

Le meilleur de Gilles

Itinéraire d'un lecteur pressé

Proposition non exhaustive de Greg Montangero, visant à faire découvrir :

- le parcours du poète
- ses chansons
- l'homme de scène
- son apport à la chanson française
- l'humaniste
- l'homme de plume
- le totem
- le philosophe

au-delà du cliché limitatif et partiel d'un Gilles simple auteur de vaudoiseries

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
------	------	-------	---------------------	----------

Jean Villard devenu Gilles

III	XI	L'histoire d'un homme, comme une chanson, par Catherine Dubuis, critique littéraire	Préface	Mise en lumière de la trajectoire de Gilles
III	XVII	Un homme sur un tréteau	Introduction	Introduction de l'homme de théâtre par son ami comédien et ex-directeur de la RTSR Paul Vallotton
III	1-2	Avant-propos de l'auteur		Présentation par Gilles de son autobiographie
III	14-16	La ville natale	Fourmillement d'un Montreux en devenir et émerveillement du gosse	
III	21-23	L'aviation, le cinéma	Evocation du siècle et regard de l'adolescent	
III	35-40	La belle vie Elie Gagnebin La chansonnette 14-18	Naissance de l'artiste, amitié indéfectible avec son mentor Elie Gagnebin Passage sous les drapeaux	Nécessité d'apprendre le théâtre et chemin conduisant à Copeau
III	45-57	L'Histoire du Soldat Départ pour Paris Copeau et le Vieux-Colombier	Epreuve professionnelle déterminante Début de carrière Rencontre déterminante	Morceau d'anthologie
III	61-67	La Compagnie L'après-guerre Les auteurs maison		
III	73-82	Saint-Germain-des-Prés Les auteurs maison La Nuit des Rois Copeau à l'avant-scène	Personnages clés de l'environnement de Gilles	Tissu culturel Renouveau théâtral de Copeau Un des éléments permettant de comprendre l'impact sur Gilles de l'aventure Copeau-Vieux-Colombier et du théâtre
III	83-95	Souvenirs du Vieux-Colombier Premières inquiétudes Fin du Vieux-Colombier	Signes de déconfitures de l'aventure du Vieux-Colombier	

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
I	XXI-XXX	Gilles et Julien ou l'invention de la chanson d'auteur dans les années 1930	Extrait de la thèse du docteur en esthétique Christian Marcadet du CNRS	Pour comprendre l'apport décisif de Gilles à la chanson française et redéfinir le contexte de l'époque
I	XI-XX	Gilles, poète et musicien, au-delà des étiquettes	Préface de Dominique Desmons, musicologue, sur la véritable portée des chansons de Gilles	Exégèse un brin technique, mais déterminante pour saisir la richesse qui se cache derrière l'apparence « évidente » de la musique de Gilles
III	109-119	Départ pour la Bourgogne Naissance des Copiaus Nouvelles difficultés	Deuxième volet de l'aventure Copeau	A lire pour comprendre d'où naîtra Gilles chansonnier-comédien, homme de scène sans lacune
III	131-144	En Bourgogne Le Printemps Nouvelles illusions La Danse de la Ville et des Champs Fin des Copiaus	Heurts et malheurs de la troupe sans maître et début de l'affranchissement de Gilles	Première véritable création de Gilles Nouveaux échanges surprenants car imprévisibles avec Copeau Matérialisation des thèses de Copeau dans une création maison
III	150-159	Les Quinze Séjour à Londres Naissance de Gilles et Julien	Tentative sans lendemain d'un avatar des Copiaus	Où Jean Villard devient Gilles et prend son indépendance
III	161-170	Gilles et Julien L'Européen, Bobino, l'Empire Le Succès	Naissance éclair d'un duo star qui deviendra un phénomène social (mascotte du Front populaire)	Pour comprendre l'état de la chanson française en 1930 et l'apport de Gilles et Julien avec leur chanson <i>Dollar</i>
I	10-12	Dollar	Première chanson à texte d'un auteur-compositeur-interprète	Texte clé, non seulement dans l'œuvre de Gilles, mais borne dans l'histoire de la chanson française
I	19-21	La Belle France	Pseudo-vieille chanson française dont Gilles et Julien parsemaient leur répertoire	Hymne du Front populaire, imprimée à 1 million d'exemplaires et distribuée sous forme de tract dans Paris

