

Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine - IHEAL

M1 et M2

Cours assuré par Pedro Lima

pedrollima@gmail.com

Janvier-Mars 2025

Jeudi, 9h-12h

Musique et résistances politiques en Amérique latine (HZSP041)

Présentation :

La chanson est une forme d'expression artistique qui a atteint en Amérique latine un degré unique d'élaboration et de diffusion tout au long du XXe siècle. Ses liens avec la vie politique de chaque pays, et éventuellement de la région dans son ensemble, se présentent sous diverses dimensions et peuvent être étudiés à partir de différentes perspectives. Dans ce cours, l'accent sera mis sur un type d'analyse "internaliste" pour lequel, plus que les preuves biographiques de l'engagement politique de tel ou tel artiste, il importera d'investiguer (a) comment les chansons expriment et interpellent le contexte historique dans lequel elles ont été créées et (b) comment l'art de la composition de chansons en Amérique latine présente une gamme variée et complexe de modalités de politisation. Dans une certaine mesure, il s'agit de lire l'histoire politique des pays et de la région à travers les chansons. Mais pas seulement. Il faudra percevoir dans les chansons les points de fuite qui projettent d'autres histoires et d'autres relations politiques imaginées.

Il ne s'agit pas de supposer une adhérence immédiate des chansons au contexte, comme si ce dernier expliquait celles-ci. Au contraire, l'ambition fondamentale du cours est de chercher à interpréter les contenus politiques des chansons (et des mouvements artistiques qui leur donnent sens) à partir de la marge potentielle d'autonomie qu'elles entretiennent par rapport au contexte. D'où l'accent mis sur la "poétique", sur les formes spécifiques d'organiser et de transmettre un contenu particulier à travers la musique chantée.

La politique ne sera pas ici comprise comme quelque chose d'extérieur (ou antérieur) à la poétique, mais plutôt comme quelque chose par elle constitué. C'est en ce sens que la chanson devient un point d'observation privilégié pour de nouvelles considérations sur les nuances et les schémas des interprétations de l'Amérique latine. Ainsi, les compositeurs peuvent être bien compris comme des interprètes de leurs pays et de l'Amérique latine. Les disputes "historiographiques" sur la place et le sens de certains mouvements culturels seront également objet d'analyse tout au long du cours, bien que toujours sous l'impératif de la priorité de l'analyse des chansons. En raison de son caractère nécessairement panoramique, introductif et non exhaustif, le cours mettra l'accent sur le cas brésilien (même s'il abordera différents contextes nationaux) et ne traitera pas de nombreuses questions pertinentes de l'histoire de la chanson latino-américaine.

Objectifs du cours :

L'objectif du cours sera de doter les étudiant.e.s des outils analytiques et conceptuels nécessaires pour comprendre comment la politique s'exprime et se construit à travers la musique populaire, multipliant les formes de contestation et d'acquiescement. On espère également les familiariser avec les méthodes spécifiques d'une analyse politique de la musique qui parfois converge, mais ne se confond pas, avec la sociologie de la culture ou l'anthropologie de l'art.

Modalités d'évaluation :

- Exposé oral (20 minutes, groupes de 2 à 3 personnes). Les dates et les thèmes spécifiques des exposés seront définis au début du cours (50%);
- Évaluation finale écrite : présentation **le 20 mars** d'une production individuelle, à partir des lectures et des intérêts de recherche des étudiant.e.s (50%).

Plan du cours :

Introduction

1 - Présentation du cours : questions esthétiques, introduction générale à l'histoire de la chanson populaire en Amérique latine

Partie 1 : Ambivalences : cible de répression, instrument de l'idéologie, plateau de l'utopie

2 - Répression, instrumentalisation, canonisation : l'émergence de la samba et du tango

3 - Métamorphoses du populaire : le projet utopique de la bossa nova

Partie 2 : Poétiques de la résistance

4 - La ligne droite de la résistance : la « nueva canción » latino-américaine

5 - Chemins croisés : la ruse de la chanson dans la lutte contre la dictature au Brésil

6 - Paradoxes de l'ouverture : le rock des années 1980

Partie 3 : Questions contemporaines

7 - De la résistance à la survie : le rap et « la fin de la chanson »

8 - Après la fin : latinités, religiosités, ruralités dans le cadre du néo-extractivisme

Plan des séances et bibliographie

Introduction

Séance 1 - Présentation du cours : questions esthétiques, introduction générale à l'histoire de la chanson populaire en Amérique latine (23 janvier)

Bibliographie sélective :

- Adorno, T. *Théorie esthétique*. Paris : Klincksieck, 2011.
- Tatit, L. *O século da canção*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.

