

Salis & Cats
editions.

PRESENTATION
DE
L'INTEGRALE DES CHANSONS

Jeudi 21 Octobre 2021

L'âme amoureuse de la Belle Époque

par Enguerrand DUBROCA

Si l'on devait associer l'Amour et la galanterie à un peuple, le monde entier répondrait sans hésiter : aux Français! Amour et France sont intimement liés depuis des siècles dans la mémoire et l'imaginaire collectifs. Pourtant, de prime abord, si l'on cherche des fondements à cette association, l'on pense aux amours des rois ou des empereurs, aux amours que la littérature, le théâtre, la peinture et la musique nous décrivent, mais tout cela reflète la sentimentalité d'une certaine élite et l'expression d'un art « savant ». Qu'en est-il donc du peuple? Le peuple français est-il comme ses rois? Ses amours ressemblent-elles vraiment à celles dépeintes par les plus grands poètes et écrivains français?

Pour en avoir le cœur net et tenter de trouver une réponse, je vous propose de nous plonger dans l'art populaire, car celui-ci existe bel et bien en tant qu'art. L'art populaire par excellence, et tout particulièrement en France, est celui de la chanson. Elle associe un poème chansonnier à une mélodie simple venant enrichir et révéler tout le sens des paroles qui pourraient sembler bien fades par leur lecture seule. Cet art est populaire car il n'a pas la volonté de se faire savant, il est fait par le peuple, pour le peuple. Est-ce à dire qu'il n'a pas de valeur? Loin s'en faut. Comme toute expression, il peut atteindre des sommets, maintes fois atteints dans l'histoire de la musique, et obtint bien souvent la reconnaissance de sa sœur, la musique savante. Plus qu'une valeur artistique, la chanson a une valeur historique, sociologique, littéraire qui en fait un terrain d'étude très enrichissant... Pour en revenir à l'Amour, et

c'est un fait, la chanson française lui réserve bien une place de choix, des pastourelles du Moyen-Âge, aux romances sucrées du début du XIXe siècle en passant par les villanelles, les madrigaux, les aubades et tant d'autres. Le peuple français a donc toujours chanté l'Amour.

La chanson française

L'art chansonnier faillit s'éteindre au milieu du XIXe siècle. Ceci, avec l'avènement des droits d'auteurs sur la chanson, que la toute jeune Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) redistribuait, et l'éclosion des cafés-concerts qui proposaient alors des chansons toutes plus risibles et insipides les unes que les autres. La chanson commerciale faisait ici son apparition au détriment de la chanson poétique qui n'avait jusqu'à cette époque jamais enrichi ses auteurs, mais traversé les époques. Qui ne connaît *Au Clair de la lune*, *Il pleut Bergère* ou encore *Plaisir d'Amour*? En revanche, *La femme à barbe*, immense succès commercial de caf'conc' dans les années 1860 est, elle, bel et bien oubliée.

Cet art séculaire renaquit de ses cendres dans le Montmartre de la Belle Époque, grâce à la volonté d'un homme, Rodolphe Salis, créateur du tout premier cabaret littéraire et artistique au monde, *le Chat Noir*. Ce cabaret fut un catalyseur artistique où se pressaient tous les artistes, aussi bien « savants » (Victor Hugo, Emile Zola, Claude Debussy, Erik Satie, la liste est longue) que « populaires », l'élite et la bohème, la bourgeoisie et le prolétariat. Devant ce pu-

blic hétéroclite, les artistes venaient lire des poèmes, chanter une chanson, jouer un spectacle d'Ombres, et ils avaient tous l'obligation de se présenter « dans leurs œuvres ». Montmartre, selon le mot de Rodolphe Salis, devint alors le « cerveau de Paris », quand la Tour Eiffel en était « le phallus ». Le monde entier se pressait sur la Butte pour goûter à l'esprit culturel et artistique français; esprit français qui rayonnait également partout de par sa puissance politique et économique.

