

Présentation de Chanson pour... chanson contre (2024)

Stéphane Hirschi, Jean-Marie Jacono, Prévost-Thomas Cécile

▶ To cite this version:

Stéphane Hirschi, Jean-Marie Jacono, Prévost-Thomas Cécile. Présentation de Chanson pour... chanson contre (2024). Jacono Jean-Marie; Prévost-Thomas Cécile; Hirschi Stéphane. Chanson pour.. chanson contre, Presses universitaires de Provence, pp.1-9, 2024, Chants-Sons, 979-1-03200-526-2. hal-04949185

HAL Id: hal-04949185 https://amu.hal.science/hal-04949185v1

Submitted on 14 Feb 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

IMPORTANT

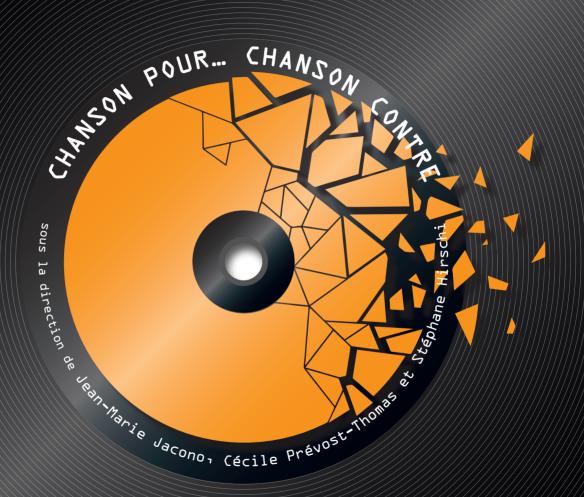
Dès la publication de l'ouvrage collectif auquel vous avez contribué, les PUP vous autorisent à publier le tiré à part « éditeur » qu'elles vous transmettent uniquement sur une plateforme de science ouverte publique (HAL)

Sur une plateforme privée (Academia, ResearchGate etc.), merci de ne faire figurer que le lien vers HAL

> Les PUP vous conseillent de choisir la licence CC-BY-SA pour la protection de votre travail, en conformité avec les recommandations d'OpenEdition Books

> > Nous vous remercions

∃° biennale des Ondes du Monde

Chants Sons

collection dirigée par Perle Abbrugiati, Jean-Marie Jacono et Joël July

Chanson pour... Chanson contre

Actes de la troisième Biennale internationale d'études sur la chanson

9-10 septembre 2021 Chansons et engagements aujourd'hui Université Sorbonne Nouvelle – Maison de la recherche (9 septembre, matin) Philharmonie de Paris – Salle des colloques

> 14-15-16 septembre 2021 Chansons et événements à travers le temps Aix Marseille Université – Maison de la recherche

> > sous la direction de

Jean-Marie Jacono, Cécile Prévost-Thomas et Stéphane Hirschi

2024

Presses Universitaires de Provence

© Presses Universitaires de Provence

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

29, avenue Robert-Schuman – F – 13621 Aix-en-Provence CEDEX 1 Tél. 33 (0)4 13 55 31 91

pup@univ-amu.fr – Catalogue complet sur presses-universitaires.univ-amu.fr/editeur/pup

DIFFUSION LIBRAIRIES: AFPU DIFFUSION https://www.afpu-diffusion.fr DISTRIBUTION LIBRAIRES: DILISCO Groupe Albin Michel

Comment la chanson prend-elle position face aux événements, aux conflits et aux problèmes sociaux et politiques? Cette question a été le point de départ de la Troisième biennale internationale d'études de la chanson qui a eu lieu en septembre 2021 à l'université Sorbonne Nouvelle et à la Philharmonie de Paris, puis à l'université d'Aix-Marseille. Elle a permis, en fait, d'aborder la complexité de la notion de « chanson engagée ».

Ce terme sous-entend *a priori* un discours contestataire généré par des paroles et orienté à gauche. En France, il renvoie ainsi à une partie de la chanson dite « à texte » des années 1950, à celle créée pendant et après Mai 1968, ou à des genres spécifiques, comme le rap. La musique, l'interprétation, et les conditions de diffusion semblent parfois minorées dans cette perspective. L'engagement est en outre indissociable des résistances et des combats politiques incarnés en Europe par de grandes figures comme Wolf Biermann, Lucio Dalla, Colette Magny et Mikis Theodorakis, après avoir été présent à différentes périodes de l'histoire. On peut alors considérer qu'il s'agit surtout d'une chanson « contre », opposée aux pouvoirs dominants, même si elle fait entrevoir des issues positives. Et, bien évidemment, il existe aussi des productions provenant du camp politique opposé, exprimant des opinions tout à fait divergentes au nom des nécessités de la propagande politique.

Pourtant, est-il encore possible de réduire aujourd'hui la chanson dite « engagée » à ces seuls aspects? La notion d'engagement s'étend maintenant bien au-delà du domaine des luttes sociales et politiques, même si la chanson continue bien sûr d'être présente sur ces terrains. Le féminisme, le genre, l'homosexualité, l'écologie, le retour des parodies, et l'humour ont fait émerger de nouveaux thèmes, qui peuvent être globalement définis comme des chansons « pour ». Mis en valeur lors de la première partie de la biennale, à Paris, ils ont élargi et redéfini les formes de l'engagement. Ils l'ont lié à de grandes questions de société et à l'expression de minorités. En outre, la musique peut exprimer des formes d'engagement de manière subtile, y compris sous la forme du divertissement. La voix, les instruments, les arrangements, les tempos, les rythmes et l'usage des dimensions sonores jouent un rôle important - surtout lorsqu'ils mettent en œuvre le corps et la danse - en fonction des contextes de diffusion et de réception. Les courants de la variété et de la musique pop définie comme mainstream peuvent également exprimer autre chose que ce à quoi les a destinés l'industrie culturelle, comme le montre par exemple la chanson féminine japonaise Kawaii de la J-pop, futile en apparence. L'ambivalence caractérise nombre de chansons distrayantes qui relèvent également de formes d'engagement. Les films musicaux et les clips

jouent enfin un rôle clé dans un monde où la chanson est maintenant davantage vue sur des écrans de smartphones et consommée sur des plateformes de streaming qu'écoutée, comme au siècle précédent, sur des platines disques et découverte en salles de concert.

