

Rencontres pour les jeunes chercheurs

Évolutions ou révolutions ? Musiques du Moyen-Orient et du Sud de la Méditerranée à l'époque contemporaine – les traditions et les nouvelles tendances

Conference for early career researchers

Evolutions or revolutions? Contemporary Middle Eastern and North African Music – traditions and new tendencies

Mardi 13 juin 2017 de 9h à 18h

Concert à 19h

Mercredi 14 juin 2017 de 9h à 19h

Auditorium – INALCO

65 rue des Grands Moulins
75013 PARIS

Organisation:

Dominika Czerska-Saumande (CERMOM)
Vanessa Paloma Elbaz (CERMOM)

SCHEDULE – PROGRAMME:

TUESDAY 13th JUNE – MARDI 13 JUIN

Registration of participants: 8.10 – 8.40

– MORNING SESSIONS:

9.00 – Opening of the conference:

Welcome speech of Prof. Sobhi BOUSTANI – Director of Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée, INALCO

Opening lecture:

Prof. Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK – University of Warsaw – *Arabic music in André-Guillaume Villoteau’s Orientalist Discourse*

Technical break – 5 minutes

10.10 – 12.10 – Music, East & West & colonialism:

Dr Maria Rosaria D’ACIERNO – University of Naples – *Music in the Eastern World and its influence on the Western civilization*

Hicham CHAMI – Columbia University – *A Tale of Two Protectorates: Cultural Hegemony in Colonial Morocco and its Impact on Indigenous Musics*

Aicha MOKLINE – Université Paris-Ouest Nanterre – *Les influences orientales et coloniales sur le monde musical en Tunisie au début du XXe siècle et le Rôle de la Rachidia dans la sauvegarde du malouf*

Dr Malcolm THÉOLEYRE – Science Po & Université Paris Est – *La musique arabe d’Alger à l’heure “franco-musulmane”. Le rôle des politiques culturelles françaises dans l’évolution de la musique can’a à Alger durant la période coloniale (1904-1962)*

12.30 – 13.30 – LUNCH

– AFTERNOON SESSIONS:

14.00 – 15.30 – Music and politics, identity & belonging:

Vanessa Paloma ELBAZ – CERMOM, INALCO – *Judeo-Moroccan musics in the negotiation of Morocco's national identity post-2011 Constitution*

Leila TAYEB – Northwestern University, Evanston – *Riding with Panda and the Prime Minister: Music in Libya, 2013-2016*

Loab HAMMOUD – Haifa University – *Cultivating Home: Composing Palestine in Diasporic Space*

Coffee break – 20 minutes

16.00 – 18.00 – Music and socio-cultural involvement

Dr Iman SRIDI – CERLOM, INALCO – *La médiation interculturelle en chansons*

Dr Dominika CZERSKA-SAUMANDE – CERMOM, INALCO – *Poésie mise en chansons comme un outil du progrès et de la révolution*

Kawkab TAWFIK – University of Rome “Tor Vergata” – *Music and politics: Youtube videos in the Egyptian revolutionary process (2011-2014)*

Amal GUERMAZI – Université Paris-Sorbonne/ IReMus avec le soutien de la Cinémathèque française – *La musique comme révélateur d'engagement dans les comédies musicales de Youssef Chahine*

Free time & snack – 1 hour

19.00 – 20.30 – CONCERT (Programme – voir brochure séparée)

Duo – Meriem AYOUB et Ahmed TARKIA

L'Esprit Oriental – dir. Mostafa FAHMI

WEDNESDAY 14th JUNE – MERCREDI 14 JUIN

Registration of participants: 8.10 – 8.40

– MORNING SESSIONS:

9.00 – 10.20 – Keynote lectures:

Prof. Dwight F. REYNOLDS – University of California, Santa Barbara – *The Songbook Genre in Arabic Literature*

Prof. Ruth DAVIS – Cambridge University – *Reconceptualising heritage in Tunisian popular song*

Technical break – 5 minutes

10.20 – 12.20 Singing & poetry

Mélanie NITTIS – CERLOM, INALCO – *L'improvisation poétique chantée dans les îles grecques de la Méditerranée: dynamiques contemporaines d'une tradition*

Dr Nora BELGASMIA – Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou – *Expressions et extériorisations à travers les chants de mariage au féminin*

Simone SALMON – University of California, Los Angeles – *The Nightingale Sings: Women's Expression and Endeavours in Sephardic Folksong*

Dr Judith COHEN – York University, Toronto – *The Return of Gerineldo*

12.40 – 13.40 – LUNCH

– AFTERNOON SESSIONS:

14.10 – 16.10 – Tradition – Continuity

Brigida MIGLIORE – Université d'Aix-Marseille/ PRISM – *Mélodie "arabe" traditionnelle et musique contemporaine: la technique de la greffe dans l'oeuvre de Zad Moulaka*

Dr Mohamed KHALIFA – Université Paris-Sorbonne – *Le renouveau des rebabs de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*

Dr Anis FARIJI – Université Paris 8 – *L'héritage musical arabo-berbère au regard de la musique contemporaine*

