

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE avec la Maison des métallos du 1er au 3 février 2017

9H-21H x 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD - 75011 PARIS - M° COURNONNES (L.2)

conçues pour durer

PERSPECTIVES FRANCOPHONES SUR LES MUSIQUES HIP-HOP

CONFÉRENCES, TABLES-ROTONDES,
DOCUMENTAIRE, CONCERTS...

AVEC : MURRAY FORMAN, SUJATHA FERNANDES, KOHNDO...

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME, RÉSERVATIONS : [HTTP://COLLOQUEHH.HYPOTHESES.ORG](http://colloquehh.hypotheses.org)

CONTACT : RESERVATION.COLLOQUEHH@GMAIL.COM

MAIRIE DE PARIS

Liste H-Herc
rezo

HIP
HOP
CITOYENS

OPUS
Centre
Culturel
hip-hop

COMITÉS / COMITEES

ORGANISATION / ORGANIZATION

- Alice Aterianus-Owanga, postdoctorante en anthropologie, FMSH / IFAS
- Emmanuelle Carinos, masterante en littérature, ENS/EHESS
- Séverin Guillard, docteur en géographie, Lab'Urba
- Karim Hammou, chargé de recherche CNRS, Cresppa-CSU
- Virginie Milliot, maîtresse de conférences en anthropologie à l'université Paris Ouest, LESC
- Marie Sonnette, maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Angers, ESO

COMITÉ SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC COMITY

Les membres du comité d'organisation et...

- Christian Béthune, philosophe, chercheur associé au CIEREC
- Audrey Célestine, politiste, maîtresse de conférences à l'université Lille 3
- Christine Chivallon, géographe et anthropologue, directrice de recherche CNRS, UMR Passages
- David Diallo, maître de conférences en civilisation américaine, Université Bordeaux 4
- Stéphane Dorin, professeur de sociologie, Université de Limoges
- Christine Lelévrier, professeure de sociologie et d'urbanisme, Ecole d'urbanisme de Paris
- Marco Martiniello, politiste, directeur de recherches FNRS à l'Université de Liège
- Jenny Mbaye, géographe, lecturer in Culture and Creative Industries, City University, London
- Stéphanie Molinero, sociologue, responsable de la mission observation d'Arcadi Île-de-France
- Nasima Moujoud, anthropologue, maîtresse de conférences à l'Université Grenoble Alpes
- Abdoulaye Niang, sociologue, senior lecturer in the Department of Arts and Cultures' Occupations at the University Gaston Berger in Saint-Louis
- Anthony Pecqueux, sociologue, chargé de recherche CNRS, Cresson
- Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, professeure à l'Université Paris-Sorbonne
- Roberta Shapiro, sociologue, chargée de recherche au ministère de la Culture et au IIAC

Contact : colloquemusiqueshiphop@gmail.com
Inscriptions : reservation.colloquehh@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison des métallos

94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
(métro ligne 2 arrêt Couronnes et ligne 3 arrêt Parmentier).

La Place, Centre culturel hip-hop

10 passage de la Canopée, 75001 Paris
(métro lignes 1, 7, 11, 14 arrêt Châtelet / ligne 4 arrêt Les Halles / RER A, B, D arrêt Châtelet-Les Halles)

RÉSUMÉ / SUMMARY

Depuis 40 ans, les musiques hip-hop portent des esthétiques fondées sur de nouvelles technologies musicales (DJing, sampling, MAO...) et des innovations dans les techniques de voix (interprétations rappées, ragga, human beatboxing...). Souvent données pour des modes éphémères, ces pratiques artistiques se sont avérées non seulement pérennes, mais influentes. Elles ont contribué à des transformations économiques, culturelles, linguistiques et esthétiques, et ce à une échelle internationale: dynamiques de globalisation et d'appropriation culturelle, dématérialisation des œuvres, économie de la réputation, productions transmédias... Pour paraphraser le titre d'un album de rap qui a fait date, elles semblent bel et bien « conçues pour durer ».

Le colloque international et pluridisciplinaire « Conçues pour durer. Perspectives francophones sur les musiques hip-hop » mettra en valeur les acquis et les nouvelles perspectives de la recherche scientifique sur les musiques hip-hop dans les mondes francophones et au-delà. Il y sera aussi bien question de l'économie des musiques hip-hop, de leurs formes esthétiques, de leurs enjeux politiques, de leur institutionnalisation et leur patrimonialisation, que de leurs circulations transnationales et des appropriations dont elles font l'objet par des publics variés.

