

Approches pluridisciplinaires du rap

Valérie Beaudouin – Marc Chemillier

EHESS 2022-2023

Campus Condorcet-Centre de colloques

Salle 3.09

Centre de colloques, Cours des humanités 93300 Aubervilliers

annuel / bimensuel (1re/3e), mercredi 14:30-16:30

Descriptif

Le rap, né dans les années 70 aux Etats-Unis, dans les milieux afro-américains, comme composante du mouvement hip-hop, a connu un essor spectaculaire en 50 ans. Sa diffusion globale s'est accompagnée de formes de réappropriations locales : changement de langue et ancrage dans un cadre social et culturel spécifique. De même que le sonnet, en se diffusant dans toute l'Europe, a développé ses particularités locales, le rap en traversant les frontières a su dans chaque territoire développer sa propre voix (dans les formes d'articulation entre texte et musique, dans les thématiques abordées...).

L'objectif de ce séminaire est de constituer un espace d'échanges interdisciplinaires portant principalement sur le rap français, mais aussi sur le rap dans d'autres régions et notamment aux USA, en articulant une approche sociologique, musicologique et stylistique. Deux questions principales seront au coeur de ce séminaire.

Le monde social du rap se caractérise par un régime dense d'intertextualité et de citations. Comment explorer et représenter le réseau de relations qui se nouent entre les artistes et entre les textes ?

Comment modéliser la structure musicale du rap comme lieu d'articulation entre le flux de la parole et le rythme de la musique ?

Au cours du séminaire, des travaux de référence seront présentés et discutés avec l'ambition de proposer des pistes pour une exploration systématique de la structure rythmique et sociale du rap.

Discipline : Anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie, Méthodes et techniques des sciences sociales, Signes, formes, représentations, Sociologie