Dr Maho SEBIANE – Université Paris-Ouest Nanterre/ LESC/CREM, CEFAS-CNRS – *Cultes de possession africains et patrimonialisation musicale dans le Golfe arabo-persique*

Coffee break – 20 minutes

16.40 – 18.40 – Modernity – songs & discs & live

Emanuela DE BLASIO – Università degli Studi della Tuscia, Viterbo – *Origins and developments of rap music in the Arab world: traits of continuity with tradition and innovative elements*

Victoria MUMMELTHEI – Freie Universität Berlin – *The morphology of contemporary Arabic pop lyrics - a note on a failed dissertation*

Pierre FRANCE – Université Paris 1, IEP Aix – *Dans les sillons de la musique arabe - Ethnographier le "diggin"*

Renato KAMHI – Université Paris-Sorbonne/ IReMus – *Ethno Fusion Fest, un festival à Belgrade, un espace entre Orient et Occident*

18.40 – 18.45 – Conclusion – Closing of the conference

20.00 – Dinner

ABSTRACTS – RÉSUMÉS :

OPENING LECTURE:

1. Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK – Professor in Musicology, University of Warsaw

Sławomira Żerańska-Kominek graduated at the University of Warsaw in Arabic Studies (1968) and Musicology (1973). She obtained her doctorate in Musicology in 1976. In 1987 she received her habilitation after presenting her dissertation *Time and Space Symbols in Music of Central Asia*. She obtained the title of Professor in 1996. Since 1995 she is the Head of the Division of Systematic Musicology of the Institute of Musicology, the University of Warsaw and conducts seminars in Anthropology of Music and Ethnomusicology. Since 1998 she is the Director of the Institute of Musicology, the University of Warsaw.

Arabic music in André-Guillaume Villoteau's Orientalist Discourse

One of the earliest study on Arabian music is Guillaume André Villoteau's *De l'état actuel de l'art musical en Égypte, ou Relation historique et descriptive des recherches et observations faites sur la musique en ce pays*. The study came out in 1826 as volume fourteen of a widely-known *Description de l'Égypte* that was published in Paris in 1809 to 1828 to record the many lines of Egyptologist studies by French scholars at the Institut de l'Égypte following Napoleon's invasion of Egypt in 1798. To musicologists the most interesting part is the modest chapter two of Villoteau's book called *De la pratique de la musique parmi les Égyptiens modernes*. The conception of study of Arab music Villoteau outlines in his brief field report should be put in the wider context of the particular vision of the Orient pervading European research, art and literature from the late 18th century onwards.

That particular approach to Eastern cultures, which went along with Europe's sweeping expansionism (political, economic, cultural) in Asian countries, reflected essentially a disposition to interpret different aspects of Eastern traditions in specifically European cultural terms. The "assimilation" of the East by the West was effected mainly by way of an "Orientalist" discourse which spawned an array of artificial visions of Oriental cultures for use by the West. That specific "Orientalisation" of the East, or superimposition of Western ideas onto Eastern cultures, was an expression of Europeans' disposition to cultural expansion and ascendancy which in turn derived from an ontological and epistemological distinction between their own (Europe, the West, "us") and aliens (Orient, the East, "them").

KEY LECTURES:

2. Dwight F. REYNOLDS is professor of Arabic Language and literature in the Department of Religious Studies, UC Santa Barbara

Dwight F. Reynolds is professor of Arabic Language and literature in the Department of Religious Studies, UC Santa Barbara. His books include *Heroic Poets, Poetic Heroes: The Ethnography of Performance in an Arabic Oral Epic Tradition*, *Arab Folklore: A Handbook*, *Interpreting the Self: Autobiography in the Arabic Literary Tradition*, and *The Cambridge Companion to Modern Arab Culture*. He was also co-editor of *The Garland Encyclopedia of*

World Music, Volume 6: The Middle East. He publishes widely on Arabic literature, folklore, and music, and is currently completing a book manuscript titled *The Musical Heritage of al-Andalus*.

The Songbook Genre in Arabic Literature

A number of modern Arab musical traditions of ‘Andalusian’ music refer back to songbooks compiled in the last century or two as key tools for preservation and as sources of authenticity. Known variously as *kunnāsh*, *safīna*, *majmū’* or *majmū’a*, *zimām*, *dīwān*, *kitāb aghānī*, and other terms, these collections draw upon a literary tradition that is nearly 1200 years old. This presentation traces the history of the songbook as a genre of Arabic literature from the first known Arabic songbook, compiled by Yūnus al-Kātib (d. c. 765), to the present, noting the different ways in which these collections have been assembled, the various types of information they include, and the distinct purposes and audiences for which they were composed.

3. Ruth F. DAVIS – Life Fellow and Emeritus Reader in Ethnomusicology at Corpus Christi College, University of Cambridge

Ruth F. Davis is a Life Fellow and Emeritus Reader in Ethnomusicology at Corpus Christi College, Cambridge University. She has published and broadcast extensively on music of the Mediterranean region, especially North Africa and the Levant. Her publications include *Ma’luf: Reflections on the Arab-Andalusian Music of Tunisia*; *Robert Lachmann’s ‘Oriental Music’ Broadcasts: A Musical Ethnography of Mandatory Palestine* (Association of Recorded Sound Collections award) and the edited book *Musical Exodus: Al-Andalus and its Jewish Diasporas*. Her current project ‘Remembering the Jewish Past through Popular Song in Contemporary Tunisia’ is supported by a research fellowship from the Leverhulme Trust. She chairs the International Council for Traditional Music Study Group ‘Mediterranean Music Studies’.

