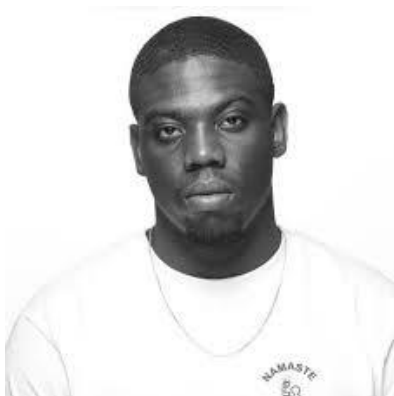

Le Spleen Baudelairien dans la musique d'aujourd'hui

Franse taal & cultuur

Tess van Buuren

6445128

Sous la direction de : Dr. Ann-Marie Hansen

Deuxième lectrice : Dr. Michèle Kremers-Ammouche

Images sur la page de titre : (première rangée) Christophe Maé, jazzy Bazz, Angèle,
(deuxième rangée) Dinos, Usky, Marie Plassard.

Table des matières

Introduction	4
La méthode	6
Chapitre 1 : Le spleen de Baudelaire.....	7
Baudelaire, inventeur du spleen ?.....	7
Chapitre 2 : Le spleen dans la musique populaire du XXI ^e siècle	10
Analyse de chansons mentionnant le spleen	10
1 : « Spleen » de Christophe Maé.....	10
2 : « 64 mesures du spleen » de Jazzy Bazz	13
3 : « Tout oublier » d'Angèle et Roméo Elvis.....	15
4 : « Spleen » de Dinos	18
5 : « Spleen » d'Usky	21
6 : « Spleen » de Marie Plassard	23
Chapitre 3 : Résultats des analyses et une comparaison des deux versions du spleen.....	26
Conclusion.....	30
Bibliographie	32
Corpus primaire	32
Corpus secondaire	32

Introduction

La musique et la poésie sont des formes d'art qui sont liés. Des poèmes sont transformés en chansons et des chansons contiennent des paroles inspirées par des poèmes. Les possibilités d'interaction sont nombreuses. Sous cette relation compliquée entre la musique et la poésie se trouve la question, peut-on considérer les paroles de musique comme de la poésie ? Le professeur de littérature Paul Zumthor définit la chanson comme la seule véritable poésie de masse.¹

Les paroles de musique populaire peuvent donc contenir de la poésie, et même de la poésie si remarquable qu'elle puisse obtenir un prix Nobel de la littérature.

La proximité de la littérature et de la musique est devenue claire pendant un débat public qui s'est introduit quand Bob Dylan a gagné le prix Nobel de la littérature en 2016. Dylan, un chanteur et écrivain Américain a obtenu ce prix pour son corpus de paroles de chansons. Le site du prix Nobel cite comme raison pour ce choix : « for having created new poetic expressions within the great American song tradition. »² L'académie suédoise, qui choisit les gagnants de ce prix chaque année, se constitue de plusieurs écrivains, linguistes, savants littéraires et d'histoire. Le prix donné par ces connaisseurs de littérature à un écrivain de paroles montre que les paroles de chansons populaires peuvent contenir de la poésie et que cette poésie est considérée comme de la littérature au même niveau que l'écriture de Hemingway, TS Elliot ou Albert Camus, qui ont tous gagné ce prix.³

Un des poètes les plus importants de la poésie moderne est Charles Baudelaire (1821-1867).⁴ Une grande partie de son héritage consiste en sa popularisation d'une forme de mélancolie inguérissable, une douleur de l'âme, qu'il appelait « spleen ». Le spleen est devenu la catégorie fondamentale de l'esthétique de Baudelaire, sa conception du monde.⁵ Cette esthétique de Baudelaire est encore populaire aujourd'hui dans la musique française car plusieurs chansons récentes mentionnent explicitement ce spleen dans leurs paroles. Mais entre la publication des *Fleurs du mal* de Baudelaire en 1857 et les chansons qui contiennent le mot spleen au début du XXIe siècle se trouvent plus de 150 ans. Pendant ces 150 ans la

¹ Paul Zumthor., *Oral Poetry: An Introduction*. (University of Minnesota Press, 1990), 6.

² « Bob Dylan » The Nobel Prize. Accédé le 1er juillet 2021.

<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/facts/> en français : 'motivation pour avoir reçu le prix : la création de nouvelles expressions poétique dans la tradition de la musique Américaine.'

³ The Nobel Prize, « Bob Dylan. »

⁴ Maria C. Scott. *Baudelaire's Le spleen de Paris : shifting perspectives*.(Routledge, 2017), 2.

⁵ Vendula Sochorová, « L'ennemi de Baudelaire- le Temps comme une des composantes du spleen Baudelairien. » *Études Romanes de Brno*, no. 32 (2011) : 95.

culture et la société ont changé, cette période doit donc avoir eu une influence sur l'interprétation du spleen. Or la musique est une manière de comprendre la culture. Deux chercheurs liés à l'université de New York ont publié un site où on explique la fonction de la musique comme : « It serves as a forum for public debate about manners, morals, politics, and social change. Musicians and their audiences are social actors; while they reflect the world around them, they also interpret and change it. »⁶ La musique semble donc une bonne manière pour analyser l'interprétation du spleen d'aujourd'hui, comment il est interprété et comment il est utilisé.

La question qu'on se pose est alors la suivante : Comment le spleen Baudelairien est-il interprété dans la musique francophone moderne ?

Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre le spleen tel qu'utilisé par Baudelaire lui-même, ce que nous ferons dans la première partie. Ensuite une analyse de six chansons en français qui sont sorties dans les 15 dernières années servira pour voir comment le spleen est chanté de nos jours. Enfin, comparer l'interprétation du spleen qui est proposée par Baudelaire avec l'interprétation du spleen qui est établie dans la musique contemporaine permettra de nommer les différences et les effets de ces différences et de voir comment le spleen Baudelairien a changé.

⁶ John Spitzer et Ronald G. Walters, « Making sense of American popular song. » Publié en Juin 2003. [http://historymatters.gmu.edu/mse/songs/.](http://historymatters.gmu.edu/mse/songs/)

La méthode

Pour répondre à cette problématique de comment le spleen est interprété dans la musique francophone moderne, des analyses de six chansons francophones sont présentés en profondeur pour bien relever la thématique des chansons et les figures de styles. Cette analyse permet aussi de parler de la forme poétique des chansons.

Pour ces analyses, six chansons ont été sélectionnées. Toutes les chansons sont publiées entre 2007 et 2021 pour pouvoir dire qu'il s'agit de musique contemporaine, et un reflet de la culture d'aujourd'hui. Ces chansons sont chantées en français et les artistes de ces chansons ont écrit une partie ou la totalité des paroles des chansons. Ces chansons doivent contenir le mot « spleen » explicitement pour pouvoir être certain que l'artiste parle ici effectivement du spleen et non pas d'autre chose. Ces chansons seront analysées dans l'ordre chronologique dans lequel elles sont sorties.

Pour structurer les analyses nous nous concentrons sur deux aspects des chansons. Ce sont les deux aspects qui peuvent transmettre la poésie dans la musique : la forme et la thématique. La forme parle des aspects techniques des chansons donc on mentionne les schémas de rime et les assonances et allitérations et les autres aspects qui sont reliés à ces aspects. Pour la thématique on parle des figures de style et des thèmes traitées dans les chansons. L'analyse de la thématique permet de relever le message de chaque chanson, l'intention de l'écrivain pour analyser l'interprétation que cet écrivain fait du spleen. L'analyse de ces deux aspects nous permettra aussi de voir si l'association de ces chansons avec la poésie de Baudelaire résulte dans du langage ou une forme plus poétique.

Chapitre 1 : Le spleen de Baudelaire

Baudelaire, inventeur du spleen ?

Dans ce chapitre, le concept du spleen tel qu'utilisé par Charles Baudelaire est analysé. Ceci est nécessaire pour répondre à la question de comment Baudelaire a interprété le spleen pour ensuite comparer cette interprétation avec les analyses des chansons qui se trouvent dans le chapitre suivant.

