

20 - 21 novembre 2015

DESSINER LE JAZZ

Esthétique(s) jazz :
la scène et les images

Rencontres scientifiques
internationales
3e édition

La Dynamo de Banlieues Bleues

9, rue Gabrielle Jossierand, Pantin

Metro : Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins

Entrée libre

PROGRAMME

BAW
LIEUES
BLEUES

ladynamo
de banlieues bleues

UNIVERSITÉ
RENNES

sera
L

UNIVERSITÉ
SORBONNE
NOUVELLE
PARIS 13

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'Ins-

titut 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

- **Comité scientifique:** Sylvie CHALAYE, Pierre LETESSIER,
- Gilles MOUËLLIC, Emmanuel PARENT, Christian BÉTHUNE,
- Alexandre PIERREPONT, Jean-François PITET, Yannick SÉITÉ
- **Comité de coordination et d'accueil:** chercheurs SeFeA.
- **Coordination logistique:** Raphaëlle TCHAMITCHIAN
- (raphaelle@epistrophy.fr)
- **Secrétariat scientifique:** Pénélope DECHAUFOR
- (dechaufour.penelope@gmail.com)

CONTACTS

Sylvie CHALAYE (s.chalaye@aliceadsl.fr)
et Pierre LETESSIER (pierreletessier@club-internet.fr)

DESSINER LE JAZZ

Esthétique(s) jazz : la scène et les images

3e édition

à La Dynamo de Banlieues Bleues

Rencontres scientifiques internationales
conçues par le laboratoire SeFeA de la Sorbonne Nouvelle
en partenariat avec Banlieues Bleues et l'université Rennes 2,
et avec le soutien de l'UFR Arts & Médias
de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Fenêtre ouverte sur la recherche en arts du spectacle, mais surtout résolument **transdisciplinaires**, ces rencontres internationales, accueillies cette année à la Dynamo de Banlieues Bleues, réunissent des chercheurs et des artistes de tous horizons qui abordent le jazz comme une esthétique et une philosophie.

À deux pas du métro avec son jardin caché, sa nef industrielle, sa cafétéria, sa terrasse intérieure-extérieure et, bien sûr, sa salle de concerts (la première construite en France pour le jazz et les musiques improvisées), la Dynamo est un lieu magique, une oasis musicale au cœur de Pantin, qui offre à nos rencontres scientifiques l'occasion de retrouver le jazz sur son terrain. [www.banlieuesbleues.org]

Responsabilité scientifique : Sylvie CHALAYE et Pierre LETESSIER.

Assistanat scientifique : Raphaëlle TCHAMITCHIAN et Pénélope DECHAUFOUR.

DESSINER

LE JAZZ

Cette 3e édition d'**Esthétique(s) jazz : la scène et les images** investit l'univers du dessin.

Le dessin de jazz bien sûr et le champ est vaste, de Paul Colin ou Miguel Covarrubias à Cabu en passant par Blutch, Al Hirschfeld, Gen Paul, Robert Crumb, ou encore Willem et Edmond Baudoin mais aussi la bande dessinée (Loustal, Louis Joos, José Corréa, Jean-Claude Götting...) et l'illustration, ce dessin qui tente de capter le swing.

Nous souhaitons aussi explorer le trait animé qui puise son énergie dans le rythme du jazz, autrement dit le monde du cartoon et cette respiration jazz qui traverse tant de dessins animés de *Betty Boop* aux *Aristochats*, en passant par *Mickey* et les *Tex Avery*. Mais aussi le cinéma d'animation plus contemporain (Norman Mc Laren, Len Lye, Robert Pierru, Jean-Louis Bompont...).

Nous analyserons également la façon dont le jazz inspire le dessin, stylise le trait et induit une expression graphique particulière. On pense à Jim Flora, Alex Steinweiss, Reid Miles, David Stone Martin, ces graphistes qui ont marqué l'histoire des labels et des magazines jazz, que ce soit par les pochettes de disque ou les partitions, le dessin participant à la création musicale (Anthony Braxton, Wadada Leo Smith, Barry Guy...). Nous étudierons la façon dont le jazz scénarise l'espace et dessine scénographies, décors (Fernand Léger, Jean-Christophe Averty, Vincente Minnelli) et costumes, au cinéma (à travers certains génériques notamment) comme sur les scènes (cabaret, music-hall, comédies musicales...).