Validation

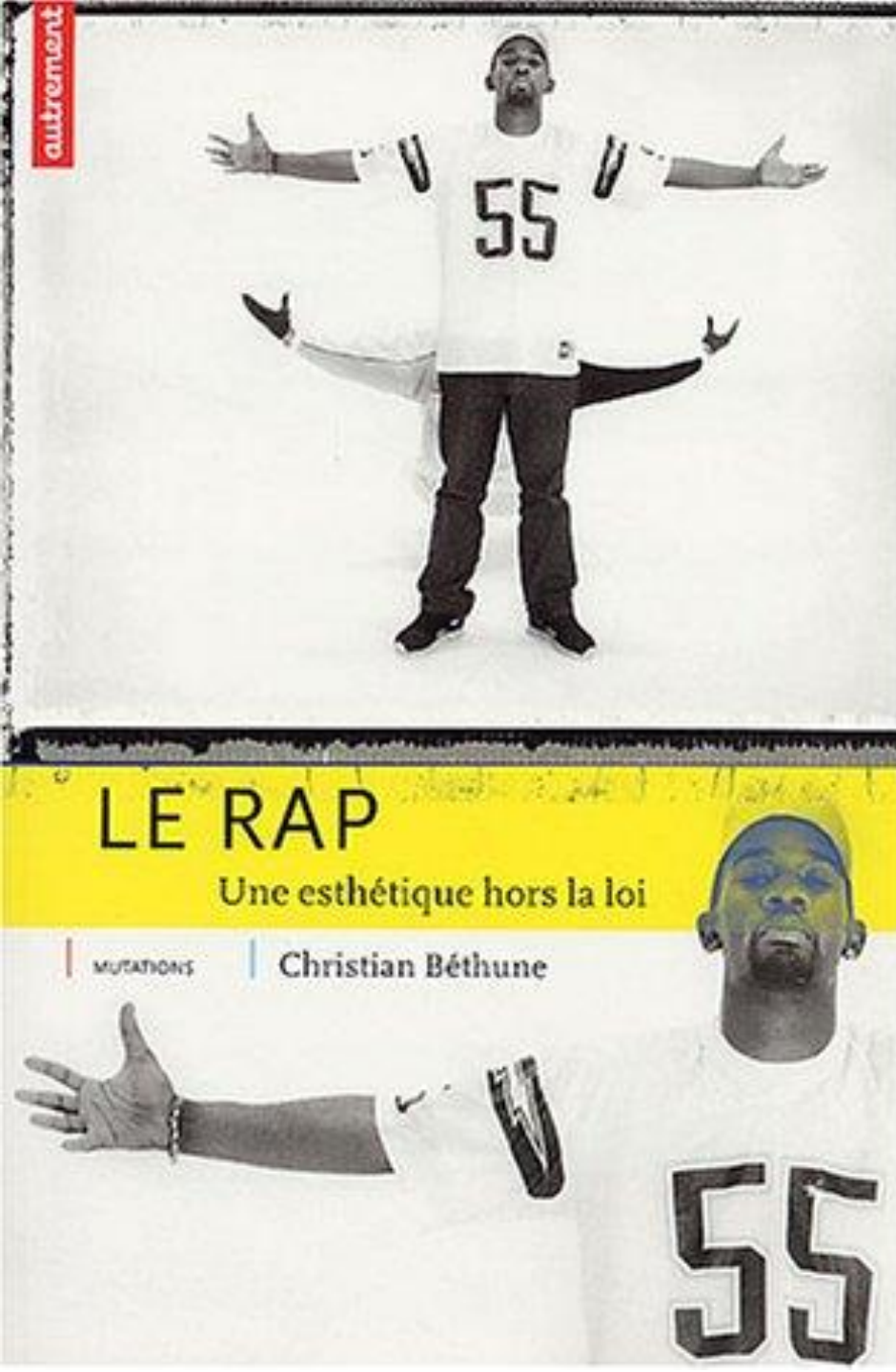
- Résumé d'une séance rédigé ou résumé d'une intervention en séminaire externe
- Présentation orale : analyse d'un morceau en appliquant une méthode + interprétation
 - groupe de 2 ou 3 étudiants (pluridisciplinaire)
 - Choix d'un morceau et d'une méthode d'analyse
 - Envoyer le plan détaillé de la présentation avec répartition des temps de parole 1 semaine avant la présentation
- Références de méthodes
 - Emmanuel Parent : <https://www.cairn.info/revue-musurgia-2021-2-page-49.htm>
 - Olivier Migliore, Nicolas Obin, Jean Bresson : <https://musimediane.com/numero11/MIGLIORE-OBIN-BRESSON/>
 - Romain Benini : la Plume et le Bitume, <https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=3084>
 - Kyle Adams : <https://www.mtosmt.org/issues/mto.09.15.5/mto.09.15.5.adams.html>

Programme des séances 1

- S1 - 16 novembre : Introduction
- S2 - 7 décembre : **Emmanuel Parent**, Analyser le rap américain, entre musicologie et anthropologie. Le cas de « Bodak Yellow » de Cardi B (2017) (panorama, analyse du flow)
- S3 - 21 décembre / 4 janvier : **Paul Transon**, Les producteurs du rappeur Kendrick Lamar (production)
- S4 - 18 janvier : **Marie Sonnette**, 40 ans de musiques hip-hop. Les processus de légitimation des musiques hip-hop (sociologie)
- S5 - 1er février : **Daniel Levin Becker**, What's Good: Notes on Rap and Language (esthétique et linguistique)
- S6 - 15 février : **Karim Hammou**, 40 ans de musiques hip-hop. Socio-économie du rap et le rap dans les pratiques culturelles (sociologie, histoire)

Programme des séances 2

- S7 - 1er mars : Présentation des étudiant.e.s 1
- S8 - 15 mars : **Alena Policka**, Constitution et exploitation d'un corpus du rap francophone: le RapCor entre le quantitatif et le qualitatif (linguistique)
- S9 - 19 avril : **Emmanuelle Carinos**, Le son qui tue. Dénoncer, justifier, performer la violence dans le rap contemporain (2000-2020) (sociologie et stylistique)
- S 10 - 3 mai : **Olivier Migliore**, méthode d'analyse du flow (rythme)
- S11 - 17 mai : **Christian Béthune**, esthétique et communauté (philo, esthétique)
- S12 - 7 juin : Présentation des étudiant.e.s 2

