

PROGRAMME

28-29 novembre 2014

rires de jazz

esthétique(s) jazz :
la scène et les images

Rencontres scientifiques internationales
2e édition

Musée Dapper
35bis rue Paul Valéry, Paris 16^e

Entrée libre

Collectif de chercheurs français et internationaux, animé par Sylvie Chalaye, le laboratoire **Scènes Francophones et Écritures de l'Altérité (SeFeA)** a vu le jour à Paris 3 au sein de l'Institut de Recherche en Études Théâtrales en 2007 et étudie les poétiques contemporaines des dramaturgies du monde francophone traversées par l'histoire coloniale et l'histoire des migrations. Le programme « *Afrique(s) en scène : corps, territoire et mémoire* » que développe le laboratoire dans une dynamique triangulaire entre Afrique, Europe et Amérique(s) interroge les ruses de la création en étudiant en particulier la question du corps scénique et du corps diasporique dans des dramaturgies travaillées par la question de la mémoire et du territoire. Il s'agit notamment de mettre en lumière la spécificité esthétique des auteurs issus de cette altérité en identifiant l'originalité et l'innovation de leur écriture, ainsi que les poétiques qui les structurent (marronnage, jazz, carnaval, oralité, etc.). www.afritheatre.com

S'appuyant sur une variété de courants et de mouvements, de pensées et de recherches, allant de la danse au théâtre, de l'image expérimentale à la musique de film, **Cinejazz** analyse les pratiques, les innovations et le lien entre les arts. Diversité et métissage, modèles et processus de création, le festival est un éventail ouvert sur les interactions entre les arts. Car **Cinejazz** réfléchit sur le métissage d'une culture classique retracée par l'histoire du cinéma et du jazz, sur la composition musicale originale, mais est aussi en quête de thématiques et de répertoires variés dont la contemporanéité régénère le lien entre les arts. Grâce à la construction d'une programmation visuelle et sonore particulière offerte au grand public, aux étudiants, aux enfants et aux chercheurs, nous souhaitons modeler ce lien entre le cinéma et le jazz en décloisonnant les esthétiques et en renforçant les pratiques collectives. Avec l'idée, au-delà de la dimension esthétique de l'image et du jazz, de savoir écouter l'autre, écouter les autres, pour produire soi-même, pour créer de la singularité avec autrui.

L'équipe **Arts, pratiques et poétiques (EA 3208)** de l'Université Rennes 2, dirigée par Gilles Mouëllic, rassemble des chercheurs en arts plastiques, en études cinématographiques, en études théâtrales et en musique. Sa participation à ce colloque se situe dans le cadre d'un programme interdisciplinaire intitulé « Des techniques audiovisuelles et de leurs usages : histoire, épistémologie, esthétique » (TECHNES). Celui-ci associe les universités de Rennes 2, Montréal et Lausanne (UNIL) et réunit des intervenants issus de la recherche et de la création cinématographiques qui pensent le cinéma comme un « art technologique », le but étant ici d'élargir les recherches à d'autres disciplines telle la sociologie des métiers ou l'histoire des techniques.

- **Comité scientifique :** Gilles MOUËLLIC, Pierre LETESSIER, Sylvie CHALAYE, Catherine NAUGRETTE, Alexandre PIERREPONT, Yannick SÉITÉ, Emmanuel PARENT.
- **Comité de coordination et d'accueil :** Musée Dapper et chercheurs SeFeA.
- **Coordination logistique et artistique :** Pénélope DECHAUFOR (dechaufour.penelope@gmail.com)
- **Contact presse :** Raphaëlle TCHAMITCHIAN (raphaelle@epistrophy.fr)

Rencontres scientifiques internationales

Esthétique(s) jazz : la scène et les images

2e édition

conçues par le laboratoire SeFeA de la Sorbonne Nouvelle
en partenariat avec Rennes 2,
la Fondation Dapper et le soutien de l'IRET

au Musée Dapper

Un espace d'arts et de cultures pour l'Afrique, les Caraïbes et leurs diasporas

35 bis, rue Paul Valéry 75116 Paris Tél. : 01 45 00 91 75

Fenêtre ouverte sur la recherche en arts du spectacle, les rencontres internationales **Esthétique(s) jazz : la scène et les images** représentent une manifestation scientifique conçue et organisée par le laboratoire SeFeA/IRET de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 en collaboration avec le festival *CinéJazz Paris* et en partenariat avec l'Université Rennes 2 et le programme *Technès* de l'équipe de recherche *Arts : pratiques et poétiques*. Elle se veut résolument transdisciplinaires et réunit des chercheurs de tous horizons autour des « Rires de jazz » pour son édition 2014.