Naissance d'une légende

Parmi les artistes qui voulurent faire renaître l'art de la chanson se trouve Paul Delmet (1862-1904), un jeune ouvrier graveur de musique, habitant le 18e arrondissement de Paris et passionné de chant. Il grave les partitions de Jules Massenet, André Messager ou encore Louis Varney, et chante dans les églises pour compléter ses très maigres revenus afin de nourrir sa famille nombreuse. Sa voix interpelle le pianiste du *Chat Noir*, Albert Tinchant, au cours d'une soirée chantante dans un cabaret Montmartrois, tel qu'il en a fleuri de nombreux après le succès du premier d'entre eux. Il lui suggère de se présenter à Salis, mais pour ce faire, il doit composer. . . Paul Delmet, issu d'un milieu très modeste, n'a pas étudié la musique, il ne connaît que les rudiments de la composition grâce à son métier de graveur, mais se décide tout de même à composer une mélodie sur un poème d'Albert Tinchant. Le succès fut immédiat et ne s'est plus jamais démenti ni de son vivant, ni après sa mort pendant près de soixante ans, avant que son œuvre ne tombe en désuétude.

N'écrivant aucun texte, Paul Delmet met en musique les poèmes que lui envoient en nombre les chansonniers, c'est ainsi qu'on nomme les paroliers de chansons, et qui lui plaisent le plus. Son goût est sûr et très défini : il chante l'Amour. Les amours heureuses et déçues, passionnelles et idéales, éternelles et passagères, divines et amicales. Et même lorsqu'il s'aventure en de rares occasions dans le registre humoris-

tique, les paroles renvoient d'une façon ou d'une autre à l'Amour. Des amours aux mille visages dans lesquelles se reconnaît son public composé aussi bien de jeunes Muses et couturières, que d'étudiants, d'ouvriers, de bourgeois, en France comme à l'étranger où ses tournées le mènent. Paul Delmet devient rapidement une légende de la chanson française. Claude Debussy voit en lui le « seul musicien qui soit véritablement français », Paul Verlaine considère que ses chansons sont l'héritage du XVIIIe siècle galant, et comme eux, de nombreux autres artistes majeurs de son temps le louent : Pierre Mac Orlan, Georges Courteline, Émile Goudeau, Armand Silvestre. . . Aux yeux de tous, il a saisi l'âme française, l'âme de son temps avec ses mélodies originales et simplement belles et charmantes.

Retrouver une âme

Il ne m'en a pas fallu davantage pour conclure que Paul Delmet avait saisi l'âme amoureuse de la Belle Époque. Plonger dans son œuvre, c'est plonger dans l'âme sentimentale populaire des français de la fin du XIXe siècle, mais aussi dans l'esprit galant français tel qu'issu de la tradition ancestrale. Plonger dans son œuvre, c'est goûter aux sonorités issues de vieilles chansons, aux sonorités modernes qu'il a entendues chez Jules Massenet, Erik Satie, André Messager et d'autres, et à des sonorités qu'on entendra encore plus tard dans la chanson poétique populaire française voire internationale. Plonger dans son œuvre c'est aussi, pour le public du XXIe siècle, se donner l'occasion de mesurer ce qui a changé depuis un siècle dans notre rapport aux sentiments, dans notre rapport à la séduction, ce que l'on trouve aujourd'hui insensé ou suranné, car les mœurs ont changé. Mais c'est aussi noter ce qui n'a pas changé et qui fait que finalement, il y a peut-être bel et bien un esprit amoureux et galant populaire français qui traverse les époques. Plonger dans son œuvre, c'est enfin se laisser porter par la douceur des mélodies.

C'est pour saisir cette âme, toutes ces sensations, toutes ces émotions populaires et effectuer un véritable voyage dans le temps, en bande originale, que j'ai entrepris de rassembler l'intégrale des chansons de Paul Delmet pour piano et voix, de les enregistrer et de les partager au plus grand nombre. La tâche est titanesque, car mes recherches à la Bibliothèque Nationale de France (BNF), dans les archives des bibliothèques de Paris et du musée de Montmartre m'ont conduit à retrouver 239 partitions (!), dont seules 45 furent gravées au disque, certaines à de très nombreuses reprises, c'est-à-dire moins de 20% de l'œuvre complète. C'est une première mondiale à plus d'un titre pour une telle intégrale, car elle présente non seulement des œuvres totalement inconnues à ce jour, et son format, par ses dimensions et ses caractéristiques, n'a pas d'équivalent dans le domaine de l'art populaire. J'ai souhaité enregistrer ces œuvres avec toutes les techniques utilisées pour exhumer les œuvres de compositeurs considérés comme « savants », pour souligner que l'art populaire porte en lui tout autant de valeur et d'intérêt :