Le spleen peut être étudié de différentes manières. Yves Morhain par exemple se concentre sur le spleen par rapport aux adolescents, ce qui nous intéresse aussi dans cette recherche car les jeunes sont souvent le public cible de la musique populaire. Il utilise les termes suivants pour expliquer le spleen Baudelairien : « l'angoisse, la mélancolie, le guignon, l'ennui... c'est l'humeur sombre, le dégoût de la vie, les tourments de l'âme, l'inquiétude existentielle, l'angoisse métaphysique, le sentiment d'inadéquation à soi et au monde. »⁷ Le spleen est extrêmement complexe, même quand Baudelaire l'explique lui-même :

Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désirs, une impossibilité de trouver un amusement quelconque... C'est là le véritable esprit de spleen.⁸

De nos jours, une tendance opposée est populaire, comme cela est décrit dans les recherches de Gross et Levenson. Ils présentent cette idée répandue de la société de la fin du XXe siècle qui dit qu'il faut être positif tout le temps. Il existe deux manières de voir cette positivité. L'un est que si on se présente comme positif tout le temps, en conséquence notre vie deviendra meilleure. Mais il y a un autre côté car cette positivité peut vite devenir toxique, à cause de la dénégation des véritables sentiments des gens.⁹ La deuxième perspective reconnaît que dans la société d'aujourd'hui il existe une pression pour être heureux et que si on ne l'est pas, on doit prétendre qu'on l'est. Mais la recherche a montré que si on accepte les émotions

⁷ Yves Morhain, « Le Spleen adolescent. » *Adolescence*, no. 2 (2012) : 254.

⁸ Cf. G. Minois, « Histoire du mal de vivre: de la mélancolie à la dépression » *Histoire, économie et société*. No. 2. (2003) : 303

⁹ J.J. Gross et R.W. Levenson. « Hidden feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. » *Journal of abnormal Psychology* 107, no. 1 (1997) : 95.

négatives, au lieu de les ignorer ou de les rejeter, cela a un effet positif sur la santé mentale et nous rend donc plus heureux et en meilleure santé à long terme.¹⁰

Dire qu'on ressent le spleen peut donc être vu comme quelque chose de négatif ou plutôt nécessaire. Chez Baudelaire on peut voir que c'est nécessaire car le spleen est devenu une partie fondamentale de son esthétique. Comme l'explique Sochorcová : « His spleen has become the fundamental category of his aesthetics, of his conception of the world. »¹¹ Un exemple de ceci est dans l'extrait du poème « Spleen IV » :

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;¹²

Le spleen est ici décrit comme quelque chose qui nous couvre entièrement, qui nous garde dans un monde avec des jours tristes, Baudelaire a aussi écrit des poèmes qui parlent du contraire du spleen, l'idéal, par exemple dans le poème « L'homme et la mer »

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame¹³

Le contraire du spleen, l'idéal est un concept qui est basé sur la liberté c'est-à-dire se sentir libre de l'obscurité et de la tristesse. L'idéal n'est donc pas juste un corps libre mais aussi une âme libre,¹⁴ ce qui est en parallèle avec le spleen, qui n'existe non seulement dans l'esprit mais qui peut aussi avoir des effets sur le corps.

Le spleen peut donc être considéré comme un motif littéraire. On en voit la grande influence en français, Il faut noter que Baudelaire n'était pas le premier à utiliser le mot spleen en français. Par exemple, le spleen est déjà lié à la dépression et à la mélancolie dans un des textes de Diderot en 1760.¹⁵ L'écrivaine, Sophie Nichault de la Valette, a mentionné le spleen dans son livre de poèmes *Malheurs d'un amant heureux* qui est publié 30 ans avant les

¹⁰ Allyson Chiu : « Time to ditch 'toxic positivity,' experts say: 'It's okay not to be okay' » *The Washington post* (2020) .

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/toxic-positivity-mental-health-covid/2020/08/19/5dff8d16-e0c8-11ea-8181-606e603bb1c4_story.html

¹¹ Vendula Spchorcová. « L'ennemi de Baudelaire – Le Temps comme une des composantes du spleen Baudelairien. » *Études Romanes de Brno* 32, no. 1 (2011) : 90.

¹² Charles Baudelaire, *Fleurs du mal*, (Librairie Générale Française, 1999) : 124.

¹³ Charles Baudelaire, *Fleurs du mal* (Librairie Générale Française, 1999) : 64.

¹⁴ Christiane Fonseca, « Spleen et Idéal – Idéal et Spleen » *Cahiers jungiens de psychanalyse* no. 147 (2018) : 111.

¹⁵ Alain Rey, « Dictionnaire Historique de la langue française » *Dictionnaires Le Robert*, (2000) : 2156.

poèmes de Baudelaire.¹⁶ Dans son travail elle a comme sujet un homme amoureux, qui souffre du spleen, elle a relié l'amour au spleen.

¹⁶ Sophie Nichault de la Valette, *Les malheurs d'un amant Heureux* (Calmann Levy, 1818) : 51.

Chapitre 2 : Le spleen dans la musique populaire du XXIe siècle

Dans ce chapitre se trouvent les analyses individuelles des chansons sélectionnées qui sont étudiés en faisant une analyse de la forme et une analyse thématique.

Analyse de chansons mentionnant le spleen

1 : « Spleen » de Christophe Maé

« Spleen » est un titre de l'album *Mon Paradis* (2007), le premier album de Christophe Maé. Maé est un chanteur, écrivain et musicien français. Il écrit des paroles, parfois tout seul mais aussi avec l'aide d'autres personnes, il joue aussi l'harmonica, la guitare et la batterie en plus de chanter. Son style de musique est influencé par ses héros comme Lauryn Hill et Bob Marley ce qui résulte dans des influences afro-caribéennes.¹⁷ « Spleen » est co-écrite par Maé, qui a écrit les paroles et Jean-Pierre Pilot, L. Rodriguez et Olivier Schultheis qui ont écrit la mélodie avec Maé. À la fin de 2007, l'album a été certifié diamant, ayant été vendu plus de 750 000 fois.¹⁸

Analyse de la forme

La chanson suit la structure suivante : deux couplets, refrain qui est répété quatre fois. Le rythme et la mélodie sont influencés par une version subtile de la musique pop-folk.¹⁹ Ce genre donne un air acoustique à la musique en utilisant des instruments typiques pour le genre comme la guitare et l'harmonica. Ce genre de musique donne une atmosphère intime à la musique.

Les couplets contiennent de la rime dans la forme suivante :

Spleen
Pluie du cœur
Le tourment brouille mes heures
Spleen²⁰

Entre la répétition du mot spleen se trouve une description de ce sentiment, où Maé explique et définit ce qu'implique ce sentiment pour lui. Le mot spleen est répété quatre fois par

¹⁷ Steven Bellery. « Christophe Maé raconte les coulisses de son premier album "Mon Paradis" » le 28 juillet 2020.

<https://www.rtl.fr/culture/musique/christophe-mae-raconte-les-coulisses-de-son-premier-album-mon-paradis-7800694282>

¹⁸ « Digital music report 2007 » Disque en France, accédé le 1er mai.

<https://web.archive.org/web/20120322083750/http://www.disqueenfrance.com/fr/page-259165.xml?id=259165&year=2007&type=15>

¹⁹ Jason Birchmeier, « AllMusic review by Jason Birchmeier » accédé le 1er mai.

<https://www.allmusic.com/album/mon-paradis-mw0001510962>.

²⁰ Christophe Maé. « Spleen » *Mon Paradis*, Volodia (2007). Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

couplet, ce qui fonctionne comme un encadrement de ces définitions.²¹ Si on considère les répétitions du mot spleen comme des rimes, on aperçoit donc un schéma de rimes embrassées (ABBA) dans le couplet.

Le refrain prend une forme différente. Le refrain connaît deux variations de paroles sur la même mélodie. La première variation est la suivante :

Toi l'âme **sœur**
Douce**ur**, rose de ma vie
Fleur du bon**heur**
Viens me dire les **mots**
Qui sauront panser mes dou**leurs**
Toi l'âme **sœur**
Douce**ur**, miel de ma vie
Bouquet de **fleurs**
Viens panser les **maux**
M'emmener voir d'autres cou**leurs**²²

Ici on remarque aussi le rythme qui accentue les rimes. Le rythme s'accélère et accentue les mots contenant les rimes, ce qui est en contraste avec les couplets où le rythme est plus lent. Dans le refrain, Maé n'utilise pas un schéma de rime mais il utilise de l'assonance, il répète le son « œ ». L'assonance fait en sorte que la chanson est agréable à écouter ; l'assonance crée aussi un contraste avec les prochaines lignes quand cette assonance n'est plus utilisée.