Si le jazz inspire les dessinateurs, il paraît essentiel d'interroger la relation de l'écoute au geste dans l'espace, cette cinétique du jazz qui se métamorphose en chorégraphie plastique et nourrit des spectacles de performance où le geste du dessinateur rejoint l'improvisation du musicien (Guillaume Hazebrouck et Guillaume Carreau).

Ponctuées de projections, de tables d'écoute et de performances graphiques et musicales, les rencontres exploreront les expressions plastiques et scéniques du jazz, des tentatives les plus illustratives de **dessiner le jazz** aux rêves les plus fous de **jazz le dessin**, en compagnie des artistes du collectif **1name4aCrew**, de musiciens, plasticiens et performers (Fréd Blanc, Yann Bagot, Jean-Louis Bompont, Lydiane Ferreri, Médéric Collignon, Yvan Robilliard, Andrew Wallas...). Nous retrouverons des spécialistes comme Daniel Soutif, Gilles Mouëllic, Bruno Théol, Christian Béthune, Francis Hofstein, Yannick Séité, Michèle Ginoulhiac Baudeigne, Philippe Baudoin, Jean-François Pitet, Alexandre Pierrepont, Emmanuel Parent... et accueillerons amateurs et passionnés.

Retrouver toutes les éditions sur : esthetiquesjazz.tumblr.com

20 novembre 2015
matin

9h Accueil des participants

9h30 Allocutions d'ouverture

M. Laurent CRETON (Président du Conseil Académique de la Sorbonne Nouvelle), M. Bruno PÉQUIGNOT (Directeur de l'UFR Arts & Médias), Mme Sylvie CHALAYE et M. Pierre LETESSIER (organisateurs des rencontres Esthétiques Jazz).

Sous le signe de Cabu

Projection du film de Jean-François Pitet:
Les jazzmen de Cabu

10h Conférence inaugurale par Daniel SOUTIF (15')

Le dessin et la bande dessinée de jazz

10h15 Présidence: Myriam TANANT

Conférences

- **La «case bleue». Quelques réflexions entre jazz et bande dessinée (à partir de *Barney et la note bleue* de Loustal et Paringaux)** (Pierre SAUVANET)
- **Le jazz avant le jazz: *Il trombettiere* de Milo Manara** (Rosaria RUFFINI)

Débat et pause

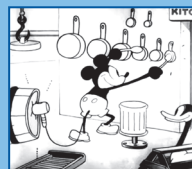
11h30 **Projection: Jazz en «pœm poèmes» et en images**

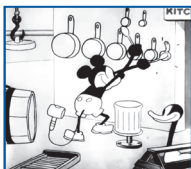
- **Quand le jazz passionne les dessinateurs**
- Table ronde animée par Amos FERGOMBÉ
- avec Fréd BLANC, Yann BAGOT, Lydiane FERRERI, Bruno THÉOL
- et Yannick SÉITÉ

Échange avec la salle

Impromptus et expositions dans la nef

Pause déjeuner

20 novembre 2015
après-midi

Cartoons et dessins animés au rythme du jazz

Projections: **Congo Jazz**, un cartoon de la Warner (3')
et **Mur à mur** de Jean-Louis BOMPOINT (3')

14h30

Présidence: Cécile PRÉVOST-THOMAS

Conférences

- Le traitement visuel et l'évolution musicale des *Triplettes de Belleville*: du jazz music-hall au jazz expérimental, du burlesque festif au grotesque inquiétant (Blodwenn MAUFFRET)
- Le générique du film *Catch me if you can*: un clip en animation au son du *cool jazz* (Jérôme ROSSI)
- Faire danser la pellicule (Gilles MOUËLLIC)

Débat et pause

Projection: **Fats & Moe**, un film de Jean-Louis BOMPOINT (8')

16h

Présidence: Gêrôme GUIBERT

Conférences

- **Cartoons et Jazzmen: le cas de Cab Calloway** (Jean-François PITET)
- **Jazz et cinéma d'animation** (NT. BINH)