La notion d'engagement concerne aussi les réactions face à des événements du passé ou du présent. La seconde partie de la biennale, à Aix-en-Provence, a été largement consacrée à cette dimension. La chanson est un fragment de l'histoire des sociétés, comme le montrent les « scies » au XIX° siècle, créées en écho à certains faits. C'est aussi un outil de mémoire. Elle permet de témoigner de faits tragiques pour de nouvelles générations, comme la terrible répression de la manifestation des Algériens à Paris, le 17 octobre 1961.

Les formes de l'engagement dans la chanson sont en outre très variées et très différentes dans le monde. Les trente-deux communications de la biennale réunies ici en témoignent. Elles se réfèrent aux interprètes, aux autrices et aux auteurs de dix pays (Allemagne, Brésil, Bulgarie, France, Grèce, Islande, Italie, Japon, Liban et Portugal). Elles mettent aussi en valeur les minorités telles que les femmes, les homosexuels et les opprimés. Elles décryptent les thèmes, les musiques, les images et les contextes dans lesquels sont diffusées les chansons, ainsi que les réactions qu'elles provoquent.

La première partie de cet ouvrage, « Du passé ne faisons pas table rase! », aborde surtout les situations du XXº siècle, même si les goguettes créées lors de la pandémie de la Covid y prennent place. Elle expose aussi les chansons cristallisées autour de certaines forces politiques (la Gauche, le Front national en France). Elle se termine par l'évocation de grandes figures européennes de la chanson engagée.

La deuxième partie, « Et maintenant...! », présente les thèmes majeurs de créations contemporaines comme celles issues de l'expression de l'homosexualité et des revendications féministes. De manière peu fréquente dans les Actes d'un colloque, elle insère les interventions faites par plusieurs autrices-compositrices-interprètes (Michèle Bernard, Clarika, Jeanne Cherhal) lors d'une table-ronde qui a eu lieu à la Philharmonie de Paris, avec la participation en visioconférence de Mustapha Amokrane (du groupe Zebda).

La dernière partie, enfin, permet de se pencher sur les ambivalences et les situations complexes. Intitulée « Chemins de traverse », elle aborde les formes d'engagement actuelles de quelques interprètes majeurs, avant de donner un éclairage international aux rôles joués par la musique, l'image ou la scène dans les chansons.

Ce volume s'inscrit dans la collection « Chants Sons » des Presses universitaires de Provence et les productions du réseau Les ondes du monde. Nous espérons qu'il marquera une étape importante dans l'étude de chansons qui seront, d'une manière ou d'une autre, confrontées au positionnement (pour, contre) dans les années à venir, même si nombre de situations resteront inévitablement complexes.

Stéphane Hirschi LARSH-DeScripto, université polytechnique Hauts-de-France Jean-Marie Jacono, LESA, université d'Aix-Marseille Cécile Prévost-Thomas CERLIS, université Sorbonne Nouvelle

Index des principaux interprètes, auteur(e)s et artistes cités

Α Almamegretta......307, 459, 460 Amokrane, Mustapha......8, 226, 285, 515 Andrade, Oswald de438, 441, 447 André......196, 257, 321, 324, 339, 341, 486 Angèle......123, 226, 237, 278, 388 Attanassov, Antanas......417 Azzola, Marcel43 Baez, Joan 82, 182 Barbara......2, 126, 225, 226, 276, 279, 281-283, 342, 424, 515, 516

0 - 9

Béranger, François	186, 188, 289
Berio, Luciano	159, 161
	8, 226, 285, 287, 388,
	391, 393-395
Berry, Richard	105, 106, 109
Bierman, Wolff	7, 15, 177, 179-186, 188-190
Bihl, Agnès	120, 279, 283, 284
Björk	263, 306, 365, 367-378, 520
	182, 186
Boucher, Daniel	388, 390, 394, 395
	154, 156, 157, 158, 159
	34, 82, 156, 159, 186, 188,
290, 305, 313, 314, 316-	319, 321, 322-324, 341, 430,
	515, 516
Brecht, Bertolt 108	8, 180, 181, 183, 189, 193,
	194, 196
Brel, Jacques 13, 41,	43, 95, 123, 339, 341, 342,
-	414, 500, 502, 505, 519
Brigada Flores Magón	52, 55, 56, 57
Bruel, Patrick	427, 432
Buarque, Chico	13, 25, 27, 28, 437, 445
Burger, Rodolphe	23, 267
	C

Cage, John
Calvário, António
Cavell, Stanley 14, 135, 139, 143, 147, 148, 518
Chai
Cherhal, Jeanne
290-292, 294, 295, 296, 299, 388, 393, 394, 516, 517
Cília82
Clarika8, 226, 283, 285, 287, 289, 290, 292, 293, 294,
295, 297, 299, 300, 388, 392, 393, 394, 395, 517
Cochi e Renato

Coluche		Ferré, Léo	
	D		92, 98-100 13, 52, 57-59
D'Ostra Piero	2, 313, 319, 321-324, 515	Fo, Dario	194, 339, 342, 344, 346
		Fontaine, Brigitte	168, 277, 278, 283
	307, 451-456, 522	Foucault, Michel	254, 256, 385, 453
Darcy	138, 142, 143	François, Claude	282, 283, 430
	329, 332, 349	Fromm, Erich	144-146
De Gregori, Francesco	200		G
Demy, Jacques	14, 103, 105-114		G
Desnos, Robert	404, 405	Gaber, Giorgio	339, 341, 342, 344, 346
Diam's	. 135, 137, 141, 143, 144, 145	•	23, 24, 235, 430, 431, 501
Dimitrov, Emil	412, 414		466, 467
_	388, 392, 393		307, 440, 442, 446, 447, 448
	233, 400-402, 407		307, 439, 442, 444, 445
* '	404		
	33, 34, 111		ques39, 423, 426, 431, 432, 498
	445, 447		68, 72, 73, 193, 194, 463,
	497, 501, 502, 505	Gramoei, mitomo	465, 471, 472
Dylan, Bob2	2, 82, 184, 185, 306, 416, 440	Gréco Juliette	193, 275
	E	Greed, bullette	100, 270
	_		Н
Eddy de Pretto	225, 238, 247,		
	249-252, 254-258, 282	•	99
Eisler, Hanns	180		430, 432
El Haber, Khaled	92, 94-96, 101		87, 88
El Rahbani, Zyad	99, 101		126, 160, 388, 389, 392-395
El Zeenni, Omar	92-94, 97		478, 485
Eribon, Didier	233, 254, 255		233, 236
	F	Hugo, Victor	63
	-		I
Farmer, Mylène	235, 241		
Faye, Gaël	497, 503-505	Ivanova, Mimi	412, 417

