

Éléments de réflexion pour la constitution d'un répertoire de chansons

par **Elizabeth Flusser**
Enseignante au CFMI
Université Marc Bloch,
Strasbourg

Qu'est-ce qu'un répertoire ?

Les questions relatives à la réflexion sur ce qu'est un répertoire sont liées à la notion de quantité et de choix. Un bon répertoire de chansons est une grande valise remplie de chansons. Comme les habits, il y a les chansons pour l'hiver, les chansons pour danser, les chansons pour se réchauffer le cœur et celles pour s'aérer la tête.

Comme les habits, il y a les chansons pour l'hiver, les chansons pour danser, les chansons pour se réchauffer le cœur et celles pour s'aérer la tête.

Et comme les habits, il ne suffit pas de les avoir, il faut aussi savoir où les chansons sont rangées, comment les retrouver, être capables de les sortir de notre mémoire juste au bon moment et, toujours comme les habits, être capable de les associer, savoir quelle chanson ira bien avec telle autre, comment les enchaîner intelligemment selon les situations.

Constituer un répertoire se résume à cinq actions plus ou moins concomitantes : connaître, choisir, apprendre, classer, pratiquer.

Ainsi, constituer un répertoire se résume à cinq actions plus ou moins concomitantes :

- Connaître : Découvrir des chansons, acheter des partitions, des CD, enregistrer telle voix, telle émission, repiquer tel texte, telle mélodie...
- Choisir : parmi toutes ces nouvelles chansons découvertes, seules quelques unes «valent le coup». C'est un premier tri, qui relève de l'exigence du musicien et de l'éthique de la personne. Faire entrer une chanson dans son répertoire, c'est donner plus de chances à cette chanson de vivre. Choisir une chanson est donc un acte de responsabilité.
- Apprendre : travailler musicalement ces chansons jusqu'à les apprendre par cœur et par la suite les entretenir.
- Classer : Imaginer dans quelles situations cette nouvelle chanson pourrait être utilisée, à la suite de quelle autre...
- Pratiquer : Confronter tout ce travail à la pratique sur le terrain, observer, noter, conclure pour éventuellement modifier le choix, le tri, le classement, l'interprétation.

Un répertoire est quelque chose de vivant, qui se
Juin 2008 - n° 6

modifie sans arrêt, qui n'est jamais fini, sans cesse retravaillé, recomposé, une sorte de miroir de notre curiosité, de notre pratique musicale, de notre capa-

Un répertoire est quelque chose de vivant, qui se modifie sans arrêt, qui n'est jamais fini.

cité de travail, de notre regard sur le monde et de notre engagement envers autrui.

Il me semble maintenant important de comprendre ce que la chanson a de spécifique par rapport à une autre pratique musicale. En effet de par sa structure, sa durée, l'originalité de l'articulation entre deux langages, l'un sémantique : le langage parlé et l'autre polysémique, la musique, la chanson occupe une place privilégiée dans un travail musical, en particulier dans un service hospitalier.

Qu'est ce qu'une chanson ?

Une mélodie qui révèle la voix

Une chanson, c'est une mélodie qui est révélée par des mots. Quelquefois pour vraiment apprécier la mélodie, il est important que le texte soit discret, qu'il n'en soit que le support. Au point que souvent on a plaisir à chanter ou à entendre chanter dans une

Une chanson, c'est une mélodie qui est révélée par des mots

langue qu'on ne comprend pas. Est-ce parce que dans ce cas on est plus attentif, plus sensible à la seule mélodie elle-même révélée par la voix ? Ou bien est-ce le contraire, la voix qui est révélée, mise en valeur par une belle mélodie ? Et quoi de plus porteur d'humanité, de poésie, d'émotion pure, de souvenirs que la voix chantée, murmurée, susurrée ? Parfois la mélodie joue sur deux ou trois notes, on est entre la voix parlée et chantée, l'émotion joue sur le phrasé, les accents, le jeu des attaques, pour une autre au contraire, la mélodie s'élanche et fait tremplin à la voix pour qu'elle se révèle dans toute son amplitude, dans toute sa virtuosité. Il ne faut pas croire que plus la mélodie est complexe, plus c'est difficile à chanter. Quelquefois l'écriture est si complexe que l'interprétation s'impose d'elle-même et il suffit de se laisser porter par la mélodie ; alors que dans le cas d'une mélodie très simple, on est obligé de se poser beaucoup de questions d'interprétation pour réussir à ne pas surcharger la mélodie d'émotion sans pour autant être ennuyeux.

Des mots, des histoires... un texte qui affirme ou qui suggère

Une chanson, c'est un texte porté par une mélodie. Quand le texte est plus important que la mélodie, il faut que la mélodie ait l'intelligence de se mettre au service du texte.

Une chanson, c'est un texte porté par une mélodie.

