

Catherine Rudent

Publications et travaux*

*liste non exhaustive

1. Ouvrages et édition scientifique

[La voix pop : nouveaux outils, nouvelles approches analytiques](#), numéro thématique de *Volume !*, 16/2 - 17/1, 2019-2020 (avec la co-direction de C. Chabot-Canet).

[Made in France. Studies in French Popular Music](#), ouvrage collectif, co-direction avec Gêrôme 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.

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

« [Evil twin? The poetics of duality in Serge Gainsbourg](#) », dans O. Bourderionnet et O. Julien dir., *Serge G.: An international Perspective on Serge Gainsbourg*, à paraître.

Spanu M., Rudent C., « La captation et ses paradoxes. Réflexions sur la mise en vidéo des concerts à l'ère de la plateformes de la musique », dans G. Guibert et M. Lussier dir., *La musique 'live' à l'ère des plateformes et de la captation numérique*, dossier de *Communiquer*, à paraître.

« [Oublier "The grain of the voice" : étudier la voix dans les chansons](#) », Introduction à C. Rudent et C. Chabot-Canet dir., *La voix pop : nouveaux outils, nouvelles approches analytiques*, dossier de *Volume !*, 16/2 - 17/1, 2019-2020, p. 7-26.

« [Un opéra de répliques ? La musique des dialogues dans Les tontons flingueurs](#) », dans *Les tontons flingueurs*, revue *Temps noir*, 2020/3, p. 195-217.

« [Les personnages de la musicienne et du musicien dans la presse musicale : quelques stéréotypes de genre](#) », dans T. Picard dir., *La critique musicale au XXe siècle*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020, p. 1465-1475.

« [Abrasion stylistique et transigeance musicale des chansons de "variété": Le cas exemplaire de La famille Béliet](#) », dans *Connait-on la chanson ? Usages de la chanson dans les cinémas d'Europe et d'Amérique Latine depuis 1960*, dir. Sophie Dufays, Dominique Nasta et Marie Cadalanu, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2019, p. 305-320.

« Un voyage inachevé ? Quand Gekko déplaçait Gréco », *Cartographier la chanson contemporaine*, dir. Perle Abbrugiati et al., Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2019, p. 379-391.

« [Chanson française: a genre without musical identity](#) », dans Gêrôme Guibert et Catherine Rudent dir., *Made in France. Studies in French Popular Music*, Oxford & New York, Routledge, 2018, p. 137-149.

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

« [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

Maxence Déon, *Les enjeux du sampling dans la musique hip-hop*, 2020

En préparation :

Marie Charpentier-Leroy, *La chanson réaliste* (sous presse)

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

Cécile Prévost-Thomas, *La chanson francophone contemporaine*

4. Colloques, journées d'étude, séminaires : organisation et co-organisation (sélection)

Que reste-t-il du music-hall ?, Colloque de la Semaine de l'UFR Arts et médias (SAM), mars 2022, Sorbonne Nouvelle. Co-organisation.

Chanson pour... Chanson contre. 3e Biennale internationale d'études sur la chanson, 13-15 et 26-27 avril 2021, Aix-en-Provence et Paris, en partenariat entre Aix-Marseille Université, l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, la Philharmonie de Paris et la Sorbonne Nouvelle. Co-organisation.

Les tontons flingueurs, 13-14 novembre 2018, Sorbonne Université. Co-organisation.

Ecole d'Hiver Internationale de Médiation de la musique. Co-organisation des sessions 2018, 2019, 2020, 2021.

Analyse musicale et représentations sociales, colloque international, Université Paris-Sorbonne et Université Toulouse - Jean Jaurès, 15-16 mars 2017. Organisation.

La voix dans les chansons. Approches musicologiques, colloque international, Université Paris-Sorbonne et Université Lyon 2, 3-4 mars 2016. Co-organisation.

L'héritage musical de Boris Vian, journée d'étude, Université Paris-Sorbonne, 2 décembre 2009. Co-organisation.

25 ans de sociologie de la musique en France ; ancrages théoriques et rayonnement international, colloque international, Universités Sorbonne Nouvelle, Paris-Sorbonne, René-Descartes, Grenoble II, GDRI OPU, 6-8 novembre 2008. Co-organisation.

Le féminin, le masculin et la musique populaire d'aujourd'hui, journée d'étude, Université Paris-Sorbonne, 4 mars 2003. Organisation.

