

Université Populaire Edgar Morin

UPEM

4

Chansons
et conférences

Mardi 2 avril 2024 17h30

Conservatoire de musique
d'Aix-en-Provence

Salle Villette- Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles

Brassens
en Complexité

Conférences et musiques présentées par Jean-Marie Jacono.

Mot d'introduction sur l'Université Populaire Edgar Morin (UPEM) par Nicolas Darbon
Louis-Jean Calvet : « Brassens en complexité, la complexité de la chanson et de celles
de Brassens »

Etienne Kippelen : « L'harmonie des chansons de Brassens : une fausse simplicité »

Perle Abbrugiati : « Les libertés de Brassens: un casse-tête pour les traducteurs »

Brigida Migliore : « L'Italie pour Brassens et Brassens pour l'Italie : échanges mutuels »

Chansons de Brassens par les élèves du Conservatoire :

Les copains d'abord

La chasse aux papillons

Histoire de faussaire

Le temps ne fait rien à l'affaire

La non-demande en mariage

Cupidon s'en fout

Lucas Peyric, guitare et chant

Paul Blanes, guitare et chant

Alan Calvez, contrebasse

Cyrille Levy, guitare et chant.

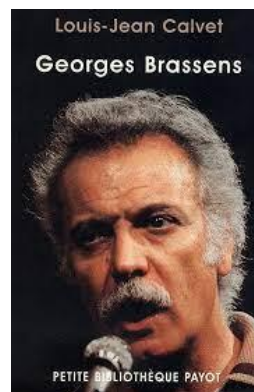
Dans le cadre des conférences de l'Université populaire Edgar Morin (UPEM), cette soirée met à l'honneur la sortie des livres *Brassens et la musique : une question d'harmonie* d'Etienne Kippelen et *Brassens : liberté, libertés* de Perle Abbrugiati aux Presses universitaires de Provence. Un aspect qui fait sa réputation mais encore peu exploré de Georges Brassens est sa subtilité musico-littéraire. Comment la richesse harmonique de Brassens se combine-t-elle avec la plasticité mélodico-rythmique ? Quelles sont les différentes dimensions du travail textuel et de ses traductions ? Au-delà de la complication, la pensée complexe telle que développée par Edgar Morin favorise l'« intercommunication en opérant des boucles dialogiques ». Pour cela, une présentation de la musique et des textes sera tissée avec une interprétation des chansons de Brassens en direct par des étudiants musiciens du conservatoire.

Perle Abbrugiati, *Piero d'ostra : réécrire Brassens ?*, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants Sons », 2021.

Perle Abbrugiati (sous la direction de), *Brassens : liberté, libertés*, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants Sons », 2023.

Louis-Jean Calvet, *Georges Brassens*, Paris, Payot, 2001.

Etienne Kippelen, *Une question d'harmonie : Brassens et la musique*, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants Sons », 2023.

Perle Abbrugiati

Les libertés de Brassens: un casse-tête pour les traducteurs.

En présentant deux ouvrages concernant Brassens, l'un sur son rapport à la liberté, à toutes les libertés, l'autre sur un de ses traducteurs en italien, Perle Abbrugiati montrera comme l'art difficile de la traduction de chanson est un défi particulier concernant Brassens. C'est l'occasion de découvrir un Brassens désormais international, qui à la fois perpétue sa spécificité et le rend patrimoine et modèle commun pour toutes les traditions chansonnières.

Perle Abbrugiati est professeur de littérature italienne à l'Université d'Aix-Marseille, éditrice et auteure-compositrice. Elle coordonne aussi un réseau de chercheurs sur la chanson, *Les ondes du monde*, qui s'emploie à montrer toute la finesse d'un genre plus complexe qu'on ne croit, entre autres lors de la "Biennale internationale d'études sur la chanson" qui connaîtra sa 5e édition en 2025.

