

Composition de chants

Par M. Éric Brunelle

La composition de chansons est un art difficile à encadrer, puisqu'il n'y a aucune règle que l'on peut établir mais seulement des principes généraux. Ces derniers sont tirés de l'expérience "statistique" des chansons qui fonctionnent et continuent de tenir la route, année après année. La vertu indispensable du compositeur est de ne pas être susceptible au rejet, car même les plus grands auteurs écrivent de mauvaises chansons. À défaut d'être géniales ou appréciées, vos compositions pourront néanmoins être modelées selon les règles de l'art. Qui sait, peut-être un jour frapperez-vous un coup de circuit!

Une chanson est formée de trois éléments : des paroles intéressantes, une musique prenante et une structure qui conduit l'émotion vers un chemin qui fera impression à l'auditeur. Chacun de ces éléments se divise à son tour en trois qualités.

Le triangle des paroles : la chantabilité, le vocabulaire et les rimes

La première qualité des paroles, avant même d'évoquer des images et des sentiments, est ce qu'on appelle la "chantabilité". Les paroles permettent à la langue de danser selon une chorégraphie naturelle. Plus un mot est long, plus il est difficile à chanter. Il faut donc éviter les mots à 100 \$. Au-delà des syllabes et des mots, les couplets et refrains doivent ressembler à de "vraies" paroles. L'exemple de compositions reconnues sert de précieux guide. Il y a plusieurs mots à éviter : ceux qui sont difficiles à prononcer (ex. recueillir, envenimer), ceux qui sont rarement utilisés (ex. balustrade, colporter) et ceux qui n'évoquent aucun sentiment artistique (ex. plastique, analyse).

Aussi surprenant que cela paraisse, les rimes ne sont pas essentielles, elles servent surtout à mettre un accent sur certains mots. Les rimes peuvent même gâcher la chanson si elles sont forcées ou prévisibles, lorsque le seul but de la phrase est de placer la rime voulue à la fin. Les meilleures rimes sont cachées et l'auditeur ne s'en aperçoit que s'il porte attention. Une bonne rime est en quelque sorte de la "colle sonore". Les rimes internes sont aussi importantes, c'est-à-dire les rimes autres que celles de la fin. Le modèle AABB - CCDD est trop prévisible, ABAB - CDDC ou AAB - CCB sont meilleurs. Un des modèles très utilisé pour le refrain est AABA où A est aussi le titre de la chanson.

Il est préférable de personnaliser les paroles en employant la première personne (je, tu, nous et vous) au lieu d'utiliser la troisième personne. De même, la charge émotionnelle du présent est supérieure à celle de l'emploi du passé ou du futur. Les adverbes doivent être utilisés de façon sporadique. Finalement, il faut privilégier la forme active plutôt que la forme passive.

Le triangle de la musique : la mélodie, l'accompagnement et le minutage

Trouver une mélodie est facile, trouver une mélodie que d'autres vont aimer est plus exigeant. Une façon de développer sa créativité mélodique est de tenir un journal de bord et d'y inscrire une mélodie par semaine. L'accompagnement est fonction du style de la pièce. Un accompagnement savant et virtuose n'est pas nécessairement joli. Ce serait trop facile de mesurer l'art au nombre de notes. Une mélodie doit pouvoir s'harmoniser de plusieurs façons différentes. Une bonne introduction est courte (0-8 mesures) et prenante. Elle annonce et promet les éléments à venir comme par exemple le modèle harmonique, la mélodie ou le "hook". Si une chanson n'arrive pas à accrocher son auditoire durant la première minute, l'attention se

détourne rapidement. C'est pourquoi, il est primordial d'avoir fait entendre l'essentiel du matériel durant cette période. Plus spécifiquement, il faut tenter de commencer le refrain pas plus tard que 45 secondes avant le début de la pièce. Les chansons racontant une histoire sont intéressantes, si on arrive à garder ses auditeurs jusqu'au "punch" de la fin. La conclusion de la chanson est un des éléments primordiaux, c'est ce que les gens vont se souvenir. Il y a deux types principaux de finales : les fins en décroissance (fade) où l'on entend le "hook" à répétition et les fins instrumentales. Normalement une chanson dure de 2 minutes 45 à 4 minutes.