Titulaire d'un doctorat de philosophie et d'une habilitation en art, **Christian Béthune** a publié de nombreux ouvrages et articles centrés autour du jazz et de la culture afro-américaine. Il est aujourd'hui chercheur associé au CIEREC (Université de St-Etienne). Il a notamment publié *Adorno et le jazz. Analyse d'un déni esthétique* (Klincksieck, 2003), *Pour une esthétique du rap* (« 50 questions », Klincksieck, 2004) et *Le Rap* (Autrement, 2003).

BÉTHUNE Christian, *Le Rap. Une esthétique hors la loi*. Autrement, 2003, Paris, Autrement, 2003.

Volume! La revue des musiques populaires

GUIBERT Gérôme et PARENT Emmanuel, *Sonorités du hip-hop. Logiques globales et hexagonales*, éditions mélanie sèteun, 2004.

Présentation

Gérôme GUIBERT et Emmanuel PARENT

5

Du rap français

Christian BÉTHUNE. *Le franchissement de l'Atlantique*

19

Christophe RUBIN. *Le rap est-il soluble dans la chanson française?*

29

Jean-Marie JACONO. *Ce que révèle l'analyse musicale du rap : l'exemple de « Je danse le mia » d'IAM*

43

Anthony PECQUEUX. *La violence du rap comme katharsis : vers une interprétation politique*

55

Disciplines du hip-hop

Isabelle KAUFFMANN. *Musique et danse hip-hop, des liens étroits à l'épreuve de la professionnalisation*

73

Alexandra BESNARD. *Hip-hop et DJing : une pratique musicale technique dans « l'arène sociale »*

93

Éric GONZALEZ. *Jim Jarmusch's Aesthetics of Sampling in Ghost Dog—The Way of the Samurai*

109

Gianni SIBILLA. *So empty without me : Intermediality, intertextuality and non-musical factors in the evaluation of pop music: The (not so) strange case of MTV and Eminem*

123

Global Noise? À propos de quelques ouvrages récents

Alain-Philippe DURAND (ed.) *Black, Blanc, Beur: Rap Music and Hip-Hop Culture in the Francophone World*. Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, 2002 par Toni MITCHELL

144

Tony MITCHELL (ed.), *Global Noise. Rap and hip-hop outside the USA*, Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2001 par Gérome GUIBERT

150

Manuel BOUCHER, Alain VULBEAU (dir.). *Émergences culturelles et jeunesse populaire, Turbulences ou médiations?*, Paris, L'Harmattan, 2003 par Damien TASSIN