Analyse thématique

En chantant cette chanson, Maé s'adresse à la personne qu'il aime ; il l'adresse directement dans les refrains, ce qui est en contraste avec les couplets. Dans ces couplets le spleen est décrit de manière plus générale. Le refrain de la chanson est une lettre d'amour désespéré, il confesse son amour en même temps qu'il demande à l'objet de son amour de le sauver du spleen qu'il ressent.

L'utilisation de « fleur de bonheur » dans le troisième vers fait référence au recueil de poèmes de Baudelaire : *Les fleurs du mal* dans lequel se trouvent ses poèmes qui portent sur le spleen. En utilisant le contraire du mal, le bonheur, Maé met en avant que sa fleur, son amour, n'est pas née de mal ou de désespoir, mais de bonheur et de joie. Sa fleur est quelque chose de positif dans sa vie.

²¹ Nino Kemertelidze et Tamar Manjavidze. « Stylistic repetition, its peculiarities and types in modern English. » *European Scientific Journal*. Special edition (2013) : 3.

²² Maé. « Spleen »

Un autre thème qui est utilisé est le soir, la nuit et le noir. Comme vu dans la dernière partie du premier couplet :

Spleen
Ennemi du soir
J'erre comme une ombre
À la recherche d'une lueur dans le noir²³

Le spleen est nommé comme l'ennemi du soir et, on peut supposer, aussi le sommeil, le repos qui devrait l'accompagner. Christophe reste donc éveillé en cherchant une lueur dans le noir : il cherche de la lumière, de l'espoir, du bonheur. La solution pour cette obscurité semble être sa femme, ou mieux dit son « âme sœur » comme elle est nommée dans le premier vers du refrain qui vient directement après cette partie sur la nuit.

Ce thème de la nuit et du noir est aussi utilisé par Baudelaire dans son recueil de poèmes. C'est surtout le poème « Spleen IV » qui parle du jour en le comparant avec la nuit. La première strophe est la suivante :

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits²⁴

Les thèmes discutés sont similaires, les deux parlent d'un couvercle du ciel ou d'ombre et les deux appellent cette période de dépression « le noir » ce qui est différent de la nuit.

Dans un interview, Christophe Maé explique que « Spleen » parle d'une période de sa vie où les choses n'allaient pas bien, où il était dans la misère, sans avoir assez d'argent et dans un état déprimé.²⁵ Il cherche donc le bonheur et la joie de vivre. Le reste de son album parle de tous les sujets qui sont présents dans la vie d'un jeune homme, dont le spleen en est un, apparemment.

²³ Maé. « Spleen »

²⁴ Charles Baudelaire, *Les Fleurs du mal* (Librairie Générale Française, 1999) : 124

²⁵ « Christophe Maé - Il nous livre son Paradis [Interview] » Dailymotion, vidéo : 11 :40, 2008.
<https://www.dailymotion.com/video/x4pzpd>

2 : « 64 mesures du spleen » de Jazzy Bazz

Le 6 juillet 2012, Jazzy Bazz a publié un clip pour sa chanson « 64 mesures de spleen » en même temps que son EP, *Sur la Route du 3.14* (2012). Jazzy Bazz est un rappeur de Paris qui écrit ses propres raps. Il est influencé par le rap américain comme par le rap français, de groupes allant de DITC à IAM. Entre 2012 et 2021, ce clip a reçu plus de cinq millions de vues. Jazzy Bazz a lui-même écrit les paroles.

Analyse de la forme

La chanson de Jazzy Bazz a comme structure un seul couplet long et suivi et sans refrain. La chanson ouvre avec la section suivante :

Comme tous les soirs j'ai le spleen, envoyer le style
Je peux le faire car j'suis assoiffé de rimes
Ma vie c'est croquer le beat, composer le hit
Pour choper le titre, tu connais le type, je vais empocher le fric²⁶

La forme des premiers vers change plusieurs fois. Les premiers quatre vers contiennent de l'assonance : le son « i » y est répété huit fois. L'assonance fait en sorte que la chanson est agréable à écouter ; l'assonance crée aussi un contraste avec les prochaines lignes. Les deux prochaines lignes contiennent trois rimes suivis :

J'ai grandi dans Paris dix-neuvième, j'écris de tristes thèmes
Trop de prises de têtes, j'suis rempli de peines²⁷

Dans les deux prochains vers Jazzy Bazz utilise un schéma de rimes internes embrassées (ABBA) et il continue cette section avec encore trois rimes dans trois vers. Les derniers vers suivent un schéma de rimes suivis (AABB) :

Essaye juste d'ouvrir l'œil, la vie c'est passer
J'évite de m'attacher car on va tous mourir seul
J'connais pas mon heure
J'pense à mes potes dont les parents meurent
Puis aux miens et, comme d'hab', j'en pleure
L'amour c'est dangereux, y'a que l'amitié qui me rend heureux
Et si ça sent le feu, ils sont là quand je veux²⁸

²⁶ Jazzy Bazz, « 64 mesures du spleen » *Sur la route du 3.14* (2012) Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

²⁷ Jazzy Bazz, « 64 mesures du spleen »

²⁸ Ibid.

Toutes ces rimes aident une personne à retenir ces paroles. Les paroles peuvent rentrer dans les pensées d'un écouteur plus facilement si des rimes sont présentes.²⁹

Dans cette première partie, l'écouteur est introduit au style de Jazzy Bazz. Il n'est pas constant dans sa forme, il change le rythme et les rimes. Il montre sa compréhension de la langue et de la poésie.

Une analyse thématique

La narration de « 64 mesures du spleen » est à la première personne. Le résultat donne des vers qui sont directs. Il n'y a pas de métaphores. La chanson est écrite comme une entrée de journal intime. Mais Bazz ne décrit pas directement ses sentiments donc même si les paroles sont directes, elles ne parlent pas de sentiments, c'est à l'écouteur de comprendre les émotions.

Dans la chanson, Bazz introduit en plusieurs parties les thèmes : la poésie, Paris, la tristesse (le spleen) et la mort. Ces thèmes sont des parallèles aux thèmes traités par Baudelaire dans sa poésie. Dans la chanson de Bazz, ces thèmes sont directement mentionnés.

Le premier vers et le dernier vers parlent du spleen et relient ce spleen au « style ». Le style d'un écrivain est sa manière de s'exprimer, ce qui est spécifique à cette personne. Mais le style change. Dans le premier vers, c'est le spleen qui envoie le style. Il a donc d'abord le spleen et ce n'est qu'après qu'il peut envoyer ce style et produire ses chansons :

Comme tous les soirs j'ai le spleen, envoyer le style (...)
C'est quand j'ai du spleen que j peux déclencher du style³⁰

Le dernier vers propose autre chose, ce n'est que quand Bazz a le spleen qu'il peut déclencher son style et donc écrire ces chansons. Ce parallèle entre le premier vers et le dernier vers montre l'évolution de Bazz. Une évolution qui commence par une aversion pour le spleen, et finit par arriver dans une situation où Bazz comprend qu'il a aussi besoin de ce spleen, même si ce spleen lui cause aussi du mal. Jazzy Bazz a besoin du spleen pour lui donner de l'inspiration et une envie d'écrire.

²⁹ Jean-Claude Anscombe. « Parole proverbiale et structure métriques » *Languages* (2000) no. 139 pp : 25

³⁰ Jazzy Bazz, « 64 mesures du spleen »

3 : « Tout oublier » d'Angèle et Roméo Elvis

« Tout oublier » est un titre de la chanteuse Angèle. Angèle est une chanteuse d'origine belge. Elle est très active sur les réseaux sociaux où elle publie des vidéos d'elle-même en chantant. Angèle joue aussi du piano et son style est souvent un mélange entre la musique pop avec des influences de l'électro. « Tout oublier » a été écrit par Angèle van Laeken et Roméo van Laeken et composé avec l'aide de Tristan Salvati. La chanson est interprétée par Angèle avec un couplet de son frère, Roméo van Laeken, qui a comme nom de scène Roméo Elvis. C'était le cinquième extrait de son premier album *Brol* (2018). La chanson a été publiée le même jour que l'album, le 5 octobre 2018. Le clip officiel a été publié le même jour sur YouTube. Deux ans plus tard, la vidéo officielle avait reçu plus de 117 millions de vues.