Responsabilité scientifique : Sylvie CHALAYE et Pierre LETESSIER.

Assistanat scientifique : Pénélope DECHAUFOUR et Raphaëlle TCHAMITCHIAN.

rires de jazz

Avec le soutien de l'UFR Arts & Médias de Paris 3

À l'origine du jazz, il y a les spectacles musicaux et satiriques des esclaves sur les plantations, ces spectacles que les Blancs qualifiaient d'éthiopiens et qui inspirèrent les *Minstrels Shows* et la tradition du *Blackface*. Dans cette pratique musicale née au temps de l'esclavage, il y a une dimension ludique, un rire salvateur, subversif et libérateur, un fracas de rires pour saper l'ordre esclavagiste, au nez et à la barbe du maître. C'est ce rire ontologique qui travaille en profondeur l'esthétique jazz que nous souhaitons interroger, du geste comique et ludique du jazzman au corps musical de l'acteur comique.

En quoi ces corps-jazz vibrant en rythme, au risque de la danse, sont-ils capables de produire une mécanique humoristique ou burlesque ? Et dans quelle mesure ces corps-jazz qui provoquent les rires jouent-ils à déconstruire les normes ?

Ces rires de jazz sont à explorer du côté des acteurs comiques, au corps musical, tels Jerry Lewis ou Louis De Funès ou des musiciens qui jouent leur jazz dans un éclat de rire tels Louis Armstrong, Fats Wallers, Dizzy Gillespie ou Cab Calloway. Tous ont le jeu en partage, un jeu-jazz qui marque l'histoire du comique. Sans oublier que, dans cette aventure des rires de jazz, Paris et ses scènes de music-hall tiennent une place particulière, du clown Chocolat à Henri Salvador en passant par Johnny Hudgins, Josephine Baker ou Boris Vian et bien d'autres, comme plus récemment Jacques Gamblin ou Jacques Bonnaffé.

On s'interrogera aussi sur la façon dont le jazz peut créer ou soutenir les rires dans des films à genre, comme les films noirs ou encore dans le cinéma d'animation, de Tex Avery à la *Panthère rose*, des *Aristochats* à, plus récemment, *Le Prince et la Grenouille*.

Les communications porteront aussi bien sur des figures comiques marquantes d'acteurs ou de musiciens, sur des procédés humoristiques et burlesques qui se retrouvent au cinéma ou au théâtre, que sur des enjeux formels, historiques et anthropologiques.

28 novembre
matin

9h15

Discours d'ouverture

Mme Christiane FALGAYRETTE-LEVEAU (Présidente de la Fondation Dapper), M. Carle BONAFOUS-MURAT (Vice-Président de la Commission de la Recherche / Paris 3), M. Gilles DECLERCQ (Directeur de l'IRET), M. Gilles MOUËLLIC (Directeur de l'Équipe «Arts: pratiques et poétiques» de Rennes 2), Mme Sylvie CHALAYE (Responsable du laboratoire SeFeA) et M. Pierre LETESSIER (Co-organisateur des rencontres scientifiques).

9h30

Conférence inaugurale par Christian BETHUNE

- **Le rire comme interface humaine et culturelle entre Noirs et Blancs**

Le rire ontologique du jazz : les facéties en noir et blanc du Blackface

10h

Projections: D'un Blackface à l'autre

Présidence: Judith MILLER (Université de New York)

Conférences

- **Rires Chocolat, une histoire de Blackface** (Sylvie CHALAYE)
- **Le rire blackface sur la scène contemporaine américaine ou le «retour du refoulé»** (Raphaëlle TCHAMITCHIAN)
- **Jazz et Clown, deux arts de la marge en regard** (Agathe BEL)

Débat et pause

11h30

Projection: *Sur un air de Charleston* de Jean Renoir (extrait)

- **Table ronde autour de «Sur un air de Charleston»**
- animée par Emmanuel PARENT avec Yannick SÉITÉ,
- Sylvie CHALAYE, Christian BÉTHUNE, Bintou DEMBÉLÉ
- et Daniel SOUTIF (*sous réserve*).

28 novembre
après-midi

Jouer jazz pour déjouer : caricature et dérision

15h Projections: les clowns du jazz

Présidence : Jean-Georges CHALI (Université des Antilles)

Conférences

- (Souff) rire ? Quelques artistes noirs du vingtième siècle au cirque et dans les variétés françaises (Sylvie PERAULT)
- Est-il possible pour le jazz de « déjouer » l'instrument épistémologique et culturel qui l'héberge ? (Pim HIGGINSON)
- Stéréotypes blancs et auto-dérision noire : Danses et musiques détournées durant les années fondatrices du jazz traditionnel (1917-1927) (Claus WALKSTEIN)

Débat et pause

16h30 Performance chorégraphique : carte blanche à Bintou Dembélé

Présidence : Antonia PEREIRA (Université de Bahia)

Conférences

- The Clown de Charles Mingus : entre critique du divertissement et apologie du rire (Thomas HOREAU)
- Le musicien de jazz : un corps qui rit ? (Pierre LETESSIER)

Débat

17h30 Projection: Josephine Baker & Cab Calloway

- Des « Joyeux Nègres » de la Belle Époque aux artistes des années folles : Josephine Baker et Cab Calloway, table ronde animée par Sylvie CHALAYE
- avec Jean-François PITET, Sylvie PERAULT, Nicolle ROCHELLE, Jean-Claude BOUILLON-BAKER et Marika MAYMARD.

Autour de 19h30

Soirée Influenscènes

avec le Groupe Solyl's et la chanteuse Ruth M'Balanda
suivi d'un bord de scène avec les artistes
animé par Pierre LETESSIER

29 novembre
matin

Jazz aux éclats : sape et déconstruction

9h30

**Performance : « Le Maître des Ténèbres »
par Vincent Byrd Lesage**

Présidence : Gilles MOUËLLIC (Université de Rennes 2)

Conférences

- **Les « éclats-jazz » de Siodmak (1900-1973) : analyse d'une séquence jazz** (Stella LOUIS)
- **Le rire du Blues : une façon d'être au monde** (Pénélope DECHAUFOUR)
- **Coupé-décalé : corps-jazz en effervescence chez Robin Orlin** (Isabelle ELIZÉON)
- **Clownerie du jazzman et de la philosophie : étude d'un double usage du « clown » dans la philosophie d'Adorno** (Joana DESPLAT-ROGER)

Débat et pause

11h30

Traits d'esprit / extraits de jazz

- **Table d'écoute** animée par Alexandre PIERREPONT
- avec Yannick SÉITÉ, Jean ROCHARD et Didier PETIT.

29 novembre
après-midi

Petite mécanique pour rire : rythme et vibration humoristique

14h30

**Performance : Grâce Youlou Nkouelolo
chante Boris Vian**

Présidence : Laurent CUGNY (Université Paris 4)

Conférences

- **Laughing in Rhythm : rire et rythme chez Slim Gaillard** (Pierre SAUVANET)

- Il n'y a pas de scat triste. Ce que la psychanalyse apprend du scat (Frédéric VINOT)
- Et si on rejouait l'Apocalypse! (Fanny LE GUEN)

Débat et pause

16h Projections extraits: Jerry Lewis et Louis de Funès

Présidence: Pierre LETESSIER (Université Paris 3)

Conférences

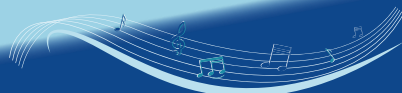
- Jerry Lewis et le jazz ou le corps-orchestre (Gilles MOUËLLIC)
- Rythme, danse et corps véhément: du senex iratus à Louis de Funès (Céline CANDIARD et Gilles DECLERCQ)
- Vers une prophétie du vivant chez Kossi Efoui: de la mimicry du jazzman comme parade identitaire au corps-jazz de « celui qui vient à pas léger » (Aurélie DIH VAN)

18h Rires et Musique de film

- Table ronde / carte blanche à NT BINH

Performance: carte blanche à Mariann Mathéus

Autour de 19h Cocktail

Avec le soutien de la Commission de la Recherche, des Relations Internationales, de l'Institut de Recherche en Études Théâtrales et de l'UFR Arts & Médias de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

Remerciements à:

Christiane FALGAYRETTE-LEVEAU, Aurélie HERAULT
et Daniel RODRIGUES (Fondation Dapper)
Isabelle LAMBERT (Festival CineJazz Paris)
Louise DOUTRELIGNE et Jean-Luc PALIÈS (Compagnie Influenscènes)
Gilles DECLERCQ (Directeur de l'IRET - Paris 3)
Olivier BUIRETTE (Pôle pilotage des structures de recherche - Paris 3)

Toutes les activités du laboratoire SeFeA
sur: www.afrithetre.com

