triste et beau comme le cuivre
Au désert d'Atacama
refrain

Avec tes forêts de hêtres
Tes myrtes méridionaux
Ô mon pays de salpêtre
D'arsenic et de guano
Mon pays contradictoire
Jamais libre ni conquis
Verras-tu sur ton histoire
Planer l'aigle des Yankees
refrain

Absent et présent ensemble
Invisible mais trahi
Neruda que tu ressembles
A ton malheureux pays
Ta résidence est la terre
Et le ciel en même temps
Silencieux solitaire
Et dans la foule chantant
refrain

Louis Aragon

Jean Ferrat

→ https://www.youtube.com/watch?v=F_rmCTYfUoA

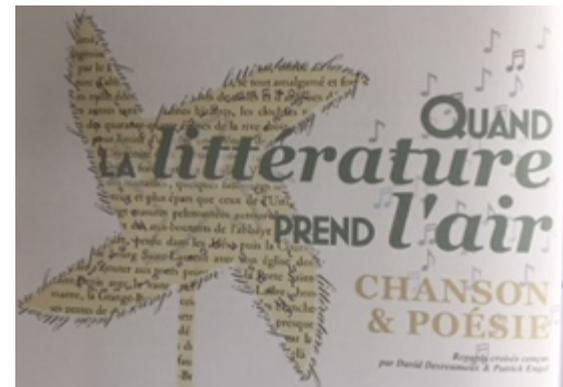
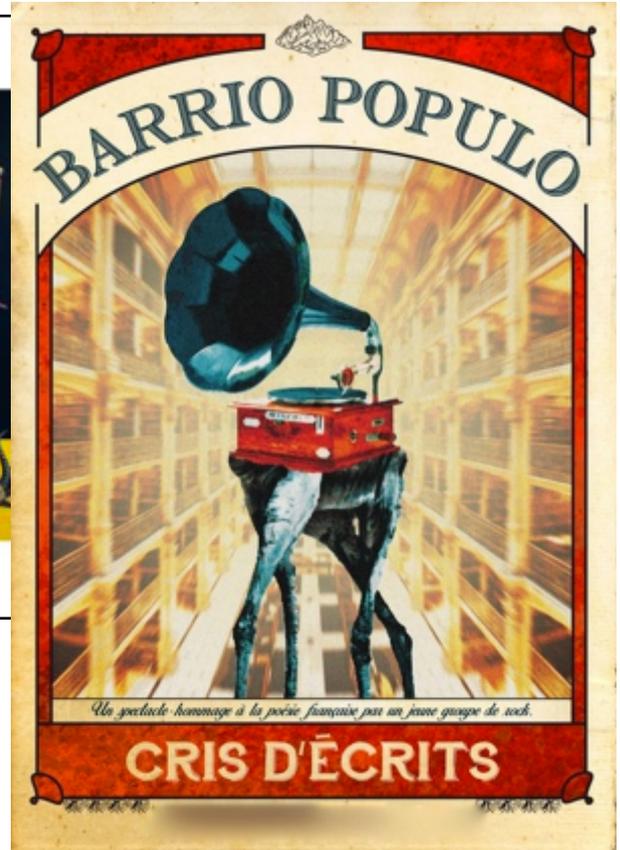

Véronique Pestel

→ <https://www.youtube.com/watch?v=pzmhA04axQk>

La poésie mise en chanson : niche ou tendance ?

Jacques Lanetti présente
Jeanne Moreau

Deux concours de poésie en chanson : Le Prix Andrée Chedid et le *Premio Lunezia*

J'écrirai (Salah Al Hamdani / Moreno Andreatta) - 2017
Texte tiré du recueil *Bagdad mon amour*, 2014

J'écrirai
à cette main qu'on pose sur le drap d'un mourant
à cette larme qui coule le long du visage de l'aurore
à ce regard qui voltige derrière un départ
Je chérirai
ce reste de lumière
pour l'arrogance des jours
pour les cendres des vaincus
J'offrirai
l'odeur de la forêt inondée
à la pierre
à ceux qui ne voient pas tes yeux
à ce mirage des mots dans l'ombre
J'inventerai
une prière sur une terrasse
à mes rêves éphémères sur la paix
à votre dieu sans verge ni vagin
à toutes les guerres des lâches
Et j'écrirai encore
le ciel est au-dessus de ma table
à celui qui a voulu tracer le mot liberté
sur les collines de ton corps.

Salah Al Hamdani

Tutto è finito (A. De Curtis / Moreno Andreatta) - 2017

Sì lo so, tutto è finito
non parlar, non dirmi niente
già da un pezzo l'ho capito
che il finale era imminente.
La commedia dell'amore
La commedia dell'amore.

Sì lo so, tutto è finito
sei d'un altro innamorata
già da un pezzo l'ho capito
questa scena l'ho aspettata.
La commedia dell'amore
è finita finalmente
hai spezzato questo cuore
non parlar, non dirmi niente.

Antonio de Curtis 'Totò'

La commedia dell'amore
è finita finalmente
hai spezzato questo cuore
non parlar, non dirmi niente.
Non dirmi niente.

➔ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/moreno_andreatta_musicare_i_poeti_lunezia_2017.mp3

➔ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/bagdad_mon_amour_2017.mp3