

Catherine Rudent

Publications et travaux*

*liste non exhaustive

1. Ouvrages et édition scientifique

Made in France. Studies in French Popular Music, ouvrage collectif, co-direction avec G r me Guibert, Oxford & New York, Routledge, 2018.

L'album de chansons entre processus social et œuvre musicale. Juliette Gréco, Bruno Joubrel, Mademoiselle K, Paris, Honoré Champion, 2011.

Analyse musicale et représentations sociales, actes du colloque international des 15 et 16 mars 2017, mise en ligne sur le site de l'IReMus, en préparation.

La voix dans les chansons. Approches musicologiques, actes du colloque international des 3 et 4 mars 2016, collection en ligne Documents, colloques, séminaires, IReMus, en préparation.

Le féminin, le masculin et la musique populaire d'aujourd'hui, actes de la journée d'étude de l'OMF du 4 mars 2003, avec Cécile Prévost-Thomas et Hyacinthe Ravet, Paris, OMF (série Jazz, Chanson et Musiques Populaires actuelles), 2005.

Musiques populaires modernes, Musurgia, IX/2, 2002.

L'analyse des musiques populaires modernes : chanson, rock, rap, actes de la journée d'étude de l'OMF du 20 janvier 1998, *Musurgia*, V/2, 1998.

2. Articles et chapitres

« *Chanson française: a genre without musical identity* », dans G r me Guibert et Catherine Rudent dir., *Made in France. Studies in French Popular Music*, Oxford & New York, Routledge, 2018.

« Abrasion stylistique et transigeance musicale des chansons de « variété » : Le cas exemplaire de *La famille Bélier* », actes du colloque *La chanson dans les cinémas d'Europe et d'Amérique Latine (1960-2010). Variantes génériques, hybridations esthétiques et enjeux transnationaux*, Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain, Université de Buenos Aires, Cinémathèque Royale de Belgique, Louvain-la-Neuve, 2016, à paraître.
Pré-publication sur Hal SHS [ici](#).

« Jazz et chanson : des connexions à explorer », contribution aux mélanges offerts à Danièle Pistone, dir. François Madurell,   paraître.

« Voix rock et chanson française : rencontre de styles », actes du colloque *La voix dans les chansons. Approches musicologiques*, Université Lumier  Lyon 2 et Paris-Sorbonne, Lyon et Paris, 3-4 mars 2016, à paraître.

« Les personnages de la musicienne et du musicien dans la presse musicale : quelques stéréotypes de genre », actes de la journée d'étude *Quelle critique pour les musiques actuelles ?* Université Rennes 2/CELLAM et IUF/Groupe Phi, Rennes, 7 avril 2014, à paraître.
Pré-publication sur Hal SHS [ici](#).

« Anaphores, séquences et chanson poétique », *Vox Popular*, 1/2, 2017, p. 187-199, <http://www.voxpopular.it/anaphores-sequences-et-chanson-poetique/>.

« [La voix chantée en popular music studies](#) », *Musicologies* (Paris-Sorbonne, OMF), n  10, 2013, p. 47-71.

