

Trente ans de cantologie #balancetavoix

UPHF, 07, 08, 09 septembre 2022

CAMPUS MONT HOUY, Amphi 150, Bâtiment Matisse

Programme

Mercredi 07 septembre 2022

13h30 : Accueil

14h : Mots d'ouverture du Président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, AbdelHakim Artiba.

Introduction du comité organisateur : Audrey Coudeville, Sarra Khaled, Stéphane Hirschi, Bernard Jeannot.

- **PREMIÈRE SÉANCE**

14h15 : Recommencer par la fin (Modération Céline Pruvost)

- « Les chansons de plage – un air d'été à prolonger ? », Stéphane Hirschi, UPHF.
- « Voix fantômes, voix posthumes : de la désincarnation ou réenchantement vocal », Bernard Jeannot, Université d'Angers.

15h45 : Pause-café

- **DEUXIÈME SÉANCE**

16h15 : Table ronde : Thèses et recherches en cantologie : bilans et perspectives

(animée par Audrey Coudeville et Sarra Khaled)

Vincent Atindokpo, Johanna Copans, Audrey Coudeville, Delphine Houbbron, Bernard Jeannot, Bruno Joubrel, Sarra Khaled, Iuliia Kuzmina, Colette Lucidarme, Noha Nemer, Catherine Thomas, Jean Viau.

18h15 : Échos d'Afrique

- « Le pastiche dans la chanson ouest-africaine des années 60 : le gentleman, de Bobby Benson à GG Vikey », Vincent Atindokpo, UPHF / Université d'Abomey Calavi.

19h30 : Dîner

Jeudi 08 septembre 2022

- **TROISIÈME SÉANCE**

09h30 : Méthodologies croisées (Modération Stéphane Hirschi)

- « Approches créatives de la chanson », Camille Vorger, Université de Lausanne.
- « Penser la cantologie en sociologue de la chanson », Cécile Prévost-Thomas, Université Sorbonne Nouvelle.

11h : Pause-Café

- **QUATRIÈME SÉANCE**

11h30 : Figures toujours enchantées (Modération Cécile Prévost-Thomas)

- « "Où que l'on aille": deux chansons bilingues de Nilda Fernández. Permanence d'une voix de Madrid à Valenciennes », Line Amselem, UPHF.
- « Dialogue "sexué" et répliques féminines dans les chansons de Brassens », Mickaël Savchenko, chercheur indépendant.

12h30-14h : Déjeuner

- **CINQUIÈME SÉANCE**

14h : Mises en voix – chanteurs et universitaires

(animée par Bernard Jeannot)

Bruno Joubrel, Juliette Hubert, Jérôme Douablin.

15h30 : Pause-café

- **SIXIÈME SÉANCE**

16h : Les coulisses de la création

**Une chanson, de sa composition à son interprétation – diffuser des émotions
pour en faire spectacle, et les relayer**

(animée par Stéphane Hirschi)

- « Diffuser les Ondes du monde », Perle Abbrugiati, Université Aix-Marseille.
- Rencontre-débat avec **Jean Guidoni** (chanteur), Didier Pascalis (compositeur et producteur), et David Desreumaux (rédacteur en chef de la revue Hexagone).

19h30 : Dîner et vocalises...

Vendredi 09 septembre 2022

- **SEPTIÈME SÉANCE**

09h30 : **Cantologie d'après #MeToo** (Modération Bruno Blanckeman)

- « Fréhel ou l'insolente liberté : quand une icône de la chanson réaliste de l'entre-deux-guerres incarne une figure d'émancipation et de modernité féminine », Audrey Coudeville, UPHF.
- « "Si j'étais un homme", de Diane Tell à Chilla », Céline Pruvost, Université de Picardie-Jules Verne.

11h : Pause-Café

- **HUITIÈME SÉANCE**

11h30 : **Figures féminines, toujours...** (Modération Audrey Coudeville)

- « La corporéité féminine chez Luciole et Amélie les crayons : extensions du domaine de la voix. », Noha Nemer, Université Libanaise (Beyrouth).
- « Gréco, artiste cantologue ? », Bruno Blanckeman, Université Sorbonne Nouvelle.