Analyse de la forme

La structure de la chanson n'est pas fixe. Par contre, cette chanson contient tous les éléments individuels des chansons pop : couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, outro.³¹

Les deux couplets ont une deuxième chose en commun. Elles utilisent la même technique de poésie, la consonance. Cette consonance est visible dans le premier couplet :

N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver
Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux
Enfin, je commence à douter d'en voir vraiment rêvé
Est-ce une envie ? Parfois, j'me sens obligée³²

La consonance ici est faite par une répétition du son « f » ou « v », qui sont toutes les deux des consonnes fricatives et labiodentales qui produisent des sons qui se ressemblent.³³

Le couplet que chante Roméo Elvis est construit de la même manière que celui chanté par Angèle :

N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments
L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent
Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme l'ADSL
Et si tout l'monde t'a délaisse, **ça s'**est passe après les soldes³⁴

³¹ Ralf von Appen et Markus Frei-Hausenschild. « AABA, Refrain, Chorus, Bridge, Prechorus- song forms and their historical development » *German Society for Popular Music Studies*, 13 (2015) : 3.

³² Angèle, « Tout Oublier » *Brol* (2018) Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

³³ « Comment lire l'API » Langues & Grammaire en France. (2019)
<https://lgidf.cnrs.fr/node/266>

³⁴ Angèle, « Tout oublier » *Brol* (2018) Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

La consonance ici est encore plus fréquemment utilisée. Là où le son de « f/v » est utilisé neuf fois, le son de « s » est utilisé quinze fois. La consonance a comme effet que la musique ou la poésie est agréable à écouter. Un autre effet est que l'écouteur revient sur ces mots, pour les étudier encore une fois. Ensuite l'écouteur peut s'apercevoir des différentes significations possibles de ces mots.³⁵

Analyse du style

Les deux couplets, dont le premier est chanté par Angèle et le deuxième par Roméo Elvis, commencent tous les deux par la même expression :

N'existe pas sans son contraire³⁶

Cette expression devient alors plus importante car il est répété plusieurs fois. Le premier vers du premier couplet n'a d'ailleurs pas de sujet. Le sujet vient dans le vers qui suit : c'est le bonheur qui n'existe pas sans son contraire. Mais comme ce bonheur est nommé après ce contraire, il est possible de dire que le contraire du bonheur est le véritable sujet de cette chanson.

La chanson parle de la recherche du bonheur mais, plus en profondeur, on a caché le véritable sujet de cette chanson, le contraire de ce bonheur, le spleen. Les deux vers qui parlent du spleen reviennent plusieurs fois dans la chanson et font en sorte qu'il n'y a plus de véritable structure, car ces deux vers l'interrompent.

Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux
Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué³⁷

Si on compare ces deux vers avec les couplets d'Angèle et de Roméo, une opposition se présente. Dans les couplets, l'obligation d'être heureux tout le temps est discuté. La question est posée, est-ce que on peut être heureux tout le temps, ou est-ce qu' « on n'en a pas simplement rêvé » ? Dans ces deux vers sur le spleen Angèle note qu'il n'est plus d'actualité, que selon la société d'aujourd'hui le bonheur n'est pas inaccessible, car toute personne peut faire un choix actif d'être heureux. Angèle sait que trouver le bonheur est difficile, et qu'il faudra accepter le spleen qui sera toujours d'actualité.

³⁵ Billy Collins, « Poetry 101: What Is Consonance in Poetry? Consonance Definition with Examples » Masterclass. Novembre 2020.
<https://www.masterclass.com/articles/poetry-101-what-is-consonance-in-poetry-consonance-definition-with-examples>

³⁶ Angèle, « Tout oublier »

³⁷ Ibid.

Le refrain propose une solution pour ne plus sentir le spleen, si on ne veut pas sentir le malaise ou l'ennui ou des autres sentiments négatifs. Il faut les oublier. Il faut « tout oublier », c'est la solution pour trouver le bonheur. Vu que le spleen n'est plus accepté, il faudrait maintenant ignorer les moments où l'on le ressent et simplement l'oublier. Ignorer le malheur et faire comme s'il n'existe pas, c'est comme ça que la société dit qu'on sera heureux. Mais est-ce vrai ?

Le message de la chanson est interprété de différentes manières. Les lecteurs du site Greatsong.net interprètent les paroles de la chanson comme une version de la philosophie de Bob Marley : *Don't Worry Be Happy* : « La jeune star nous conseille d'effacer toutes les choses négatives et nous motive à croire au bonheur ! »³⁸ Mais les lecteurs d'un autre site, Genius.com, interprètent les paroles autrement : « Angèle critique la société actuelle, basée sur le "positive thinking", comme quoi le spleen ne servirait à rien et il suffirait de regarder le bon côté des choses pour être heureux. ».³⁹

Ces deux interprétations sont différentes mais les deux sont présentes dans les paroles. Dans un interview avec *YouTube music* le 4 octobre 2018⁴⁰ Angèle discute la chanson. Elle a été basée sur cette idée qu'il faut être heureux tout le temps, une certaine « tyrannie de bonheur » renforcée par les réseaux sociaux où on se présente toujours comme étant heureux. D'après la chanteuse, si quelqu'un se présente comme ayant du spleen, ce serait critiqué par le public. Mais en même temps, elle suggère que tout oublier n'est pas une mauvaise solution, de temps en temps, car partir en vacances ou chanter devant beaucoup de monde peut faire en sorte que l'on oublie les pressions de la société et qu'on est un peu plus heureux.

« Tout oublier » est donc une chanson avec des paroles qui font réfléchir. Elle parle d'une recherche de bonheur, qui devrait être simple : oublie tout. Mais une analyse poétique montre que la chanson a beaucoup plus à dire que cela. La consonance contribue à la notion qu'une société où on fait comme si on est heureux ne l'est pas toujours. Il se peut que le spleen ne soit plus à la mode, mais on en a toujours besoin.

³⁸ Greatsong.net est un site internet qui diffuse les paroles des chansons en accord avec la Chambre Syndicale de l'Édition Musicale. Les interprétations sont données par des lecteurs anonymes.

³⁹ Genius.com est un site internet qui contient la plus grande collection de paroles de chansons où des artistes et des écouteurs peuvent discuter et proposer des explications. Les interprétations sont données par des lecteurs anonymes.

⁴⁰ Angèle « Youtube Music Q&A Session » *YouTube* video, 49:04. Le 4 octobre 2018. <https://youtu.be/h5-Ex2U5FCM>

4 : « Spleen » de Dinos

« Spleen » est une chanson écrite par Dinos, un rappeur français né à Courneuve, près de Paris et BBP, un musicien et producteur de rap français. Dinos est principalement rappeur mais il chante aussi dans quelques chansons. Son style se trouve quelque part entre le hip-hop français et le hip-hop alternatif, un genre qui ne veut pas se conformer aux stéréotypes, dans lequel en revanche, on mélange les genres. En effet, dans cette chanson, Dinos utilise aussi des influences de R&B. La chanson est apparue le 27 avril 2018 sur son premier album de studio *Imany* (2018). La vidéo pour « Spleen » a obtenu 121 mille vues dans une période de trois ans.⁴¹

Analyse de la forme

Les refrains de la chanson contiennent surtout beaucoup de répétitions d'un mot : billet. Ceci n'est pas le cas dans les couplets, et à cause de cela, les deux couplets deviennent encore plus remarquables.

Tout dans ma tête, tout dans ma **voix**
Même dans mes rêves, tu sais j'suis **maladroit**
J'tourne dans la tess' quand ça va pas
J'envoie des S.O.S. comme **Balavoine**
J'n'ai que le spleen, pas l'idéal
J'suis taciturne mais ne paniquez pas
Mon cœur est plein d'alinéas
Et j'tourne en rond comme un couple à Ikea⁴²

Le schéma de rime n'est pas clair ou consistant. Le schéma qu'on peut observer est noté comme AABACBCC, mais on peut aussi considérer que les répétitions de « pas » ne sont pas des rimes, et le schéma devient alors AAABBB, ce qui est une variation du schéma de rimes suivis.