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
III	171-178	Malaise politique, le 6 février Le Front populaire La France divisée De la radio au cinéma Mort d'une petite fille	Climat social d'alors et comment s'inscrit le duo Gilles et Julien (dont les Allemands détruisent les disques)	Où Gilles ne peut réfréner son regard de sociologue et d'historien Desnos (176-77) Décès de sa fille (événement qui marquera Gilles, tout comme la disparition d'Edith et de Gagnebin)
III	181-184	De nouveaux amis	Gilles et Julien toujours	Leur place au panthéon... H.-G. Clouzot (p. 184)
I	359-367	Jean Villard-Gilles – Un résistant Suisse ?	Introduction de l'historienne de la Suisse contemporaine Veronika Meier sur le rôle méconnu de Gilles en tant que résistant en chantant	Influence des chansons d'actualités de Gilles et de son cabaret de Lausanne.
I	351-356	L'esprit est plus fort que la mort, préface de Greg Montangero, éditeur	Analyse de la chanson hebdomadaire écrite par Gilles pour la radio	Engagement social du chansonnier, au-delà de ses états d'âme personnels, qui se propose de distiller de l'espoir dans le peuple
III	190-203	La mobilisation, retour au pays La I/126 Une chanson par semaine Le théâtre aux armées Edith Heures d'angoisse Ouverture du Coup de Soleil	39-45 Aléas, engagement en faveur des romands avec une chanson hebdomadaire à la radio., résurgence, rencontre avec Edith, création du cabaret Au Coup de Soleil	Morceau d'anthologie où un officier respecte le sommeil du poète Climat de l'époque Gilles devient un chantre d'espoir pour toute la francophonie
II	XXI-XXVII	Introduction Au-delà du cliché : Gilles aux multiples visages par François Willen, historien	Analyse du Gilles « totem », d'abord français et mordant avec Julien (avec leur chanson <i>Dollar</i> , emblème front populaire), puis lausannois et pétillant avec Edith (Au Coup de Soleil, lieu de résistance), puis vaudois, plus pépère, avec Urfer.	Pour comprendre comment Gilles a négocié les virages marqués de sa carrière et su, toujours en phase avec son temps, répondre aux aspirations de son public au point de devenir le Vaudois des Vaudois

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
III	205-216	Le Coup de Soleil Va et découvre ton pays L'Armistice	Chansonnier-résistant Regard de sociologue sur une Suisse disparue Edith et Gilles reçus en triomphe par les résistants français	Où Gilles évoque modestement son maintien de la flamme de la liberté, joue à cache-cache avec la censure
I	54-57	Le Cirque	Chanson sketch	Une des meilleures chansons de guerre de Gilles
I	22-24	La bourrée du Diable	Chanson	
I	403-410	Drôles de touristes	Chanson hebdomadaire sur le comportement des Allemands en Suisse	Où Gilles contourne la censure par d'habiles métaphores
I	413-416	Hymne au progrès	Chanson hebdomadaire qui retrace en 4 couplets les 40 premières années du XXe siècle pour aboutir à la guerre	Remarquable exercice de concision et de synthèse
I	36-38	La grande nuit du Diable	Chanson	Où Gilles refait appel au Diable pour évoquer la folie de la guerre
I	326-331	Les Conquérants	Chanson sketch	Une des meilleures chansons de guerre de Gilles
I	42-45	Quatorze juillet	Chanson clé de Gilles	Chanson d'espoir qui a fait pleurer la France, à la fois nostalgique d'un bon vieux temps et visionnaire d'un monde débarrassé de la guerre
III	348-352	On liquide	Chanson sketch	Une des meilleures chansons de guerre de Gilles
III	310-312	La Der des Der	Poème	Un des quatre meilleurs textes de Gilles sur la folie de la guerre
I	58-61	Mille ans déjà, comme le temps passe	Poème	Remarquable : Hitler fait le point après sa défaite
I	61-64	Ils étaient 80 millions...	Poème	Remarquable : Sur l'engouement des Allemands pour les discours d'Hitler
I	460-462	Le mot de Cambronne	Poème	Excellent Pied de nez aux guerroyeurs et message d'espoir du poète