153

Karim
Hammou

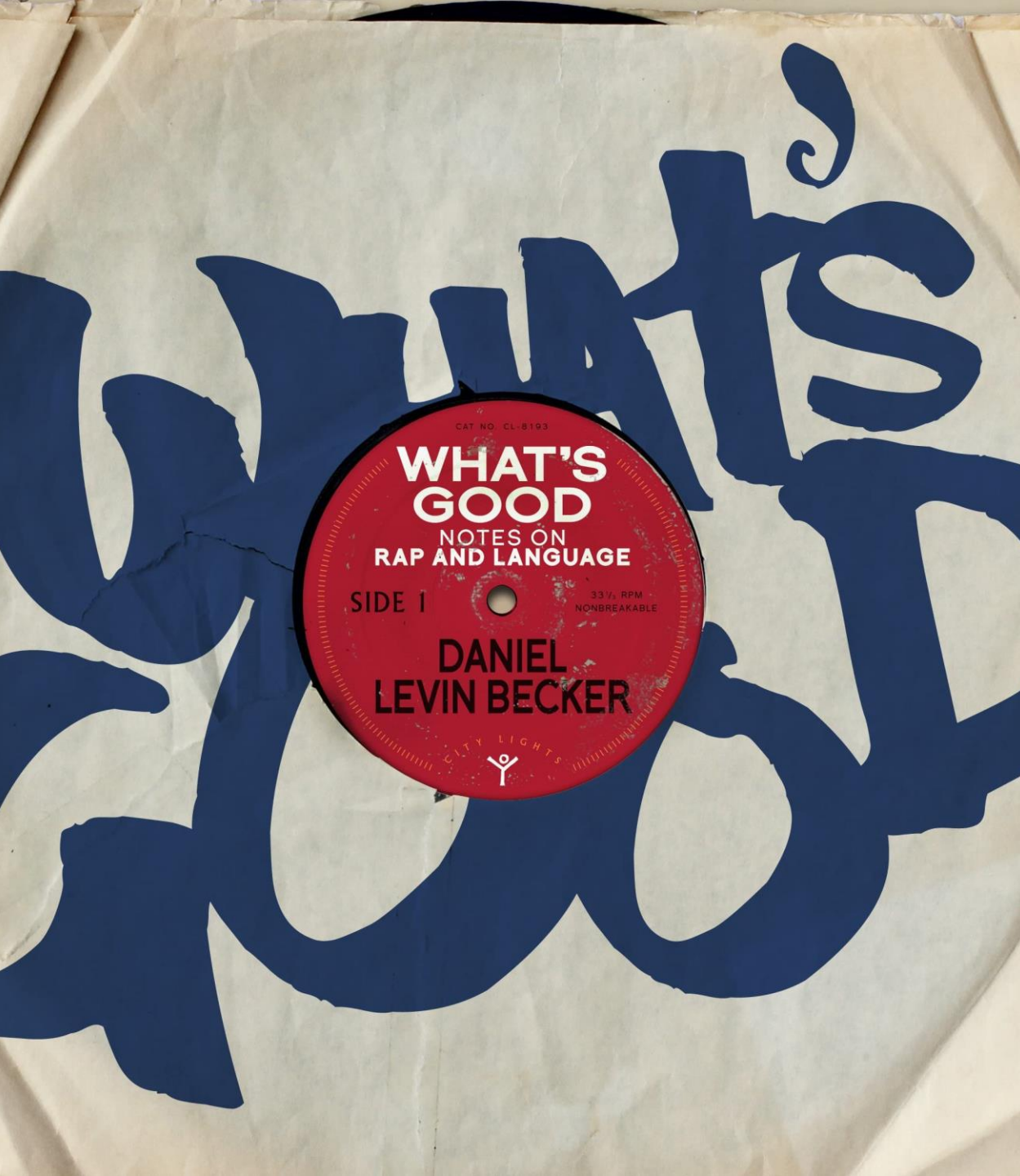
Une histoire
du rap
en France

La Découverte **POCHE**

Karim Hammou est sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre du CSU-CRESPPA. Ses recherches actuelles portent sur les rapports de pouvoir dans les industries musicales. Il est aussi l'animateur du blog *Sur un son rap* :