Il m'faut une boîte **automatique**
Fils du soleil, mon cœur est **photovoltaïque**
J'veux tout l'quartier à l'Elysée
La Révolution n'sera pas télévisée
Tard le soir, deux-trois ivrognes dorment au fond d'la tess
Quelques tâches de vin au réveil, ils s'prendront pour **Gorbatchev**
Mes souvenirs s'rembobinent comme le ferait un VHS

⁴¹ Dinos, « Spleen (audio officiel) » *Youtube* video. 2:47. Le 3 août 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=g0OJgsQA2fM>

⁴² Dinos, « Spleen » *Imany (2018)* Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

Mais mon cœur reste neutre comme la Suisse, comme un PH 7⁴³

Dans le deuxième couplet, le schéma de rime a changé et Dinos suit le schéma suivant : AABBCDD, ce qui donne un rythme plus clair à ce couplet. Même si les derniers quatre vers ne contiennent pas de rimes purs, il les rappe comme s'ils riment.

Dinos change donc les règles strictes des rimes car ses rimes ne sont pas pures et les schémas utilisés ne sont pas toujours respectés et sont mêmes brisés.

Analyse thématique

Dans les interviews, Dinos explique que sa musique est inspirée par sa vie quotidienne et des choses qu'il rencontre. Il a lu de la littérature et il réfère constamment à cette littérature : il fait d'autres références à Baudelaire dans une chanson qui s'appelle « Les pleurs du mal » comme le titre de la chanson signale. C'est un jeu de mots sur le titre du plus fameux recueil du poète : *Les fleurs du mal*.

Le thème principal dans « Spleen » est l'argent. Le pré-refrain combine le thème de l'argent avec le spleen :

Billet, billet, billet, billet
Cœur noir comme une salle de ciné⁴⁴

Les billets renvoient aux billets d'argent et le cœur noir est un état de dépression. Les deux sont sans doute liés; dans un interview, Dinos explique que cette chanson parle de sa vie quotidienne marquée par le manque d'argent et l'ambition d'en gagner plus et de réussir.⁴⁵ Mais ceci a comme conséquence un cœur noir. Les billets dont parle Dinos peuvent aussi être interprétées comme des tickets de cinéma : Dinos aurait donc des billets pour ce cinéma où son cœur devient noir.

Le refrain explique les thèmes encore plus :

Un peu d'oseille, un peu de toi
Un peu de haine, un peu de joie⁴⁶

⁴³ Dinos, « Spleen »

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sophie Laroche. « "Mon écriture est liée à ce que je vis au quotidien" : Dinos nous présente Imany, son premier album » konbini. Publié le 27 avril 2018.

[https://www.konbini.com/fr/musique/mon-ecriture-est-liee-a-ce-que-je-vis-au-quotidien-dinos-nous-a-presente-
imany-son-premier-album](https://www.konbini.com/fr/musique/mon-ecriture-est-liee-a-ce-que-je-vis-au-quotidien-dinos-nous-a-presente-imany-son-premier-album)

⁴⁶ Dinos, « Spleen »

Ici, Dinos donne des contrastes pour parler des deux thèmes qui sont ici plus clairement liés. L'oseille, ici, réfère à l'argent et le « toi » mentionné renvoie à une personne aimée. Ensuite Dinos présente un contraste plus fort, la haine et la joie. Comme la haine est l'inverse de la joie, le parallèle fait que l'oseille peut être interprété comme l'inverse de la relation amoureuse. Dinos exprime son mécontentement avec cet argent, pour lui, l'argent a des effets négatifs comme la haine, c'est l'amour qui peut rendre heureux. Le spleen de Dinos est donc influencé par ces deux thèmes.

Le spleen est mentionné explicitement dans le vers suivant :

Je n'ai que le spleen, pas l'idéal⁴⁷

Ce qui réfère à la section de 'Spleen et idéal' dans le recueil de Baudelaire : *Les Fleurs du Mal*. Dans la poésie de Baudelaire l'idéal est aussi le contraire du spleen. Là où le spleen est un ennui profond, visualisé par un couvercle lourd qui pose sur la terre, l'idéal est la liberté, la liberté dans un sens moral et spirituel. Une liberté de découvrir l'infini, de s'envoler, une aspiration d'aller vers le haut, vers dieu.⁴⁸ Dinos exprime alors qu'il n'a que le spleen et non pas l'idéal. Il ne ressent que cet ennui et cette mélancolie et ne ressent pas la liberté pour s'envoler.

⁴⁷ Dinos, « Spleen »

⁴⁸ Christiane Fonseca, « Spleen et Idéal – Idéal et Spleen » *Cahiers jungiens de psychanalyse* no. 147 (2018) : 111.

5 : « Spleen » d'Usky

Le titre « Spleen » est chanté par Usky, et écrit par lui-même. Usky est un rappeur français, et son style constitué de rap français, de hip-hop et de R&B. Il joue aussi de la guitare et du piano. Sur Spotify, la chanson a été écoutée 115.000 fois pendant une période de deux ans et la chanson est apparue sur l'album *Porte Dorée : saison 2* (2019) qui est le deuxième album dans une trilogie d'albums qui racontent chacun une histoire unique mais qui ont des thèmes similaires et qui racontent aussi une histoire ensemble. La chanson « Spleen » est suivie sur l'album par « L'Idéal » ce qui rappelle la partie des *Fleurs du mal* de Baudelaire qui contient les poèmes parlant du spleen, « Spleen et Idéal. »

Analyse de la forme

La chanson suit une structure classique de couplet, refrain, couplet, refrain, outro. Le genre de la chanson est le rap français, mais contient aussi des influences du R&B, ces influences ont résulté dans le refrain qui est plus chanté que rappé, d'une manière comme le font les chanteurs de R&B.

Les couplets sont rappés de manière qui fait que l'accent est toujours mis sur le dernier mot de la phrase, où la première partie de la phrase et ces dernières parties contiennent souvent une rime. L'accent est mis en prenant un souffle et introduire une pause avant de dire le mot qu'on veut accentuer.

J'suis dans l'bunker dans le **sas** pour mourir avec tant de **grâce**
Comment faire face à tant de **lâches** ? Dans mon cœur, il n'y a plus de **place**
Envoie-moi un DM si je meurs, envoie-moi une rose noire si je pleure
Pourquoi tout me dégoûte tout m'écœure ? J'ai vu le cancer dans la peau d'ma sœur⁴⁹

Le schéma de rime utilisé est donc AABB, rime suivie, mais les vers contiennent aussi de la rime interne, car la rime se trouve deux fois dans chaque vers.

Analyse thématique

Dans cette chanson, Usky discute plusieurs thèmes. Dans le premier couplet, il met en avant les contrastes de la vie :

Vie de rêve, vie de merde, rien n'les sépare, plus de doute
De la force, j'en ai jamais reçu, les miracles, j'en ai jamais vu
Nique ta chance, j'y ai jamais cru, t'étais une pute, je l'ai jamais su⁵⁰

⁴⁹ Usky, « Spleen » *Porte Dorée: saison 2* (2019) Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

⁵⁰ Usky, « Spleen ».

Ce que l'on comprend ici est que la vie peut contenir du bonheur mais aussi du malheur. Le contraste dans le premier vers de ce couplet constitue une interprétation de la vie en noir et blanc, en dualité. On rêve et en même temps on est dans la « merde ». Et comme il n'y a pas de séparation entre les deux extrêmes, les choses ne peuvent pas être séparées selon Usky dans ce couplet. Ce qui devient clair à travers tous les aspects négatifs de la vie d'Usky discutés dans cette chanson est que sa vie est plutôt une « vie de merde ». Il exprime partout des comparaisons et des contrastes. Sa chanson a comme thème principal la dualité dans de la vie et de la société.

J' navigue entre spleen et idéal⁵¹

Pour naviguer entre ces deux extrêmes de la vie, Usky utilise la drogue, le sexe etc. pour survivre et essayer de trouver cet idéal.