Événement scientifique, ce colloque se veut aussi un événement culturel : il réunira des artistes, des professionnel-le-s et des universitaires autour de rencontres artistiques et de discussions à propos des différentes musiques liées au hip-hop (turntablism, beatmaking, r'n'b, slam...) ou à propos des enjeux politiques soulevés par ces mouvements musicaux.

For the past 40 years, hip-hop music has displayed new aesthetics, based on new musical technology (DJing, sampling,...) and voice innovations (rap, raga, human beatboxing...). Often considered as ephemeral, these musical practices and aesthetics have proven to be much more durable and influential. They assisted and contributed to major economic, cultural and linguistic transformations, both on a local and an international level. To quote the title of a famous French rap album, they definitely seem to be "Built to last".

The conference "Built to last: Francophone perspectives on hip hop music" will highlight recent academic works and emerging research on hip-hop music, from French-speaking areas and beyond. It will address a variety of issues regarding hip-hop music today, from its economic, aesthetic and political issues to its institutionalization, heritage recognition and transnational circulations around the world.

This conference will not only be an academic event, but also a cultural gathering. It will open a dialogue between artists, professionals and academics about the different types of music linked to hip-hop (turntablism, beatmaking, R&B, slam) and the political issues raised by this musical movement.

Argumentaire complet, bibliographie, infos pratiques: <http://colloquehh.hypotheses.org>

¹ La Cliqua, Conçu pour durer, Arsenal Records / Night & Day, 1995.

PROGRAMME / PROGRAM

1ER FÉVRIER / 1ST FEBRUARY, 2017 (JOURNÉE À LA MAISON DES MÉTALLOS, SOIRÉE À LA PLACE)

9h. Accueil / Opening

9h30. **Introduction**

10h-11h. Conférence de / Conference by **Murray Forman**

11h30-13h. Session 1 : **Scènes locales** / Local Scenes

14h30-16h. Session 2 : **Esthétiques** / Aesthetics

16h30-18h. Session 3 : **Institutionnalisations** / Institutionalization

19h. **Table ronde** / Round Table : « Quels lieux pour le hip-hop ? Les centres culturels de Lille, Paris et Dakar : entre structuration artistique et projet urbain » (« Hip-hop in which places ? The cultural centres of Lille, Paris and Dakar: between artistic structuration and urban project »)

20h. **Exposition** / Exhibition « Mouvement et Beatum » de Henry Hang + DJ Set

2 FÉVRIER / 2ND FEBRUARY, 2017 (MAISON DES MÉTALLOS)

9h. Accueil / Opening

10h30-12h30. Session 4 : **Authenticités** / Authenticities

14h-15. Conférence par / Conference by **Sujatha Fernandes**

15h30-17h30. Session 5 : **Expériences musicales** / Experiencing Music

18h-19h30. **Documentaire** / Documentary « Boy Saloum : la révolte des Y'en A marre » d'Audrey Gallet

19h30. **Table ronde** / Round Table : « Des artistes hip-hop au cœur des mobilisations politiques : exemples internationaux » (« Hip-hop artists in political protests : international cases »)

20h30. Cocktail

3 FÉVRIER / 3RD FEBRUARY, 2017 (MAISON DES MÉTALLOS)

9h. Accueil / Opening

9h30-11h30. Session 6 : **Écritures** / Writing

12h-13h. **Table ronde** / Round Table : « Les musiques hip-hop au-delà du rap » (« Hip-hop music beyond rap »).

14h30-16h. Session 7 : **Outils d'analyse** / Analytic tools

16h30-18h. Session 8 : **Représentations** / Representations

18h30. Conférence de conclusion, par **Kohndo**

19h30. **Showcase** de D' de Kabal

20h. Cocktail

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Vernissage de l'exposition « Mouvement et Beatum » de Henry Hang + DJ Set

Date : mercredi 1er février 2017, 20h-22h — lieu : La Place, centre culturel hip-hop

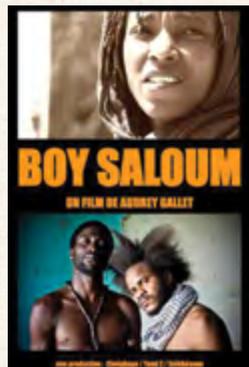
Projection du documentaire « Boy Saloum : la révolte des Y'en A Marre »