Échanges

Projections: **Nemasco** et une sélection de films
de Jean-Louis BOMPOINT (10')

17h

- **Autour de Nemasco et autres films de jazz** avec Pierre LETESSIER, Jean-Pierre LEMOULAND et Jean-Louis BOMPOINT

Débat et pause

18h15

Performance musicale et dessinée de la Compagnie Frasques avec Guillaume HAZEBROUCK et Guillaume CARREAU (20')

Soirée: 18h45

Projection de *Cab Calloway, le dandy de Harlem*
un film de Gail LEVIN et Jean-François PITET (54')

21 novembre 2015
matin

Graphisme et décors jazz

9h30

Présidence : Catherine NAUGRETTE

Prélude en traits et musique : Thelonious Monk architecte ou comment représenter le jazz (Raphaëlle TCHAMITCHIAN)

Conférences

- Des signes et de leur interprétation musicale - Petit traité des traits, des formes, des couleurs et des directions (Alexandre PIERREPONT)
- Dessine-moi un train avec ton instrument (Christian BÉTHUNE)

Débat et pause

11 h

Présidence : Judith MILLER

Conférences

- La chanteuse, le musicien et le jazz (Sylvie PÉRAULT)
- Corps et décors : la silhouette, un modèle esthétique jazz ? (Sylvie CHALAYE)
- Le décor de cabaret (Yannick SÉITÉ)

Débat

12h 15

Conférence ludique

- Les couvertures de partitions de jazz : une floraison de dessins merveilleux et méconnus (Philippe BAUDOIN)

Pause déjeuner

21 novembre 2015
après-midi

L'écoute, le geste et la performance jazz dessinée

14h30

Présidence : Julia GROS DE GASQUET

Performances Street-Art

avec Médéric COLLIGNON, Andrew WALLAS et Yvan ROBILLIARD

Conférences

- Le street-art et le jazz : tempo graphique, éclat musical ou l'esthétique de la percussion (Stella LOUIS)
- Le malentendu de l'image (Francis HOFSTEIN)
- À corps dansant, performance d'Edmond Baudoin, au festival de jazz à Foix (Michèle GINOULHIAC BAUDEIGNE)

Débat et pause

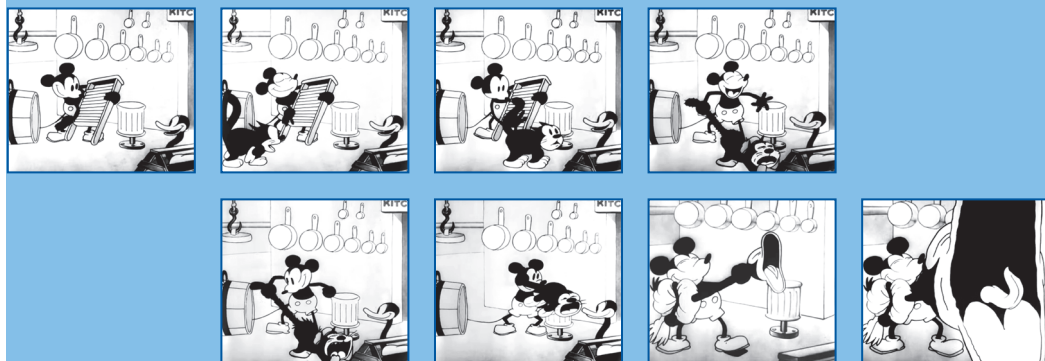
16h30

1bandRedux, une performance jazz dessinée du Collectif 1name4aCrew (30')

- Jazzer le dessin
- Table ronde animée par Emmanuel PARENT avec les artistes du Collectif 1name4aCrew et de la Compagnie Frasques

18h30

Cocktail de clôture

Remerciements pour leur soutien à :

l'UFR Arts et Médias, l'Institut de Recherche en Études Théâtrales, la Commission Recherche de la Sorbonne Nouvelle, les Relations Internationales de la Sorbonne Nouvelle et à Banlieues Bleues et la Dynamo pour leur accueil.

Banlieues Bleues – La Dynamo

9 rue Gabrielle Jossierand, 93500 Pantin
Bus: 170 - 249 - 330 / RER E: Pantin
Métro: ligne 7, Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins
01 49 22 10 10

