

Un lever de rideau sur Édith Piaf

Par Christine Gensanne, professeur certifié de lettres modernes

Sommaire

Préalable

Étape 1. Édith Piaf, chanteuse réaliste

Séance 1 : Approcher le genre de la chanson

Séance 2 : Le contexte de la chanson réaliste

Séance 3 : Biographie d'Édith Piaf :

tous les ingrédients de la vie d'un personnage de roman

Séance 4 : Analyse de chansons d'Édith Piaf

Séance 5 : Devoir en classe : analyse d'un corpus

Étape 2. Réponse à la question du programme

Séance 6 : Évolution du questionnaire de début de séquence

Séance 7 : La forme du jugement

Séance 8 : Devoir : analyse d'un regard critique

Durée de la séquence : 10 heures

Bibliographie :

- Joëlle Andrée Deniot, *La Chanson réaliste*
- Choix d'articles accessibles en ligne (angles d'analyse détaillés) : <http://www.chanson-realiste.com/>
- Catherine Dutheil-Pessin, *La Chanson réaliste. Sociologie d'un genre*, éditions L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2004.

► **OBJET D'ÉTUDE :** « Des goûts et des couleurs, discutons-en »

Question : « En quoi la connaissance d'une œuvre et sa réception aident-elles à former ses goûts et/ou à s'ouvrir au goût des autres ? »

Présentation

« Elles sont célèbres, illustres même, toutefois elles sont la honte de la mélodie et la parodie du chant. Presque toutes ont une horrible voix grave éraillée, un contre alto dévié qui s'engorge, trois ou quatre notes basses et impures qui altèrent avec deux ou trois cris épais entre le dogue qui ronfle et les sales soupirs qui traversent les chambres de l'asile de nuit. Elles hurlent ou elles râlent », écrit André Suarès (in *Au service de la chanson*, sous la direction de G. Milandy, Paris, Éditions littéraires de France, 1939).

En cette année 2015 qui fête le centenaire de la naissance d'Édith Piaf, pourrait-on lui appliquer ce commentaire critique sans nuance de l'entre-deux-guerres sur les chanteuses réalistes, catégorie dans laquelle Édith Piaf est généralement classée ?

Juger d'une œuvre suppose de bien la connaître et de disposer des techniques et des mots les plus efficaces pour exprimer son jugement. C'est à quoi s'emploieront nos deux étapes, dans le but de faire découvrir à une classe de 2de des chansons que les élèves qualifieraient peut-être aujourd'hui de « ringardes », mais qui méritent pourtant toute leur attention.

Les + numériques

Dans cette séquence, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur le site NRP dans l'espace « **Ressources abonnés** ». Rendez-vous sur <http://www.nrp-lycee.com>.

1. Propositions d'exercices autour de la chanson réaliste
2. Des techniques pour analyser et juger un article critique

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés Papier + numérique ou 100 % numérique).

PRÉALABLE

Supports : Chansons en *live* disponibles sur Internet : « L'Hymne à l'amour », « La Foule », « Mon Dieu », « Milord ».

Durée : 30 minutes.

Dans le but d'évaluer – dans l'étape 2 – si l'explication d'une œuvre aide à former son goût, on soumettra plusieurs chansons d'Édith Piaf à la classe en début de séquence, avant toute forme d'explication, pour voir quel jugement les élèves produisent seuls, *a priori*, et si ce jugement aura évolué au terme de la séquence, une fois qu'ils auront acquis des connaissances sur l'œuvre. Vous ramasserez les questionnaires une fois remplis pour les laisser reposer jusqu'à l'étape 2.

→ Questionnaire

Répondez aux questions par oui ou par non et expliquez votre choix.

1. Aimez-vous les paroles de ces chansons ?
2. Leur musique ?
3. Leur mise en scène ?
4. Le « *look* » de la chanteuse ?
5. Sa voix ?
6. Avez-vous été ému en entendant ces chansons ?

ÉTAPE 1. Édith Piaf, chanteuse réaliste

Objectifs :

- Situer une production artistique dans son contexte, identifier les canons qu'elle sert ou qu'elle dépasse ;
- Analyser et interpréter une production artistique.

SÉANCE 1 Approcher le genre de la chanson

Durée : 30 minutes.

Demandez aux élèves, d'après leurs connaissances personnelles, de définir le mot « chanson », et de donner des exemples de chansons qu'ils aiment.