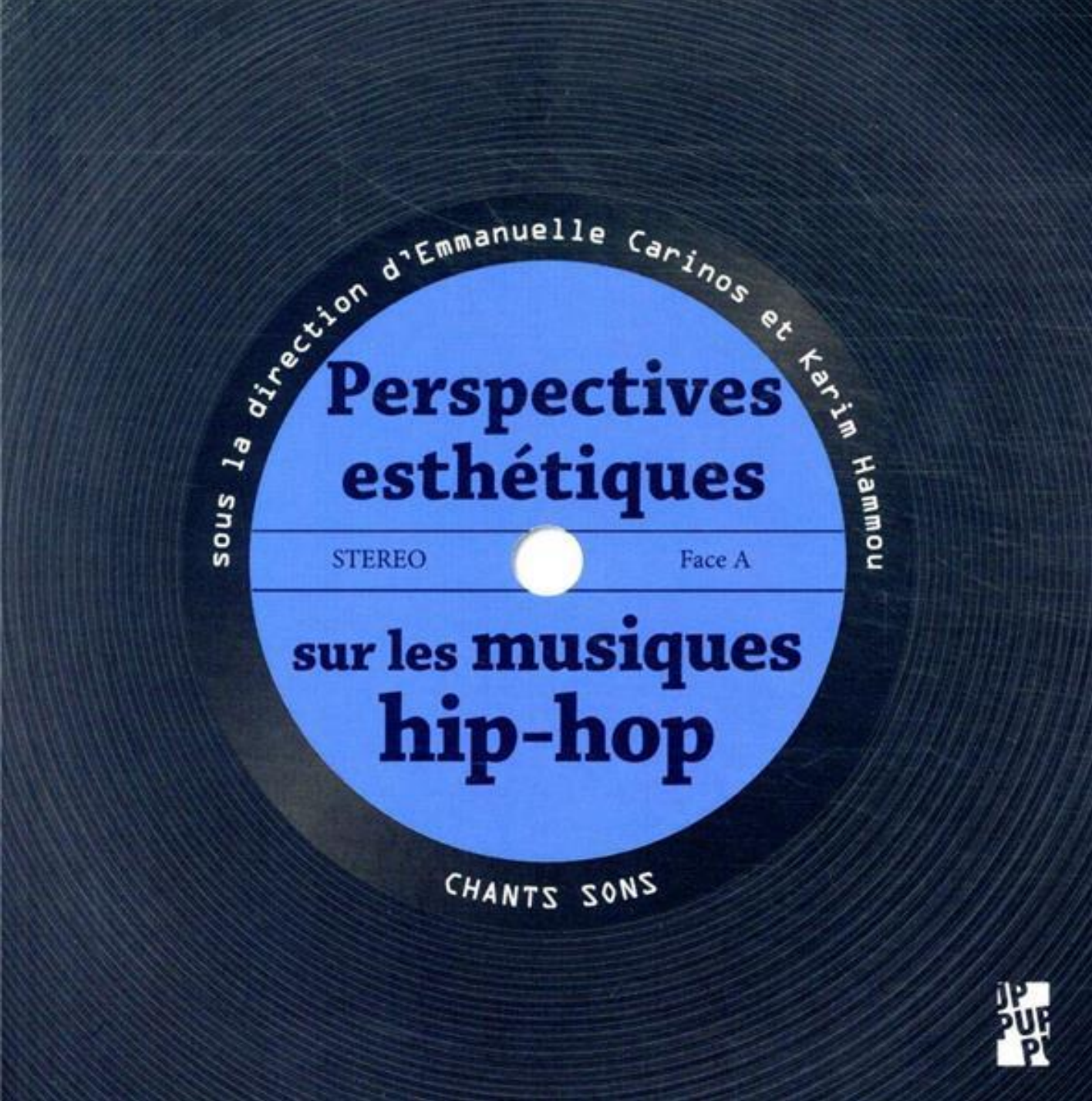
<http://surunsonrap.hypotheses.org>

HAMMOU Karim, *Une histoire du rap en France*, Paris, Editions La Découverte, 2012.

Daniel Levin Becker est un poète américain, traducteur, écrivain, éditeur, membre de l'Oulipo.

LEVIN BECKER Daniel, *What's Good. Notes on rap and language*, San Francisco, City Lights Books, 2018.

Karim Hammou, cf. Une histoire du rap
Emmanuelle Carinos est en cours de rédaction de son doctorat intitulé : *Le son qui tue. Dénoncer, justifier, performer la violence dans le rap contemporain*.

Elle a co-animé le séminaire « La Plume et le Bitume » à l'ENS de 2014 à 2017 :

<https://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheTerm=La+Plume+et+le+Bitume>

CARINOS Emmanuelle et HAMMOU Karim,
Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop,
Presses Universitaires de Provence, 2020.