Dans cette chanson, l'accent entre les deux reste surtout sur le malheur, Usky traite des thèmes comme la mort et la perte d'amour, perte de pouvoir. La chanson suivante sur l'album s'appelle « L'Idéal » et c'est cette chanson qui donne la conclusion qu'une vie normale serait l'idéal. Une vie avec du spleen est donc une vie malheureuse pour Usky.

⁵¹ Usky, « Spleen ».

6 : « Spleen » de Marie Plassard

« Spleen » est un titre de Marie Plassard. Elle a elle-même écrit les paroles et la musique de la chanson est composée par Ken & Ryu. C'est la chanson titulaire de son EP *Spleen* (2021).

Plassard est une chanteuse française. Le style de cette chanson est principalement le pop mais elle contient aussi des influences du R&B et du hip-hop. Une version officielle de la chanson a été visionnée plus de 41 mille fois sur YouTube pendant une période de sept mois.

Analyse du style

La chanson commence avec le couplet suivant :

Soit-disant qu'on allait vite
Maintenant, ouais, on s'évite
Est-ce que tu ressens un vide ?
Tu m'disais : 'Y a pas de vice'
Quand j'repense à tes invits
Tous ces restos dans la ville ⁵²

Ici, Plassard utilise la répétition du son « vi » pour créer de la rime dans sa chanson. C'est une rime interne qui ne se trouve pas à la fin d'un mot ou vers. Cette rime est souvent trouvée dans le 'spoken word' et aussi dans le hip-hop.⁵³ Ceci peut être la conséquence du fait que Dinos, le même rappeur dont il a été question plus haut, a beaucoup influencé l'album et a apporté son style de hip-hop et de rap dans la musique de Plassard. Ce type de rime met l'accent sur ces mots qui finissent chaque vers.

Le refrain ne contient pas de rime, mais contient cependant de la répétition et de l'harmonisation qui contraste avec les couplets. C'est dans le refrain que Plassard choisit une mélodie qui insiste sur le sujet de la chanson :

J'ai le spleen.⁵⁴

Dans le refrain elle explique les sentiments qu'elle obtient grâce à la relation amoureuse qu'elle décrit dans les couplets. Elle souffre, elle a le spleen.

Dans le deuxième couplet, Plassard utilise différents types de rimes :

⁵² Marie Plassard « Spleen » *Spleen* (2021) Les soulignements et les parties en gras sont marquées par l'auteur de ce mémoire.

⁵³ Michaela Žůrková, « Contemporary Afro-American Poets and Hip-hop: Rhythm, Rhyme, and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen » (mémoire de master, Masaryk University, 2017), p. 50.

⁵⁴ Marie Plassard, « Spleen »

J'crois qu'Cupidon me joue des **tours** (Ouais)
Qu'il m'a pris pour une conne
Même lui ne croit plus en l'**amour**
Là, tous mes doutes s'additionnent
Que des mythos dans l'**histoire** (Ouais)
La vérité est un **cauchemar** (Ouais)
Il vise le cœur sans conséquence
Mais si un jour, il s'rate, est-ce que quelqu'un y pense ?⁵⁵

Les premiers quatre vers suivent un schéma de rime ABAB, des rimes croisées. Mais les rimes sont imparfaites, pas phonétiquement identiques, seuls les derniers phonèmes contiennent la rime. Les derniers quatre vers suivent le schéma de AABB, ce sont des rimes suivis. Par son interprétation de la chanson, Plassard met l'accent sur ces derniers phonèmes, en rajoutant des adlibs, qui sont des embellissements informels de la mélodie.

Analyse thématique

La chanson est un message à une relation amoureuse qui se termine, c'est cette relation qui la rend mélancolique. L'EP est composé de chansons qui expriment cette mélancholie et ces sentiments de dépression et d'ennui. Plassard a choisi le spleen comme titre pour son EP et cette chanson car ce mot exprime tout cet état d'être, comme elle explique dans un interview avec « Le Grand Urbain » le 30 janvier 2021. Elle décrit le spleen comme un état de mélancholie, d'ennui et l'envie de ne rien faire.⁵⁶

Le spleen peut être utilisé pour parler de plusieurs sentiments mais dans cette chanson spécifiquement, on parle de mélancholie amoureuse. Dans ce contexte on peut interpréter le spleen comme l'absence de l'idéal. La relation qui est décrite est l'inverse de la liberté, une relation limitante. Même quand la relation est finie, Plassard reste dans ce spleen même si l'idéal et la liberté l'attendent.

C'est toi qui parlais d'avenir
C'est toi qui parlais de partir
Tout laisser derrière nous (Ouais)
Est-ce que l'amour t'a rendu fou ? (Ouais)
Ta vision est devenue floue,⁵⁷

Dans cette chanson, Plassard assume un rôle de victime, une victime d'amour. Elle a été laissée par quelqu'un qui lui a promis qu'ils partent quelque part ensemble, qu'ils seraient

⁵⁵ Marie Plassard « Spleen ».

⁵⁶ Marie Plassard, « l'interview "spleen" » *YouTube* video. 2:46, le 30 janvier 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=9IPyDxuuDjw>

⁵⁷ Marie Plassard, « Spleen ».

libres ensemble. Mais ensuite elle reste seule, et ne comprend pas. Plassard ressent donc le spleen car elle ne sait pas pourquoi cette personne est partie. Elle sait juste qu'elle souffre, et donc elle exprime ce type de spleen mélancolique, un spleen de brisement du cœur.

Chapitre 3 : Résultats des analyses et une comparaison des deux versions du spleen

Dans ce chapitre, nous allons conclure les analyses des six chansons et ensuite comparer les conclusions des analyses effectuées dans le chapitre précédent. Ensuite nous relèverons les tendances visibles dans ces chansons pour arriver à une réponse à la question de comment le spleen Baudelairien est interprété dans la musique française contemporaine.

La chanson de Christophe Maé décrit le spleen comme un sentiment de misère, il est misérable et malheureux. La chanson est une chanson d'amour, il confesse son amour et demande à la femme qu'il aime de le sauver de son spleen. La femme est donc la solution pour le spleen. Les origines du spleen ne sont pas explicitement dites mais on peut supposer que c'est quelque chose qui est ressenti avant de rencontrer cette femme. Le spleen est donc interprété par Maé comme un sentiment plutôt négatif, pour lequel il utilise l'image de la nuit et de l'obscurité. Mais le spleen est aussi quelque chose qui peut être résolu par l'amour.

Jazzy Bazz lie son spleen plus directement aux « tristes thèmes » qu'il rencontre dans sa vie comme la mort, la solitude et l'amour. Ce sont ces choses qui lui donnent le spleen. Sa chanson est aussi une expression de ses sentiments personnels et il utilise des rimes complexes et plusieurs schémas de rime qui montrent sa maîtrise de la langue. Ses deux éléments sont très spécifiques à la façon d'écrire de Bazz. Le spleen qu'il ressent fait en sorte qu'il a un certain style, qu'il peut écrire ses chansons. Son spleen est à la fois un problème et la solution, car le spleen le rend malheureux mais fait aussi en sorte qu'il peut écrire ses chansons.

Angèle et Roméo Elvis prennent le sujet du spleen personnel et donnent un commentaire sur la société et les notions de positivité toxique. Il est facile d'obtenir le spleen et on essaie de devenir heureux en l'ignorant. Le couplet de Roméo Elvis parle de la solitude des jeunes, le couplet explique les effets du spleen comme l'ennui et le malaise. Cette chanson n'explique pas d'où vient le spleen et ne donne pas une solution. Elle est plutôt un commentaire sur la société et la recherche du bonheur.

Dinos définit son spleen comme l'absence de l'idéal, c'est-à-dire une absence d'une liberté de l'esprit et des pensées. Il est piégé par l'argent. Le spleen lui donne un cœur « neutre » et il ne ressent plus rien, il tourne en rond, son cœur est silencieux. Il relie ce

sentiment aussi à l'amour, qui peut donner de la joie et de la peine. Comme Dinos explique dans ses interviews, il écrit ce qu'il vit, et le spleen semble donc une manière appropriée pour lui d'exprimer ses sentiments. Le spleen de Dinos est lié à l'argent et dans la chanson il explique que l'argent ne donne que du malheur, cette absence de l'idéal qui est la liberté dans la vie.