Ј	Masson, Diego
	Matev, Pavel306, 414-418
Jamait, Yves	Médine
Jannacci, Enzo305, 337, 339, 340-344, 346-348	Melissmell137, 141
Joanna	Mercier, Patrice
Jordana, Camélia52, 135, 136	Merle, Aurélien
K	Moffat, Ariane527
77 1: 1 D :	Moha La Squale13, 52, 57-60
Karadimchev, Boris	Mokaiesh, Cyril
Kateb, Yacine52, 53 Katerine, Philippe15, 137, 144-146	Monnier, Clémence
Kelly, Gene	Montand, Yves
•	Moraes, Vinicius de
L	Mouss et Hakim 226, 285, 291, 515
Laforêt, Marie226, 275, 276	N
La Tordue52-55, 57	
Lavilliers, Bernard121, 126, 170-172, 176, 290, 431	Napoli Centrale
Leclerc, Félix390, 394, 499, 500, 505	Neruda, Pablo
Leprest, Allain 328, 331, 335, 393	Neto, Torquato
Les Enfoirés421, 423, 424, 426, 429, 431	Nougaro, Claude
Les Fatals Picards	ivougato, claude200, 515
Les Goguettes en trio (mais à quatre)	P
Les sœurs Goadec22	Pappalardo, Andrea67
Les Têtes Raides 52, 328	Pasolini, Pier Paolo
Libert	Percubaba
Llach, Luis	Philips, Barre
Louvier, Nicole225, 277	
Luce, Renan	Piaf, Edith
Luciani, Clara226, 278, 388	Polo et Fredogre
M	Pomme
	Pravi, Barbara
Madonna	Preszow, Noé
Magny, Colette	Prévert, Jacques
156-162, 289	Puig, Michel
Manceron, Gilles	Pussy Riot

Q	Stromae
0 : .:1:	Suprême NTM136
Quintilien484, 486	Suzane123, 226, 279
R	Sylvestre, Anne225, 226, 239, 240, 277, 283,
	290, 300, 388, 389, 393-395
Raimon	m
Rebotier, Jacques	T
Renaud7, 120, 125-157, 188, 225,	Theodoralia Milia 7 15 205 207 221
241, 247, 290, 293, 296, 388, 391, 393-395, 424,	Theodorakis, Mikis7, 15, 205, 207-221
430, 433, 520	Toko, Tanaka
Ribeiro, Catherine	Tryo
Rimbaud, Arthur	Tusques, François153, 156, 157
Ritsos, Yánnis	U
Rodrigo, Joaquin	O
Rosa, Hartmut183, 386, 395	UHF84-86
Roussel, Gaëtan	
Roversi, Roberto	V
Rua, Vítor 85, 86	77 1 771
Rutebeuf425, 426, 427	Vander, Valentin
0	Vassiliu, Pierre
S	Veloso, Caetano 13, 27, 28, 307, 442, 443, 445-448
Saez, Damien122, 130, 131, 137, 138, 140-143, 233	Vian, Boris24, 122, 277
Sanda, Dominique	Vigneault, Gilles386, 388, 390, 393, 500
Sardou, Michel	Villon, François186, 188
Sartre, Jean-Paul119, 120, 125, 166, 186,	W
193, 194, 209, 388, 402	VV
Sauvage, Aloïse123, 279, 354, 356, 361	Webern, Anton von157, 159
Senese, James	Weill, Kurt
Servat, Gilles	Wise, Robert
Sfera Ebbasta	Wise, Robert112
Signoret, Simone	X
Simon, Claude	
	Xenakis, Yannis154, 158
Souchon, Alain14, 15, 128, 129, 131, 170, 172, 173, 290, 308, 430, 433, 497-500, 505	77
	Y
Stivell, Alan	Voanna 270
Stockhausen, Karlheinz158, 159, 445	Yoanna279

Les auteur(e)s

Perle Abbrugiati

Professeure de littérature italienne à Aix-Marseille Université, Perle Abbrugiati mène des recherches sur le XIXe et le xxe siècle concernant la réécriture, le lien mélancolie-ironie, la chanson. Elle coordonne le réseau de recherche sur la chanson *Les ondes du monde* et co-dirige aux Presses Universitaires de Provence la collection « Chants Sons » – 12 volumes dont les Actes des 2 premières Biennales internationales d'étude sur la chanson. Elle y a publié les ouvrages *Réécriture et Chanson dans l'aire romane* (2017), *Chanson et parodie* (2018) et *Piero d'Ostra. Réécrire Brassens* ? (2021). Elle est auteure ou coordinatrice d'une trentaine de volumes, éditrice et auteur-compositrice-interprète de chansons.

Mustapha Amokrane (Mouss du duo Mouss et Hakim)

Chanteur et compositeur des groupes Zebda, Motivés et Mouss et Hakim, membre fondateur de l'association Tactikollectif dans les quartiers nord de Toulouse, qui organise notamment le festival Origines Contrôlées depuis une dizaine d'années. Directeur artistique de FGO-Barbara à Paris depuis janvier 2019. En 2005 parait l'album Mouss et Hakim ou le contraire, en 2007 Origines contrôlées (Chansons de l'immigration algérienne), en 2010 Vingt d'honneur (Live) et en octobre 2021, Mouss et Hakim font paraitre l'album Darons de la Garonne, sur des textes inédits de Claude Nougaro.