Le triangle de la forme : les éléments principaux, les éléments secondaires et la succession des éléments

Les éléments principaux d'une chanson sont les suivants : introduction, couplet et refrain. Toutefois, il faut beaucoup d'imagination pour écrire plusieurs chansons avec seulement ces trois éléments. C'est pourquoi, d'autres éléments secondaires peuvent s'ajouter dont : solo instrumental, pont (bridge), modulation, etc. Un pont est un second thème (très court) dans la chanson qui vient ajouter du matériel nouveau entre deux éléments principaux. Souvent, durant le pont on entend un accompagnement différent et cela amène une nouvelle perspective. Beaucoup de formes existent et il est intéressant de les découvrir.

Pour commencer

Certains préfèrent écrire les paroles d'abord et d'autres la musique. Certains compositeurs (en jazz notamment) vont même jusqu'à bâtir une musique autour d'une progression harmonique. Aucun n'est meilleur que l'autre, toutefois certains principes sont à suivre pour faire converger la pièce vers le résultat final. Si vous écrivez la musique en premier, gardez la mélodie à sa plus simple expression. Une fois les paroles écrites, vous pourrez ajouter les croches et les doubles croches entre les notes pour ajuster les syllabes parfaitement. Si vous écrivez les paroles en premier, n'écrivez pas la pièce en entier. Commencez seulement par le refrain. Le choix du mode (mineur ou majeur) est fonction de l'atmosphère désirée. Le passage du mode mineur au majeur (et vice versa) lors du changement couplet-refrain est d'un effet agréable.

La composition est un processus. Le premier pas est l'inspiration, l'idée ou le message à transmettre. Il faut penser à un thème général qui intéresse un auditoire suffisamment large. Se faire un plan général est une bonne façon de ne pas se faire prendre dans une impasse. Prenons cet exemple simple : supposons que vous voulez décrire l'histoire d'un jeune homme qui lutte avec Dieu, puis termine en abandonnant sa vie à Jésus. Votre titre est "Laisse-lui tout". Vous commencez par faire une liste de toutes les facettes en relation avec votre thème. Vous dressez ensuite le plan général de votre chanson : le couplet 1 est la mise en situation, le refrain décrit à quel point c'est difficile de lui laisser tout sur le plan des sentiments. Le pont amène un élément de surprise : il réalise qu'il doit perdre ce qu'il ne peut garder, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Faire un plan général produit des chansons avec un accent très précis et défini.

Le refrain est toujours en relation directe avec le titre et ils forment le cœur de la chanson, c'est pourquoi ils sont écrits d'abord. Le refrain contient le slogan (le "hook") de la chanson et il faut porter une attention particulière à la première ligne du refrain (elle doit nous donner le goût d'entendre la suite) et aussi à la dernière (c'est le "punch"). Il est plus facile de faire graviter une chanson autour d'un titre que de résumer une chanson en trois ou quatre mots. Une chanson doit être simple et universelle, pour laisser la possibilité aux gens de créer leurs propres images. Les paroles doivent faire appel aux sens et évoquer des sentiments pour que les gens puissent y avoir accès. Trop de poésie peut laisser les gens dans l'incompréhension.

Un des éléments très importants à garder à l'esprit est la notion de contraste. Une chanson doit faire ressortir plusieurs atmosphères au niveau mélodique, rythmique, harmonique et au point de vue des paroles. Une façon simple de contraster la mélodie est d'écrire le refrain dans la portion supérieure du registre de la voix (qui est confortable) et le couplet dans la portion moyenne et inférieure. La variation rythmique peut être effectuée de plusieurs façons : légère augmentation du tempo au refrain, ajout de triolets et de contretemps, etc. Pour faire un contraste harmonique, on peut par exemple tenter de commencer le couplet avec un accord de DoMaj7 et le refrain avec un accord de Sol(add9). Le refrain utilise souvent des accords majeurs qui changent moins souvent que le couplet. Changer le modèle des rimes et changer le "je" pour "nous" entre le couplet et refrain est une façon de modifier l'atmosphère au point de vue des paroles. Utiliser un couplet débalancé (5 lignes au lieu de 4) est une autre suggestion pour créer un effet de crescendo avant le refrain.

Un chant n'est pas une exégèse ni une prédication. Il ne faut pas essayer de tout dire dans une seule chanson. Souvent, on doit se contenter de graviter autour d'un thème en apportant le message sous plusieurs facettes différentes. La répétition est aussi de la poésie! Le titre explique en quelques mots toute la chanson. Le titre présente toujours deux qualités : il est court et simple (souvent c'est même un cliché).

Style personnel

Les bases étant posées et comprises, chacun peut laisser libre cours à son style. Les compositeurs de talents enfreignent tous les principes d'écriture allègrement et cela à notre plus grand plaisir. L'important est d'en avoir conscience et de le faire dans le but de créer l'effet escompté.