13h-14h30 : Déjeuner

- **NEUVIÈME SÉANCE**

14h30 : **Poétiques du papier qui chante** (Modération Gilles Bonnet)

- « Poètes, vos papiers...à musique : la polyphonie poétique des chansons d'Hubert-Félix Thiéfaine », François Prévost, Université Paul Valéry-Montpellier.
- « Les enjeux cantologiques des écrits narratifs des ACI : le cas des autobiographies de Diam's », Sarra Khaled, Université de Carthage.

16h : **Mot de conclusion des organisateurs**

CLÔTURE DU COLLOQUE

BIO-BIBLIOGRAPHIE DES PARTICIPANTS

Line Amselem : maître de conférences UPHF et chercheur LARSH De Scripto. Travaille sur les arts et les lettres de la Contre-Réforme en Espagne, les modernités du début du XXe siècle (Génération de 1927) et sur la langue et la culture judéo-espagnoles du Maroc. Elle est traductrice (Federico García Lorca, Thérèse d'Avila, Lope de Vega, etc.) et auteure de récits.

Bruno Blanckeman : professeur de littérature française à l'université Sorbonne Nouvelle et critique littéraire, est l'auteur d'essais portant sur la littérature narrative actuelle parmi lesquels *Les Récits indécidables* (Septentrion, 2000) et *Patrick Modiano ou l'écriture comme un nocturne* (éditions Passage(s), 2019). Ses travaux portent encore sur l'œuvre de Marguerite Yourcenar (*Dictionnaire Yourcenar*, Honoré Champion, 2017 ; « *Le pendant des Mémoires d'Hadrien et leur entier contraire* », correspondance de Marguerite Yourcenar, tome IV, 1964-1967, texte établi et annoté en collaboration avec Rémy Poignault, Gallimard, collection « Blanche », 2019). Certaines de ses publications concernent également la chanson d'expression française (« Chanson/Fiction depuis 1980 », *Revue Internationale de FiXXion Française Contemporaine*, 2012, en collaboration avec Sabine Loucif). Il est l'auteur de plus de 210 articles publiés dans des ouvrages collectifs et revues parmi lesquelles *Critique*, *Europe*, *Roman 20/50*, *La Revue des Sciences humaines*, *Prétexte*, *Art Press*.

Vincent Atindkpo : professeur de Lettres, journaliste chroniqueur et contributeur du recueil de Nouvelles *Le sexe miné*, il prépare un doctorat en langue et littératures françaises à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin en cotutelle avec l'UPHF. Il travaille sur l'œuvre du chanteur béninois G.G. Vikey sous la direction des professeurs Stéphane Hirschi de l'UPHF et Mahougnon Kakpo du Bénin

Audrey Coudeville : maître de conférences en littérature et cantologie à l'UPHF. En 2016, elle achève une thèse sous la direction de Stéphane Hirschi sur les répertoires de Fréhel et Yvonne George, chanteuses réalistes de l'entre-deux-guerres. Elle est l'auteure de plusieurs articles traitant de la chanson réaliste, de son univers et de ses interprètes. Dernièrement, elle participe à l'émission de France Culture, *Toute une vie*, « *Fréhel, telle qu'elle est* », entièrement consacrée à la chanteuse, et publie pour la Revue des lettres modernes, dans la série « *Minores XIX-XX* », un article sur Francis Carco et la chanson (« Carco et la douce chanson : le paradoxe de M'sieur Francis »). Elle élargit ses axes de recherche aux chanteuses de la scène actuelle pouvant se prévaloir de cette esthétique réaliste et/ou assumant une parole érotisée. Elle interroge encore les répertoires de nouvelles A.C.I., dans ce qu'elles expriment de leur engagement en tant que femmes. En 2019, elle co-dirige la publication des actes du premier colloque international sur l'œuvre de Charles Trenet. Parallèlement à ses activités de recherche, elle crée en 2019 un spectacle poétique et musical, « *Et la Femme créa Baudelaire* » consacré au poète. Le spectacle est joué en 2021 au Festival d'Avignon. Il est repris cette année.