Mutualisez les résultats de cette première approche à l'oral, puis définissez : une chanson est un texte mis en musique, composé généralement de couplets et d'un refrain. Les couplets sont les parties, ou strophes, ou paragraphes composant la chanson, constitués ordinairement d'un même nombre de vers et suivis d'un refrain. Quant au refrain (ou « reprise »), il s'agit d'une suite de mots ou de phrases répétés (à l'identique ou avec des variantes) à la suite de chaque couplet d'une chanson. Il existe parfois des motifs consacrés dans les refrains, en particulier dans les vieilles chansons et dans les comptines (exemples : « tradéridéra », « miron-ton, miron-taine », « ô gué », « lanlaire »), où ces motifs ont une utilité sonore plutôt qu'un sens réel.

Pour compléter cette définition, explorez avec la classe le sens de termes appartenant au champ lexical de la chanson : chansonnette, chansonnier, chansonnier, compositeur, parolier, chanteur, vedette, récital, répertoire, clip vidéo.

Toujours dans le but de compléter l'approche du genre, testez les connaissances des élèves sur les types de chansons. Peuvent-ils expliquer les termes suivants ?

- Ballade, berceuse, complainte, comptine, rengaine, ritournelle.
- Chansons : traditionnelle, folklorique, populaire, d'amour, d'étudiants, patriotique, à boire, de marche, de marins, satirique, engagée.

SÉANCE 2 Le contexte de la chanson réaliste

Durée : 1 heure.

Focalisons-nous à présent sur les caractéristiques de la chanson réaliste, dont Édith Piaf représente en quelque sorte le point d'aboutissement.

Pour aborder ce genre musical avec la classe, cernez ses angles les plus pertinents :

- l'époque (de la fin du XIXe au début du XXe siècle). Expliquez pourquoi le genre est particulièrement florissant dans l'entre-deux-guerres ;

- la société décrite dans ces chansons (un peuple stylisé : le petit peuple, les quartiers populaires de Paris, Montmartre, les miséreux, les marginaux, les mauvais garçons [voyous, apaches], les souteneurs et les prostituées) ;

- les chanteurs les plus représentatifs (Aristide Bruant, à l'origine du genre, puis Yvette Guilbert, Fréhel, Damia, Yvonne Georges, Berthe Silva, Édith Piaf). Vidéo-projetez des photographies ou des tableaux représentant ces chanteurs, commentez leur apparence physique, leur costume. Faites écouter des enregistrements audio des plus célèbres d'entre eux, afin que les élèves observent le style de ce chant (accent des faubourgs, interprétation mélodramatique, etc.) ;

- les thèmes « noirs » qui y sont traités de façon récurrente : « drames de barrière », plaintes (surtout féminines), amour sacralisé et utopique, tragique du destin individuel, abandon, mort, renoncement.

Pour approfondir ces points, consultez – en lecture cursive avec la classe – tout ou partie de la dizaine d'articles approfondis, accessibles en ligne, extraits de l'ouvrage *La Chanson réaliste* de Joëlle Andrée Deniot <http://www.chanson-realiste.com/>. Vous pouvez insérer ici un exercice consistant à demander des travaux de synthèse sur ces lectures (listage d'éléments, brefs résumés). Vous trouverez sur le site de la NRP un exemple d'application.

SÉANCE 3 Biographie d'Édith Piaf : tous les ingrédients de la vie d'un personnage de roman

Durée : 1 heure (ou 3 heures avec projection du film).

Supports :

- Photographies d'Édith Piaf enfant ;
- *La Môme*, film réalisé par Olivier Dahan (2007).

Si vous en avez le temps et le budget, visionnez avec la classe le film d'Olivier Dahan.

À défaut, demandez aux élèves des recherches sur Internet avec prise de notes, consistant à lister les événements les plus marquants de la vie d'Édith Piaf (en un quart d'heure environ). Synthétisez vous-même en vidéo-projetant une liste des étapes principales de sa vie.

→ Vocabulaire

Expliquez que le mot « piaf » signifie « moineau » en argot, et constitue donc une figure de style : par une métaphore riche de sens, Édith Piaf, qui était petite et très menue, est désignée par le nom d'un minuscule oiseau des rues, de l'espèce la plus commune. Définissez la forme de langage nommée « argot » (demandez aux élèves s'ils connaissent d'autres mots relevant de l'argot), et montrez son utilité dans la chanson réaliste.