- « La 'chanson à rime' », dans Gilles Bonnet dir., *La chanson populittéraire. Texte, musique et performance*, Paris, Kimé, 2013, p. 115-134.
- « Ironie corporelle et ambivalences physiques : 'Louxor j'adore' de Katerine, dans la lignée d'une certaine chanson française », dans Barbara Lebrun, dir., *Chanson et performance. Mise en scène du corps dans la chanson française et francophone*, Paris, L'Harmattan, 2012, p. 109-119.
- « Une intimité très médiatisée : les paradoxes de "J'ai dix ans" (Souchon - Voulzy) », *Contemporary French Civilization*, vol. 36 n° 1-2, 2011, p. 81-96.
- « Le premier album de Mademoiselle K : entre création individuelle et coopérations négociées », *Ethnologie française*, 2008-1, « L'art au travail », dir. Marie Buscatto, p. 69-78.
- « Les voix québécoises dans la France contemporaine : une réception différenciée des styles musicaux », dans *Esthétique de la réception musicale*, dir. Anne-Marie Gouiffès et Emmanuel Reibel, Actes de la journée d'étude du 22 mars 2005, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire Musical Français, Série Conférences et séminaires, 2007, p. 61-84.
- « La télévision française et les "voix québécoises" populaires : le trompe-l'œil d'un étiquetage médiatique », *Intersections. Canadian Journal of Music / Revue canadienne de musique*, XXVII/1, 2006, p. 75-99.
- « L'arrangeur, le producteur, le DJ : qu'est-ce qui distingue professionnels de la musique et artistes ? », dans *L'artiste. Séminaire Interart de Paris 2003-2004*, [Paris], Klincksieck, 2005, p. 147-166.
- « La voix de fausset dans "Speed King" de Deep Purple : une virilité paradoxale », dans *Le féminin, le masculin et la musique populaire d'aujourd'hui*, dir. Cécile Prévost-Thomas, Hyacinthe Ravet et Catherine Rudent, Actes de la journée d'étude du 4 mars 2003, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire Musical Français, Série Jazz, Chanson et Musiques Populaires actuelles, 2005, p. 99-108.
- (avec Laurent Cugny et Hyacinthe Ravet) « "Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissent" : Sur une expérience d'aujourd'hui dans la chanson française », *Sociétés*, 85, « Pratiques musicales », 2004/3, p. 83-100.
- « "Try a Little Tenderness" par Otis Redding en concert : l'âme de la *soul* ? », dans *L'observation des pratiques de concert*, dir. Danièle Pistone et Jean-Pierre Mialaret, assistés de Damien Ehrhardt, Actes de la journée d'étude du 30 mars 2002, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire Musical Français, Série Conférences et séminaires, 2003, p. 151-163.
- « L'analyse du cliché dans les chansons à succès », dans *Musique et sociologie. Enjeux méthodologiques et approches empiriques*, dir. Anne-Marie Green, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 95-121.
- « Analyse musicale des musiques populaires modernes : un état des lieux », *Musurgia*, V/2, *L'analyse des musiques populaires modernes : chanson, rock, rap*, 1998, p. 21-28.

3. Direction de collection

Depuis 2013 : Collection Musiques populaires actuelles/amplifiées aux Editions Aedam Musicae

Parus :

Mathieu Guillien, *La Techno minimale*, 2014

Bérenger Hainaut, *Le style black metal*, 2017

En préparation :

Maxence Déon, *Les enjeux du sampling dans la musique hip-hop*

Marie Charpentier-Leroy, *La chanson réaliste*

Guillaume Dupetit, *Afro-futurisme et effet miroir (Parliament, Funkadelic)*

Cécile Prévost-Thomas, *La chanson francophone contemporaine*

4. Colloques, journées d'étude, séminaires : organisation

Pour le colloque *Serge G. An international conference on Serge Gainsbourg*, en collaboration avec le Chœur et Orchestre de Sorbonne Université (COSU) et l'équipe de l'UFR de Musique et musicologie de Sorbonne Université : concert participatif d'arrangements inédits de chansons de Gainsbourg pour chœur. Programmé initialement le 9 avril 2018.

Analyse musicale et représentations sociales, colloque international, co-organisateurs : Hyacinthe Ravet, Stéphane Escoubet, Université Paris-Sorbonne et Université Toulouse - Jean Jaurès, 15-16 mars 2017.

La voix dans les chansons. Approches musicologiques, colloque international, co-organisatrice : Céline Chabot-Canet, Université Paris-Sorbonne et Université Lyon 2, 3-4 mars 2016.

Penser la chanson, séminaire, avec Cécile Prévost-Thomas et Céline Pruvost, Université Sorbonne Nouvelle, depuis 2015.

L'héritage musical de Boris Vian, journée d'étude, co-organisatrice : Cécile Prévost-Thomas, Université Paris-Sorbonne, 2 décembre 2009.