Reconceptualising heritage in Tunisian popular song

In 1997, the Tunisian music publisher Mohamed Boudhina produced an anthology of song texts and melodies entitled *Aghānī min al-turāth* (lit. heritage songs). The cover picture displays a colourful mix of rural and desert imagery. Ostensibly the folk equivalent of the notated canon of the *ma’luf* — the so-called Tunisian-Andalusian repertory published by the Ministry of Culture through the 1960s and 1970s under the title *Al-Turāth al-mūsīqī al-tūnisī* (The Tunisian musical heritage), Boudhina’s songs are likewise presented as “[our] national heritage”. Supposedly an ancient, anonymous repertory, emanating from the oral traditions of the Bedouin and indigenous Berber communities, they are “an important part of popular culture”, and “a faithful reflection of the people’s hopes and aspirations, traditions and customs”.

During fieldwork in Tunisia I discovered that many of the same songs were routinely attributed to specific Jewish singers and composers of Tunis who dominated the commercial record market during the colonial era. Ironically, it was partly as a reaction against this very repertory, considered vulgar, experimental and ‘un-Tunisian’, that cultural policy makers before and after independence in 1956 had focused their efforts on preserving and promoting the *ma’luf*. By the 1990s however — the decade in which

Boudhina's anthology appeared— nostalgia for the culture of the colonial era, repressed by the nationalist movement, had led to a renewed interest in the songs and singers of that era, including an acknowledgement of the specific Jewish contribution to Tunisia's cultural heritage. Focusing on selected songs, I use Boudhina's *Aghānī min al-turāth* as a springboard to address salient themes of this symposium: the interplay between tradition and innovation; conflicting perceptions of ownership and belonging, and the manipulation of cultural memory in nation-building projects aimed at constructing heritage.

Exposées :

4. Nora BELGASMIA – Maître de conférences, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou

Grade Maître de conférences. Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou. Enseignante de français au département de traduction. Enseignante du module *tradition orale et passeurs culturels* pour les masters d'anglais. Domaine d'intérêt : la tradition orale dont la poésie orale féminine, et analyse des corpus oraux sous l'approche socio cognitive. Thèse de doctorat intitulée: *le dit le non-dit et l'imaginaire social à travers la poésie orale féminine de la région d'at meghras en Kabylie. Approche socio cognitive et pragmatique. Publication d'un article dans la revue internationale « la lingua nella vita e la vita della lingua » Napoli (septembre 2016) Publication de ma communication dans une revue Humanities and Social Sciences Review pp 41-48 janvier 2016 Publication d'une communication dans la revue nationale Timsal N Tamazight N°7, (Septembre 2016) PP 01-14 Publication d'un article dans la revue internationale FDB n°34 décembre 2015 Publication d'un article dans la revue nationale fittarjama PP 60-70 (décembre 2015). Participation au colloque international sur les études berbères prévu à Alger en (décembre 2016) Participation à un colloque international sur Pierre Bourdieu (novembre 2016). Participation à un colloque international à Paris sur les documents et études berbères en (décembre 2015)*

Expressions et extériorisations à travers les chants de mariage au féminin

Notre problématique tourne autour de l'expression poétique féminine de la région de Kabylie de l'Algérie profonde. Une expression multiple et diverse, presque autant que ce que la vie et ses aléas peuvent offrir comme épreuves à surmonter. Des moments de peines à subir et à gérer, mais aussi des moments de joies et de bonheur à saisir et à vivre pleinement. Le mariage est un pacte sacré de par les liens nouveaux qui se créent entre les nouvelles familles en alliance. C'est un événement heureux pour l'individu et le groupe, une grande occasion qui favorise la rencontre des proches et des amis.

Pour les femmes les fêtes de mariages sont une occasion pour se rencontrer, échanger des nouvelles, se défouler et oublier les peines du quotidien. Pas seulement car c'est un autre moment de la vie des femmes qui se laissent bercer par une nouvelle ambiance, donc une nouvelle production poétique qui va naître puis s'adapter aux circonstances de la fête et de son euphorie quand bien même elle est éphémère "*Les chants de mariage plus que les autres sont le reflet de la condition féminine (...)*."(Nacib Youcef, 1981 : 39) Non pas parce qu'ils reflètent une réalité sociologique mais par ce qu'ils leur permettent de se défouler voire se libérer, car nul besoin de s'astreindre ou de réprimer ses désirs, tant que l'ambiance est à la fête, et l'envie de festoyer rehausse d'avantage l'envie de se sentir libre des contraintes du

quotidien. Dans *aselaɛbi*, comme dans *urar*, il s'agit d'un jeu, et d'un amusement où l'on assiste à une vraie création poétique le plus souvent improvisée. *Aselaɛbi*, plus précisément, est une suite de vers rythmés élogieux destinés à la danseuse. Dans *urar*- la soirée dansante - toutes celles qui dansent ouvrent droit à des éloges sous une forme poétique. Une expression qui au-delà du mot, laisse sous-entendre l'extériorisation du tabou et du non-dit que nous tenterons de révéler par le biais du verbe féminin (corpus) à travers notre participation. Mots clé : Fêtes de mariage – poésie chantée – expressions – tabous – éloge /blâme – imaginaire du corps – danse.

