
"Horses" : œuvre totale de Patti Smith

Sortie en 1975, *Horses*, chanson phare du premier album éponyme de Patti Smith. Avec cette chanson, Patti Smith a créé une œuvre artistique totale où se croisent musique, poésie, théâtre, et provocation. En déconstruisant les conventions du rock et en les fusionnant avec une vision artistique audacieuse, "*Horses*" devient un manifeste de liberté créative et un défi aux normes établies. Développons les multiples dimensions artistiques de ce morceau iconique.

Un croisement entre musique et poésie

Patti Smith a toujours perçu la musique comme un médium poétique, et "*Horses*" en est la preuve. La chanson "*Gloria*" de l'album débute par une ligne frappante :

"Jesus died for somebody's sins, but not mine."

Cette phrase, reprise et transformée à partir de l'hymne gospel "*O Holy Night*", agit comme une déclaration artistique. Elle place immédiatement la chanson dans une sphère de subversion où la spiritualité, l'émancipation personnelle et la provocation se mêlent.

- Patti Smith s'inspire des poètes qu'elle admire, comme Arthur Rimbaud et Allen Ginsberg, pour créer des textes qui ne racontent pas une histoire linéaire mais évoquent des états d'âme, des visions et des symboles.
- La narration dans "*Horses*" est fragmentée et volontairement ambiguë, laissant à l'auditeur le soin de construire sa propre interprétation. Le personnage de Johnny, au cœur du morceau, devient une figure mythologique, universelle, représentant la lutte, la rébellion et la transformation.

Un espace de performance théâtrale

Pour Patti Smith, chaque chanson est une performance vivante. "*Horses*" dépasse les limites de la musique enregistrée pour devenir une expérience théâtrale :

- La structure libre de la chanson, sans couplet ni refrain classiques, permet à Smith de jouer avec sa voix, alternant entre des passages chantés, parlés et criés. Ces variations donnent au morceau une intensité dramatique unique.
- Le rythme hypnotique et la montée en puissance progressive rappellent l'improvisation du jazz ou du théâtre expérimental. Patti Smith y joue un rôle de narratrice, de prophète et de rebelle, brouillant les frontières entre la scène et l'enregistrement.

Un hommage à l'avant-garde

La chanson "*Horses*" s'inscrit dans une tradition avant-gardiste, où les frontières entre les arts s'effacent. Patti Smith s'inspire des mouvements artistiques qui l'ont précédée, tout en affirmant sa propre vision :

- Le choix de réinterpréter "*Gloria*" de Them (groupe de Van Morrison) comme une section de "*Horses*" est une façon de déconstruire un morceau rock classique et de le

réinventer avec une énergie brute et une perspective féminine. Cette réappropriation est une démarche typique des artistes d'avant-garde.

- Smith travaille avec des collaborateurs comme Robert Mapplethorpe, dont la photographie de la pochette de l'album *Horses* reflète une esthétique minimaliste et androgyne qui prolonge les thèmes de la chanson. Mapplethorpe et Smith partageaient une fascination pour les frontières floues entre les genres et les identités, une quête que l'on retrouve dans la musique et dans l'imagerie de *Horses*.

Une exploration sonore audacieuse

La dimension artistique de "*Horses*" repose aussi sur son exploration sonore. La production de John Cale, ancien membre du Velvet Underground, joue un rôle clé dans la création de cette atmosphère brute et viscérale :

- La simplicité des arrangements – une guitare rythmique insistante, une basse répétitive, et une batterie minimale – laisse toute la place à la voix de Smith. Cette approche dépouillée renforce l'impact émotionnel et dramatique du morceau.
- Lenny Kaye, guitariste et collaborateur de longue date de Smith, apporte une texture brute et légèrement dissonante qui donne au morceau une tension constante, comme si la chanson était sur le point d'exploser à chaque instant.

Une quête de liberté et de transformation

L'image des chevaux, omniprésente dans les paroles de "*Horses*", devient un symbole de la liberté et de la force brute. Ces animaux incarnent l'idée de mouvement, de puissance et d'indomptabilité, des qualités que Smith célèbre à travers sa musique.

- La chanson est une célébration de la transformation personnelle, où les personnages semblent se métamorphoser sous l'effet d'une force intérieure. Johnny, le personnage central, passe par une série d'expériences qui le mènent vers une sorte de libération, même si cette quête est violente et chaotique.
- Les thèmes de rébellion, d'individualité et de dépassement des limites sociales sont des fils conducteurs de l'œuvre de Smith. "*Horses*" en est l'incarnation musicale, où la narration poétique et la performance vocale deviennent des actes de défi artistique.

Un impact durable dans l'histoire de la musique

- Patti Smith a redéfini les attentes envers les femmes dans le rock avec *Horses*, rejetant les stéréotypes de féminité douce ou sexualisée pour embrasser une esthétique androgyne et intellectuelle. Ce positionnement a ouvert la voie à des artistes comme PJ Harvey, Kim Gordon (Sonic Youth) ou St. Vincent.
 - En mêlant poésie, performance et musique rock, elle a également influencé des groupes comme R.E.M., Radiohead, et U2, qui ont adopté des approches similaires pour transcender les conventions de la musique populaire.
 - Lors de ses performances live, "*Horses*" devient un terrain d'improvisation où Smith adapte les paroles et la mélodie à l'énergie du moment. Cette capacité à réinventer sa propre œuvre montre son engagement envers l'art comme un processus vivant, en constante évolution.
-

“Horses” de Patti Smith est une œuvre d’art totale qui transcende les simples frontières du rock ou de la musique populaire. Avec cette chanson, Smith fusionne poésie, performance et expérimentation musicale pour créer une expérience immersive et provocatrice. En mêlant des thèmes de rébellion, de liberté et de transformation, elle livre un morceau qui reste une référence incontournable dans l’histoire de la musique et un témoignage de l’audace artistique des années 1970.

L’impact de *“Horses”* se fait encore sentir aujourd’hui, non seulement dans la musique mais aussi dans la manière dont les artistes perçoivent leur rôle en tant que créateurs. Ce morceau, avec sa force brute et sa profondeur poétique, est un appel à embrasser l’art comme un moyen de liberté et de renouvellement perpétuel.