Partie 1 : Ambivalences : cible de répression, instrument de l'idéologie, plateau de l'utopie

Séance 2 - Répression, instrumentalisation, canonisation : l'émergence de la samba et du tango (30 janvier)

Bibliographie :

- Hertzman, Marc. "Popular entertainment and social control after Abolition". In: *Making samba : a new history of race and samba in Brazil*. Londres : Duke University Press, 2013, p. 31-65.
- Vianna, Hermano. *Blaise Cendrars, Gilberto Freyre et le mystère de la samba*. Paris : Riveneuve, 2023.
- Carvalho, Maria Alice R. "O samba, a opinião e outras bossas... na construção republicana do Brasil". In: Cavalcanti, Starling, Eisenberg (org). *Decantando a república: inventário histórico e político da canção popular moderna brasileira*. São Paulo: Nova Fronteira e Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 37-68.
- Varela, Gustavo. "Tango y peronismo". In: *Tango y política. Sexo, moral burguesa y revolución en Argentina*. Buenos Aires: Ariel Historia, 2016, p. 115-144.

Séance 3 - Métamorphoses du populaire : le projet utopique de la bossa nova

(06 février)

Bibliographie :

- Mammi, Lorenzo. "João Gilberto e o projeto utópico da Bossa Nova". In: Walter Garcia. (Org.). *João Gilberto*. 1ed. São Paulo: Cosac Naify, 2012, 2012, p. 157-165.
- Garcia, Walter. "Em busca de uma "tradição". In: *Bim bom. A contradição sem conflitos de João Gilberto*. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 77-115.

Partie 2 : Poétiques de la résistance

Séance 4 - La ligne droite de la résistance : la « nueva canción » latino-américaine

(13 février)

Bibliographie :

- Donas, Ernesto. « Problematizando la canción popular: un abordaje comparativo (y sonoro) de la canción latinoamericana "comprometida" desde los años 1960 ». In: Fléchet, A. et Napolitano, M. (orgs.). *Musique et politique en Amérique Latine, XXe-XXIe siècles. Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Imágenes, memorias y sonidos, 2015.
- Moore, Robin. « Transformations in Nueva Trova ». In : *Music and revolution. Cultural change in socialist Cuba*. Los Angeles: University of California Press, 2006, p. 135-169.
- Verba, Ericka Kim. “Violeta Parra and the Chilean Folk Revival of the 1950s”. In: Vilches, Patricia (ed). *Mapping Violeta Parra's cultural landscapes*. Palgrave Macmillian, 2018, p. 13-26.

Séance 5 - Chemins croisés : la ruse de la chanson dans la lutte contre la dictature au Brésil (20 février)

Bibliographie :

- Fléchet, Anaïs et Napolitano, Marcos. « Musique populaire et dictature militaire au Brésil : dynamiques contestataires et logiques de marché (1964-1985) ». In : Fléchet, A. et Napolitano, M. (orgs.). *Musique et politique en Amérique Latine, XXe-XXIe siècles. Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Imágenes, memorias y sonidos, 2015.
- Schwarz, Roberto. « Remarques su la culture et la politique au Brésil, 1964-1969 », Les Temps Modernes, n. 288, Paris, 1970.
- Dunn, C. « In the Adverse Hour: Tropicália Performed and Proscribed 122 ». In: *Brutality garden: Tropicália and the emergence of a Brazilian counterculture*. University of North Carolina Press, 2001, p. 122-159.
- Barros e Silva, Fernando. “Generais, malandros e anti-heróis”. In: *Chico Buarque*. São Paulo: PubliFolha, 2004, p. 67-86.

Séance 6 - Paradoxes de l’ouverture : le rock des années 1980 (06 mars)

Bibliographie :

- Buch, Estéban et Juárez, Camila. « Músicos y malvinas. La cultura de guerra en Argentina ». In : *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Imágenes, memorias y sonidos, 2019.
- Vila, Pablo. “Tango, folklore y rock : apuntes sobre música, política y sociedad en Argentina”. In: *Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, n. 48, 1987, p.81-93.

- Madeira, Angelica. "Rude Poetics of the 1980s: The Politics and Aesthetics of Os Titãs". In: Avelar et Dunn (eds.). *Brazilian popular music and citizenship*. Durham: Duke University Press, 2011, p. 96-108.

Partie 3 : Questions contemporaines

Séance 7 - De la résistance à la survie : le rap et « la fin de la chanson » (13 mars)

Bibliographie :

- Botelho, G., Garcia, W. et Rosa, A. "Três raps de São Paulo: 'Política' (1994), 'O menino do morro' (2003) e 'Mil faces de um homem leal (Marighella)' (2012)". In: Fléchet, A. et Napolitano, M. (orgs.). *Musique et politique en Amérique Latine, XXe-XXIe siècles. Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Imágenes, memorias y sonidos, 2015.

- Oliveira, Acauam Silvério de. "O evangelho marginal dos Racionais MC's". In: Racionais MC's. *Sobrevivendo no Inferno*. São Paulo: Cia das Letras, 2018, p.19-37.

- Kirkwood, Heather. *Rapping Rebellion: Hip Hop as a New Social Movement in Cuba. Latin American Urban Politics*, 2006.

Séance 8 - Après la fin : latinités, religiosités, ruralités dans le cadre du néo-extractivisme (20 mars)

Bibliographie à préciser.

** Les textes portugais qui constituent la bibliographie du cours seront travaillés en classe à partir des extraits traduits en français.*