5. Hicham CHAMI – PhD candidate in Ethnomusicology, Columbia University

Hicham Chami is a doctoral fellow in Ethnomusicology at Columbia University, specializing in the musical traditions of al-Andalus and the Maghreb. He has presented papers at conferences of the Society for Ethnomusicology, Centre of Arab and Mediterranean Music, and International Council for Traditional Music. Chami has contributed 20 articles to the forthcoming *SAGE Encyclopaedia of Ethnomusicology* and *Music around the World: A Global Encyclopaedia* and is Managing Editor of the *Journal of Arab Music Research*.

A Tale of Two Protectorates: Cultural Hegemony in Colonial Morocco and Its Impact on Indigenous Musics

The enduring linkage between al-Andalus and Fes perpetuated by the Fassi socio-political elite has privileged Andalusian music in Moroccan public life and education: both mirroring its inherent class stratification and impacting the viability of indigenous cultural traditions. The pre- independence backstory must be examined to place the Fassi phenomenon in context. This paper argues that the Gramscian concept of cultural hegemony was a critical factor during 20th- century colonial rule, with the French and Spanish Protectorate administrations (1912-1956) appropriating music to advance their own agendas, in the guise of cultural preservation.

Fernando Valderrama Martínez witnessed a cultural revival in Tetuán during his 26-year tenure as *Asesor-Jefe de la Enseñanza Marroquí de la Delegación de Educación y Cultura Española*. The ostensible rationale was restoring the “musical treasure” of the *nawbat* (Valderrama 2005); yet this program effectively reinforced a process of Hispanicization in doing so. French cultural policy “respected pre-colonial customs and traditions” (Sater 2010), *Résident-Général* Hubert Lyautey advising Prosper Ricard, appointed to the *Service des Arts Indigènes*, that “Morocco’s display...will be composed of examples of the local arts” (Mokhiber 2013). These “preservationist logics” (Wyrzten 2015) would commodify elements of Moroccan culture, rendering it “static”.

This examination of the status of musical genres during the Protectorate era sets the stage for analysing the post-independence resurgence of the Andalusian tradition, which had lost favour under French rule, and explores the consequences of Protectorate and post-independence cultural policies on the corpus of Moroccan musics.

6. Judith COHEN – PhD in ethnomusicology, York University, Toronto

Judith Cohen est ethnomusicologue et chanteuse canadienne, spécialiste de la musique sépharade et du rôle de la musique chez les Crypto-Juifs du Portugal rural. Elle est aussi la

consultante de la collection "Espagne" du folkloriste légendaire Alan Lomax, et elle travaille depuis longtemps la musique et la danse des Balkans, les "ballades" narratives pan-européennes, et d'autres traditions, y compris la musique monophonique du Moyen Age. Ayant complété son doctorat à l'Université de Montréal, elle a publié de nombreux articles, et elle donne des cours à l'Université York, Toronto.

The Return of Gerineldo

From 1980 through 1994, the Canadian ensemble "Gerineldo" presented programmes of Moroccan Judeo-Spanish songs from the former Spanish Protectorate area of Northern Morocco, along with a few related songs in Hebrew, and a few from the former Ottoman lands Sephardic repertoire. We also prepared and performed original theatre productions authored by a group member. For logistic reasons, there was a two-decade gap, until a surprise invitation from the Moroccan Jewish community of Paris, France, arrived, to perform twenty years almost to the day after our last concert. One of the original singers was replaced by my daughter, who had sung with us as a small child during our last few years; a third generation was subsequently added: one member's grandson. Our first 14-year series of performances was informed by members' academic research, family traditions and memories, with me the only original member not from Morocco. Two decades later, our academic backgrounds once again informed our concerts, sometimes in different ways, and now augmented by the dramatic blossoming of social media when during our first stage, we communicated largely by telephone and snail mail. This paper explores GERINELDO as a complex blend of performance, entertainment, research, applied research and cultural complications, in two periods twenty years apart, with observations from my own experiences in Morocco during both Gerineldo periods.