Florence Bancaud

Professeure en littérature et histoire des idées germaniques (XIX°-XXI° siècles) à Aix-Marseille Université depuis 2006, Florence Bancaud est spécialiste de littérature autrichienne et notamment de l'œuvre de Franz Kafka, sur lequel elle a publié plusieurs ouvrages (Le Journal de F. Kafka, CNRS Editions, 2001 / Franz Kafka ou l'art de l'esquisse, Belin, 2006). Deux autres ouvrages consacrés à son autre centre d'intérêt majeur, l'esthétique de la laideur, sont parus ou à paraître aux PUP: Des arts qui ne sont plus beaux ou la puissance cachée du laid (2021); La fabrique de la laideur (2021).

Michèle Bernard

D'abord comédienne pendant plusieurs années à Lyon, Michèle Bernard choisit les routes de la chanson dès 1975 comme interprète, puis comme auteure et compositrice. Le Printemps de Bourges 1978 la propulse dans le métier, qu'elle a depuis, embrassé avec passion sous toutes ses formes, forte de son compagnonnage avec Anne Sylvestre. Alternant la création de récitals et de spectacles de « théâtre musical » avec orchestre ou chœur (Des Nuits Noires de Monde, Diva's Blues, L'Oiseau Noir du Champ Fauve/Cantate pour Louise Michel), elle a enregistré à ce jour une quinzaine d'albums dont six ont été primés par l'Académie Charles Cros et trois sont dédiés aux enfants. Elle a également composé des musiques pour le cinéma, la télévision, le théâtre et la danse. Depuis 1992, elle anime dans son village de Saint-Julien-Molin-Molette

l'association *Musiques à l'Usine* qui organise des festivals et formations dédiés à la chanson (*Les Oiseaux Rares*) et où a été inauguré en septembre 2023 la Salle Michèle Bernard. Une intégrale de ses enregistrements (2020), son nouvel album (*Miettes*, 2023) et un ouvrage (*Quand vous me rendrez visite*, 2023) écrit avec Cécile Prévost-Thomas et Laurent Carmé consacré à son parcours artistique et à son œuvre ont été publié chez EPM.

Stefania Bernardini

Actuellement doctorante à Aix-Marseille Université (CAER), Stefania Bernardini prépare une thèse de doctorat en études romanes sous la direction de Perle Abbrugiati, intitulée *Mythe et chanson*, portant sur l'évolution des mythes anciens et contemporains, des premières attestations jusqu'à leur apparition dans la chanson des XX° et XXI° siècle. Elle est par ailleurs membre de la revue internationale d'études interculturelles *Medea*, a participé à de nombreux colloques et est l'auteure de plusieurs articles sur la chanson, publiés et en cours de publication.

Sébastien Bost

Agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres & arts, Sébastien Bost est chargé de cours à l'université de Tours. En 2017, il a coorganisé à Tours le colloque « Barbara en scène(s) » dont les actes sont parus aux PUP en mai 2022. Il est l'auteur de Barbara, la morsure et la caresse, aux éditions La Simarre / Belles Lettres (2023), et de plusieurs articles sur la chanson française et le dialogue des arts dans le spectacle.

Louis-Jean Calvet

Professeur honoraire de l'université d'Aix-Marseille, Louis-Jean Calvet est sociolinguiste. Il a consacré une partie de son activité à la chanson française. Il a publié des monographies sur Georges Brassens, Léo Ferré, Georges Moustaki et pratique une approche sémiologique de la chanson. Il a dirigé deux dossiers de la revue Vibrations. Musiques, médias, société, revue scientifique française dédiée à l'analyse des musiques populaires. Il est également l'auteur d'une biographie sur Roland Barthes et de deux romans.

Stéphane Chaudier

Professeur de littérature des XX° et XXI° siècles à l'université de Lille, Stéphane Chaudier est stylisticien, spécialiste de Proust et des expressions contemporaines : fiction, récit, essai, chanson. À cet art, il a consacré de nombreux articles (dont le dernier s'intitule « Le grêle et le vivace aujourd'hui : l'effet rime en chanson », Europe n° 1091, Poésie et chanson, mars 2020) et un ouvrage collectif : Chabadabada : des hommes et des femmes dans la chanson française. Représentations et enjeux, Aix-Marseille, Presses universitaires de Provence, coll. « Chants Sons ». 2018.

Jeanne Cherhal

Autrice-compositrice-interprète et pianiste, Jeanne Cherhal est « Découverte du Printemps de Bourges » en 2001. L'année suivante son album public, *Jeanne Cherhal* parait chez Tôt ou Tard et elle partage la scène parisienne de l'Européen avec Vincent Delerm pendant un mois. Sortent ensuite ses albums *Douze fois* par an (2004), L'Eau (2006), Charade (2010), Histoire de J. (2014), L'an 40 (2019). En 2005, elle obtient une Victoire de la Musique et en 2014, le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. Au cours de ces vingt dernières années, Jeanne Cherhal s'est régulièrement mobilisée et exprimée en chansons pour différentes causes et sur plusieurs sujets d'actualité. Depuis 2005, elle multiplie également les expériences sur les planches et devant la caméra. En octobre 2020, elle publie À cinq ans, je suis devenue terre à terre (Points, coll. « Le Goût des Mots »), un premier ouvrage dédié aux mots qu'elle aime. En 2022, Jeanne Cherhal fait une tournée pour ses 20 ans de carrière avec Vincent Delerm.

Chiharu Chûjô

Docteure en études du Japon, Chiharu Chûjô est maîtresse de conférences à l'université Lyon III et specially appointed lecturer à la Tokyo University of Foreign Studies (Japon). Elle a soutenu en 2018 sa thèse sur les musiciennes japonaises engagées des années 1970 à aujourd'hui. Ses recherches actuelles se focalisent sur la condition du travail des femmes dans la scène de la musique populaire japonaise.