25 ans de sociologie de la musique en France ; ancrages théoriques et rayonnement international, colloque international, co-organisateurs : Emmanuel Brandl, Cécile Prévost-Thomas, Hyacinthe Ravet, Universités Sorbonne Nouvelle, Paris-Sorbonne, René-Descartes, Grenoble II, GDRI OPuS, 6-8 novembre 2008.

Le féminin, le masculin et la musique populaire d'aujourd'hui, journée d'étude, co-organisatrices : Cécile Prévost-Thomas, Hyacinthe Ravet, Université Paris-Sorbonne, 4 mars 2003.

L'analyse des musiques populaires modernes, journée d'étude, Université Paris-Sorbonne, 20 janvier 1998.

5. Communications

« Duality as style: Echo and backlash in Gainsbourg's poetics / Le style duel de Serge Gainsbourg. Echos et répliques », colloque *Serge G. An international conference on Serge Gainsbourg*, Sorbonne-Université, 9-11 avril 2018.

« Le clair-obscur de Barbara en scène : entre voix claire et voix brouillée », colloque *Barbara en scènes*, Université de Tours, 29-30 novembre 2017

« Un voyage inachevé ? Quand Gekko déplaçait Gréco », colloque *Espaces de la chanson française contemporaine. Cartographie d'un genre en mutation*, Université d'Aix-Marseille, 20-22 septembre 2017, Université de Valenciennes / Université Lille 3 / Université de Picardie Jules Verne, 25-27 septembre 2017.

« Partitions de rap à la Bibliothèque nationale de France », séminaire *Notation*, Nicolas Méeùs, IReMus, 4 mai 2017.

« Les oreilles ne suffisent pas. Audibilité et inaudibilité de la musique arabe dans la France du second XXe siècle », colloque *Popular music et migration / e migrazione / y migraciòn*, Universität Innsbruck, 5-8 avril 2017.

« *La chanson française* : le genre musical comme représentations sociales, représentations verbales et représentations musicales », colloque *Analyse musicale et*

- représentations sociales*, Universités de Toulouse - Jean Jaurès et Paris-Sorbonne, 15-16 mars 2017.
- « Styles vocaux de la 'chanson française' », séminaire *Chanson, voix, poésie* (Hortense Raynal), Ecole Normale Supérieure de Paris, 21 décembre 2016.
- « Raconter et réfléchir : comment on fait la musicologie de la pop », journée d'étude *Du manque de disciplines des musiques populaires*, Iaspm-bfE, Université de Strasbourg, 15 octobre 2016.
- « Cris, bruits et contrastes. La voix dans les musiques à large diffusion depuis les années 1950 », Ecole thématique *Sciences et Voix : expressions, usages et prises en charge de l'instrument vocal humain*, CNRS, Porquerolles, 26-30 septembre 2016.
- « Les rocks parodiques de Vian, Legrand, Salvador dans les années 1950 », journées d'étude *Chanson et parodie*, CAER, Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 29 février-1er mars 2016.
- « Ecriture critique et stéréotypes de genre dans la presse musicale française pop », colloque *Art criticism from a gendered perspective*, Université Panthéon-Sorbonne - Université d'Athènes - CNRS, Paris, 16-17 novembre 2015.
- « Le genre dans la voix : quels repères sonores ? », journée d'étude *La chanson française à l'épreuve des sexes et des genres : marquages stylistiques d'un enjeu sociétal*, CIEREC/CIELAM, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 20 mars 2015.
- « Generalizations, omissions, and gender stereotypes in French popular music criticism », séminaire méthodologique du PICS *Du genre de la critique d'art / Art Criticism from a Gender Perspective* (Marie Buscatto / Mary Leontsini), CNRS, Institut Français de Grèce, Athènes, 4-5 juin 2014.
- « Anglo-American mermaids: the troubled 'anglo-saxon' fantasy in French pop song », *IASPM 17th biennial conference: Bridge Over Troubled Waters: Challenging Orthodoxies*, Université de Gijon, Espagne, 24-28 juin 2013.
- « Music genres and genders: a study of metaphors and other rhetoric/linguistic tools. When mass medias describe music », séminaire méthodologique du PICS *Du genre de la critique d'art / Art Criticism from a Gender Perspective* (Marie Buscatto / Mary Leontsini), CNRS, Institut Français de Grèce, Athènes, 11-12 juin 2013.
- « Social representations as a tool for analysing music », research workshop *Music, Methods and the Social*, Open University, Leicester (UK), 17-18 mai 2012.
- « Au croisement du chant et de la parole : le phrasé dans la chanson », séminaire *Paroles et musique*, IRET, Université Sorbonne Nouvelle et OMF, Université Paris-Sorbonne, 21 février 2012.
- « Processus de création d'albums de chansons », séminaire *Processus de création*, Institut des arts, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 7 février 2012.
- « Individuelle ou collective, convenue ou originale : la création des chansons d'un album enregistré », colloque *Analyser les processus de création musicale*, Nicolas Donin (Ircam) et Vincent Tiffon (Université Lille-Nord de France), Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, Lille, 29 septembre-1er octobre 2011.
- « Production vocale et styles populaires médiatiques », séminaire du LAM (Institut Jean Le Rond d'Alembert, UMR 7190), Paris, 23 mai 2011.
- « De Charles Trenet à Art Mengo et Benjamin Biolay : le jazz comme référence dans l'histoire et l'actualité de la chanson française », colloque *Histoire du jazz en France*, Agence Nationale pour la Recherche, UMR 5605, Université de Bourgogne, Dijon, 23-25 mars 2011.