7. Dominika CZERSKA-SAUMANDE – Docteur en littérature arabe et musicologue, Chercheuse associées du CERMOM, INALCO, Paris

Phd in Arabic Studies and MA in musicology. Graduated with the doctoral degree from Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, Paris) in modern Arabic literature with the thesis entitled : « *The social commitment of Egyptian poets in the second half of the 20th century and at the turn of the 21st century. The poetry in literary Arabic and Egyptian dialect..* » Studied Modern Standard Arabic and Egyptian dialect during scholarships in Egypt, Tunisia and Paris. Obtained Master of Arts in Arabic Studies from the Jagiellonian University in Cracow (5-years Master's course), with the memoire about the Tunisian romantic poetry. Obtained another Master of Arts in Musicology in the field of contemporary music also from the Jagiellonian University in Cracow (5-years Master's course) with the specialisation in contemporary music and the dissertation on percussion in the music of the 20th and 21st centuries. Member of scientific organisations as European Association of Modern Arabic Literature (EURAMAL) and Centre de Recherche Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM) at INALCO. Takes regularly part in international congresses and conferences focusing on modern Arabic literature, as for example in Oslo, Paris, Warsaw, Nancy, Cracow. Researches in the field of contemporary poetry in literal and vernacular language in Egypt and recently in the United Arab Emirates. Translator and foreign languages trainer.

Poésie mise en chansons comme un outil du progrès et de la révolution

Les pionniers de la poésie dialectale contemporaine en Égypte, en particulier Ṣalāḥ Ġāhīn, Aḥmad Fu'ād Nigm ou 'Abd ar-Raḥmān al-'Abnūdī, sont de grandes figures tant appréciées par le peuple égyptien. Le premier a fondé les bases de la *šī'r al-'āmmiyya*, pendant que les deux autres ont établi les fondements de la poésie révolutionnaire. Certains de leurs poèmes ont été mis en chanson par différents musiciens ou chanteurs et constituaient déjà depuis plusieurs décennies un vecteur lors des protestations qui secouaient le pays. Citons par exemple les œuvres d'Aḥmad Fu'ād Nigm chantés par Ṣaykh Imām 'Īssā accompagné de son *'ūd*. Les mots étaient ceux du dialecte de la rue et des expressions populaires profondément incrustées dans le langage du peuple simple avec comme finalité le cœur des Égyptiens. La musique, quant-à-elle, prenait ses racines dans la musique traditionnelle autant égyptienne qu'arabe, à la fois ancienne et populaire. Jusqu'aux derniers jours de leur vie, Aḥmad Fu'ād Nigm et 'Abd ar-Raḥmān al-'Abnūdī n'ont cessé d'exprimer leur soutien aux révolutionnaires à travers de nouveaux poèmes mis en chansons par des artistes issus, de plus en plus, des nouvelles générations. Les messages sont toujours universels et inchangeables et propagent l'idée d'un monde dans lequel chaque individu ressentirait que ses droits sont respectés. Les chansons prennent les formes musicales proches de celles appartenant à la musique pratiquée par les jeunes du monde arabe et de l'occident. Nous analyserons ces facteurs lexicaux et musicaux, et leurs rôles d'encouragement lors des manifestations de la place Taḥrīr au Caire.

8. Maria Rosaria D'ACIERNO – Associate professor of Linguistics at the University of Naples, Italy

Maria Rosaria D'Acierno is professor of English and English Linguistics at the University of Naples Parthenope. She started as a researcher at Università L'Orientale with publications in particular on bilingualism and multilingualism/multiculturalism. She has studied abroad and as a speaker has participated in many international conferences. She has been a member and a research at the Mental Health Department of Scuola Antropologico-Trasformazionale held by Prof. Sergio Piro and has completed the five year psychotherapist course at the Mental Health Hospital "Frullone" in Naples. She has a three year master degree in Clinical Pedagogy attended in Florence. She graduated at Università L'Orientale in "lingue e Letterature Straniere" (Inglese, Tedesco e Francese), "Filosofia" (Facoltà di Lettere e Filosofia), and "Arabo e Urdu" (Facoltà di Studi Islamici). She has publications in the field of linguistics in various areas from the analysis of political language, to that of advertisements, poetry, literary language and many other subjects. She is now considering the linguistic and socio-cultural problems related to immigrant people. With "Irfan Edizioni" she has published *Contrastive Analysis and Translation: Arabic, Italian, English* (2011).

Music in the Eastern world and its influence on the Western civilization

In this talk I will look at the problem concerning the influence of Arab music over the European musical tradition, and so I will examine the dispute between Farmer and Schlesinger while discussing Arabian culture and European Renaissance. A focus is also on the theory of music and musical instruments. But, before examining these topics, it is essential to give a few details on how music is valued from the Muslim's point of view; that is to say either lawful or prohibited. In brief, while dealing with the subject of music in

Islamic civilization, I need to proceed throughout three different roads: 1) how this art has been considered from the point of view of Islam; 2) how music originated, 3) how it was used in the Western world. I will, then, examine the theory of al-Ghazālī, Katip Chelebi, Dr. Yusuf al-Qarāyāwī, al-Kindī, al-Fārābī and above all Ibn Sīnā. Mainly, this talk will focus on the link between music and medicine and how this relationship was used into hospitals to alleviate patients, because music was associated with health, behaviour and personality. In brief, I want to point out the early development of medicine and music in the Eastern world compared to the Medieval and dark atmosphere of the Western world.

9. Emanuela DE BLASIO – PhD Candidate in Arabic Studies, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italy

Emanuela De Blasio is a lecturer and she teaches "Arabic Language and Literature" and "History and Culture of Islamic Countries" at the University of Tuscia, Viterbo.