Clarika

Autrice et interprète, Clarika enregistre son premier album, *J'attendrai pas cent ans*, en 1993 chez Boucherie Productions, le label indépendant de François Hadji-Lazaro. S'en suivront 7 albums: Ça s'peut pas (Sony, 1997); La Fille, tu sais (Universal, 2001); *Joker* (Universal, 2005, Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros); *Moi en mieux* (Universal, 2009); La Tournure des choses (At(h)ome, 2013); *De quoi faire battre mon cœur*

(At(h)home, 2016) et À la lisière (At(h)ome, 2019). En avril 2024 paraitra son 9° album studio qui célèbrera ses 30 ans de carrière. Parmi une centaine de titres toujours écrits avec une plume finement aiguisée, on lui doit « Beau comme garçon », « Avec Luc », « Les garçons dans les vestiaires », « Bien mérité », « Lâche-moi » ou encore « Même pas peur ». Artiste pour qui la scène, les décors, les lumières et les musiciens qui l'accompagnent est le lieu d'expression par excellence, Clarika a toujours aimé s'inspirer d'une grande variété de styles musicaux pour habiller ses paroles ou celles des autres afin de faire entendre sa voix sur le fil de l'existence entre verve, esprit et délicatesse.

Audrey Coudevylle

Maîtresse de conférences à l'UPHF, Audrey Coudevylle est l'auteure d'articles traitant des interprètes de la chanson réaliste ou de son univers. Elle élargit actuellement ses recherches aux chanteuses contemporaines françaises pouvant se prévaloir d'une esthétique réaliste. Elle s'est aussi intéressée à la question migratoire dans la chanson; à la symbolique du tatouage dans les années 1930 ou à la chanson dans l'œuvre de Francis Carco. En 2019, elle co-organise le premier colloque international sur l'œuvre de Charles Trenet et a co-dirigé la publication de ses actes aux PUP (collection chants-sons).

Nils Couturier

Postdoctorant à l'université de Bâle (Suisse), au sein d'un projet de recherche intitulé « Le Rire des vers », Nils Couturier travaille sur les liens entre métrique et humour dans la chanson. Il a soutenu en 2020,

à l'université de Genève, une thèse intitulée : « "La Marseillaise des inconscients" : pensée de la communauté dans la poésie de Jules Laforgue ».

Yves Érard

Maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne (Suisse), Yves Érard développe une linguistique d'après Wittgenstein dans le domaine du français langue étrangère (FLE). Il applique la philosophie du langage ordinaire développée par Stanley Cavell aux chansons qui deviennent ainsi un laboratoire où l'on fait et refait l'expérience de leurs paroles et de leur musique. Cette écoute attentive, qui laisse le soin aux chansons de nous apprendre ce qu'elles ont à nous dire et de dire ce que nous entendons d'elles, éduque l'expression de celles et ceux qui cherchent à en partager la compréhension. Cet exercice de mise en commun étend le vocabulaire dans un registre où l'usage des mots est en même temps intime et fragile. Prêter l'oreille aux chansons qui accompagnent une vie s'avère être une formation continue de sa propre voix pour en trouver le bon ton.

Héloïse Faucherre-Buresi

Ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, agrégée d'italien, Héloïse Faucherre-Buresi est doctorante en études italiennes à l'université Lyon 3 et en cotutelle à l'*Università degli Studi di Padova* sous la direction de Céline Frigau Manning et de Carlotta Sorba. Elle travaille sur les relations entre musique et *Risorgimento* au XIXe siècle, et plus particulièrement sur les représentations socio-politiques à l'œuvre dans la musique populaire du Midi italien.

Roberto Francavilla

Après avoir développé des projets de recherche pour l'Instituto Camões et la Fundação Calouste Gulbenkian à Lisbonne et avoir longtemps enseigné à l'université de Sienne, Roberto Françavilla est professeur de littérature portugaise et brésilienne à l'université de Gênes (Italie), où il enseigne dans le cadre du doctorat en littératures et cultures classiques et modernes. Il collabore également avec plusieurs universités portugaises et brésiliennes et a enseigné en tant que professeur invité à l'UNESP (Brésil) et à l'université de Macao. Il est traducteur et organise des ateliers sur la théorie et la pratique de la traduction littéraire. Il a collaboré en tant que critique littéraire aux pages culturelles de plusieurs journaux. Il dirige la série d'études américaines Igarapé.

Gerhild Fuchs

Maîtresse de conférences en études italiennes et philologie romane à l'université d'Innsbruck (Autriche), Gerhild Fuchs est spécialiste de littérature, film et chanson de l'Italie du XXe siècle et de l'époque contemporaine. Elle dirige le centre de documentation et de recherche sur la « musique à texte » de l'université d'Innsbruck (« Abteilung für Textmusik in der Romania ») et co-édite la revue électronique ATEM (Archives Texte et Musique).

Martine Groccia

Maîtresse de conférences au Département des sciences du langage de l'université Lyon 2, et qualifiée en musicologie, Martine Groccia est sémioticienne spécialisée dans la sémiotique du sonore et du musical. Ses recherches portent principalement sur la chanson française contemporaine, la sémiotique de la musique et des phénomènes sonores en général. Elles visent notamment à mettre en évidence les spécificités des sémioses qui engagent des langages syncrétiques, et qui relèvent principalement de la modalité sensorielle sonore et du sensible.

Marc Gruas

Maître de conférences de portugais à l'université Toulouse Jean-Jaurès depuis 2008, Marc Gruas est membre du CEIIBA – EA 7412. En 2002, il a soutenu une thèse de doctorat intitulée La Petite fabrique de journalisme d'Eça de Queiroz : procédés d'écritures des chroniques parisiennes de la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro. Ses recherches portent sur la littérature et la civilisation portugaises. Il est auteur d'un article intitulé « Les Airs de l'intertexte » publié dans la revue Musicologies nouvelles – Agrégation 2020, Opus 9, « Intertextualité & intermusicalité ».

