

FORMATION

Féminin/Masculin Les stéréotypes à l'épreuve des arts

Vendredi 25 novembre 2022

Portrait : Anne Sylvestre / Photo : Patrick Ullman

Comment la chanson rend-elle compte de la construction de l'identité genrée et joue-t-elle *des* stéréotypes masculin/féminin (parfois pour le pire) ou *avec* eux (pour les mettre à distance ou les déconstruire) ?

LES ARTISTES

Avec au chant : Asja NADJAR, Serge HUREAU, Olivier HUSSENET
Guitare : Vladimir MÉDAIL

AU PROGRAMME

1ère CONFÉRENCE CHANTÉE

Chansons de femmes - Des chansons de toiles du Moyen âge aux autrices-compositrices-interprètes (ACI) de la seconde moitié du XXe siècle : un *matrimoine* invisibilisé

Un panorama chronologique chanté explorant la notion de matrimoine de la chanson à travers les siècles.

Conférencier : Olivier Hussenet

La blanche Biche (complainte dans la version d'Henri Davenson, alias Henri-Irénée Marrou, [in *Le Livre des chansons*, éd° Le Seuil, 1944], attestée avec de nombreuses **variantes** dans l'ouest de la France [Pays gallo en Bretagne, Vendée], XVe-XVIe s.)

Contre le mariage forcé : le vaste corpus anonyme des « maumariées »

L'enterrement du bossu (ou *La mort du bossu*) (maumariée tirée de Mangeant Jacques, *Recueil des plus belles chansons de danses de ce temps*, Caen, 1615)

Mon père m'a donné un mari (ou *Le petit mari*) (maumariée traditionnelle)

Déjà mal mariée (maumariée « traditionnelle » d'origine gallèse [Pays Gallo ou Haute-Bretagne], qu'on retrouve en Vendée et en Saintonge, émergence XVIIIe siècle)

La Nonne par contrainte (traditionnel de Franche-Comté)

AU PROGRAMME

La Marseillaise des cotillons (P : Louis(e) de Chaumont, sur l'air de *La Marseillaise*, 1848)

Qui me délivrera (P&M : Nicole Louvier, 1953, SEMI)

Une sorcière comme les autres (P&M : Anne Sylvestre, 1975, DR)

Ras la trompe (P&M : Colette Magny, 1976, Éditeur : Chant du Monde)

Gulliverte (P&M : Anne Sylvestre, 1986, DR)

2e CONFÉRENCE CHANTÉE

La chanson, vecteur de stéréotypes homme/femme ou jeu avec l'identité de genre ?

Ce qui constitue le répertoire pour enfants comme certains répertoires de tradition orale ou certains « genres » de chansons (comme la chanson réaliste par exemple) véhiculent des poncifs attribuant des rôles très tranchés à chacun des deux sexes. Mais à côté de cela, entre chansons comiques, chansons engagées et répertoire du carnaval renversant (momentanément) l'ordre établi, l'art de la chanson s'aventure aux confins des délimitations schématiques de genre pour faire voler les stéréotypes en éclats.

Conférenciers : Serge Hureau & Olivier Hussenet

1 – Les chansons transmettant des attributions de rôles tranchées et traditionnelles aux femmes et aux hommes

A. Les chansons traditionnelles : rôles, statut et violences

Les Transformations (chanson « traditionnelle », dans la version d'Henri Davenson, *op. cit.*)

Le roi a fait battre tambour (anonyme du XVIIe siècle)

B. Les chansons pour enfants

Le pont d'Avignon (anonyme, v. XVe siècle)

Fais dodo (anonyme)

Ah mon beau château (anonyme)

Bonjour Guillaume (anonyme)

Au clair de la lune (anonyme, chanson traditionnelle, v. XVIe siècle)

Mon ami me délaisse (anonyme, chanson française traditionnelle du XVIIIe siècle)

AU PROGRAMME

C. Violence de la chanson réaliste (une invention masculine devenant conventionnelle juste après son inventeur Aristide Bruant)

À saint-Lazare (P&M : Aristide Bruant, 1888, éditions Salabert)

Quand on vous aime comme ça (P : Charles Paul de Kock avant 1871 / M : Yvette Guilbert entre 1918 et 1927)

L'amour des hommes (P : Géo Koger & André Hugon / M : Vincent Scotto, 1938, Chambre syndicale de l'édition musicale)

Milord (P : Joseph Mustacchi / M : Marguerite Monnot, 1959, éditions Salabert)

Les Bleus (P&M : Serge Gainsbourg, éd. Bagatelle, 1972)

D. La femme fantasmée et l'homme super viril jusqu'à la caricature

Les mains de femme (P : Emile Herbel / M : Désiré Berniaux, sur les motifs d'Arpettes-Marche, 1906, éditions SPERA) inventaire « attendri » des assignations de rôles aux femmes.