Jérôme Douablin : Artiste et pédagogue, Jérôme Douablin partage son temps entre la création et la transmission auprès des publics depuis les années 2000. Il est actuellement chargé de cours pour la danse à l'UFR Staps de Besançon. Il envisage une thèse de création-recherche autour d'un nouveau projet de création, encouragé par les Professeurs d'Université Stéphane Hirschi et Nathalie Watteyne. (Ce projet reste en suspens à ce jour pour des raisons économiques et familiales notamment). Jérôme aurait un chemin de vie n°6 en numérogie. Le 6 mêle passion, romance et omniprésence des choix cornéliens. En tant qu'auteur, il a l'opportunité de s'entourer d'artistes professionnels et s'engage dans diverses formes d'écriture. Côté chorégraphie, c'est avec Étienne Rochefort au sein de la *Cie 1 des si* qu'ils définissent la direction artistique de leurs premiers spectacles: <http://1-des-si.com/>. Côté chanson folk-rock, c'est avec François Michaud du *Wild Horse Studio* qu'il réalise son 1er EP : https://www.instagram.com/fleur_musique/

Stéphane Hirschi : ancien élève de l'ENS (Ulm), est professeur de littérature française à l'Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) depuis 1999, où il a été Doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines. Il a publié ou coordonné quinze livres, dont *Jacques Brel, Chant contre silence* ; *Sur Aragon – Les voyageurs de l'infini* ; *Aragon et le Nord* ; *Chanson : l'art de fixer l'air du temps* ; *Nord et chansons*; *Paris en chansons* et *La chanson française depuis 1980* ; il a fait paraître plus de 130 articles en France et à l'étranger, dans des revues prestigieuses : *NRF*, *RSH*, *ArtPress2*, *Europe*, etc. Inventeur de la « cantologie » – étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique *et interprétation*) –, il dirige la collection « Cantologie », aux Belles Lettres/PUV, qui compte 9 ouvrages. Il a fondé en 1996 le festival « Le Quesnoy en chanteurs », dont il prépare la 25e édition. Il se consacre désormais aussi à l'écriture de fiction, nouvelles et romans.

Juliette Hubert : née en 1990, Juliette Hubert est doctorante en littérature et musicologie en cotutelle entre l'Université Polytechnique Hauts-de-France et l'Université Laval au Canada. Ses recherches portent sur la notion de rupture au sein de la trap francophone. Elle est l'auteur d'un article paru dans la Revue d'Études Françaises intitulé « La fonction esthétique de l'argot chez Aya Nakamura : entre reconnaissance et mystère », et d'un autre à paraître dans la revue *Écrire l'histoire*, intitulé « Trap et actualité politique : un engagement contrarié ? Le cas des violences policières ».

Bernard Jeannot : docteur en langue et littérature françaises (qualifié 9e section CNU) et en Arts du spectacle. Il enseigne à l'Université Catholique de l'Ouest (Angers) la stylistique, la littérature théâtrale, la cantologie. Sa pratique artistique personnelle et ses travaux universitaires l'ont amené à se spécialiser dans l'étude des arts du spectacle musical. Membre du CIRPaLL de l'ED de l'Université d'Angers, il a rédigé et soutenu une thèse définissant le genre de la comédie musicale en France (« "Le monde est stone" mais "Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau" : forme, usages et enjeux des clichés dans les comédies musicales françaises », 2020). Auteur d'une vingtaine d'articles universitaires consacrés au genre du spectacle musical et à la chanson populaire, il a récemment rédigé tout un chapitre consacré à la comédie musicale française contemporaine dans l'Histoire de l'opéra, tome 3, sous la direction d'Hervé Lacombe (Fayard, 2022). Il vient d'organiser un colloque international consacré à *Starmania, l'opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon*. Il est actuellement consultant scientifique pour la production de la prochaine version *Starmania* à la Seine Musicale de Boulogne, où il collabore avec le metteur en scène Thomas Jolly et le producteur Raphaël Hamburger.