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

5. Communications

« "Copain clopant". Américanisations poétiques et musicales dans les chansons françaises des années 1960 », workshop *Faire dialoguer les arts*, visioconférence, 9 mars 2021.

« Les légendes en *popular music studies* : une réflexion introductive », journée d'étude *Mythes, légendes et imaginaires des savoirs et des discours musicaux*, Sorbonne Nouvelle, 9 mars 2020.

« L'équilibre du "je" et du "nous" dans les pratiques musicales aujourd'hui en France », avec Cécile Prévost-Thomas, colloque *Une société d'individus, c'est-à-dire ?*, CERLIS, Sorbonne Nouvelle, 16-18 janvier 2019.

« Voix et répliques cultes dans *Les Tontons flingueurs* », colloque *Les Tontons flingueurs*, Sorbonne-Université / Sorbonne Nouvelle, 13-14 novembre 2018.

- « 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 vexe*, 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' AISLF, Tours, juillet 2004.

6. Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation)

6.1. Conférences et tables rondes

- « Pratiques de l'écriture de recherche et de la publication de travaux », rencontre *Ecriture et recherche en sciences humaines et sociales*, Centre Georg Simmel / EHESS, 20 janvier 2021.
- « Analyser la musique : Interpréter la musique », Insula Orchestra, 3 février 2020, conférence inaugurale dans le cadre de l'Ecole d'Hiver Internationale de Médiation de la Musique.
- « Ecouter les basses. Interpréter la musique », Insula Orchestra, 3 février 2020, atelier présenté dans le cadre de l'Ecole d'Hiver Internationale de Médiation de la Musique.
- « Pour une médiation musicale de la musique », Orford Musique (Canada), 27 février 2019, Ecole d'Hiver Internationale de Médiation de la Musique.
- « La voix dans les chansons », Le Hall de la Chanson, Théâtre école des répertoires de la chanson, 9 octobre 2018.
- « Que reste-t-il de la chanson ? », Médiathèque musicale de Paris, avec Michael Spanu (*Volume !*), Laurent Bajon (*La Souterraine*), Wladimir Pandolfo (Warner), 26 avril 2018 (mis en ligne).
- « Musiques urbaines. Des seventies à aujourd'hui », Universal-Vivendi, Paris, 9 janvier 2018.
- « Unité et dispersion de la "chanson française" (1955-1975) : questions d'identité », Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Allemagne, 8 septembre 2017.
- « Barbara musicienne du clair-obscur », Université Barbara - Anne Sylvestre, Le Hall de la Chanson, Paris, 12-14 mai 2017 (mis en ligne).
- « Anne Sylvestre : la musique toute nue », Université Barbara - Anne Sylvestre, Le Hall de la Chanson, Paris, 12-14 mai 2017.

6.2. Médias

- « Against "The Grain of the Voice": Studying the voice in songs », trad. Jack Sims, *Books and Ideas*, 6 July 2020, <https://booksandideas.net/Against-the-Grain-of-the-Voice.html>
- Documentaire *Les divas pop*, réal. Sophie Peyrard, Arte, 31 mai 2019.
- Dossier « Chanson », *Nouvelle revue pédagogique*, Nathan, mai 2018.
- Les oubliés de l'histoire*, réal. Jacques Malaterre, Les Films du Tambour de Soie, « Théo Sarapo », Arte, 11 mars 2017.
- À pleine voix*, prod. Karine Le Bail, France Musique :
 - « Des voix 'moches' ? Autour du film *Marguerite*, de X. Giannoli », 16 janvier 2016.
 - « Du yodel au black metal : Des différents usages de la voix », 19 mars 2016.
 - « Chansons possibles et impossibles », 23 avril 2016.
- The Great French Songbook*, prod. Geoff Ballinger, BBC Radio 4, 21 juillet 2015.
- Les lundis du Duc*, anim. Laurent Sapir, « Piaf, notre blues à nous... », TSF, 11 mai 2015.

6.3. Expositions

- « [La voix d'Edith Piaf](#) », exposition *PIAF*, Bibliothèque nationale de France (Bertrand Bonnioux et Joël Huthwohl), Grande Galerie du Site François-Mitterrand, Paris, 14 avril-23 août 2015.
(intervention filmée)
- « Phénomènes vocaux en rock et en pop », exposition *La voix. L'expo qui vous parle*, Cité des sciences et de l'industrie, Paris, 10 décembre 2013-28 septembre 2014.
(texte et choix d'extraits sonores pour un panneau interactif)