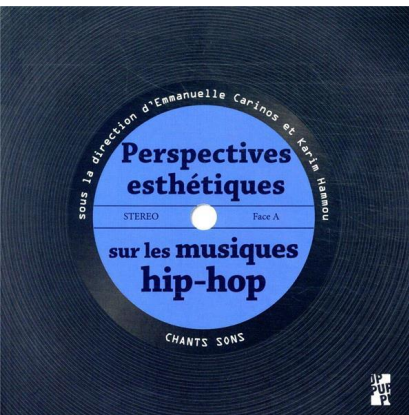

Table des matières

Conçues pour durer Emmanuelle Carinos, Karim Hammou – Université Paris 8, Cresppa-GTM / Cresppa-CSU	5
I. STYLISTIQUES SINGULIÈRES	
Du <i>je</i> rappeur au <i>on</i> humain : l'expérience esthétique de l'altérité à soi dans le genre autographique Marine Kneubühler – Université de Lausanne	21
Tupac Shakur et Nicolas Machiavel : pour une herméneutique renouvelée de Makaveli Jérémie McEwen – Collège Montmorency	37
Plurilinguisme, variété discursive et esthétique : les emprunts dans l'album <i>Encyclopédie</i> du groupe Keur Gui Khadimou Thiam – Université Gaston Berger Saint-Louis, Sénégal	49
Cynisme et <i>parrësia</i> dans le rap français (Booba, Casey, Klub des Loosers, Médine, La Rumeur, Virus) : chiennes de plume Benoît Dufau – Sorbonne Université (STIH)	65
Le sens des contrastes sonores et musicaux dans les productions de rap de Marseille Jean-Marie Jacono – Aix Marseille Université, LESA	83
Héritages de Césaire, Fanon et Glissant : enjeux politiques et identitaires des références Virginie Brinker – Université de Bourgogne-Franche-Comté, CPTC	95
II. ESTHÉTIQUES TRANSVERSALES	
Chronique, chanson, poème : le rap et ses avatars ? Une approche littéraire Bettina Ghio – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, THALIM	109
Envisager le <i>sampling</i> comme un langage musical propre : un voyage dans le son Maxence Déon – Collège Georges Brassens, Villeneuve-le-Roi	121
Poétique de la voix sous Auto-Tune Gabriel Leca – Ancien élève du master ENS/EHESS	137
Raisons et liaisons du rap : comment se construit le <i>feeling</i> du mélomane et du rappeur pratiquant ? Jean Evenson Lizaïre – Université d'État d'Haïti, LADIREP, EXPERICE	151

Analyse sémio-sémantique de la gestuelle dans les clips vidéo de rap Polina Chodaková, Alena Podhorná-Polická – Université Paris-Diderot, Université Charles, Prague / Université Masaryk, Brno, République tchèque	163
III. OUTILS ET EXPÉRIENCES	
Retour d'expérience sur l'activité de critique musical Ouafa Mameche – Journaliste musicale spécialisée dans le rap	185
Vocal Grammatics : écrire le beatbox Adrien Contesse – Ésad, Amiens	197
La prosodie musicale des premiers rappeurs français : <i>a musical prosody with attitude</i> Olivier Migliore – Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA 21	209
Retour sur « La Plume et le Bitume », un séminaire qui a fait du bruit Emmanuelle Carinos – Université Paris 8, CRESPPA-GTM	227
Kohnclusion : conçu pour muter Kohndo – Rappeur membre de La Cliqua	243
Bibliographie	253
Index nominum	257
Résumés des articles	263
Les auteurs	267

QUESTIONS
DE CULTURE

40 ans de musiques hip-hop en France

SciencesPo
LES PRESSES

Sous la direction
de Karim Hammou
et Marie Sonnette-Manouguian

Hammou K. et Sonnette-Manouguian M. (2022), *40 ans de musiques hip-hop en France*, Paris, Les presses de Sciences Po et le DEPS