Quelquefois le texte raconte une histoire ; quelquefois le texte ne fait que décrire une situation, un personnage, un paysage. Quelquefois le texte est drôle ; quelquefois le texte joue avec des mots, avec les sonorités des mots. Souvent le texte énumère, joue avec la mémoire, avec l'inventivité ; parfois le texte se plaint, se réjouit, se moque et la mélodie est là qui s'entrelace pour porter le texte, pour l'amener au bout de ce qu'il a à dire ou au fond de l'émotion qu'il a à susciter.

Quelquefois le texte est simple, limpide, direct, il dit ce qu'il a à dire sans détours et sans sous-entendus.

Souvent le texte est plus équivoque et nous permet de ne comprendre que ce que nous voulons bien ou pouvons comprendre, et même parfois quelquefois le texte va jusqu'à parler de choses graves mais à mots couverts. Grâce à cette ubiquité du sens,

la chanson questionne et oblige le chanteur comme l'auditeur à projeter leur propre sens, à évoquer des significations, ou tout simplement à mettre en relation leur propre flou intérieur avec le flou de la chanson.

Grâce à cette ubiquité du sens, la chanson questionne et oblige le chanteur comme l'auditeur à projeter leur propre sens, à évoquer des significations, ou tout simplement à mettre en relation leur propre flou intérieur avec le flou de la chanson.

En fait, le texte d'une chanson est une poésie. Par conséquent, c'est le domaine de la métaphore, de l'image, de l'allusion. Il faut en être conscient car souvent les textes des chansons parlent d'autre chose de ce que l'on croit.

Cette notion de texte équivoque est très importante à comprendre en particulier quand on pense chanter pour des enfants. En effet ces derniers ont un rapport au langage beaucoup plus souple et libre que les adultes. Comme ils ne maîtrisent pas encore très bien la langue parlée, ils ont une grande capacité à rechercher le sens en associant ce qu'ils ignorent avec ce qu'ils connaissent déjà. Ils donnent à un mot inconnu le même sens qu'un mot semblable, le jeu des rimes

et des sonorités les fait voyager dans le langage des mots et les connecte avec le langage de l'inconscient. Ainsi, par symbolisation, par extrapolation ils finissent par mieux saisir que les adultes la multiplicité des sens dont la chanson est porteuse. Par exemple, les chansons qui parlent de voyages, de bateaux, dans lesquelles apparaît le verbe «partir», parlent surtout de départ et de retour. Ils évoquent ainsi la séparation d'avec la mère, thème fondamental pour le jeune enfant et c'est pourquoi ils sont si fréquents et si bien reçus. Les chansons qui parlent de loup parlent de la peur, de la manière dont on peut l'apprivoiser, la contrôler. Beaucoup de chansons ont également un sens sexuel caché, la clarinette par exemple, qui est souvent utilisée dans les comptines, est un mot plaisant et amusant à dire, c'est aussi l'évocation de la musique et de la gaieté mais c'est surtout une allusion au sexe masculin. De nombreuses chansons parlent également d'objets perdus, retrouvés. D'une manière générale, les chansons qui font intervenir des petits

personnages ou des petits animaux ne parlent pas directement de ces personnages ou de ces animaux mais parlent à l'enfant de lui-même car il va s'identifier de manière quasi automatique à un personnage qualifié comme petit.

Ce qui est extraordinaire c'est que cette multiplicité sémantique est contenue dans des textes qui durent entre 15 secondes et 4 minutes.

On se trouve donc face à un véritable art littéraire, qui emprunte à celui de la poésie mais qui est spécifique dans la mesure où, articulé à la musique, celle-ci prend sa part de sens non-dit et permet au texte d'être beaucoup plus succinct.

Du changement dans la répétition

Une chanson c'est un objet complexe dans une enveloppe très simple, c'est une habile alchimie entre du nouveau et de la répétition.

Une chanson c'est un objet complexe dans une enveloppe très simple, c'est une habile alchimie entre du nouveau et de la répétition.

L'étude analytique montre, à l'intérieur d'un schéma très simple et d'une durée très courte, l'extraordinaire variété des formes et l'économie des moyens de composition. On s'aperçoit que les meilleures chansons sont celles dont la forme découle d'un équilibre extrêmement intelligent entre la nouveauté et la répétition.

La nouveauté, c'est la première mélodie ou le premier motif ou intervalle, c'est un certain rythme, une certaine accentuation, la fin d'une phrase qui passe

de la dominante à la tonique... La nouveauté c'est le prochain couplet, les mêmes mots dits dans un ordre différent, une fin de phrase qui est modifiée, une rime qui change... La nouveauté, c'est ce qui interroge, qui déstabilise, qui excite la curiosité, c'est ce qui éveille et qui parfois inquiète.

La répétition c'est le refrain, c'est la même mélodie utilisée pour un autre texte, c'est le même début de phrase, c'est la ritournelle dont on ne change qu'un mot à chaque fois, c'est la stabilité de la carrure ou de l'harmonie, c'est la rime attendue... La répétition, c'est ce qui est déjà connu, ce que l'on peut prévoir, ce qui rend tout puissant, c'est ce qui rassure et qui parfois ennuie.

