

Thématique : ARTS ETAT POUVOIR ou ARTS RUPTURES ET CONTINUITES
Problématique : : Comment les artistes ont « détourné » des symboles de la République ?

Ou Dérangement ou Arrangement ?

Domaine : Arts du Son

Objet d'Etude : Echoes of France de Django Reinhardt et Grappelli 1946

I. UN PEU D HISTOIRE :

Le jazz français connaît un essor considérable dans les années 30 et le groupe « Quintette du Hot Club de France » crée par Django et Grappelli réussit à s'imposer face aux grands musiciens américains du jazz..

Django naît dans une roulotte. Il est issu d'une famille tzigane qui parcourt plusieurs pays avant de s'installer à Paris. Django débute par le banjo, il essaiera le violon avant de vraiment choisir la guitare.

En 1928, un grave incendie enflamme sa roulotte et le musicien est touché à la jambe et à la main gauche. Les médecins prédisent qu'il ne pourra plus jouer .Il doit alors développer une nouvelle technique car 2 doigts sont particulièrement touchés.

En sortant de l'hôpital en 1930, il a donc sa nouvelle technique (2 doigts plus le pouce) et s'aperçoit que la guitare a sa place dans les orchestres de jazz.

En 1931, il rencontre Stéphane Grappelli et ils fondent leur quintette. Les cinq musiciens inventent une musique innovante, entre Jazz et musique Tzigane, qui remporte un grand succès. Le style développé par ces musiciens sera appelé jazz manouche.

Pendant la 2nde guerre mondiale, le quintette est en tournée en Angleterre. Grappelli choisit d'y rester et Reinhardt retourne en France et réussit à échapper au génocide des tziganes, envoyés dans les camps de concentration. A la libération, il retrouve Grappelli (le 29 janvier 1946) avec lequel il improvise une Marseillaise (titre traduit en anglais "Echoes of France") qui restera célèbre. Le disque aura été interdit.

II. ORIGINE DE LA MARSEILLAISE :

Elle est composée par l'officier français Claude Joseph Claude Rouget de Lisle dans la nuit du 25/26 Avril 1792. Il a été sollicité par le maire de Strasbourg, le baron de Dietrich, pour composer un chant militaire destiné à l'armée du Rhin à la suite de la déclaration de guerre du Roi à l'Autriche. Le titre initial du chant était : « chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédié au maréchal Lückner.

Ce chant de guerre a été adopté à Marseille le 21 Juin 1792 lors d'une réunion des volontaires Marseillais et Montpelliérains prêts à se joindre à l'armée des fédérés qui se constitue à Paris. Ce chant devient donc le chant des Marseillais remontant vers le Nord pour participer à l'insurrection des Tuileries 10 Août 1792.

Le 28 Septembre 1792, elle a été décrétée hymne National de France et le 14 Juillet 1795, elle a été déclarée « chant National ».

Problématique : : Comment les artistes ont « détourné » des symboles de la République ?
Ou Dérangement ou Arrangement ?

Voyons comment musicalement le caractère guerrier a disparu et s'évacuetotalemment !

1. Généralités :

Tempo Lent/ Rapide Caractère : Triste, dansant, relevé

Formation : guitares, contrebasse, violon quintette

- Conséquence : La formation ne correspond pas à celle de la Marseillaise, il n' y a plus le caractère martial du aux cuivres et aux percussions. Ici nous sommes en présence d'une formation de Jazz. Le tempo a changé. Le but est de donné un caractère Jazz

2. Plan du morceau et analyse :

0 à 0.26

Thème de la Marseillaise : Il est joué par le violon à la nuance piano, comme si la tristesse était présente, voir le contexte de la création de ce morceau. Il y a par contre la contrebasse et la guitare. Cette contrebasse joue toujours la même note en la répétant dans le grave . Cela donne un caractère mortuaire il n' y a pratiquement pas de rythme. On a l'impression que le morceau n'existe pas ...avec ce tempo très lent.

Déjà à cet instant Django dénature le morceau.

0.26 à 0.34

Break : Rupture la guitare vient interrompre par des notes détachées ce qui vient d'être joué, un côté satirique s'annonce et elle va créer la rythmique.