Créatrice et co-directrice de la collection "Chants Sons" aux PUP, elle a signé plusieurs volumes, dont *Piero d'Ostra : réécrire Brassens ?* (2021), et *Brassens : liberté, libertés* (2023), mais aussi *Réécriture et chanson* (2017), *Chanson et parodie* (2018) et, en collaboration, *Cartographeur la chanson contemporaine* (2019). Elle est aussi auteure de plusieurs livres de critique littéraire, sur Giacomo Leopardi, Antonio Tabucchi et Italo Calvino.

Louis-Jean Calvet

Brassens en complexité, la complexité de la chanson et de celles de Brassens

«Pour pouvoir penser la globalité de la société, il est nécessaire de voir cette relation entre les parties et le tout, trait précisément de la complexité ». J'ajouterais à cette brève citation d'Edgar Morin un clin d'œil à la théorie de la forme (*gestalt theorie*) selon laquelle le tout est quelque chose de plus que l'ensemble de ses constituants. Je prendrai donc les chansons de Brassens comme quelque chose de plus que l'addition d'un texte, d'une mélodie, d'une orchestration, d'une interprétation, ce qu'il conviendrait de faire pour n'importe quelle chanson. Mais la complexité de Brassens passe en outre par le jeu des références constantes entre le présent et le passé, le défigement des formes linguistiques figées, notamment les proverbes, l'utilisation de la polysémie et l'utilisation du temps fort des mesures et de la coupe syllabique pour produire des sens subliminaux.

Louis-Jean Calvet, docteur ès lettres et sciences humaines, a enseigné la sociolinguistique en France (Universités de Paris 5 puis d'Aix-Marseille) et dans divers pays (Chine, USA, Brésil, Mali, Sénégal, Congo, etc.) Auteur de nombreux ouvrages consacrés à la linguistique, il a en outre publié des ouvrages sur l'analyse de la chanson (*Chanson et société*, Payot 1981, *Chansons, la bande son de notre histoire*, l'Archipel 2013) et des biographies (*Brassens*, Lieu commun 1991, puis Payot 1993, *Ferré*, Flammarion 2003 puis l'Archipel 2013, *Moustaki*, Flammarion 2005 puis l'Archipel 2014).

Etienne Kippelen

L'harmonie des chansons de Brassens : une fausse simplicité

Au fil de l'analyse de plusieurs chansons, j'essayerai de montrer la richesse harmonique des musiques de Brassens, souvent dissimulée par une apparence de simplicité et de bonhomie : pompe à la basse, instrumentarium limité, sobriété rythmique, etc. Appuyée par de nombreux graphiques et statistiques, cette communication apporte une contribution originale à la connaissance de la stylistique du musicien et aux rapports entre paroles et musique.

Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille et professeur agrégé de musique, Etienne Kippelen est également un compositeur reconnu, titulaire de trois prix (analyse, esthétique et harmonie) au CNSMD de Paris et d'un master de composition au CNSMD de Lyon. Ses œuvres ont été récompensées dans plusieurs concours internationaux et sont régulièrement jouées par des ensembles spécialisés. Il enseigne également la culture musicale et la composition au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Auteur de trois ouvrages musicologiques, ses recherches actuelles croisent des approches esthétiques et analytiques de la chanson française et des musiques contemporaines

Brigida Migliore

L'Italie pour Brassens et Brassens pour l'Italie : échanges mutuels.

Selon quelques biographes de Georges Brassens, son enfance était marquée par les influences italiennes de la part de la famille de sa mère Elvira. Par ailleurs, c'était lui-même qui avait affirmé dans un entretien radiophonique qu'il avait grandi avec les chansons napolitaines que sa mère chantait. La question qu'il faut donc se poser est si ces influences ont été absorbées dans la musique de cet artiste ou si elles ont juste constitué un passage transitoire dans sa formation musicale. De l'autre côté, mais selon une trajectoire inverse, l'autorité artistique de Brassens a été fondamentale pour l'évolution de certains chanteurs-auteurs italiens. Parmi eux, Fabrizio De André affirmait que Brassens était son maître et, en effet, il existe plusieurs cas d'hommage à l'artiste français dans son répertoire de chansons. Mais, au-delà de toute forme de dévouement, l'empreinte brassensienne se retrouve bien dans un certain type de *cantautorato* italien et dans ses particularités par rapport aux caractéristiques typiques de la musique italienne, notamment celle de la *musica leggera*.