Préface, Stéphanie Molinero

Introduction : Que changent les musiques hip-hop ? Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian

Chapitre 1

Innovations esthétiques des musiques hip-hop, Emmanuelle Carinos Vasquez et Maxence Déon

Chapitre 2

Les espaces des musiques hip-hop, Alice Aterianus-Owana et Séverin Guillard

Chapitre 3

Socio-économie de l'« urbain » musical , Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian

Chapitre 4

Rap et RnB dans les pratiques culturelles en France, Karim Hammou et Stéphanie Molinero

Chapitre 5

Rap et mouvements sociaux, Alice Aterianus-Owana et Marie Sonnette-Manouguian

Chapitre 6

40 ans de musiques hip-hop en France : (il)légitimation, institutionnalisation et patrimonialisation Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian

Bibliographie (sélection)

- Adams K. (2009), « On the Metrical Techniques of Flow in Rap Music », vol. 15, n°5, pp. 1-11.
- Béthune, C. (2003), Le rap, une esthétique hors la loi, Autrement.
- Carinos E. et Hammou K. (2020), Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop, Presses Universitaires de Provence.
- Ghio B. (2014), « Le rap français et la langue française : antinomie ou attraction ? », Fabula LHT, n°12, pp. 12-15.
- Guibert Gêrôme et Parent Emmanuel (2004), Sonorités du hip-hop. Logiques globales et hexagonales, éditions mélanie sêteun : <https://journals.openedition.org/volume/1861>
- Hammou K. (2012), Une histoire du rap en France, Paris, Editions La Découverte.
- Hammou K. (2020), « Authenticité et objectivation d'un genre musical : les Fabulous Trobadors face à la naissance d'un « rap français » (1987-1993) »
- Hammou K. et Sonnette-Manouguian M. (2022), 40 ans de musiques hip-hop en France, Paris, Les presses de Sciences Po.
- **Levin Becker D. (2018)**, *What's Good. Notes on rap and language*, San Francisco, City Lights Books.
- Migliore O. et Obin N. (2020), « Quelques éléments de flow dans le rap français des débuts (1984-1991)The Flow of Early French Rap (1984-1991) », Volume !, n°16 : 2 / 17 : 1, pp. 163-181.
- Migliore Olivier, Obin Nicolas et Bresson Jean (2019), « Outils et méthodes de transcription pour l'analyse de l'interprétation vocale dans le rap : l'exemple d'IAM concept », Musimédiane, en ligne, no11, <https://musimediane.com/numero11/MIGLIORE-OBIN-BRESSON/>
- Parent Emmanuel. (2021), « « I don't dance now, I make money moves » », Musurgia, vol. XXVIII, n°2, pp. 49-72., <https://www.cairn.info/revue-musurgia-2021-2-page-49.htm>
- Guibert Gêrôme et Parent Emmanuel (2004), Sonorités du hip-hop. Logiques globales et hexagonales, éditions mélanie sêteun : <https://journals.openedition.org/volume/1861>

Séminaires et colloques

- Séminaire 2022-2023 organisé par E Carinos, K Hammou et al. : "Fight The Power"? Musiques hip-hop et rapports sociaux de pouvoir : <https://fight-the-power.sciencesconf.org/>
- Colloque « Musicaliser la langue: le flow et la voix dans le rap », organisé par Marion Coste, Hector Jenni et Cyril Vettorato : <https://u-paris.fr/cerilac/colloque-musicaliser-la-langue-le-flow-et-la-voix-dans-le-rap/> 18-19 novembre 2022
- Archives du séminaire "La Plume et le Bitume" organisé à l'ENS par Emmanuelle Carinos et Benoît Dufau (2014-2017) : <https://savoirs.ens.fr/recherche.php?rechercheTerme=La+Plume+et+le+Bitume>
- Blog animé par Karim Hammou, *Sur un son rap* : <http://surunsonrap.hypotheses.org>