Date : jeudi 2 février 2017, 18h à 19h30 — lieu : La Maison des métallos

Un film d'Audrey Gallet (2012, 1h14)

Showcase de D' de Kabal

Date : vendredi 3 février, 19h30-20h

TABLES-RONDES

Quels lieux pour le hip-hop ? Les centres culturels de Lille, Paris et Dakar : entre structuration artistique et projet urbain

Date : mercredi 1er février 2017, 19h à 20h — lieu : La Place

Depuis les années 1990, les musiques hip-hop ont fait l'objet d'une attention accrue de la part des pouvoirs publics. Alors que leurs politiques ont longtemps concerné des événements et des initiatives ponctuelles, le hip-hop fait désormais l'objet de projets urbanistiques sous forme de centres culturels dédiés au mouvement (Le Flow à Lille, La Place à Paris, la Maison des Cultures Urbaines à Dakar). A quels enjeux territoriaux et artistiques répond la construction de tels équipements ? Qu'apporte la construction de lieux spécifiques au mouvement d'institutionnalisation du hip-hop ? Quels changements entraînent-ils dans l'environnement et le tissu urbain des différentes villes ?

Animé par Séverin Guillard, en présence d'Amadou Fall Ba (administrateur de la MCU), Jean-Marc Mougeot (directeur de La Place), Olivier Sergent (directeur du Flow).

Des artistes hip-hop au cœur des mobilisations politiques : exemples internationaux

Date : jeudi 2 février 2017, — lieu : La Maison des métallos

Les artistes hip-hop constituent des leviers importants de mouvements sociaux et politiques. En mettant leur notoriété ou leurs œuvres au service de causes plus vastes, ils et elles se font tantôt les moteurs des mobilisations, comme les actrices et acteurs du mouvement Y'en a Marre au Sénégal ou du Balai citoyen au Burkina-Faso, tantôt leur relais public et médiatique, comme l'illustrent en France les concerts de la Marche de la dignité ou les vidéo-clips du Collectif contre le contrôle au faciès. Comment les musiques hip-hop participent-elles à des mouvements sociaux ? En quoi ont-elles modifié les outils et les répertoires d'action politique ? Comment ces engagements d'artistes hip-hop varient-ils en fonction des contextes historiques, spatiaux et politiques ?

Animé par Alice Aterianus et Marie Sonnette, en présence d'Abdoulaye Niang (sociologue), Smockey (rappeur et animateur du Balai citoyen)...

Les musiques hip-hop au-delà du rap

Date : vendredi 3 février 2017, 12h à 13h — lieu : La Maison des métallos

Beatbox, turntablism, beatmaking, ragga, r'n'b, slam... Nombre de styles musicaux se sont développés dans le sillage de la culture hip-hop. Souvent éclipsés par le rap dans les médias ou le milieu académique, leur statut de "musiques hip-hop" est incertain, et fait parfois l'objet de débats vifs. Quelles relations historiques d'opposition ou de solidarité associent ces styles musicaux ? Quelles étiquettes concurrentes (*black music*, musiques urbaines...) existent pour décrire leurs liens multiples ? Comment artistes et professionnel-le-s les définissent et évoluent entre ces styles ?

Animé par Karim Hammou, en présence de MKL (producer), D'de Kabal (rappeur, slameur, écrivain...) et K-reen (auteur-compositeur-interprète...).

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

MERCREDI 1ER FÉVRIER

Conférence, mercredi 10h-11h : « Hip-Hop Studies : Contested Pasts/Projected Futures »

(« Les Hip Hop studies : passés en débats / futurs en projet »)

Murray Forman, professeur en Media and Screen Studies à la Northeastern University.

Murray Forman

Session 1. Scènes locales, mercredi 11h30-13h

Présidence : Stéphane Dorin

Anna Cuomo: « La construction d'une scène rap underground au Burkina Faso: entre "ouverture des possibles" et ambiguïtés relationnelles ».

Gérôme Guibert: « Les débuts de la scène musicale hip-hop nantaise (1997-2001) ».

Cécile Navarro: « Pratiques circulatoires d'artistes de rap sénégalais: la construction d'une scène musicale locale ».

Session 2. Esthétiques, mercredi 14h30-16h

Présidence : Christian Béthune

Polina Chodakova et Alena Podhorna-Policka: « Analyse sémio-sémantique de la gestuelle dans les clips vidéo de rap ».

