

Comment analyser UNE CHANSON ?

Il est difficile d'organiser l'étude d'une chanson, tant la musique et les paroles y sont associées intimement. Les dissocier pose problème, même si c'est indispensable pour tout analyser. Par quoi faut-il commencer? La musique est ce qui nous marque en premier, surtout si c'est une chanson en langue étrangère, surtout si cette langue nous est inconnue. Mais ce sont les paroles qui transmettent le message...

1. La construction sonore

1. La formation instrumentale

- De quel type de formation s'agit-il? Combien de musiciens?
- Quels sont les principaux instruments? Les musiciens sont-ils connus? Pourquoi?
- Sont-ce des instruments traditionnels, régionaux, classiques, acoustiques, électroniques ou amplifiés, virtuels?
- L'ensemble s'accompagne-t-il de sons enregistrés, de bruitages?
- Y a-t-il un instrument qui soutienne la mélodie, qui accompagne la voix ou qui la remplace?
- Quels instruments marquent le rythme?

2. Le genre musical

- Cette formation instrumentale est-elle déterminante pour identifier le genre musical de la chanson?
- A-t-on tenté de se montrer novateur?
- Obéit-on à une mode? A un style musical dominant au moment de la création?
- Cherche-t-on à recréer l'ambiance musicale d'une autre époque? Dans quel but?
- A-t-on cherché à emprunter un style à des musiques du monde? Cela correspond-il au message?
- Qu'a-t-on voulu mettre en valeur? La musique, la voix ou les paroles?
- Essayez de classer cette chanson ou de reconnaître les influences qu'elle subit en vous aidant de ce document : http://fr.wikipedia.org/wiki/Principes_de_classement_des_documents_musicaux

3. Les voix

- Combien y a-t-il de voix principales?
- Essayez de les caractériser.
- Y a-t-il des voix de soutien, des chœurs?
- Qu'est-ce qui caractérise la façon de chanter? Y a-t-il des cris, de la parole?
- Les voix expriment-elles des sentiments?
- Sont-elles modifiées par des effets?

4. Les sonorités et le rythme des paroles

La chanson ressemble beaucoup au poème. Ils ont en commun cette importance du rythme et des sonorités. C'est d'autant plus fondamental en chanson que cela s'accorde avec la musique et que cela peut jouer un rôle dans l'effet mélodique. L'étude ne peut toutefois pas se faire de la même façon car le texte est souvent chanté de telle sorte qu'il colle au rythme musical et à la mélodie sans respecter le décompte des syllabes.

- La longueur des vers est-elle régulière? approximative? Comment le "e" muet est-il traité?
- Cette longueur a-t-elle été manifestement étudiée pour coller à la mélodie?
- Y a-t-il des rimes? A quel schéma obéissent-elles? Ce schéma s'accorde-t-il avec la mélodie?
- Y a-t-il des anaphores? des répétitions?
- Des assonances? des allitérations?
- Y a-t-il un refrain? Un pont qui créerait le lien entre le couplet et le refrain?
- Tout ceci joue-t-il un rôle purement musical, ou s'agit-il de favoriser la mémorisation du texte par les auditeurs?

2. Les paroles

1. La thématique de la chanson

- Repérez des champs lexicaux sur l'ensemble de la chanson.
- Étudiez les mots mis en évidence par la rime ou les effets musicaux.
- Étudiez le titre de la chanson. Donne-t-il une thématique ou délivre-t-il un message?
- Déduisez de tout ce travail préparatoire les thèmes essentiels :

Afin de mieux les repérer, il faut d'abord distinguer trois types de thèmes :

- les thèmes **documentaires** nous renseignent sur un milieu précis : une époque historique, la guerre, la vie quotidienne, un métier, un pays...

- les thèmes **sociologiques** analysent les rapports de l'individu avec l'autre et avec la société : le racisme, la pauvreté, l'injustice, la famille, l'adoption, le travail, l'école, l'adolescence, l'argent...
 - les thèmes **psychologiques** s'intéressent aux sentiments : la solitude, l'amitié, l'amour, la tristesse, la quête de soi, l'espoir, la résignation, la peur, la fierté, l'ambition...
- Certains de ces thèmes, parce qu'ils ont une dimension supérieure qui touche tous les hommes et toutes les époques, peuvent être appelés **thèmes philosophiques** : la liberté, le bonheur, la connaissance, le pouvoir, le sens de la vie et de la mort, la justice, la violence, la souffrance, la religion...