Faites le parallèle entre son enfance particulièrement défavorisée et la dure enfance d'autres personnages célèbres, Chaplin par

▲ Couverture de partition, bibliothèque de la SACEM, Paris.

exemple. Montrez que plusieurs romans du XIXe siècle racontent des histoires d'enfance tout aussi pathétiques (Hugo, Dickens, Sue...). Dans ces romans, on remarque que le héros est souvent orphelin : expliquez pourquoi à la classe (quelle dimension le fait d'être orphelin donne-t-il au héros ?). Résumez brièvement l'intrigue de certains de ces romans, en vous aidant par exemple du *Le Nouveau Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays*, R. Laffont, 2007.

→ Questions de débat

À débattre brièvement en cours, d'après les éléments recueillis ci-dessus et les chansons *live* écoutées en début de séquence.

1. Estimez-vous que les chansons d'Édith Piaf ont des liens avec sa vie personnelle ?
2. Si oui, lesquels ?
3. Peut-on ainsi aller jusqu'à parler de « chansons autobiographiques » ? (La classe cherchera le sens du terme « autobiographie » dans un dictionnaire.)

SÉANCE 4 Analyse de chansons d'Édith Piaf

Durée : 2 heures.

Supports :

- Photographies d'Édith Piaf à différents moments de sa carrière ;
- photographies des mimes Debureau et Marceau, de « vamps » de l'époque de Piaf ;
- chansons en *live* et enregistrements de la voix de Piaf ;
- corpus de cinq chansons sur le thème du personnage masculin : « Milord », « Mon légionnaire », « Mon amant de la Coloniale », « Mon amant de Saint-Jean », « C'est un homme terrible ».

→ La mise en scène

Si possible, vous vous adjoindrez, pour tout ce qui concerne l'analyse de la musique et de la voix, les services d'un intervenant spécialisé : professeur de musique, ou chanteur.

De votre côté, montrez combien le personnage de la chanteuse est stylisé, comment des ponts s'établissent entre la mise en scène de ses chansons et le mime, le théâtre, l'opéra, les tableaux en clair-obscur, la photographie en noir et blanc, le cinéma expressionniste. Expliquez ces mots et illustrez-les brièvement en vidéo-projetant des exemples de ce que vous expliquez. Montrez comment l'ensemble dégage une impression d'intensité, qui contraste avec la sobriété des moyens d'expression (visage, gestuelle, déplacements, mise en lumière).

→ Les paroles

Les paroles de ces chansons ainsi que leur version audio (à écouter avant l'exercice) sont disponibles sur Internet.

L'exercice consiste à établir le profil du personnage masculin dans cinq chansons d'Édith Piaf, puis à remarquer que ces cinq chansons fonctionnent sur une structure commune, révélatrice des rapports amoureux chez Édith Piaf.

Pour que la classe parvienne à analyser complètement ces deux points, vous pourrez proposer un guide de travail, sous la forme d'un questionnaire de synthèse.

→ Questionnaire

1. Les personnages masculins du corpus ont-ils un nom ? Pourquoi ?
2. Qu'est-ce qui lie chaque personnage masculin à la chanteuse ? (Aide : ce lien est commun à tous.)
3. Identifiez et classez les caractéristiques physiques de ces hommes dans un tableau. Quelles réflexions vous inspirent les éléments collectés dans ce tableau sur le physique du personnage masculin en général chez Édith Piaf ?
4. Faites de même avec les caractéristiques morales de ces personnages. Qu'en déduisez-vous ?
5. Observez la structure des cinq textes : que remarquez-vous sur la façon dont se déroulent les histoires racontées ?
6. En quoi consiste, selon vous, la puissance émotive de ces chansons ?

→ Éléments de réponse

1. Les hommes du corpus n'ont pas de nom, sauf Milord, mais il s'agit probablement dans ce dernier cas d'un surnom, d'une désignation générique et surtout ironique des riches à qui tout sourit. L'anonymat de ces hommes permet d'en faire des archétypes masculins : ils représentent ainsi un type d'homme, et non un individu précis.

2. Tous ces hommes sont désirables pour la chanteuse : il s'agit d'amants effectifs ou d'amants potentiels. Quand on parcourt le répertoire d'Édith Piaf, on s'aperçoit que c'est le seul type d'homme qu'elle évoque dans ses chansons, à l'exclusion de tout autre.