0.34 à 1.36

Thème de la Marseillaise : Le thème va être joué par le violon. La contrebasse et la guitare vont prendre la technique du Jazz. C'est-à-dire qu'ils vont assurer la rythmique comme si une batterie n'avait pas son droit dans le morceau. Cette rythmique prend le dessus, comme si le thème n'était pas principal. Cependant le thème joué au violon prend de la liberté...et c'est là l'essentiel de cette musique. Il allonge ou raccourci certaines notes. En effet, au refrain « aux armes citoyens » il change la ligne de la mélodie pour en faire une autre.... Mais il modifie également le rythme initial. Par cet artifice il va modifier le symbole de la République (L'hymne National)

1.36 à la fin

Improvisation : C'est la guitare en premier qui va jouer son improvisation. Là aussi , cette technique est la liberté pour l'artiste de changer la mélodie initiale afin de ne plus la reconnaître. Cependant elle a pour obligation de respecter l'accompagnement qui lui ne change pas. Voici encore une technique propre au Jazz qui permet de détourner ou plutôt d'arranger un morceau. Le caractère original disparaît et c'est même la mélodie entièrement qui s'évacue jusqu'au point de non retour .

Ce caractère provocateur s'étend jusqu'à la façon de jouer de la guitare en « notes détachées » comme si elle se moquait complètement du chant !

Ensuite une deuxième improvisation jouée au violon se met en place, avec un passage plus ou moins juste pour détruire le thème (volontairement).

Si l'on avait écouté seulement cette improvisation nous serions incapable de dire que nous avons entendu Marseillaise .

Un autre élément de provocation est appliqué ! En effet en Jazz on doit jouer le thème, ensuite l'improvisation mais on doit toujours terminer par le thème. Ici ce n'est pas le cas, on a totalement oublié à la fin le thème de La Marseillaise, on n'en parle plus ! Hop Exit !

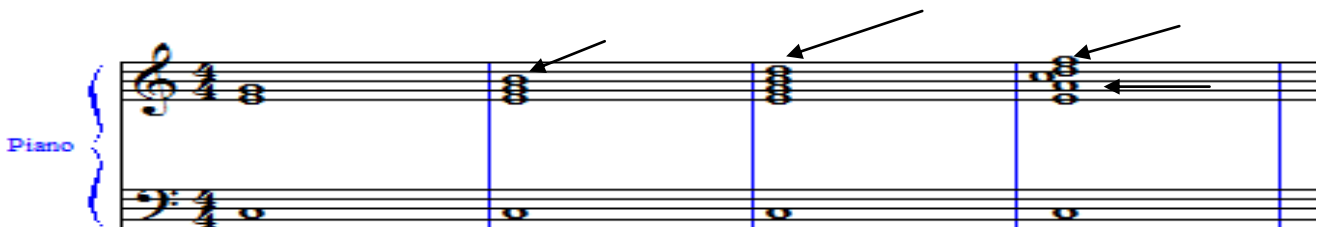
3. Choix du texte :

Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ont fait le choix de supprimer le texte ce qui va atténuer le caractère guerrier. Comment encore détourner ou arranger cette musique !

4. Arrangement et Dérangement :

Pour donner un caractère différent à une musique, notamment ici dans le Jazz on enrichie l'accompagnement, c'est-à-dire « les notes » ou plutôt les accords.

Exemple : → Note ajoutée pour enrichir l'accord

Ou alors on supprime un accord pour en mettre un autre qui donnera une couleur, un timbre différent .

5. Le style Jazz amplifié par le style Manouche

Il ne faut pas oublier que le Jazz est issu du Blues chanté par les esclaves dans les champs de coton aux Etats– Unis. Ce chant est avant tout un chant de libération de l'oppression. Le Jazz a ce caractère par nature de liberté, de transformation continuel . Le style Manouche appelle aussi à cette volonté de non contrainte. Les deux réunis ne peuvent former que cet élan de liberté et de créativité qui vont complètement dénaturer le caractère initial de la Marseillaise. Pour conclure Django et Stéphane ont fait de la Marseillaise un swing !

TEXTE DE LA MARSEILLAISE : A NOUS D ENCHANGER LE STYLE !!!!!

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé

Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!

*Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons*

Différents arrangements de la Marseillaise :

Oberkampf, version punk en 1983 / The Beatles (introduction de All You Need Is love) /Jean-Loup Longnon, version brésilienne dans l'album Cyclades, 1996 /Le thème de La Marseillaise a été repris par Piotr Ilitch Tchaïkovski dans sa grandiloquente Ouverture 1812 opus 49 célébrant la victoire russe de 1812 sur les armées napoléoniennes. /Charlélie Couture a repris en 2006 le thème musical dans une chanson intitulée Ma Marseillaise à moi./ Serge Gainsbourg : Aux armes etc.....