J'suis bête (P : Georges Colias / M : Georges Charton, [reprise dans la revue du Casino de Paris *Sex-Appeal Paris 1932*], 1900, éditions Énoch) la jeune victime idéale : pas tout à fait consentante mais inoffensive, dont la naïveté fait rire.

Ni belle ni bonne (P : Barbara / M : Barbara et Liliane Benelli, 1965, éditions Caravelle)

L'homme à la moto (P : Jean Dréjac [d'après Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, P : Mike Stoller] / M : Jerry Leiber, 1956, Sony / ATV Music, Tunes)

2 – Révolte contre l'ordre traditionnel (patriarcal) en chansons

Le roi Renaud (complainte attestée avec de nombreuses variantes dans l'ouest de la France)

Renaud tueur de femmes (complainte qui semble inspirée d'une ballade flamande : Heer Halewijn, [avatar d'Holopherne], Davenson Henri, Le Livre des chansons, op. cit.)

AU PROGRAMME

La fille au roi Louis (chanson dite traditionnelle)

La Louve (P : François Wertheimer / M : Barbara, 1973, éd. Marouani)

La Faute à Ève (P&M : Anne Sylvestre, 1978, DR)

3 – Trouble dans le genre en chansons

A - Simples inversions de « sexes »

Chantons pour passer le temps (trad.)

Bourrée de complexes (P : Boris Vian / M : Alain Goraguer, 1955, Tutti Intersong éd. & Warner Chappell)

Sans contrefaçon (P : Mylène Farmer / M : Laurent Boutonnat, 1987, Universal Music Publishing)

Coming out (P&M : Alexis HK, 2004, Musiques hybrides / Universal Music Publishing MGB France)

B - Déconstruction des rôles genrés – trouble dans l'identité

La Garçonne (P : Albert Willemetz / M : Jean Wiener, du film *La Garçonne*, 1957, éditions Salabert)

Quand l'amour meurt (P : Georges Millandy, M : Octave Crémieux, 1931, Diodet Louis Julien Augustin) évocation de Morocco (1931) de Joseph von Sternberg : scène dans le music-hall et de la promo du film)

Dame dame (P&M : Michel Polnareff, 1967, BMG Rights Management)

C - Lutte pour les droits de homosexuel.le.s

C'est l'orgasme final (anonyme, sur l'air de L'Internationale)

Dans le monde sans prétention on a mauvaise réputation
(anonyme, sur l'air de La mauvaise réputation de Georges Brassens, 1952)

AU PROGRAMME

Gloire aux tantes (anonyme, sur un air de Haendel)

D - Questions « sociétales » - quand la chanson enregistre ou accélère l'évolution des mentalités : Anne Sylvestre

Non, tu n'as pas de nom (P&M : Anne Sylvestre, 1973, DR)

Douce maison (P&M : Anne Sylvestre, 1978, DR)

Xavier (P&M : Anne Sylvestre, 1986, DR)

3e CONFÉRENCE CHANTÉE

Chansons du Mouvement de Libération des Femmes depuis 1970

Retour sur 40 ans de luttes féministes. S'appuyant sur les travaux de **Martine Storti** (Inspectrice générale honoraire), Olivier Hussenet revient sur les liens entre le Mouvement de Libération des Femmes et la chanson, de « Nous qui sommes sans passé, les femmes... » (*L'hymne du MLF*) à « J'aime les filles du MLF » sur l'air d'une chanson de Jacques Dutronc.