Stéphane Hirschi

Professeur de littérature française à l'université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) depuis 1999, où il a été doyen de faculté, Stéphane Hirschi a publié ou coordonné 15 livres, dont Jacques Brel, Chant contre silence; Chanson: l'art de fixer l'air du temps; Paris en chansons et La chanson française depuis 1980; plus de 120 articles parus en France et à l'étranger, dans des revues telles que NRF, Europe, etc. Concepteur de la « cantologie » – étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique et interprétation) –, il dirige la collection « Cantologie », aux Belles Lettres/PUV. Il

a fondé en 1996 le festival *Le Quesnoy en chanteurs* (24 éditions).

Jean-Marie Jacono

Jean-Marie Jacono est maître de conférences émérite en musicologie à l'université d'Aix-Marseille (Laboratoire LESA). Ses travaux, dans les champs de la sociologie de la musique et de la sémiotique, ont été consacrés à la musique russe (Moussorgski, en particulier), mais aussi aux musiques populaires modernes (chanson et rap). Premier musicologue à avoir étudié le rap en France, Jean-Marie Jacono a rédigé de nombreux articles sur le rap marseillais. Il est cofondateur, avec Perle Abbrugiati et Joël July du réseau international Les ondes du monde et de la collection Chants-Sons aux PUP.

Bernard Jeannot

Professeur certifié, docteur en langue et littérature françaises et en arts du spectacle, Bernard Jeannot enseigne actuellement à l'université catholique de l'Ouest à Angers la grammaire et la stylistique, l'histoire et la poétique du genre théâtral. Il vient de soutenir une thèse intitulée Forme, usages et enjeux des clichés dans les comédies musicales françaises. Il est également metteur en scène et directeur artistique de la Compagnie des 3Z'Arts, spécialisée dans la pratique de la chanson vivante, après avoir dirigé pendant 18 ans la Troupe Albérica dans les Pays de Loire.

Sarra Khaled

Docteure ès lettres, ancienne élève de l'ENS de Tunis et agrégée de lettres modernes, Sarra Khaled est enseignante à l'université de Sfax (Tunisie). 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 ». Affiliée aux laboratoires de recherche ATTC (UMA) et DeScripto (UPHF), Sarra Khaled a organisé trois colloques internationaux et a co-dirigé la publication de trois ouvrages scientifiques. Auteure de plusieurs articles, notamment sur Charles Aznavour, elle oriente ses recherches postdoctorales autour des questions de la légitimité et de la patrimonialisation en littérature.

Étienne Kippelen

Titulaire de masters en culture musicale et composition aux CNSMD de Paris et de Lyon, Étienne Kippelen est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille; il enseigne également la culture musicale et la composition au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Auteur de plusieurs ouvrages sur la mélodie, l'humour musical et les interférences entre chanson et musique contemporaine, il dirige la revue Euterpe, consacrée à l'étude de la musique française de 1870 à nos iours. Ses recherches se situent au croisement des approches esthétiques, analytiques et anthropologiques de la création musicale savante et populaire des cinquante dernières années. Son doctorat, sous la direction de François Decarsin, a obtenu le Prix de thèse 2013 de l'université d'Aix-Marseille.

Renaud Lagabrielle

Renaud Lagabrielle est Senior Lecturer en études françaises au Département d'études romanes de l'université de Vienne en Autriche. Après une thèse sur les homosexualités dans la littérature jeunesse française et un projet d'habilitation sur le film en chanté français, il travaille aujourd'hui sur les questions de genres et de sexualités dans les films et les chansons de langue française.

Benjamin Lassauzet

Docteur en musicologie et professeur agrégé à l'université Clermont-Auvergne, Benjamin Lassauzet est membre du CHEC (Centre d'Histoire « Espaces et Cultures ») et du CREAA (Centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique). Il a notamment travaillé sur l'humour musical (L'Humour de Claude Debussy, « Coup de cœur » du Prix France Musique Claude Samuel 2020), l'identité islandaise dans la musique de Björk (« La pop music islandaise moderne de Björk », Prix Jean-Jacques Nattiez 2020).

Julie Mansion-Vaquié

Docteure en musicologie, spécialiste des *Popular Music*, Julie Mansion-Vaquié est maître de conférences à l'Université Côte d'Azur où elle est co-directrice du Départements des arts. Elle s'intéresse particulièrement à la re-création scénique (performance, interprétation, création...) ainsi qu'aux rapports du son à l'image (sound design, musique à l'image...). Membre du laboratoire CTEL, de Studio Instrumental ainsi que de l'IASPM branche francophone d'Europe, elle est également titulaire d'un DEM de composition électroacoustique (prix SACEM).

Alessandro Marignani

Alessandro Marignani, agrégé d'italien et docteur en littérature comparée, a été lecteur et ATER à Aix-Marseille Université, à l'université Paul Valéry-Montpellier 3, et est actuellement ATER à l'université de Lorraine à Nancy. Il a travaillé notamment sur le XIX° et sur le XX° siècle.

Birgit Mertz-Baumgartner

Birgit Mertz-Baumgartner est professeure de littératures franco- et hispanophones à l'université d'Innsbruck (Autriche). Ses recherches portent, entre autres, sur les littératures maghrébines, la littérature dite 'de migration' et des questions de mémoire historique en littérature. Elle a co-organisé avec Gerhild Fuchs trois colloques portant sur la chanson: Popular Music et migration; Marseille et Naples (2018); Entangled Histories and Voices (2021) et co-dirige – également avec Gerhild Fuchs – la revue électronique ATeM.

Velina Minkoff

Doctorante à l'INALCO/CREE (thèse sur La Poésie de l'Estrada socialiste bulgare dans les années 1960-1980 sous la direction de Marie Vrinat), Velina Minkoff est diplômée de l'UCLA (États-Unis) en littérature, Écriture créative – fiction, de l'Universiteit van Amsterdam (Études européennes), de l'École de traduction littéraire du CNL à Paris. Novelliste, romancière (Le Grand Leader doit venir nous voir, Actes Sud, 2018, Les Shorts rouges, Hémisphères, 2020), traductrice littéraire (bulgare, anglais, français) et auto-traductrice, membre de l'Association des traducteurs littéraires de France et de la Société des gens de Lettres.