She teaches "Translation from Arabic Language to Italian language" at the International University of Rome. Her Ph.D. thesis is about rap music in the Arab world inside the dialectic of innovation and tradition, analyzing a corpus of rap lyrics from Mashreq. The title of thesis is: "Il rap nel mondo arabo: una forma d'avanguardia. Analisi di un *corpus* di area vicinorientale". Selected Issues: De Blasio, E. (2017), «Rap in the Arab world: between innovation and tradition», *Confluenze Mediterranee* (in press); De Blasio, E. (2016) "A Linguistic Study about Syrian Rap Songs". in *Proceedings of the 11th Conference of AIDA, Association Internationale de Dialectologie Arabe* (Bucharest, 25-28 maggio 2015); De Blasio, E., Kalach N., (2014) *Sillabi per le lingue, Volume I* Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (Distu); De Blasio, E. (2013) "Dio è amore. Un racconto di Iḥsān ‘Abd al- Quddūs" in O. Durand, G. Mion (a cura di) *Una presenza non un ricordo* Studi di lingua e letteratura araba in memoria di Sameh Faragalla, Aracne, Roma; De Blasio, E. (2008) "Bala Mazḥ!L'umorismo nel Bilād aš-Šām" in O. Durand, A. D. Langone (a cura di) *Il filo di seta. Studi arabo islamici in onore di Wasim Dahmash*, Aracne, Roma.

Origins and developments of rap music in the Arab world: traits of continuity with tradition and innovative elements

In the Arab world rap has often been accused of belonging to foreign realities, of being a Western imported and re-planted genre as mere imitation; rap is part of the dialectic between tradition and modernity, openness to new imported genres and re-appropriation of popular forms of music, pressure for change and defence of national identity.

Rap is spreading in the Arab world at differing rates and in different ways. If we take into consideration the dates relating to the creation of the groups and the first rap songs, we can see that hip hop began to spread in the Arab world in the late eighties. That said, it would be unrealistic to consider this trend as a mere product taken up uncritically by the West, but, over the years, it has been internalized by the various realities and local cultures.

Hip hop in the Arab world fits into the tension between past and modernity. It is undeniable that the texts of rap lyrics innovate sound technology, music production, language and themes, because, for the first time, they speak about hot topics and refer directly to government leaders.

On the other side, in Arab musical heritage there is a common thread and this thread that can still be seen to run through rap. Some of the most significant traits of the Arabic musical tradition consist in the production of epic and folk songs, in improvisation, in the music's political significance, which conveys a sense of belonging to one's own history and one's own nation, and at the same time can also be the expression of a popular sentiment of protest and criticism: these are characteristics that we also find in the modern genre of rap music.

10. Vanessa Paloma ELBAZ – Doctorante, CERMOM, INALCO

Vanessa Paloma Elbaz is the director of KHOYA: Jewish Morocco Sound Archive. The New York Times describes her as “a kind of one-woman roving museum of her own.”

The title of her dissertation slated for completion in 2017 is *Judeo-Spanish women's sung voices in Morocco: tradition and creation*. Her research and publications focus on Sephardic women, music, popular culture, identity, transmission and language in the Maghreb. Elbaz has published with Cambridge University Press, Cambridge Scholars Press, Rowman and Littlefield and Lexington Books among others.

Her work has been featured on PBS, NPR, PRI, the New York Times, France24 and Al Jazeera international. Interviewed by the Moroccan, Egyptian, Israeli, Spanish, Portuguese, Colombian, Italian and Emirati press, television and radio, she was also a Senior Fulbright Research Scholar to Morocco in 2007, Posen Fellow 2014-2016 and currently TALIM Fellow 2015-2018.

Judeo-Moroccan musics in the negotiation of Morocco's national identity post-2011 Constitution

The referendum of 2011 voted in a new Constitution in which the plurality of Morocco's identities are clearly delineated. Within that was the first statement of a Jewish component as forming part of the influences of the general national identity. Stated as Hebraic (and Mediterranean) affluents, not only was the word Jewish not chosen, but Jews are referred to by a reference to the Hebrew language and not the previous historically used "Israelite" nomenclature. This official statement in a post-1948 world presents the inherent tensions within the definition of Jewish belonging to a Muslim country.

The negotiation around who is a Moroccan Jew and what constitutes a Moroccan plural identity has been increasingly performed through concerts throughout the country in both intimate and grand festival settings between 2012-2017. Judeo-Arabic, Haketía (Moroccan Judeo-Spanish) and Hebrew language Moroccan musics are often presented as a part of general Moroccan culture and history. Judeo-Berber music is glaringly absent from this public demonstration of pluralistic identities through music. This paper will show and analyse the diverse uses of various Judeo-Moroccan identities through music within the larger nationalistic topos of the last five years.