Maxence Déon: « This is a journey into sound: envisager le sampling comme un langage musical propre ».

Jean-Marie Jacono: « Le sens des contrastes sonores et musicaux dans les productions de rap de Marseille ».

Session 3. Institutionnalisations, mercredi 16h30-18h

Présidence : Roberta Shapiro

Vincent Becquet: « Ce que les pouvoirs publics font au Hip-hop: le cas lillois du Centre Euro-Régional des Cultures Urbaines ».

Jean-Marcellin Manga: « "S'unir ou périr": retour sur quelques enjeux de la création du syndicat national des acteurs des musiques urbaines (Synamur) au Cameroun ».

Nicanor Tatchim: « La musique urbaine camerounaise à l'épreuve de l'économie informelle de la culture: logiques socio-économiques et des pratiques professionnelles des musiciens du hip-hop ».

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

JEUDI 2 FÉVRIER

Session 4. **Authenticités**, jeudi 10h30–12h30

Présidence : **Hyacinthe Ravet**

Claire Lesacher : « Se dire “rappeuse” ou non : des positionnements discursifs qui engagent des enjeux de catégorisation de l’activité musicale et des enjeux de genre ».

Peter Reimer : « Changement d’authentification des “Blocks” aux “Cités D’Or” ».

Corentin Roquebert : « “Faire du rap de”. Analyse du lexique d’autodéfinition du rap ».

Virginie Brincker : « Héritages de Césaire, Fanon et Glissant : stratégies d’authentification et processus identitaires ».

Conférence, jeudi 14h–15h : « **“I’m an African:” Black Aesthetics and The Making of a Hip Hop Globe** » (« “Je suis un-e Africain-e” : esthétiques noires et émergence d’un monde hip-hop »)

Sujatha Fernandes, professeure d’économie politique et de sociologie à l’Université de Sydney.

Session 5. **Expériences musicales**, jeudi 15h30–17h30

Présidence : **Stéphanie Molinero**

François Debruyne : « Présence et écoute du rap en public : une banalisation inachevée ».

Florence Eloy et Thomas Legon : « Les formes de distinction parmi les jeunes auditeurs de rap : d’une sociologie de la consommation à une sociologie de la réception ».

Pauline Guérin : « La “conversation d’amateurs” de rap : légitimations et illégitimations des pratiques culturelles des femmes ».

Jean Evenson Lizaïre : « Raisons et liaisons du rap : comment se construit le feeling du mélomane et du rappeur pratiquant ? ».

Sujatha Fernandes

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

VENDREDI 3 FEVRIER

Session 6. **Écritures**, vendredi 9h30-11h30

Présidence : **Anthony Pecqueur**

Benoît Dufau : « Le rap comme nouvelle forme de cynisme. Quatre chiennes de plume : Booba, Casey, Fuzati, Virus ».

Marine Kneubühler : « Du je-rappeur au on-humain : de l'altérité à soi pour "faire collectif" ».

Jérémie McEwen : « Machiavel et Tupac Shakur ».

Khadimou Rassoul Thiam : « Plurilinguisme, variété discursive et positionnement stratégique dans le hip hop sénégalais: typologie et Fonctions pragmatiques des interférences linguistiques dans l'album *Encyclopédie* du groupe Keur qui ».

Session 7. **Outils d'analyse**, vendredi 14h30-16h

Présidence : **David Diallo**

Adrien Contesse : « Vocal Grammatic : Une écriture pour le beatbox ».

Olivier Migliore : « Analyser la prosodie musicale du rap et du ragga français (1977-1992) à l'aide de l'outil informatique: de DJ Dee Nasty à MC Solaar (1984-1991) ».

Sidy Seye : « HipHopedia. Online Hip Hop Encyclopaedia ».

Session 8. **Représentations**, vendredi 16h30-18h

Présidence : **Nasima Moujoud**

Marion Dalibert : « Des masculinités ethnoracialisées. Rappeurs et rappeuses dans le Monde, Libération et le Figaro (2000-2014) ».

Keivan Djavadzadeh : « Gangstresses and Bitches First ! Quelle esthétique pour la scène gangsta-rap féminine ? ».

Célia Sauvage : « Politique du regard et représentations alternatives du "female gaze" dans les clips de hip hop féminin américains ».

Conférence de conclusion, jeudi 18h30-19h30, par Kohndo

Kohndo (crédit photo: Gustav Photography)