Conférencier : **Olivier Hussenet**

L'Hymne du MLF (P : collectives anonymes, sur l'air du *Chant des marais* [1933], 1971, éd. des Femmes/Antoinette Fouque)

Nous on fait l'amour et puis la guérilla (P : collectives anonymes / M : Serge Gainsbourg, 1971, DR)

La Complainte (P : Christiane Rochefort ou coll./ M : anonyme, 1971, DR)

Les femmes mortes se ramassent à la pelle... (P : anonyme, sur l'air des *Feuilles mortes* de Jacques Prévert et Joseph Kosma [1946])

La carmagnole de la contraception (M. Debré aurait voulu... ; P : anonyme, sur l'air de *La Carmagnole* et de *Ça ira*)

Debré nous ne ferons plus d'enfants (P : anonyme / M. Dario Moreno)

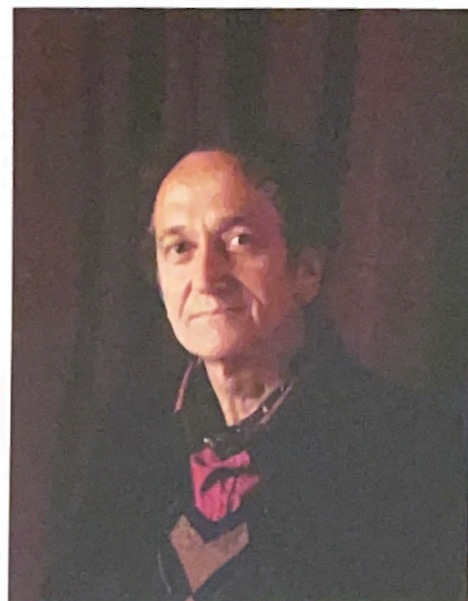
Y'en a ras l'bol de se prosterner... (P : Les Polymorphes perverses / M : Travis Merle)

Le Procès des filles d'Aix (P : anonyme, sur l'air de *Porque te vas*)

AU PROGRAMME

Ils disent qu'on est des hystériques, des salopes excentriques, c'est vrai... (P : anonyme, sur l'air de *C'est vrai* d'Albert Willemetz et Casimir Oberfeld [1933], succès de Mistinguett)

Quand il me prend dans ses bras (P : anonyme, sur l'air de *La vie en rose* d'Édith Piaf et Louiguy)

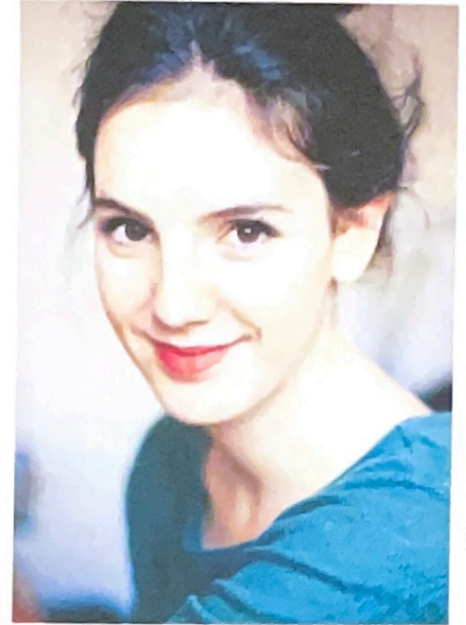
SERGE HUREAU*(chant)*

Chanteur, metteur en scène, fondateur du Hall de la chanson – centre national, formateur, grand spécialiste du patrimoine de la chanson et de son histoire, il dirige depuis 1990 Le Hall de la Chanson. Venu du théâtre et du cinéma, il interprète de nombreux spectacles entre théâtre et chanson : *Les Habits du Dimanche*, *Gueule de Piaf*, *Au bon petit Charles*, *Green*, *La Grange aux loups*, *Vive la politique !*, *Du coq à l'âne*, *Music-hall d'immeuble*, *Parade Fauve*, *Sa jeunesse (Aznavour)*, *Un tour au paradis*, *Trenet le revenant* etc. Il met en scène : *Klasse Dietrich*, *Chansons d'enfance*, *Le Grand Bal Impressionniste*, *Chansons nues*, *Aux suivants – opéra Brel*, *Brassens la mauvaise herbe*, entre autres... Licencié en philosophie, formé aux sciences de l'éducation, il est formateur d'adultes. Il a organisé en 2008, en partenariat avec l'Éducation nationale, l'Université d'Automne du patrimoine de la Chanson pour les enseignants (Lettres, Histoire, Musique), puis les Universités 2012 et 2013 dans le même esprit, ainsi que le Colloque « Femmes en chansons » (2010), les Journées « Anne Sylvestre et Barbara » (2017), les journées « Mai 68 et la chanson. Serge Hureau enseigne l'interprétation de chanson au Conservatoire national supérieur d'Art Dramatique de Paris et a fondé avec Olivier Hussenet le Théâtre-École des répertoires de la Chanson (établissement d'enseignement supérieur de statut privé) en 2018.