Ainsi par sa structure épurée et complexe, la chanson suscite chez l'auditeur des émotions fortes comme la curiosité, l'inquiétude ou la toute-puissance, mais ces émotions sont savamment articulées les unes aux autres de manière à créer un plaisir esthétique qui structure et sublime ces mêmes émotions.

Du temps offert à autrui

Une chanson c'est du temps offert à celui qui chante, à celui qui écoute. L'un comme l'autre acceptent d'être disponibles l'un à l'autre le temps de la chanson. Tant qu'elle dure, le temps ordinaire s'arrête. Une

Une chanson c'est du temps offert à celui qui chante, à celui qui écoute. L'un comme l'autre acceptent d'être disponibles l'un à l'autre, le temps d'une chanson.

chanson c'est du présent volé au passé et au futur, c'est la possibilité de la présence totale à l'autre. Cette capacité d'immobiliser le temps est sans doute une des particularités les plus essentielles de la musique. Ce n'est pas qu'elle arrête le temps, qui le peut ? mais elle remplace le temps qui s'en va, le temps qui s'écoule vers la mort, par un temps mesuré, contrôlé, prévu d'avance et totalement rempli de micro évé-

C'est la possibilité de la présence totale à l'autre.

nements incroyablement courts. En effet, les notes, organisées entre elles, tissent les secondes, les allongent au point de sembler parfois les immobiliser. Cette sorte de paralysie du temps quotidien permet d'offrir du temps vraiment présent à la relation huma-

Cette sorte de paralysie du temps quotidien permet d'offrir du temps vraiment présent à la relation humaine.

ne. Celui qui chante comme celui qui écoute s'offrent mutuellement une plage de temps qui est par avance destinée, consacrée à la musique. Ce ne sont plus les personnes qui décident du temps à passer ensemble, c'est la durée de la musique qui l'impose. Ainsi le chanteur et l'auditeur s'abandonnent l'un à l'autre. Et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils savent que cet abandon a une fin et qu'ils vont pouvoir se reprendre ensuite.

Une chanson c'est beau et ça s'apprend vite

Les êtres humains, de tous temps et en tous lieux, ont aimé et aimeront les belles choses. Le fait de connaître, de posséder, de jouir de belles choses les rend plus heureux. Les chansons sont de belles choses, mais on ne peut les posséder qu'en les intériorisant. Elles ne s'achètent pas, elles se mémorisent. Et du fait que pour les posséder nous devons les mémoriser, les faire entrer en nous, elles agissent sur nous, à l'intérieur de nous, elles nous transforment, nous rendent plus beaux à l'intérieur. En plus, elles sont faciles à apprendre. En effet, la plupart des chansons sont faites pour être apprises oralement sans le moindre support de l'écriture. Elles sont composées dans cette optique avec des couplets à reprise et des refrains qui permettent aux auditeurs de mémoriser ra-

Chez la plupart des gens, une fois la chanson mémorisée, elle reste pour toujours dans la mémoire.

pidement une partie ou la totalité de la chanson dès la première écoute. Chez la plupart des gens, une fois la chanson mémorisée, elle reste pour toujours dans la mémoire, pas forcément complète mais suffisamment vivante pour pouvoir être rechantée à la première évocation d'un bout de texte ou de mélodie quelquefois avec l'aide d'un disque ou de quelqu'un qui la connaît bien.

Un acte culturel qui aide les humains à entrer dans l'humanité

Une chanson, c'est quelque chose qui, sauf si on vient de l'écrire, a déjà vécu. Elle est déjà passée dans toutes sortes de bouches, s'est frottée à toutes sortes de voix, s'est envolée dans toutes sortes de situations. En faisant passer par ma bouche ce qui a déjà été porté par tant d'autres, je me relie à eux, à ceux qui sont déjà morts, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont vivants autour de moi, je me place dans une grande communauté culturelle humaine et j'invite ceux qui m'écoutent à y entrer. Une chanson tisse du lien entre les lieux et les époques, une chanson est à quatre dimensions. Comment ne pas se sentir faire partie de l'humanité au moment où on chante ou écoute un chant qui a été inventé il y a plusieurs années ou plusieurs siècles, un chant qui est venu jusqu'à nous quelquefois de l'autre bout du monde, porté par la tradition orale, par toutes ces voix qui se sont relayées pour aboutir à ce moment où la chanson sort de notre bouche. Chanter est donc un acte culturel qui permet aux humains de se projeter et de se reconnaître, c'est un appel à partager du sens, c'est une invitation à entrer dans l'humanité.

C'est sur cette invitation à entrer dans l'humanité que je termine cet article dont une deuxième partie, plus technique, sera publiée dans un prochain numéro des *Cahiers de la Musique à l'Hôpital* et abordera la question de comment et sur quels critères constituer un répertoire pour l'hôpital. ■