Usky parle dans sa chanson de la dualité de sa vie, une dualité entre une « vie de rêve » et une « vie de merde ». La chanson est remplie de contrastes. Usky se sent comme s'il est différent des autres gens, il a de la peine et pour cela il cherche un refuge dans le sexe, la drogue etc. Le spleen est interprété ici comme une conséquence de la vie, quelque chose d'inévitable. La vie se passe pendant que l'on navigue entre le spleen et l'idéal. Comme chez Dinos, ceci est aussi une chanson autobiographique, ce qui montre une relation encore plus personnelle avec les paroles.

Marie Plassard parle du spleen dans un contexte amoureux. Elle décrit le spleen en disant qu'elle souffre, qu'elle pleure. C'est l'amour qui la fait souffrir, elle se sent seule, elle doute de la relation dans laquelle elle se trouve. La chanson est en faite une question à l'autre personne dans la relation. Plassard ressent maintenant le spleen, mais son amoureux est parti et n'est plus là pour l'aider et elle lui en veut pour cela. Cette interprétation montre qu'une relation amoureuse, même si elle est terminée, peut nous retenir et nous garder figé dans la vie quand on est triste et déprimé.

La première chose à remarquer est que toutes les paroles sont écrites par les personnes qui les chantent. Le sujet du spleen est donc quelque chose de personnel pour tous ces chanteurs et quelque chose qu'ils voulaient exprimer. C'est un sujet dans lequel ces artistes sont directement impliqués. Plusieurs chansons, comme celles de Dinos et d'Usky sont des chansons autobiographiques, ce qui veut dire que ces chansons racontent une histoire personnelle.

Une deuxième chose à noter est que toutes ces chansons ont des formes poétiques et emploient des schémas de rime formels. La rime ou l'assonance ou l'allitération sont présent dans chacune de ces chansons. Les artistes ont donc fait attention à la forme poétique de leurs paroles. Il semble possible que l'utilisation d'une structure et du langage poétique peut être une conséquence de traiter de thèmes liés au spleen. C'est comme si pour partager des références avec Baudelaire et sa poésie il faut adopter un langage structuré par des rimes.

Les chansons de Christophe Maé, d'Angèle et de Marie Plassard peuvent être considérées être des combinaisons de musique pop et de chanson française. Des chansons avec une mélodie assez simple et mémorable mais qui incluent des schémas de rime et du langage poétique. Deux de ces trois chansons traitent l'amour comme thème le plus important associé au spleen, tandis qu'Angèle parle de la société en donnant du commentaire. Les thèmes de ces chansons sont moins dramatiques et plus romantiques, et plus accessibles pour le grand public par rapport à l'interprétation de Baudelaire. Les chansons d'Usky, Dinos et Jazzy Bazz sont des chansons dans le genre de hip-hop et rap. Le genre du rap contient trois composants, le contenu, c'est-à-dire les paroles et leur message, le « flow », qui est le rythme et les rimes, et finalement le 'exécution', qui correspond à la cadence et le ton de l'interprétation.⁵⁸ Le contenu et les rimes sont aussi importants dans la poésie. Ce n'est donc pas étonnant que les rappeurs insèrent des thèmes poétiques dans leur rap car les genres de poésie et de rap sont proches. Les genres de ces chansons sont donc liés à la poésie et les chansons elles-mêmes sont liées à la poésie de Baudelaire par leur contenu thématique.

Une troisième chose à remarquer est que toutes les chansons décrivent l'état du spleen par les sentiments qui l'accompagnent. Toutes les six chansons parlent du malheur et de la tristesse, directement ou indirectement. De façon directe, Maé mentionne les « douleurs » et Bazz parle de « peines. » Le spleen est ensuite expliqué par les sentiments qui en sont les conséquences. La plus grande partie de l'explication du spleen est indirecte, le spleen est expliqué à travers des descriptions des sentiments. En détail, les chansons décrivent cet état de tristesse, sans dire explicitement que l'on est triste. Les situations dans lesquelles on ressent le spleen dans ces chansons sont variées, par exemple Angèle décrit comment la jeunesse danse pour oublier la solitude, alors qu'Usky voit sa sœur qui a du cancer dans sa peau. Ce sont des situations qui peuvent se produire dans la vie de n'importe et qui permettent à l'écouteur de s'identifier avec la chanson et de se demander s'il a le spleen aussi. Si un écouteur s'identifie avec une chanson cela peut l'aider à exprimer ses propres émotions.

Les chansons de Maé, Jazzy Bazz et Plassard, parlent du spleen en relation avec l'amour. Les deux dernières chansons traitent du spleen comme le malheur ressenti spécifiquement à la fin d'une relation amoureuse. Bazz dit que l'amour est dangereux, et que l'amitié et la seule chose qui rend heureuse. Même si Bazz le déguise ici comme une sorte d'avertissement contre les relations, il montre la dualité de l'amour. Quand on est dans une

⁵⁸ Paul Edwards, *How to Rap: the art & science of the hip-hop MC* (Chicago Review Press, 2009): 21.

relation amoureuse, on peut être heureux mais si on n'est plus dans cette relation on peut devenir triste et malheureux et il ne reste que les amis pour nous rendre heureux. Plassard s'adresse à son amoureux pour lui dire que leur relation fait qu'elle ressent le spleen. Le spleen est donc un malaise qu'on ressent à cause de l'amour. La chanson de Maé en revanche décrit une relation où sa femme peut le sauver de son spleen. Il s'agit d'une lettre d'amour avec une demande d'aide et contient l'espoir que si cette femme le sauve, il ne ressentira plus le spleen.

La chanson d'Angèle est différente des cinq autres chansons car elle exprime une critique de la société actuelle, ce que l'on ne voit pas dans les autres chansons. Elle utilise le spleen pour parler de son contraire, le bonheur, et pour être plus spécifique, de la recherche du bonheur et la pression de la société d'aujourd'hui qui fait que l'on se présente comme si on est heureux. Angèle signale qu'on n'exprime pas ouvertement le sentiment de spleen, qui « n'est plus à la mode » selon la chanson. La critique de la chanson porte sur la recherche forcée du bonheur. La chanson pose la question de si on devrait faire semblant d'avoir trouvé le bonheur si ce n'est pas le cas, et la réponse est non. Cette critique n'est pas explicite mais plutôt implicite, cachée entre les lignes et dans l'interprétation.

Le spleen est décrit dans ces chansons comme un état qui contient des sentiments comme la mélancolie, la tristesse. D'autres aspects du spleen qui sont montrés sont l'ennui, la perte d'amour ou l'absence du bonheur. Des thèmes que l'on relie à cet état sont la maladie, la mort, la vie, le sentiment que l'on a quand on est à Paris, la solitude et le thème le plus souvent mentionné : l'amour. L'amour peut être la solution pour arrêter le spleen mais aussi la cause du spleen, une véritable dualité.

Toutes les manières de traiter du spleen, de manière directe avec des synonymes, ou de manière indirecte à travers les sentiments ou en utilisant d'autres thèmes comme l'amour, représentent des interprétations du spleen dans la musique francophone du XXIe siècle. Il est intéressant de noter que tous les thèmes traités dans ces chansons sont des thèmes qui sont aussi trouvés d'une manière plus forte chez Baudelaire.

Conclusion

Quand on compare cette interprétation du spleen à celle de Baudelaire on peut observer plusieurs différences. Pour rappel, l'explication de Baudelaire est la suivante :

Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désirs, une impossibilité de trouver un amusement quelconque...C'est là le véritable esprit de spleen.⁵⁹

Le spleen véritablement Baudelairien semble être plus extrême que la description qu'en font les chanteurs dans les chansons analysées. Toutes les mêmes émotions qui se trouvent dans la poésie se trouvent aussi dans les chansons, car Baudelaire parle aussi de découragement, de solitude, de l'impossibilité d'être heureux. Mais Baudelaire décrit une peur de ressentir ce malheur. Les artistes contemporains expriment des sentiments comme la solitude et le découragement, mais ce sont des sentiments avec lesquels ils peuvent vivre. Il n'existe pas de peur pour le spleen dans la musique pop contemporaine analysé dans ce mémoire. Le spleen exprimé dans cette musique est donc une version affaiblie du sentiment poétique. Ceci peut être pour faire en sorte que plus de gens puissent s'identifier avec les paroles et que plus de gens écoutent cette musique. Une autre explication possible est que le passage du temps a eu une influence importante et que la signification du mot a simplement changé. Le spleen de Baudelaire semble aller plus loin, semble avoir plus de conséquences. L'impossibilité de trouver un amusement quelconque comme il le décrit ressemble plus à une dépression que le sentiment exprimé dans les chansons.