Sarra Khaled : docteure ès lettres, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Tunis et agrégée de français. Enseignante à l'Institut Supérieur des Langues de Tunis de l'Université de Carthage depuis 2012, elle a soutenu en 2019 une thèse dans laquelle elle analyse l'œuvre intégrale et la figure de l'auteur-compositeur-interprète français Charles Aznavour à travers le prisme de la notion esthétique de « classique », dirigée par les Professeurs Stéphane Hirschi (UPHF – DeScripto) et Samir Marzouki (UMA – ATTC). Elle a organisé trois colloques internationaux en Tunisie et en France dont elle a coordonné ou codirigé la publication des actes. Auteure de plusieurs articles sur Charles Aznavour et sur la chanson française et francophone, ses recherches actuelles se focalisent d'une part sur les questions de la légitimité et de la patrimonialisation en littérature et d'autre part sur les lieux communs dans les ouvrages autobiographiques de chanteurs et auteurs-compositeurs-interprètes des XXe et XXIe.

Noha Nemer : enseignante chercheuse à l'Université Libanaise à Beyrouth. A son actif, plusieurs articles sur la narration dans les albums concepts, et la médiation culturelle par les arts. Elle s'intéresse également aux écritures scéniques contemporaines et aux arts performatifs. Depuis 2022, elle est rattachée au Laboratoire Littérature et Arts de l'Université Saint Joseph (Beyrouth).

François Prévost : professeur agrégé de lettres modernes au lycée international Jules Guesde de Montpellier, membre du centre de recherche RiRRa21 de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, chargé de TD et doctorant à l'UPVM travaillant sur une thèse intitulée « Hubert-Félix Thiéfaine : la construction poétique et médiatique d'un ethos de poète maudit » et encadrée par Marie-Ève Thérenty.

Cécile Prévost-Thomas : maîtresse de conférences en sociologie de la musique et musicologie au département de Médiation Culturelle de l'université Sorbonne Nouvelle, chercheuse au Cerlis, Cécile Prévost-Thomas consacre depuis trente ans ses recherches à la compréhension des mondes de la chanson francophone, domaine auquel elle a dédié une cinquantaine de publications en s'intéressant autant aux pratiques de création, de production, de diffusion et de réception, qu'aux discours et représentations sociales qu'ils génèrent principalement en France et au Québec. Depuis une dizaine d'années elle s'intéresse également à l'institutionnalisation et aux enjeux du champ professionnel de la médiation de la musique en écho au Master Médiation de la Musique qu'elle a créé en partenariat avec Sorbonne Université dont elle est co-responsable à la Sorbonne Nouvelle.

Céline Pruvost : maîtresse de conférences en études italiennes à l'Université de Picardie Jules Verne, autrice-compositrice-interprète, agrégée d'italien et ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, Céline Pruvost a soutenu en 2013 une thèse sur la chanson d'auteur italienne des années 1960 et 1970. Ses travaux portent sur la chanson italienne et la chanson française, avec un intérêt particulier pour les questions de traduction, d'interculturalité et d'intermédialité.

Mickaël Savchenko : chercheur indépendant, poète, traducteur et comédien. Il a soutenu une thèse sur la poétique de la chanson française en 2015 (Les textes de chansons : entre la poésie et la musique (sur l'exemple de la chanson d'auteur des années 1950-1980)), où il s'intéresse aux jeux de langage chez trois A.C.I. : Serge Gainsbourg, Nino Ferrer et Boby Lapointe. Il est par ailleurs l'auteur d'un chapitre dans l'ouvrage collectif *Serge G.: An International Perspective on Serge Gainsbourg*, London & New York: Bloomsbury (à paraître).

Camille Vorger : maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne (UNIL/EFLE) et membre associée du LIDILEM (Univ. Grenoble-Alpes). Autrice d'une thèse sur la poétique et la didactique du slam (parue dans la collection "Cantologie" en 2016), elle s'est aussi intéressée à la didactique des ateliers (HDR à paraître), aux liens entre chanson, émotions et créativité dans l'apprentissage du Français langue étrangère. Elle a co-écrit avec Dominique Abry et Katia Bouchoueva *Jeux de slam* (2016, PUG), et coordonné plusieurs volumes sur les performances poétiques et les formes d'oralités contemporaines. Elle anime à l'école de Français langue étrangère de l'Université de Lausanne un séminaire intitulé "Approches créatives de la chanson francophone " destiné à faire entrer les étudiant.e.s dans le vif de la langue et dans la dynamique des processus d'écriture/d'expression à travers le slam et la chanson.