11. Anis FARIJI – Docteur en musicologie, Paris 8, membre de la Société française d'ethnomusicologie

Né au Maroc, Anis Fariji est jeune docteur en musicologie, chargé de cours à l'Université Paris 8 et membre de la Société française d'ethnomusicologie. Son travail de recherche porte sur l'invention musicale dans le monde arabe, et plus particulièrement dans domaine

de la musique contemporaine. Les notions de « tradition » et de « contemporanéité » y occupent une place centrale. Son projet de thèse de doctorat a été récompensé par la Bourse Édouard Glissant, dont il est Lauréat-2013. Parallèlement, Anis Fariji mène une recherche sur les formes de la récitation du Coran, sujet pour lequel il a obtenu un Master d'ethnomusicologie à l'Université Paris Ouest Nanterre. Il est actuellement co-responsable du programme de recherche « Modernité et composition musicales autour de la Méditerranée » (Musidanse, Paris 8). Par ailleurs, Anis Fariji est lauréat d'un Premier prix de « formation musicale » (Caen) et joueur de oud.

L'héritage musical arabo-berbère au regard de la musique contemporaine

Cette communication se propose d'interroger le rapport au patrimoine musical des cultures arabes à partir des démarches créatives qui en apparaissent les plus éloignées. Il s'agit de compositeurs arabes ayant adopté la musique dite contemporaine. Nous en présenterons trois cas de figure : Ahmed Essyad (Maroc, 1938-), Zad Moutaka (Liban, 1967-) et Saed Haddad (Jordanie, 1972-).

Les musiques de ces trois compositeurs se tiennent, en fait, entre deux termes *a priori* opposés : d'une part, l'univers de la musique contemporaine, musique écrite, tendant à être affranchie de toute norme préétablie, et d'autre part, l'univers des musiques orales arabo-berbères, musiques régies par des normes sinon rigoureuses, du moins solidement établies. Aussi le matériau emprunté à la culture d'origine se trouve-t-il à la fois déployé et cependant contrarié dans ce qu'il pouvait induire comme conduite normative.

Peut-on parler dans ce cas de rupture ? Ou bien a-t-on affaire à une sorte de continuité sous de nouvelles formes s'écartant de la « norme » ? Peut-on au sujet de telles musiques reprendre cette question que se posait l'ethnomusicologue Laurent Aubert dans *La musique de l'autre* : « jusqu'à quel stade de modernisation une musique peut-elle encore être considérée comme traditionnelle ? » ; ou, sans aller jusque-là, se demander simplement si ladite musique garde encore quelque lien avec ce que l'on peut appeler « tradition ». Ou bien plutôt ces musiques se placent-elles au-delà d'une telle question, en donnant à penser le rapport au patrimoine musical en d'autres termes que « rupture » ou « continuité » ? Telles sont les questions que l'on approchera, en invoquant aussi bien le discours de ces compositeurs que le concret de leurs musiques.

12. Pierre FRANCE – Doctorant en science politique, Université Paris 1, ATER – IEP Aix

Pierre France est doctorant en science politique à l'Université Paris 1, associé à l'IFPO-Beyrouth, il travaille sur l'histoire du Liban des années 1960 à 1990 ainsi que sur les dynamiques contemporaines de circulation de la musique arabe. Il a publié à ce sujet plusieurs articles dans *Orient XXI* et *Middle East Eye*, et travaille sur plusieurs projets liés à la patrimonialisation de ces musiques.

Dans les sillons de la musique arabe - Ethnographier le « diggin' »

Dans l'intérêt récent qui se manifeste pour les musiques arabes en Europe, transparaît une figure moderne de l'aventurier qui sillonne le Moyen-Orient, par intérêt musical, le *digger*. Ce personnage, qui chasse les vieux vinyles, a accosté au Liban et en Egypte ces dernières années après une longue présence en Afrique. Aventurier, autant qu'intermédiaire qui joue

un rôle crucial dans la redécouverte de sons oubliés, et dans leurs processus de patrimonialisation (à l'image du travail de Jannis Jakarta et de son label Habibi Funk), le digger apparaît comme un moyen intéressant d'analyser le travail de redécouverte actuel des musiques arabes, et ses limites, en tenant ensemble les deux côtés de l'interaction.

A travers un terrain réalisé entre Beyrouth et Paris, depuis 2012, des entretiens avec des diggers et des vendeurs, de l'observation et de la littérature « héroïsante » sur les diggers, cette communication se propose de replacer la pratique du « diggin' » dans ses aspects les plus concrets, aussi bien matériels que symboliques, au niveau des interactions. On tentera de suivre le voyage que peut effectuer un vinyle depuis un pays arabe jusqu'aux platines d'un DJ en Europe, et partant d'analyser non seulement ce que font les diggers mais aussi les autres personnes que leur pratique implique. Que se passe-t-il notamment du côté des vendeurs de vinyle dans les pays arabes ? Ces derniers perçoivent cette pratique avant tout comme une opportunité économique, sans considérations pour la dimension patrimoniale, et avec souvent beaucoup d'ironie, et c'est ainsi un « marché » - qui ne veut pas s'appeler comme tel du côté des diggers - qu'il faut aussi analyser. Beaucoup d'acteurs se mettent à vendre des vinyles, et les prix augmentent à mesure du fantasme d'avoir des pièces hors de prix qui dépasseraient les 1000 dollars...Fantasme inversé des diggers qui aimeraient trouver pour une bouchée de pain un stock fabuleux.