- « Y a-t-il un héritage musical de Boris Vian ? », journée d'études *L'héritage musical de Boris Vian*, Observatoire Musical Français et Histoire du Jazz en France, Université Paris-Sorbonne, 2 décembre 2009.
- « Ironical and comic self-criticism in "Louxor j'adore" by Philippe Katerine : reactivating French "chanson à texte" of the past ? », *IASPM 15th biennial conference : Popular Music Worlds, Popular Music Histories*, University of Liverpool, 13-17 juillet 2009.
- « Le travail artistique dans les albums de chansons en France aujourd'hui : les dimensions collectives », journée d'études *Sociologie du travail et enquêtes de terrain. Discussions autour de recherches récentes. Regards croisés autour du travail artistique*, Laboratoire G. Friedmann, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 26 septembre 2008.
- (avec Cécile Prévost-Thomas), « La chanson en mai 68 / mai 68 dans la chanson », colloque *La musique en mai 68 / mai 68 dans la musique* (Pierre-Albert Castanet, François Nicolas), CNR de Paris, 3-4 avril 2008.
- « Juliette Gréco and Mademoiselle K: the Social Influences on Singing Style », *3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Singing*, Tallinn (Estonie), 15-19 août 2007.
- « Analyse musicale d'un récent album de chanson rock (Mademoiselle K, *Ça me vexé*, EMI, 2006) : l'apport des méthodes ethnographiques », journées d'études de la SFE, *Nouvelles musiques, nouvelles méthodes ?* Roiffé, 15-17 juin 2007.
- « Créer un album de chanson rock en France », journée d'étude du Groupe de Recherche en Anthropologie de la Musique (LAIOS - CRIA), *La Musique pour objet* (Talia Bachir et Denis Laborde), EHESS, Paris, 3 avril 2007.
- « De la mélodie au style : quelques spécificités de la mélodie dans la variété française actuelle », 3e Rencontres interartistiques de l'OMF, *L'analyse mélodique*, 20 mars 2006.
- « Aspects de la répétition musicale en musique dite "populaire" », colloque de l'Iaspm-branche francophone d'Europe, *Musiques populaires : une exception francophone ?* Université de Louvain-la-Neuve, 8-9 février 2006.
- (avec Hyacinthe Ravet) « Analyser une pratique de création musicale. Réflexion autour de la construction d'outils musico-sociologiques », congrès de l'ASLIF, Tours, juillet 2004.