Le repérage des thèmes principaux doit vous permettre de mieux identifier le(s) message(s) de l'auteur et le système de valeurs auquel il adhère, son idéologie. Dans certains cas, il peut être utile de constater que ce système de valeurs correspond à une idéologie politique ou au contraire s'y oppose.

2. La progression du texte

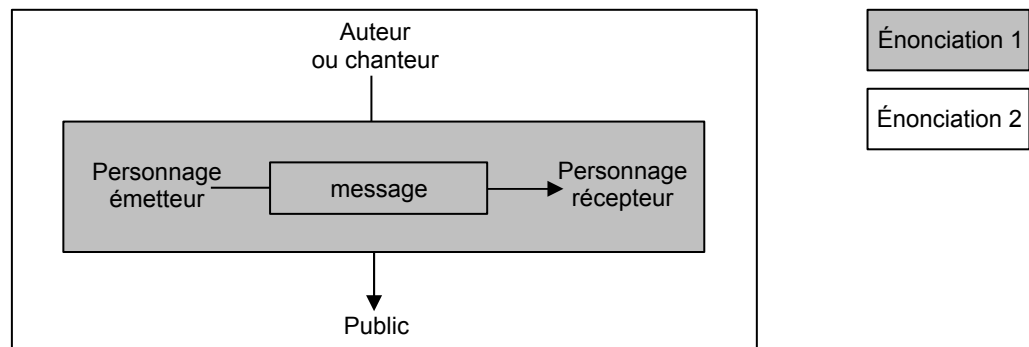
- Quelle est la fonction principale du texte?
 - Narrative?
 - Descriptive?
 - Explicative?
 - Argumentative?
 - Injonctive?
 - Exclamative?
 - Poétique?
- Y a-t-il une progression de couplet en couplet? Est-elle due à la fonction du texte?
- Y a-t-il des effets d'opposition, de rupture? Correspondent-ils à des ruptures musicales?
- Le message est-il compréhensible dès le début?
- Y a-t-il à la fin une chute qui donnerait tout son sens à la chanson?
- Observe-t-on une montée progressive en intensité? La voix et la musique l'accompagnent-elles?
- Remarque-t-on des alternances entre douceur et vivacité?

3. La langue

- Quel est le niveau de langue utilisé? Dans quel but?
- Le lexique appartient-il à un groupe social? à une communauté?
- Le texte est-il poétique?
- Utilise-t-il des images?
- Privilégie-t-il le sens propre ou le sens figuré?
- Privilégie-t-il l'implicite ou l'explicite?
- Ce langage est-il daté? vieilli? Suggère-t-il une autre époque?

4. La situation d'énonciation

- Le texte est-il écrit à la première personne?
- A-t-on le sentiment que c'est le chanteur qui s'exprime? Est-il l'auteur de la chanson? A-t-elle été écrite pour lui?
- Le texte raconte-t-il une histoire ou est-ce un discours adressé à quelqu'un?
- Invente-t-on un personnage qui s'exprime ici, ou fait-on parler un personnage connu?
- Qui est le destinataire du propos? Est-ce directement l'auditeur? Un autre personnage?
- Peut-on parler de double énonciation?

- Le chanteur est-il le porte-parole d'autres personnes? Pourquoi se sent-il concerné? Est-il en droit d'agir de la sorte?

5. Le message

- Identifiez-le clairement et, éventuellement, reformulez-le.
- Risque-t-il de choquer, d'interpeller le grand public?
- Risque-t-il de choquer, d'interpeller le public habituel de l'artiste?
- Est-ce une chanson engagée?
- Est-elle inscrite dans des circonstances précises ou le message est-il universel?
- Ce message est-il surprenant? nouveau? profond? complexe? ambigu?
- L'artiste fait-il preuve de courage? D'opportunisme?
- Est-il crédible?
- S'est-il opposé à la loi?
- A-t-il mis sa carrière en danger ou a-t-il ainsi accédé à plus de célébrité?