Brigida Migliore, pianiste, compositeur et musicologue conduit ses études musicales en Italie et en France. Son activité de pianiste et de compositeur se répand en Europe e grâce à des collaborations avec différents festivals et ensembles musicaux. En 2024, elle gagne le premier Prix du cours de haut perfectionnement en composition musicale de l'Accademia Filarmonica de Bologna. Concernant l'activité pédagogique et de recherche, de 2016 à 2018, elle a été recrutée comme ATER auprès du département de musique et musicologie de l'Université d'Aix-Marseille ; dans la même institution elle obtient le Doctorat en musique et musicologie en novembre 2022 avec une thèse sur les relations entre musique contemporaine et oralité arabe dans l'œuvre de Zad Moultaq. Cette thèse a été lauréate du Prix de la Ville de Marseille, 1ère classée pour l'axe « Méditerranée ». Brigida Migliore conduit une intense activité de communication et de publication, en Italie et à l'étranger. Depuis l'année 2020/2021 elle est enseignante d'histoire de la musique au Conservatoire de Taranto.

Université populaire Edgar Morin (Chaire Reliance en Complexité)

Edgar Morin est l'un des grands maîtres à penser contemporains. Son œuvre constitue une ouverture au paradigme de la pensée complexe. L'Université Populaire Edgar Morin a pour vocation de faire vivre cette œuvre à travers un cycle de conférences et de débats. Le principe de l'UPEM est d'être ouverte à tous les publics. Par ailleurs, la chanson occupe une place importante dans la vie et la pensée d'Edgar Morin. Une première manifestation à Aix-en-Provence (AMU/Fondation Saint-John Perse, 2021) avait montré cette connivence entre pensée complexe et musique à l'occasion de son 100e anniversaire.

Les Ondes du monde, réseau collaboratif LESA/CIELAM

« Le réseau Chanson. Les ondes du monde a pour but l'étude de la chanson au sein de la société française et au sein d'autres sociétés, principalement dans l'aire méditerranéenne et romane. Notre réseau pluridisciplinaire, né à Aix Marseille Université (AMU), réunit de nombreux chercheurs français et étrangers (près de 15 universités). Il étudie la chanson comme phénomène de création, d'interprétation et de circulation culturelle. Un réseau collaboratif : Le réseau est fondé sur l'interdisciplinarité et le partenariat avec le monde artistique et la cité. Il est né en 2014-2015 de l'action conjuguée de Perle Abbrugiati (Professeur en Etudes italiennes, CAER), Joël July (Maître de conférences en Lettres modernes, CIELAM) et Jean-Marie Jacono (Maître de conférences en Musicologie, LESA). Les ondes du monde font le pari de faire travailler autour de la chanson de multiples disciplines, en relation avec des créateurs.

Cette journée est soutenue par :

Université populaire Edgar Morin, Chaire Reliance en Complexité, Université de Montpellier
[chaire reliance en complexite - Fondation Université de Montpellier \(umontpellier.fr\)](http://umontpellier.fr)

Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique à rayonnement régional Darius Milhaud d'Aix-en-Provence

Soirée soutenue par le LESA, laboratoire d'études en sciences des arts, Aix-Marseille Université.

Réseau collaboratif de recherche : « Les Ondes du Monde »

Avec la collaboration du Griim, Groupe de recherche international et interdisciplinaire sur la musique.

Organisation : Nicolas Darbon et Etienne Kippelen
avec la collaboration de Cyrille Levy