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
III	217-231	Visite de Jacques Copeau Liane de Pougy Soirée à l'Atelier Mort d'Edith	Copeau reconnaît – enfin ! – Gilles	Liane de Pougy : morceau d'anthologie d'un Gilles un brin proustien Soirée à l'Atelier : morceau d'anthologie. Où Gilles confie son plus beau souvenir professionnel Mort d'Edith : autre grande rupture (après l'échec de l'aventure Copeau-Copiaus, Gilles et Julien et le décès de sa fille)
I	68-70	Le petit café-tabac	Chanson préférée de Gilles	Excellente chanson sur Paris d'immédiat après-guerre
III	233-236	Edith Burger Départ pour Paris, « Chez Gilles »	Rencontre avec Urfer. Nouveau duo retour à Paris	Troisième duo, troisième et dernière phase du chansonnier
II	341-342	Psychanalyse scolaire	Histoire drôle	Une des centaines d'histoires drôles sur tous sujets dont Gilles a toujours parsemé ses spectacles (Coluche en a repris plusieurs)
II	208-210	Le héros et Bovard	Histoire drôle	Histoire vaudoise parmi d'autres (Neuchâteloises, bernoises, valaisannes, parisiennes, etc.)
III	249-263	Jeunesse	Dialogue révélateur entre Jean Villard, Vaudois timoré, pantouflard et discret et Gilles, artiste extraverti, fort et courageux	De l'admiration de Gilles pour les métiers. Pour comprendre la personnalité secrète de ce gémeau qu'est Gilles Retour sur l'adolescence, premiers poèmes romantiques

Chansons et œuvres incontournables

I	1-2	Avant-propos de l'auteur		Différence entre chanson et poème
I	122-123	Les Peuples du vent	Chanson	Tous frères humains, qu'on soit de la mer ou de la montagne
I	134-137	La chanson du pêcheur de thon	Chanson	Excellent texte. Une des nombreuses chansons que Gilles a consacrées au thème récurrent de la mer et des marins
I	137-138	L'arbre	Chanson	Texte le plus baudelairien de Gilles, musique digne de Fauré. Chanson de « mer »
I	127-129	A l'enseigne de la fille sans cœur	Chanson réaliste	Chanson de marins. Un des rares titres réalistes de Gilles (devenu célèbre dans l'interprétation de Piaf)
I	171-174	La ronde des métiers	Chanson	Chanson très importante de Gilles qui évoque son amour des petits métiers

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
I	174-178	Sur une robe du soir	Chanson	Un des textes les plus originaux de Gilles
I	178-180	Chanson du carrier	Chanson	
I	184-187	Les bonnes	Chanson	Excellente chanson sociale sur un métier alors en voie de disparition
I	92-95	Soucoupes volantes	Chanson	Chanson visionnaire dans le sillage de la guerre
I	87-90	Echo d'onusie	Chanson	Gilles pro européen en 1952
I	91-92	La mère Europe	Chanson	Idem
I	104-106	Les surhommes	Chanson	Critique des premières expériences génétiques et cybernétiques (1957)
I	74-78	Le feu de Dieu	Chanson	Une des meilleures de Gilles
II	119-123	L'homme (singe ou Dieu)	Chanson	Une des meilleures des Gilles. En l'occurrence entrecoupée par des dialogues qui ne font pas partie du texte original)
I	71-74	Dialogue dans le cirage	Chanson sketch	Critique à peine déguisée du capitalisme américain
I	6-9	En marge de l'histoire	Chanson	
I	147-151	Une journée de Paris	Chanson	Paris : autre thème récurrent chez Gilles. Œuvre de sociologue
I	151-155	Une nuit de Paris	Chanson	Négatif de la précédente
I	155-158	Paris-Garage	Chanson	Mutation d'une ville du XIXe siècle où il fait bon vivre en une mégapole du XXe
I	158-160	Au Boulevard Edgar-Quinet	Chanson	Autre évocation d'un certain Paris
I	254-258	La femme du monde	Chanson	Encore une facette du tout-Paris
I	45-48	La terrasse des lilas	Chanson	Superbe parisiennerie
I	247-248	La fille aux yeux d'opale	Chanson	Une des rares chansons pastel de Gilles
I	249-252	La sage Elise	Chanson	Autre chanson pastel