Quelque part entre la publication des *Fleurs du mal* (1857) et la publication de ces chansons (2007-2021) l'interprétation du spleen a changé. Entre Baudelaire et les artistes du XXIe siècle il se trouve plus de 150 ans. Dans ce temps le spleen est devenu moins extrême, le malheur reste mais dans une forme affaiblie. Là où Baudelaire parle des désirs disparus et de l'isolement total, les chansons d'aujourd'hui parlent de l'amour perdu ou du malheur causé par des situations personnelles. Le concept de spleen est donc toujours utilisé mais son interprétation a changé. Les artistes prennent le concept de Baudelaire pour l'appliquer à leurs propres situations et sentiments. Le spleen est devenu une manière d'exprimer des sentiments qui sont difficiles à exprimer, en utilisant un mot que le public francophone connaît de ses cours de littérature française. Ces chanteurs expriment donc un sentiment moins fort, mais ça le rend plus utilisable dans les paroles de musique populaire et se traduit en un intérêt d'un

⁵⁹ Cité dans Minois, *Histoire du mal de vivre* 303.

plus grand public pour ce spleen. Le spleen est devenu plus adapté à la société d'aujourd'hui, ce qui explique pourquoi il est utilisé dans autant de chansons et de genres variés.

Cette recherche n'est pas une recherche complète, elle se trouve dans un corpus de recherches qui analysent tous les différents aspects du spleen Baudelairien mais elle s'inscrit aussi dans les analyses de musique populaire et la culture contemporaine. Pour continuer cette recherche on peut imaginer plusieurs directions. C'est une recherche qui est liée à un moment spécifique dans le temps, ce serait donc intéressant de refaire la recherche dans le futur, pour voir s'il y a des différences et si on peut expliquer ces différences. Une autre piste serait de voir comment le spleen est interprété dans d'autres formes de média. Dans la littérature actuelle par exemple ou dans l'art, la poésie contemporaine, les possibilités sont nombreuses.

Bibliographie

Corpus primaire

Dinos, « Spleen (audio officiel) » *YouTube* vidéo. 2:47. Le 3 août 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=g0OJgsQA2fM>

Jazzy Bazz, « 64 mesures du spleen » *YouTube* vidéo. 3 :29. Le 6 juillet 2012.

<https://www.youtube.com/watch?v=RsHYz1YpQKI>

Maé, Christophe. « Spleen (audio officiel) » *YouTube* video. 3:02. Le 25 mai 2016.

<https://www.youtube.com/watch?v=hK47cIiObf8>

Plassard, Marie. « Spleen » *YouTube* video. 3 :53. Le 21 Janvier 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=CJI6M99EYHI>

Usky. « Spleen » *YouTube* vidéo. 2:40. Le 11 avril 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=PpKZpyluIC8>

Van Laeken, Angèle. « Tout Oublier [Clip Officiel] » *YouTube* vidéo. 3 :36. Le 5 octobre 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fy1xQSiLx8U>

Corpus secondaire

Angèle. « Youtube Music Q&A Session » *YouTube* video, 49:04. Le 4 octobre 2018.

<https://youtu.be/h5-Ex2U5FCM>

Anscombe, Jean-Claude. « Parole proverbiale et structure métriques » *Languages* no. 139 (2000) : 25.

Appen, Ralf von et Frei-Hausenschild, Markus. « AABA, Refrain, Chorus, Bridge, Prechorus-song forms and their historical development » *German Society for Popular Music Studies*, 13 (2015) : 1-83.

Baudelaire, Charles. *Fleurs du mal*. Librairie Générale Française, 1999.

Bellery. Steven. « Christophe Maé raconte les coulisses de son premier album "Mon Paradis" » le 28 juillet 2020.

<https://www.rtl.fr/culture/musique/christophe-mae-raconte-les-coulisses-de-son-premier-album-mon-paradis-7800694282>

- Birchmeier, Jason. « AllMusic review by Jason Birchmeier » Accédé le 1er mai.
<https://www.allmusic.com/album/mon-paradis-mw0001510962>.
- Chiu, Allyson. « Time to ditch ‘toxic positivity,’ experts say: ‘It’s okay not to be okay’ » *The Washington Post* Publié le 19 août 2020.
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/toxic-positivity-mental-health-covid/2020/08/19/5dff8d16-e0c8-11ea-8181-606e603bb1c4_story.html
- « Christophe Maé - Il nous livre son Paradis [Interview] » Dailymotion, video : 11 :40, 2008.
<https://www.dailymotion.com/video/x4pzpd>
- Collins, Billy. « Poetry 101: What Is Consonance in Poetry? Consonance Definition with Examples » Masterclass. Mis-à-date en novembre 2020.
<https://www.masterclass.com/articles/poetry-101-what-is-consonance-in-poetry-consonance-definition-with-examples>
- Disque en France. « Digital music report 2007. » Accédé le 1er mai.
<https://web.archive.org/web/20120322083750/http://www.disqueenfrance.com/fr/page-259165.xml?id=259165&year=2007&type=15>
- Edwards, Paul. *How to Rap: the art & science of the hip-hop MC*, Chicago Review Press, 2009.
- Fonseca, Christiane « Spleen et Idéal – Idéal et Spleen » *Cahiers jungiens de psychanalyse* no. 147 (2018) : 111.
- Gross, J.J., & Levenson, R.W. « Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. » *Journal of Abnormal Psychology* 107, no. 1 (1997) : 95-103.
- Kemertelidze, Nino et Manjavidze, Nino. « Stylistic repetition, it’s peculiarities and types in modern English. » *European Scientific Journal*. Special edition (2013) : 1-8.
- Langues & Grammaire en France. « Comment lire l’API » (2019) Accédé le 1er juillet 2021.
<https://lgidf.cnrs.fr/node/266>
- Laroche, Sophie. « "Mon écriture est liée à ce que je vis au quotidien" : Dinos nous présente Imany, son premier album » konbini. Publié le 27 avril 2018.
<https://www.konbini.com/fr/musique/mon-ecriture-est-liee-a-ce-que-je-vis-au-quotidien-dinos-nous-a-presente-imany-son-premier-album>

- Morhain, Yves. « Le Spleen Adoléscent. » *Adolescence* 28, no. 2 (avril 2012) : 253-267
- Minois, Georges. « Histoire du mal de vivre : de la mélancolie à la dépression. » *Histoire, économie et société*. No. 2 (2003).
- Nichault de la Valette, Sophie. *Les malheurs d'un amant heureux*, Calmann Levy (1818).
- Plassard, Marie. « l'interview "spleen" » *YouTube* video. 2:46, le 30 janvier 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=9IPyDxuuDjw>
- Rey, Alain (dir.). « Spleen » *Dictionnaire Historique de la langue française*, Le Robert (2000).
- Scott, Maria C. *Baudelaire's Le Spleen de Paris: shifting perspectives*, Routledge, 2017.
- Sochorcová, Vendula. « L'ennemi de Baudelaire- le Temps comme une des composantes du spleen Baudelairien. » *Études Romanes de Brno*, no. 32 (2011): 95-91.
- Spitzer, John et Walters, Ronald G. « Making sense of American popular song. » *History matters: The U.S. Survey on the web*. Publié en Juin 2003.
<http://historymatters.gmu.edu/mse/songs/>
- The Nobel Prize. « Bob Dylan » Accédé le 1er juillet 2021.
<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/facts/>
- Zumthor, Paul. *Oral Poetry: An Introduction*. University of Minnesota Press, 1990.
- Žůrková, Michaela. « Contemporary Afro-American Poets and Hip-hop: Rhythm, Rhyme, and Race in the Poetry of Terrance Hayes and Harryette Mullen », mémoire de master, Masaryk University (2017).