Noha Nemer

Professeure à l'université Libanaise de Beyrouth (Liban), elle enseigne la littérature contemporaine et la médiation culturelle. Elle a soutenu sa thèse de doctorat sur l'œuvre d'Yves Simon en 2011 à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis. Elle a publié de nombreux articles sur la chanson française et la médiation.

Ricardo Nogueira de Castro Monteiro

Professeur depuis 2016 à l'université fédérale du Cariri (UFCA) au Ceará (Brésil). Il enseigne la composition, la direction d'orchestre et la sémiotique. Membre de l'IASS (International Association for Semiotic Studies) et de l'Academy of Cultural Heritages dirigée par Eero Tarasti (université de Helsinki), ses travaux portent entre autres sur la chanson et la musique populaire brésilienne. Invité par de nombreuses universités et centres de recherches européens, il est l'auteur de nombreux articles en anglais, français et bien sûr en portugais.

Cécile Prévost-Thomas

Maîtresse de conférences HDR 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 plus de 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 principa-

lement en France et au Québec. Une synthèse de ses travaux sur cette question sera prochainement publiée à La Découverte. Depuis 2010, elle s'intéresse également à l'institutionnalisation et aux enjeux de la médiation de la musique.

Céline Pruvost

Maîtresse de conférences en études italiennes à l'université de Picardie Jules-Verne, agrégée d'italien et ancienne élève de l'ENS 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. Elle est par ailleurs autrice-compositrice-interprète et traductrice de chansons.

Giuliano Scala

Professseur agrégé d'italien et doctorant à Aix-Marseille Université. Sa thèse, sous la direction de Perle Abbrugiati, porte sur l'œuvre de Pino Daniele comme syncrétisme musical.

Kalliopi Stigka

Kalliopi Stigka, née à Athènes (Grèce), a étudié le piano au Conservatoire d'Athènes, la musicologie à l'université Ionienne (Master 2, 1997), à l'université Paris IV-Sorbonne (D.E.A., 1998) et à l'université Lumière Lyon II (Doctorat ès Lettres et Arts, 2006) ainsi que les Sciences politiques et l'Histoire à l'université « Panteion » (licence, 2021). Ses recherches concernent, entre autres, les liens entre « musique et poésie » et « musique et politique ».

Jacopo Tomatis

Maître de conférences à l'université de Turin (Italie), où il assure les cours de *Popular Music*, il est spécialiste de chanson italienne. Sa première monographie – *Storia culturale della canzone italiana* – a été publiée début 2019. Ses intérêts portent notamment sur la chanson des *cantautori*, sur le *folk revival*, sur la méthodologie de la recherche historique et musicologique sur, la *Popular music* et sur le rapport entre musique et médias. Il est aussi critique musical et musicien. Depuis 2008, il est rédacteur du mensuel *Il Giornale della musica*.

Table des matières

Introduction : Chanson pour Chanson contre Stéphane Hirschi – Université polytechnique Hauts-de-France (LARSH-DeScripto), Jean-Marie Jaconc Aix Marseille Université, LESA, Cécile Prévost-Thomas – Université Sorbonne Nouvelle (CERLIS)	5 o –
I. Du passé, ne faisons pas table rase!	
Présentation Jean-Marie Jacono – Aix-Marseille Universté, LESA, Aix-en-Provence, France	13
ESPACE - TEMPS	
Partido Alto. Petite typologie de la chanson « engagée » suivie d'un exemple brésilien Louis-Jean Calvet – Aix Marseille Université, Aix-en-Provence, France	19
Les goguettes de pandémie. Chanter les difficultés du présent sur l'air rassurant du passé Céline Pruvost – Université de Picardie Jules-Verne, Amiens, France	31
« Devoir de mémoire grandissant. Jezzaïre » (Médine). La chanson française face au 17 octobre 1961 Birgit Mertz-Baumgartner – Université d'Innsbruck, Autriche	47
Conscription, impôt et monnaie. L'actualité historique cœur du chant contestataire dans l'Italie unifiée Héloïse Faucherre-Buresi – Université Jean Moulin Lyon 3, IHRIM, France	61
Portugal 1970-1980. Les voix du renouveau politique Marc Gruas – Université Toulouse Jean Jaurès, CEIIBA, France	75
« À ville du mélange, guerre du mélange » Beyrouth (بيروت) le déterminisme, le rêve, l'universel, l'apocalypse Noha Nemer – Université libanaise, Beyrouth, Liban	89
Quand Jacques Demy fait chanter métallos et CRS. L'esthétique musicale controversée d'une révolte ouvrière sous les fenêtres d' <i>Une Chambre en ville</i> Sébastien Bost – Université de Tours, France	103
La gauche déconfite en chanson Stéphane Chaudier – Université de Lille, France	117
Quand la chanson française emmerde le Front national. La performativité de la chanson engagée Yves Érard – Université de Lausanne, Suisse	103

FIGURES

Colette Magny. De la contestation politique à l'avant-garde musicale Étienne Kippelen – Aix Marseille Université, LESA, Aix-en-Provence, France	151
Chanter Che Guevara. L'homme, le mythe, le symbole, l'icône Stefania Bernardini – Aix Marseille Université, CAER, Aix-en-Provence, France	163
Wolf Biermann ou la contestation faite chanson Florence Bancaud – Aix Marseille Université, ECHANGES, Aix-en-Provence, France	177
Une chanson engagée pour le hit-parade : Lucio Dalla et Roberto Roversi (1973-1975) Alessandro Marignani – Université de Lorraine, LIS, Nancy, France	191
« Art signifie Liberté! » Les engagements de Mikis Theodorakis (1925-2021) Kalliopi Stigka – École musicale d'Athènes, Grèce	205
II. ET MAINTENANT!	
Présentation Cécile Prévost-Thomas – CERLIS, université Sorbonne Nouvelle, France	225
Affirmations	
Narcisse en échos. Oser l'homosexualité dans la chanson Bernard Jeannot – Université d'Angers, CIRPaLL, Angers, France	231
Interventions <i>queer</i> en milieu sensible : Eddy de Pretto Renaud Lagabrielle – Université de Vienne, Autriche	247
Subversives, mais toujours à moitié. La figure de l'engagement féministe dans la J-pop Chiharu Chûjô – Tokyo University of Foreign Studies, Japon & université Lyon III, France	261
Voix courroucées, voix assurées. Quid de la chanson revendicative portée par des voix de femmes aujourd'hui? Audrey Coudevylle – Université polytechnique des Hauts-de-France, LARSH, Valenciennes, France	273
Table ronde	
Table ronde. Chansons et engagements aujourd'hui : la création Cécile Prévost-Thomas, modératrice – Université Sorbonne Nouvelle, CERLIS, Paris, France	287