Chansons comiques

I	206-210	Un amour en Italie ou les joies de la famille	Chanson	Une des plus longues chansons de Gilles
I	455-457	La fanfare de Breganzona	Chanson	

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
I	216-264	La vierge Eponine	Chanson sketch	Une des rares fois où Gilles est anachronique et un brin surréaliste
III	448-451	Fraüenverein	Chanson	Incontournable moquerie de l'esprit Suisse allemand
I	295-297	Le Männerchor de Steffisbourg	Chanson	Incontournable

Chansons d'ici

I	191-193	Nos colonels	Chanson	Portrait d'un trait prononcé (en tout cas à l'époque) de nos confédérés
I	265-269	Le langage vaudois	Texte	Incontournable description de notre façon de parler et de penser...
I	269-272	La Venoge	Poème	Incontournable. Dans l'introduction Gilles explique pour la première fois son mode d'inspiration poétique : superposition du rêve sur le réel (on retrouve ce phénomène dans l'introduction à la Chanson du pêcheur de thon (Tome I, p. 134)
I	272-275	Les Vaudois	Poème	Incontournable description du Vaudois de la première moitié du XXe siècle
I	286-288	La gonflée	Sketch	Incontournable vaudoiserie, illustrant le comportement des Vaudois amateurs de vins (comme en n'en fait plus)
I	482-485	La partie de cave	Chanson sketch	Incontournable vaudoiserie
I	288-291	Nos ancêtres les Waldstätten	Chanson	Portrait d'un peuple
I	309-311	Vive la vigne de chez nous	Chanson	Portrait d'un peuple
I	297-300	Les noms de chez nous	Chanson	Portrait d'un peuple
I	300-303	Y en a point comme nous	Chanson	Portrait d'un peuple
I	306-309	Lausanne	Chanson	Portrait d'une ville
II	147-149	Le pain et le vin	Texte	Portrait d'une région et hymne au Pays de Vaud (un peu Ramuzien, sans la lourdeur)

Tome	Page	Titre	Genre / Description	Remarque
------	------	-------	---------------------	----------

Gilles philosophe

II	XIII-XX	Préface Un homme éveillé dans un monde endormi, par Philippe Sarda, éditeur		Où l'on réhabilite l'aspect philosophe humaniste et visionnaire de celui que l'on a trop confiné dans ses vaudoiseries
II	3-41	Le monde m'empêche de dormir	Billets radiophoniques (première publication, tirés des archives de la RSR)	Œuvres d'un homme de 80 ans, toujours en phase avec l'actualité, qui la commente avec sagesse et mordant
II	103-133	Bonnes et mauvaises rencontres	Fiction radiophonique en collaboration avec le journaliste Pierre Loiselet	Œuvre étonnante où Gilles expose sa profession de foi et sa conception de la spiritualité
I	228-229	Le cœur qui bat	Chanson	
II	79-81	La beauté du monde	Poème	Somptueux
I	238-242	La foire aux vanités du monde	Chanson sketch	Une des meilleures chansons de Gilles
I	230-232	Les vieux enfants	Chanson	
I	330-332	Les leçons de la vie	Chanson	
I	468-470	Le tombeau dans la Sierra	Poème	Texte anti-totalitaire à l'attention des Espagnols
I	463-464	Message aux Français	Poème	Texte d'appel à la raison à l'aube d'une guerre
I	472-474	La Statue de la Liberté	Poème	
I	475-476	Le petit Coréen	Poème	Texte contre l'engagement des Américains
I	477-479	Le mot juste	Poème	
I	480-482	La vérité	Poème	Incontournable
II	59-68	Le dernier mot	Testament spirituel de Gilles	Texte très moderne dans sa forme, humaniste dans le fond
I	482-484	Pour demain	Poème	