

Carmen de STROMAE

Problématique : Comment une oeuvre artistique contemporaine peut nous mettre en garde contre un danger contemporain ?

Domaine artistique : arts du langage, arts du son

Thématique : Arts, ruptures et continuités

Période historique : époque contemporaine

Être capable d'identifier l'oeuvre.

Nature de l'oeuvre : chanson

Date de création : 2013, sur l'album *Racine carrée*

L'auteur : **Stromae** (« maestro » en verlan), de son vrai nom **Paul Van Haver**, né le 12 mars 1985 à Bruxelles, est un auteur-compositeur-interprète et producteur belge de hip-hop, de musique électronique et de chanson française. Il se fait connaître en 2009 avec la chanson *Alors on danse* extraite de l'album *Cheese*. En 2013, son deuxième album *Racine carrée* est un succès critique et commercial.

Maestro : maître en italien, compositeur ou chef d'orchestre de talent

Être capable de décrire l'oeuvre.

Comme le titre l'indique, Stromae utilise *Carmen* l'opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet d'après la nouvelle *Carmen*, de Prosper Mérimée, l'un des opéras les plus joués au monde.

La musique :

Stromae reprend l'air le plus célèbre de l'opéra de Bizet, "L'amour est un oiseau rebelle", dans l'acte I, une habanera (ou havanaise), qui est une danse, née vers 1830 à Cuba. L'ostinato rythmique joué aux violoncelles dans l'oeuvre originale devient une boucle électronique aux sons distordus et saturés.

Pour le chant, il reprend de manière quasi identique le premier thème de l'air original.

Dès les premières notes cependant, Stromae s'éloigne de l'oeuvre dont il s'inspire afin de la mettre au goût du jour, à la fois par le texte mais aussi par la musique. Celle-ci est exclusivement constituée de sons électroniques (en dehors de la voix), notamment par l'emploi d'une boîte à rythme qui prend une place primordiale dans la construction de l'oeuvre. Il « casse » l'ostinato rythmique originel en jouant ce rythme de façon discontinue et en ajoutant des rythmes très marqués dans un registre grave, procédé de composition habituel des musiques issues de la dance et du hip-hop.

Les paroles :

Pour le texte aussi Stromae part du texte de l'opéra mais l'oiseau rebelle devient celui de Twitter. L'expression "être bleu" est ici polysémique. C'est une expression belge signifiant "être épris de quelqu'un", c'est la couleur de l'oiseau de Twitter et c'est aussi "être néophyte", mais ça ne dure pas car ces réseaux sociaux sont très intuitifs.

On retrouve l'analogie comparative associant l'amour à l'oiseau, tant il est versatile, tout comme dans la tirade musicale de *Carmen*. Cependant, l'amour dépeint ici n'est plus tout à fait celui évoqué dans et par *Carmen*. Il n'y a plus de réciprocité, d'échange. Le texte "Prends garde à toi si je t'aime" de l'opéra devient "Prends garde à toi si tu t'aimes / Garde à moi si je m'aime". Dans les deux textes néanmoins, ces mots reviennent comme un leitmotiv.

Dès le début est développé le champ lexical des réseaux sociaux : l'oiseau bleu de Twitter, "affilié", "follow", "like", "hashtag", "followers", puis celui de la consommation : "consommation", "l'offre et la demande", "choix", "tombés du camion", "ticket", "échanger", "achètes", "payes",

"jettes".

L'amour devient un bien de consommation comme les autres, glissement suggéré par celui basé sur la proximité phonétique dans le refrain :

"Et c'est comme ça qu'on s'aime s'aime..."

Comme ça consomme somme..."

A la suite des mises en garde répétées contre les dangers des réseaux sociaux, Stromae fait entendre une autre voix, celle d'un usager qui répond que lui saura se défendre par exemple en "mettant en cage" ou en "faisant chanter" l'oiseau incriminé. On reconnaît là le goût pour le jeu sur les mots de Stromae.

Cependant, la chanson se termine par une conclusion bien pessimiste en forme de pirouette – au futur, l'annonce d'un amour à venir illusoire puisque devant suivre une mort peu glorieuse : "on crèvera tous comme des rats"

oiseau bleu de Twitter

Le hashtag permet de marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé. Composé du signe typographique croisillon « # » (appelé *hash* en anglais), suivi d'un ou plusieurs mots accolés (le *tag*, ou étiquette), il est particulièrement utilisé sur les réseaux sociaux.

Comprendre l'oeuvre et sa portée.

Belle analyse ligne à ligne du texte sur le site rapgenius.

<http://genius.com/Stromae-carmen-lyrics>

Stromae détourne le texte original pour faire une critique des réseaux sociaux et plus largement de notre société : l'amitié et les liens que nous tissons sont devenus des biens de consommation comme les autres, éphémères et jetables. Il montre le paradoxe de ces réseaux sociaux, censés créer du lien social et qui parfois ont le résultat inverse : un isolement des personnes connectées. Il met en garde contre les "faux-amis" des réseaux sociaux. Il dénonce aussi une société devenue très individualiste où le narcissisme domine et où chacun devient son meilleur ennemi.

Le choix de l'oeuvre

L'élève peut être sensible à la thématique, au traitement qu'en fait Stromae – en réinvestissant une oeuvre du patrimoine pour en faire une oeuvre très actuelle, à l'écriture qui joue avec les mots, ...

Ouvrir sur d'autres oeuvres.

Le clip de la chanson réalisé par Sylvain Chomet, dessinateur et scénariste de BD et réalisateur de dessins animés comme *Les triplettes de Belleville*.

<https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU>

Paradoxalement Stromae sait faire le buzz sur les réseaux sociaux, et c'est encore le cas avec ce dernier clip.

Carmen, chanson de Stromae sur l'album *Racine carrée* (2013)

L'amour est comme l'oiseau de twitter
On est bleu de lui seulement pour 48 heures
D'abord on s'affilie, ensuite on se follow
On en devient fêlé, et on finit solo

Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like
Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag
Prends garde à toi! Ah les amis, les potes ou les followers?
Vous faites erreur vous avez juste la cote

[Refrain]

Prends garde à toi si tu t'aimes
Garde à moi si je m'aime
Garde à nous garde à eux
Garde à vous et puis chacun pour soi

Et c'est comme ça qu'on s'aime s'aime...
Comme ça consomme somme...(x4)

L'amour est enfant de la consommation
Il voudra toujours toujours toujours plus de choix
Voulez voulez-vous des sentiments tombés du camion
L'offre et la demande pour unique et seule loi

Prends garde à toi ! Mais j'en connais déjà les dangers moi
J'ai gardé mon ticket et s'il le faut j'vais l'échanger moi
Prends garde à toi ! Et s'il le faut j'irai me venger moi
Cet oiseau de malheur je l'mets en cage, j'le fais chanter moi

[Refrain]

Prends garde à toi si tu t'aimes
Garde à moi si je m'aime
Garde à nous garde à eux
Garde à vous et puis chacun pour soi

Et c'est comme ça qu'on s'aime s'aime...
Comme ça consomme somme...(x4)

Un jour t'achètes, un jour tu aimes
Un jour tu jettes, mais un jour tu payes
Un jour tu verras on s'aimera
Mais avant on crèvera tous comme des rats

Paroles de "L'amour est un oiseau rebelle" :

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menace ou prière
L'un parle bien, l'autre se tait
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit, mais il me plaît

L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais, connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime, prends garde à toi
Prends garde à toi

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je
t'aime
Prends garde à toi
Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi

L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus, il est là

Tout autour de toi, vite, vite
Il vient, s'en va, puis il revient
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient
