

**Sorbonne Nouvelle
IRET/ Labo SeFeA et UFR Arts et Médias**

En partenariat avec le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille
l'Université Bordeaux Montaigne, l'Université de Tours, Aix-Marseille Université,
l'Université des Antilles, l'Université Paris Lumière
et la participation de l'Université de Montpellier-Paul Valéry, de ETC Caraïbe
et la collaboration internationale de l'Université de Louisiane

Esthétique(s) jazz : la scène et les images **10e édition**

LES TRAVERSÉES DU JAZZ

**RENCONTRES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
TRANSDISCIPLINAIRES**

30 novembre au 2 décembre 2023

Au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

CP Conservatoire
BM Pierre
Barbizet
Marseille

**INS
E
A
MM**

Rencontres scientifiques internationales conçues sur une initiative du laboratoire
Scènes Francophones et Écritures de l'Altérité (SeFeA)

avec le soutien de l'Institut de Recherche en Études Théâtrales,
de la Commission de la Recherche,
des Relations Internationales
et de l'UFR Arts & Médias de la Sorbonne Nouvelle,

de l'équipe de recherche ARTES
Université Bordeaux-Montaigne,

de l'équipe CRILLASH
Université des Antilles

de l'équipe ICD
Université de Tours

et la collaboration

du Collège International de Philosophie
Université Paris Lumières

de la Banjo Society
Faculté Aix-Marseille

du RIRRA 21
Université Paul Valéry-Montpellier 3

de ETC Caraïbe

L'équipage scientifique E-Jazz

Apollinaire Anakesa
Christian Béthune
Sylvie Chalaye
Pénélope Dechaufour
Raphaël Imbert
Pierre Letessier
Emmanuel Parent
Jean-François Pitet
Pierre Sauvanet
Raphaëlle Tchamitchian
Yannick Sétit

Responsabilité scientifique : Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

PROGRAMME

Jeudi 30 novembre 2023

Salle Billioud

17 h

Accueil & allocutions d'ouverture : Raphaël Imbert, directeur du Conservatoire Pierre Barbizet, Kira Kitsopanidou, directrice de l'UFR Arts & Médias, Vice-Présidence Recherche et Direction de l'IRET)

Introduction : Esthétiques et cinétiques jazz (Sylvie Chalaye et Pierre Letessier)

L'enjeu politique des cinétiques jazz de la traversée

Présidence : Jean-François Pitet

17h30-18h30 :

- **Jazz et transbordage : une histoire de big hop** (Sylvie Chalaye)
- **Le dadaïsme, le « jazzbandisme » et la décadence chorégraphique** (Karine Montabor)
- **Ça jasse au Grand Paris : La Série The Eddy** (Meera Parampalam)
- **La traversée jazz comme cinétique dramaturgique** (Pierre Letessier)

Echange et pause

**19h : Carte blanche à Raphaël Imbert
Jam-session et concert avec les élèves du Conservatoire
Pierre Barbizet de Marseille**

Dîner

Vendredi 1er décembre 2023

Salle Billioud

MATIN

9h00 Accueil Café

Le jazz un geste trans-artistique ?

9h15-10h15

Roman et théâtre

Présidence : Pénélope Dechaufour

- **Traverser les arts : le jazz littéraire de Toni Morrison** (Rébecca Rouge Lesgoirres)
- **Les traversées jazzistiques d'Henri Lopes, navigateur entre les rives littéraires et musicales** (Charlaine de la Taille)
- **Quand le jazz traverse les écritures afro-contemporaines** (Kassim Kamagaté et Ismaël Ouedraogo)

10h15-11h15

Cinéma et arts plastiques

Présidence : Sylvie Chalaye

- **Quand le jazz traverse le cinéma : le trompettiste noir Sydney Palmer dans le film Babylon de Damien Chazelle (2023)** (Soumalia Sunjata Koly)
- **Comment la vibration jazz traverse-t-elle le pinceau du peintre** (Hugues Absil)
- **Les transitions jazz de Carnet de notes pour une Orestie africaine de Pier Paolo Pasolini** (Rosaria Ruffini)

Echange et pause

11h30

ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS ET TECHNIQUES DU
THÉÂTRE

Conférence performée : **Vocalese ou l'art de traduire homophoniquement les standards en expulsant de l'air assez joliment et avec plus de consonnes qu'en rotant** (Mireille Losco et Frédéric Allérat)

Echange

12h- 13h **Le mouvement trans'art, vers un autre théâtre** avec Alexandre Zeff, Pénélope Dechaufour et Sylvie Chalaye

Pause Déjeuner

Vendredi 1er décembre 2023

Salle Billioud

APRES-MIDI

14h30

Voyages et traversées du jazz : une histoire de frontière

14h30-15h30 :

Passer les frontières

Présidence : Apollinaire Anakessa

- **La traversée des USA par les orchestres de jazz africains-américains au temps des lois Jim Crow : l'exemple de Cab Calloway** (Jean-François Pitet)
- **Les traversées de Don Cherry** (Vincent Cotro)
- **ECM, les traversées d'un label** (Pierre Sauvanet)

Echange

15h45-16h45 :

Traversées transatlantiques

Présidence : Raphaëlle Tchamitchian

- **Jazz vers l'est ?** (Kristian Feigelson)
- **Devenir un jazzman transatlantique : enjeux historiques, politiques et culturels. Le cas de Toots Thielemans** (Alexandre Piret)
- **La traversée-retour vers l'Afrique : le high-life** (Aurélien Freitas)

Echange et pause

17h : INTERLUDE : Ce jazz qui traverse Marseille

17h30-18h30

Tranferts latino et caraïbe

Présidence : Pierre Sauvanet

- **Le latin jazz est-il un « autre » jazz ?** (Granata Vincent)
- **Jacques Schwarz-Bart, jazzman du Tout-monde et de la créolisation** (Aliocha Wald Lasowski)
- **Soup-Akongo – un héritage singulier de la traversée transatlantique au sein du monde sonore guadeloupéen afro-descendant : sens, enjeux et intérêt** (Apollinaire Anakesa)

Echange et pause

Claude McKay de Harlem à Marseille

un film de Matthieu Verdeil
Initiative pour l'Amérique Française (IAF) et l'Institut de la Méditerranée (IM) de la Ville de Marseille, en partenariat avec le Comité d'Organisation des États-Unis à Marseille et l'Association des Américains de Marseille.

19h : Projection du documentaire **Claude McKay, de Harlem à Marseille** en présence du réalisateur Matthieu Verdeil et de Lamine Diagne au Musée d'Histoire de Marseille

MUSÉE
D'HISTOIRE
DE MARSEILLE

Soirée libre

Samedi 2 décembre 2023

Salle Billioud

MATIN

9h00

Claude McKay et ses frères de traversées musicales

Présidence : Alexis Nuselovici dit Nous

Matinée conçue en partenariat avec "**Claude McKay : voie des passages et chemins de traverse**", deuxième colloque international et interdisciplinaire consacré à Claude McKay et organisé à Aix-Marseille Université par la *Banjo Society-Claude McKay* avec le Musée d'histoire de Marseille.

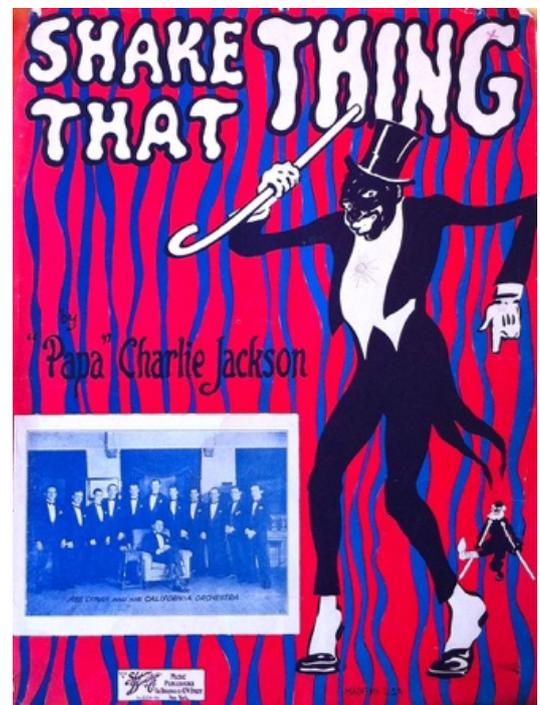
9h30-10h30

- **Les traversées de Gene Bullard** (Yannick Seité)
- « **Shake That Thing** » de **Papa Charlie Jackson** (Emmanuel Parent)
- **Jazz et poésie chez Claude McKay : "The Negro Dancers"** (Benoit Tadié)

Echange et pause 11h-12h

Table ronde : Marseille, McKay et le jazz avec Matthieu Verdeil, Mike Ladd, Emmanuel Parent, Raphaël Imbert, Brice Ahounou et Benoît Tadié animée par Yannick Seité.

Pause déjeuner

Samedi 2 décembre 2023

Salle Billioud

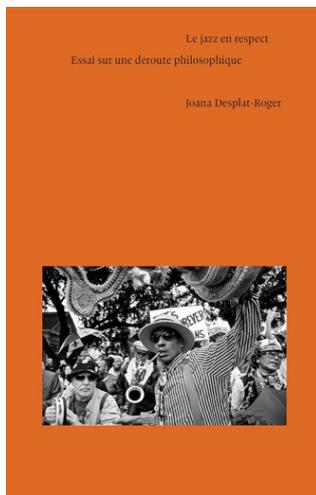
APRÈS-MIDI

14h00

Quelques traversées improbables

Présidence : Pierre Letessier

14h : **Boîtes à musique ? Une traversée scénographique et sonore de l'histoire du jazz**
(Romain Fohr)

14h30-16h : **Une traversée philosophique du jazz** avec **Pierre Arnoux, Raphaël Imbert** et **Joana Desplat-Roger** autour de son livre : *Le Jazz en respect. Essai sur une dérouté philosophique* (Éditions MF, 2022)

En partenariat avec le Collège international de Philosophie.

Echange et pause

17h : **Une traversée métaphysique du jazz** avec Raphaël Imbert et Mickaël Caruge

- **Passing - Jazz : figures et symboles de la franc-maçonnerie noire des Amériques** (Mickaël Caruge)
- **Jazz supreme....** (Raphaël Imbert)

Echange et pause

18h

SOIRÉE FESTIVE

**Impromptus, concerts et cocktail de clôture
au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille**

du jazz, comme nous nous efforcerons de le présenter, ce jazz n'est sans doute pas encore aller au bout de toutes ces expériences qu'il s'agira de retracer.

« Devenir un jazzman transatlantique : enjeux historiques, politiques et culturels. Le cas de Toots Thielemans »

Alexandre Piret

Au sein de la génération de jazzmen européens apparue au terme de la seconde Guerre mondiale, Jean « Toots » Thielemans (1922-2016) fait partie de ces quelques figures pionnières ayant tenté (avec succès) de poursuivre une carrière aux États-Unis. Son cas, bien documenté, permet d'aborder avec précision ce phénomène peu étudié qu'est l'émigration américaine des jazzmen européens dans les années 1950, et ce tant du point de vue des enjeux pratiques (difficultés administratives et économiques) que de leur insertion dans la scène jazz locale. Cette communication visera à reconstruire le processus qui, de ses premiers contacts précoces avec la scène jazz américaine (Benny Goodman) à sa reconnaissance outre-Atlantique, le mena à devenir en tous points un jazzman Américain. On examinera en outre ce que cette expérience eut comme conséquences sur sa perception de lui-même, du jazz, et de certains enjeux sociétaux qui y sont liés (notamment le racisme). Enfin, on clôturera cette intervention en décrivant comment, à partir des années 1960 et surtout 1970, un contact renoué avec l'Europe lui permit de mener une carrière musicale proprement transatlantique.

« La traversée-retour vers l'Afrique : le high-life »

Aurélien Freitas

De l'Amérique des Caraïbes à l'Afrique du Sud saharienne, la musique Highlife nous raconte l'histoire des traversées de l'Atlantique à l'époque de l'esclavage des hommes à la peau noire, de la colonisation européenne en terre d'Afrique et de la décolonisation panafricaine. Cette communication se propose de revenir sur les méandres d'une musique qui s'est construite et reconstruite entre deux mondes qui s'opposent : celui des hommes à la peau blanche, qui interdisait à l'homme à la peau noire de jouir de sa liberté. Capturés sur leurs terres pour être envoyés dans les Amériques esclavagistes, puis renvoyés sur leurs terres d'Afrique de l'Ouest colonisée, les hommes à la peau noire ont réinventé de nouveaux rythmes musicaux pour reconquérir leur liberté.

« Le latin jazz est-il un « autre » jazz ? »

Granata Vincent

Le *latin jazz* désigne un ensemble varié de productions musicales allant du « *cubop* » de Dizzy Gillespie et Chano Pozo dans les années 1940 à certains morceaux de Duke Ellington comme « *Montevideo* », mais aussi de l'album de Stan Getz et Joao Gilberto en 1964 aux compositions des orchestres de Machito, Tito Puente, Eddie Palmieri, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba ou encore Arturo O'Farrill dans les années plus récentes.

Si l'unité du genre musical semble aller de soi, la catégorie de *latin jazz* est tout sauf évidente : s'agit-il d'un « autre » jazz, différent du jazz d'origine afro-américaine qui, lui, serait plus originaire ? Contre les idées reçues, l'ouvrage récent de Christopher Washburne (*Latin jazz : the other jazz*, OUP, 2020) montre comment le *latin jazz* a fait l'objet d'un processus de marginalisation lié à des logiques à la fois commerciales, raciales et politiques, alors même que rien ne le distinguait d'un prétendu jazz « non-latin ». Plus généralement, l'enjeu de cette communication sera de montrer comment les frontières entre les genres musicaux sont à la fois construites et poreuses, et comment elles se prêtent à une constante reconfiguration.

« Jacques Schwarz-Bart, jazzman du Tout-monde et de la créolisation »

Aliocha Wald Lasowski

Saxophoniste ténor, le jazzman Jacques Schwarz-Bart sort en 2023 son 11e album, *Harlem Suite*, retour aux sources en hommage à Duke Ellington et Louis Armstrong. Ce disque a été écrit sur une période de vingt ans, lorsque Schwarz-Bart a vécu à Harlem, de 1997 à 2017. Cet album permet de redécouvrir son art et d'explorer une nouvelle musique, lui qui créolise autour du jazz de nouveaux styles avec subtilité : swing, blues, gospel, soul, funk ou hip-hop arpentent ici, en se mêlant, cet Harlem boulevard.