OLIVIER HUSSENET*(chant)*

Comédien, chanteur et auteur, il a joué sous la houlette de plusieurs metteurs en scène de théâtre contemporain - Robert Cantarella, Frédéric Fisbach, Stanislas Nordey, Julie Brochen etc. Chanteur, il jouera dans plus de 30 spectacles du Hall de la chanson et de diverses compagnies. Il a joué notamment aux côtés d'Anne Sylvestre dans *Bêtes à bon Dieu*, créé et mis en scène par Serge Hureau en 2011. Il a également co-mis en scène avec l'artiste le spectacle d'Anne Sylvestre *Juste une femme* au Casino de Paris en mai 2013. Son compagnonnage avec Serge Hureau a également pris la forme de co-mises en scène, notamment pour *La Grange aux Loups*, *Quel temps fait-il à Paris ?*, ou dernièrement *Trenet, le revenant* et *Brassens, la mauvaise herbe*.

Par ailleurs, il enseigne l'interprétation de chansons depuis 2009 au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique (en qualité d'artiste associé) aux côtés de Serge Hureau, avec lequel il a fondé en 2018 le Théâtre-École des répertoires de la Chanson (TÉC), établissement d'enseignement supérieur privé subventionné par le ministère de la Culture (DGCA). Il est également directeur adjoint du Hall de la chanson. Il est depuis 2020 docteur en Anthropologie sociale et Ethnologie (EHESS).

ASJA NADJAR*(chant)*

Asja Nadjar est comédienne et metteuse en scène. Elle se forme au CNSAD de Paris de 2014 à 2017 après avoir joué sous la direction de Gwenaël Morin. Elle travaille entre autres avec Nada Strancar et découvre le clown avec Yvo Mentens. L'année de sa sortie, elle joue sous la direction de Bernard Sobel, Clément Hervieu-Léger, Manon Chircen et Anne-Laure Liégeois. En 2018, Asja rejoint la troupe de Christelle Harbonn pour le spectacle « épouse-moi, tragédies enfantines » et crée son seul en scène « ANOUK ». Depuis 2020, Asja est co-directrice artistique de la compagnie La Hutte et du festival Remue. Elle chante régulièrement au Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, où elle a suivi une année de formation. Elle interprète le rôle de Swan dans le court-métrage « Swan dans le centre » de Iris Chassaigne sélectionné à la semaine de la critique à Cannes en 2022. Elle est en ce moment en création pour son projet « Oh mère j'ai arraché la tête de mon frère » qui ressort lauréat des plateaux du groupe geste(s) et dont la création verra le jour à l'automne 2023. Elle joue sous la direction de Geoffrey Rouge-Carrassat et rejoint les deux prochaines créations du collectif BAJOUR.

VLADIMIR MÉDAIL

(musicien)

Guitariste, arrangeur, compositeur et enseignant, diplômé du CNSM de Paris, Vladimir Médail démarre sa carrière en créant de nombreux projets avec la chanteuse Mathilde (*The Cole Porter Project*, *The Bare Necessities 5tet...*), et en l'accompagnant en tournée pour la promotion de son premier album *Je Les Aime Tous* (enregistré avec Jacky Terrasson, Stéphane Belmondo et Thomas Bramerie). Il enregistre un premier album de compositions originales en trio (*Sur le Pont*) ce qui lui permet d'explorer et de mélanger toutes ses influences musicales : jazz, folk, blues, chanson française, musique sud-américaine, musique classique... Passionné par l'accompagnement de la voix, il se produit actuellement dans des configurations variées : swing traditionnel avec **Clara and the Scarlet Swing Band** ; chanson américaine avec le chanteur Frederik Steenbrick (**Tribute to the Crooners**) ; swing hawaïen avec les **Kaila Sisters** ; jazz de création avec **The Dedication Big Band** de Philippe Maniez (premier album *Explode* paru en octobre 2019); chanson française dans le spectacle **Les Eaux Sauvages** en duo avec le chanteur Olivier Hussenet (Hall de la Chanson); musique du monde avec le trio **Abeona** ; duo chant guitare ; guitare solo... Titulaire du CA, il enseigne également la guitare au Conservatoire de Palaiseau et intervient régulièrement au sein du Théâtre École de la Chanson (TEC) du Hall de la Chanson (direction Serge Hureau).