- rééditer les partitions afin d'en éliminer les erreurs d'harmonie, de modifier quelques arrangements, sans perdre le style de Paul Delmet, sans rien renier non plus de ses maladresses;
- chanter et enregistrer dans des qualités techniques optimales, avec la plus grande attention portée à l'interprétation, aux intentions musicales et aux paroles, tout en tenant un budget très serré;
- diffuser les œuvres dans des conditions tout à fait originales pour ce répertoire.

Une diffusion originale

Avant que l'intégrale ne sorte en disque au Printemps 2022, ainsi qu'une sélection des plus belles chansons tirées de cette intégrale, je vais diffuser par l'intermédiaire du label Salis & Cats que j'ai fondé pour l'oc-

casion, une chanson par jour pendant **239 jours** sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming et de téléchargement en ligne. Chaque chanson sera accompagnée d'une chronique qui permettra au public de mieux connaître l'univers dans lequel baignait Paul Delmet, celui des cabarets artistiques Montmartrois, du Paris de la Belle Époque, mais aussi de découvrir l'homme, ses paroliers, l'histoire de la chanson française, et enfin d'analyser son œuvre. En outre, des visuels seront également associés à chaque chanson, lesquels seront issus de l'art populaire de la Belle Époque, à savoir des cartes postales qui apparurent et connurent un essor incroyable à la fin du XIXe siècle, des photographies, dont certaines inédites de Paul Delmet, quelques affiches et lithographies. Cela permettra au public de plonger de façon plus précise encore dans l'imaginaire populaire de cette époque, et de noter les liens qui existent entre musique, poésie chansonnière, cartes postales fantaisie, vues de Paris 1900, affiches de cafés-concerts et d'autres surprises.

Les enregistrements ne se termineront que dans le courant du mois de Janvier 2022, nécessitant encore beaucoup de travail, mais j'ai la joie de pouvoir vous faire découvrir l'univers de Paul Delmet et l'âme amoureuse de la Belle Époque quotidiennement à partir du **lundi 25 octobre 2021** sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming et de téléchargement en ligne.

Remerciements

Je tiens à remercier très chaleureusement la petite équipe qui s'est passionnée pour mon projet fou et qui a contribué à rendre ce véritable défi possible. **Yuko Osawa** au piano, qui m'accompagne avec une grande sensibilité. **Maxime Chatal** qui m'a apporté sa science de l'harmonie et de l'écriture pour corriger les partitions et les arranger. **Rémi Bourcereau** du Studio de la Menuiserie à Noisy-le-Sec, qui a réussi à sublimer les prises de son grâce à un mixage recherché.

À partir du **lundi 25 octobre 2021**, retrouvez chaque jour une nouvelle chanson en vous abonnant sur nos réseaux sociaux. Les titres seront disponibles progressivement sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement en ligne.

@edusalisandcats

Informations générales

Salis & Cats est un label musical indépendant créé par Enguerrand Dubroca, qui a pour vocation de produire, éditer et faire connaître le répertoire de la chanson poétique populaire française de la Belle Epoque, tout particulièrement celui qui fit le succès des cabarets littéraires et artistiques Montmartrois. Il rend hommage à Rodolphe Salis qui fonda le tout premier cabaret littéraire et artistique, le *Chat Noir*.

CONTACT
salisandcats@outlook.com

Crédits

Production, réalisation, direction artistique et design : **Enguerrand Dubroca**
Post-production : **Enguerrand Dubroca/Rémi Bourcereau**
Mixage et Mastering : **Rémi Bourcereau**
Enregistré au Studio de la Menuiserie à Noisy-le-Sec

Chant : **Enguerrand Dubroca**
Piano : **Yuko Osawa**

© 2021 Enguerrand Dubroca.
© 2021 Salis & Cats, éditions.