3. L'apparence physique des personnages masculins est imprécise. Elle se résume à quelques traits signifiants qui font le charme du personnage, par exemple :

- des yeux clairs (« pâles », « bleus », « verts »), et même changeants (du vert au bleu) chez l'homme terrible ;
- des cheveux « blonds » ou « noirs » ;
- des signes virils qui marquent leur corps : une large cicatrice, une peau brûlée par le soleil, des tatouages.

La chanteuse porte des jugements valorisants sur leur physique (« mince », « beau », « fort », « fier ») et signale l'élégance de Milord (« votre foulard de soie »).

4. Si la virilité domine dans les caractéristiques morales de ces personnages masculins, cela n'exclut pas chez eux une certaine fragilité qui contraste avec leur virilité et la rehausse.

Le profil dominant du personnage masculin est donc sa virilité, particulièrement celle des hommes du peuple et des soldats. Les hommes du peuple (l'homme terrible et l'amant de Saint-Jean) sont sûrs d'eux, directs (« un gars m'a pris un baiser », « bras audacieux »). Irrésistibles, ensorceleurs, ils exercent un grand ascendant sur les femmes (« j'étais chipée », « perdre la tête », « je le trouvais le plus beau de Saint-Jean », « je restais grisée, sans volonté », « ses yeux doux », « il me fait pleurer avec un regard », « avec des yeux verts, il voit à travers, il me passe au crible », « le bonheur invite au creux de mon amant »). Mais ces hommes sont aussi trompeurs ou violents (« beau parleur », « un serment n'est qu'un leurre », « il ne m'aime plus », « il me prend pour cible, il me donne des coups », « il me met en croix »). Les militaires (le

légionnaire, le soldat de la Coloniale : expliquez à la classe ce que sont ces deux corps d'armée), auréolés du « prestige de l'uniforme », séduisent aussi par leur virilité, leur côté aventureux, et le fait qu'ils affrontent le danger (le légionnaire meurt, le soldat de la Coloniale porte une cicatrice). Le légionnaire révèle son caractère déterminé par les préceptes inscrits sur ses tatouages : « pas vu, pas pris », « personne », « raisonne ».

Milord est l'outsider par rapport aux quatre autres hommes, car il incarne une autre classe sociale : les riches (« vainqueur » « on aurait dit un roi ») et montre une séduction presque féminine (il est raffiné « votre foulard de soie », sensible (« elle brisait votre vie », « Mais vous pleurez, Milord »), fragile (« vous avez l'air d'un môme »). L'homme terrible rejoint cependant la fragilité de Milord lorsqu'il dort (« Il a peur la nuit », « il n'a plus de force ») et l'amant de la Coloniale quand il a « des larmes et du cafard ».

5. On remarque une structure binaire dans toutes ces chansons : la seconde moitié s'oppose en tout à la première. Plus précisément, on y observe la constante du « tout, puis rien » : c'est-à-dire d'abord l'amour fou, puis sa disparition inéluctable par la mort ou l'abandon de l'amant(e). Vous prouverez comment ce mouvement s'opère précisément dans les cinq textes et où se situe le point de bascule.

6. La puissance émotive des chansons est sans doute attribuable à la sobriété et à la pudeur de leur expression dans les mots (tout n'est pas dit) ; au thème triste récurrent (la fin d'une histoire d'amour) ; et à l'intensité des sentiments que la chanteuse exprime.

SÉANCE 5 Devoir en classe

Durée : 2 heures.

Fixez d'autres thèmes qui se répètent dans les chansons d'Édith Piaf, qui permettront à la classe d'avoir un aperçu global des contenus principaux de son œuvre : par exemple l'amour, la couleur, la mort, la prière, la fille de joie, le souteneur, les chansons « à l'ancienne »... Sélectionnez plusieurs groupements de trois à cinq chansons autour de chaque thème, et demandez à des groupes d'élèves de les analyser. Constituez ces groupes de façon à ce que chaque élève ait, outre le corpus attribué au groupe, une chanson à travailler à fond en propre.

Le devoir se déroule en quatre temps. L'évaluation est à la fois individuelle et commune (voir tableau ci-dessous).

Travail à effectuer	Notation	Barème
Chaque élève explique en détail la chanson qui lui a été attribuée.	Individuelle	5 points
Le groupe produit cinq questions pour analyser son corpus.	Commune	3 points
Le groupe répond aux questions qu'il a lui-même produites, en justifiant ses réponses.	Commune	10 points
Avec une couleur de stylo différente, chaque membre du groupe relit une fois sa propre copie et la copie commune.	Commune	2 points