III. CHEMINS DE TRAVERSE

Présentation Stéphane Hirschi – Université polytechnique Hauts-de-France, LARSH-DeScripto, Valenciennes, Fran	305 nce
Figures	
Mourir pour des idées, ici et ailleurs Perle Abbrugiati – Aix Marseille Université, CAER, Aix-en-Provence, France	311
Loïc Lantoine, chanteur pas engagé Martine Groccia – Université Lyon 2, France	325
La poétique du « désespoir joyeux » dans l'engagement social d'Enzo Jannacci Gerhild Fuchs – Université d'Innsbruck, Institut für Romanistik, Autriche	337
« Crie-le bien fort, use tes cordes vocales » Tryo, groupe engagé? Julie Mansion-Vaquié – Université Côte d'azur, EUR CREATES, CTEL, Nice, France	349
Les <i>protest songs</i> de Björk Benjamin Lassauzet – Université Clermont-Auvergne, CHEC/CREAA, Clermont-Ferrand, France	365
Horizons	
Chanter est déjà, en soi, un engagement Cécile Prévost-Thomas – Université Sorbonne Nouvelle, CERLIS, Paris, France	383
Les scies. Pouvoir de sape Nils Couturier – Université de Bâle, Suisse	397
Formes de dissémination dans la chanson socialiste bulgare ou la charge poétique de l' <i>Estrada</i> Velina Minkoff – INALCO, CREE, Paris, France	409
Quand l'engagement se fait spectacle Les enjeux patrimoniaux des chansons du collectif Les Enfoirés Sarra Khaled – Université de Sfax, Université de La Manouba, ATTC (UMA), Tunisie & LARSH-DeScripto (UPHF), Valenciennes, France	421
Tropicalisme brésilien. Entre innovation et résistance culturelle Roberto Francavilla – Université de Gênes, Italie	435
Napule's Power. La langue d'un collectif Giuliano Scala – Aix Marseille Université, CAER, Aix-en-Provence, France & Université Federico II, Naples, Italie	449

526 Chanson pour... Chanson contre

De Gramsci à Sfera Ebbasta. La <i>trap</i> italienne des années 2010 et les « classes subalternes » Jacopo Tomatis – Université de Turin, Italie	463
Une analyse de la chanson. <i>Boca de lobo</i> de Criolo. La tragédie politique d'une oppression souriante et de ses souri(re)s cachés Ricardo Nogueira de Castro Monteiro – Université fédérale de Cariri, Brésil	475
La chanson biaisée ou la subversion douce Stéphane Hirschi – Université Polytechnique Hauts-de-France, Laboratoire LARSH-DeScripto, Valenciennes, France	495
Index des principaux interprètes, auteur(e)s et artistes cités	507
Les auteur(e)s	515

CHANSON POUR... CHANSON CONTRE

CHANTS SONS

La collection «Chants Sons» propose des analyses pluridisciplinaires du produit de la culture populaire qu'est la chanson en mettant en résonance deux modes d'expression la langue et la musique. Qu'est-ce qu'une chanson engagée? Ce n'est pas seulement une chanson qui prend position « contre » face à des événements, des conflits et des problèmes sociaux ou politiques. Si ce genre de chanson reste toujours d'actualité, les questions soulevées par le féminisme, les rapports de genre, l'homosexualité ont fait émerger des chansons « pour » bien avant la fin du XXe siècle. En outre, dans ce domaine artistique, l'engagement peut se manifester de manière subtile grâce à la musique et aux interprètes, y compris dans les productions commerciales. Les trente-deux communications rassemblées ici explorent les dimensions variées de la chanson engagée du XIXe au XXIe siècle. Issues de la troisième biennale internationale d'études sur la chanson organisée en septembre 2021 à Paris (Sorbonne Nouvelle et Philharmonie de Paris) et à Aix-en-Provence (université d'Aix-Marseille), elles présentent et analysent cette production artistique dans le contexte de dix pays différents (Allemagne, Brésil, Bulgarie, France, Grèce, Islande, Italie, Japon, Liban et Portugal). Les interventions de quatre artistes: Michèle Bernard, Clarika, Jeanne Cherhal, et Mustapha Amokrane (du groupe Zebda), réunis pour l'occasion autour d'une table-ronde, éclairent également ici la notion d'engagement au pluriel.

Couverture: J.-B. Cholbi

Jean-Marie Jacono est maître de conférences en musicologie (LESA, AMU). Ses travaux, en sociologie de la musique et en sémiotique, ont été consacrés à la musique russe (Moussorgski), à la chanson et au rap. Il est cofondateur, avec Perle Abbrugiati et Joël July du réseau Les ondes du monde.

Cécile Prévost-Thomas est maîtresse de conférences HDR en sociologie de la musique (Cerlis, Sorbonne Nouvelle). Depuis le début des années 1990, elle a publié de nombreux articles et ouvrages sur la chanson francophone. Elle développe également ses recherches sur la médiation de la musique.

Stéphane Hirschi est professeur de littérature française à l'UPHF (LARSH-De Scripto – Valenciennes). Il a publié ou coordonné 17 livres et écrit de nombreux articles sur la chanson francophone. Il a conçu la « cantologie » – étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique et interprétation).