Loin de vouloir souscrire à l'image enchantée d'un échange qui serait égalitaire et dénué de dominations (postcoloniales, sociales, économiques) parce qu'il concernerait quelque chose de léger, la musique (plus encore la musique pop) on aimerait au contraire souligner les malentendus, les frictions, les biais qu'il peut y avoir dans ce phénomène : les exigences du marché (fétichisme des vinyles et pochettes impeccables) ne paraissent pas toujours évidentes à ces vendeurs, qui peu à peu vont pourtant s'adapter, et plus encore les musiques sélectionnées par ces diggers sont d'un type bien précis, allant souvent à l'encontre des hiérarchies ordinaires des vendeurs (entre grande musique et musique populaire arabe). Au final, c'est une certaine vision de la musique arabe que ces acteurs partent chercher et importent. Loin d'être seulement « cool », leur pratique nous ramène à des interrogations plus classiques sur l'orientalisme et le post-colonialisme.

13. Amal GUERMAZI – Doctorante en Musicologie à l'Université Paris-Sorbonne/ IReMus

Amal Guerhazi est doctorante en Musicologie à l'Université Paris-Sorbonne/ IReMus. Elle est également chercheuse invitée à la Cinémathèque Française. Elle est aussi violoniste et professeur de Musique Arabe au CRR de Créteil

La musique comme révélateur d'engagement dans les comédies musicales de Youssef Chahine

Le « discours » engagé du cinéaste Youssef Chahine n'apparaît qu'en filigrane dans ses œuvres à cause de la censure qu'il avait connu. Ainsi, pour l'admirateur des arts de spectacles qu'est Chahine, ses préoccupations autour de l'actualité sociale et politique ne se manifestent qu'à travers la danse et la musique, tandis que la narration présente une reconstitution adéquate d'une réalité historique : « Comme souvent chez Youssef Chahine : une des marques de son talent est le goût de raconter des histoires du passé en les

chargeant de références et d'allusions à des situations actuelles. ». C'est le cas de son film *Le Destin*.

Ainsi, anachronismes musicaux et *intermusicalité* sont autant de procédés esthétiques utilisés dans la musique de sa filmographie pour le télescopage des périodes historiques.

Comment la musique pourrait-elle hiérarchiser plusieurs strates de lecture au sein d'un même film ? Quelles sont les caractéristiques de la musique entre la volonté de diffuser au spectateur une pensée engagée et une fantaisie propre à la comédie musicale ?

Pour cela, on propose une analyse paramétrique de la musique (la modalité, des rythmes, l'*instrumentarium*, des styles musicaux employés, des éléments extra-musicaux (les connotations de la musique et le texte). Cette analyse paramétrique de la musique nourrit par la suite l'étude de l'interaction entre musique et les différents autres éléments cinématographiques (images, éléments techniques, la narration, etc.)

Afin d'éviter les lectures fantasmatiques de l'œuvre de Chahine, notre analyse confronte une approche *poiétique* (à travers les archives professionnelles du réalisateur déposés à la Cinémathèque Française) et une approche *esthésique* de l'œuvre.

14. Loab HAMMOUD – PhD Candidate in Ethnomusicology, Haifa University, Israel

Musician, Lecturer, Music Education Consultant, PhD Candidate and Oud Player

Loab Hammoud is a PhD Candidate at Haifa University in Israel, studying the contributions of Palestinian musicians in the diaspora to both Palestinian music and identity. Mr. Hammoud received his M.A. in Ethnomusicology from The Hebrew University in 2015 And his B. Mus. in Oud from The Academy of Music in Jerusalem in 2000. A well-respected music educator and ethnomusicologist, Mr. Hammoud worked as Music Editor in All for Peace Radio Station in Jerusalem in 2005 and joined the Nazareth Orchestra as Oud Player in 2006. Mr. Hammoud has been teaching Oud for more than 12 years in multiple institutions including the Edward Said National Conservatory of Music and The Eastern Music Center - Musrara in Jerusalem. In addition, Mr, Hammoud has lectured about Arabic Music Theory and Music Education in several academic institutions, including in the Faculty of Fine Arts at The University of Agder, Norway during the years 2009 and 2010 and at Sakhnin Academic College For Teacher Education in Jerusalem since 2013. In 2006, Mr. Hammoud joined Sabreen association in Jerusalem for developing music curriculum of music education in the West Bank and UNRWA elementary schools including publishing 4 books and teachers and supervisors training.

Cultivating Home: Composing Palestine in Diasporic Space

Not only is 'diaspora' an elusive term, but also defining the Palestinian diaspora is equally problematic. Not all the Palestinians living outside Israel or pre-1948 Palestine constitute a genuine diaspora. Most Palestinians have not had to make the kinds of cultural or linguistic sacrifices characteristic of other diasporas: they continue to speak their native language and share religious practices and cultural behaviours with those among who they live. They live within the territory of the "Arab nation" (*al umma al arabiyya*).

In this paper, I will discuss the contrasting meanings of diaspora for two Palestinian composers who began their careers around the time of the Nakba: Rawhi Al-Khammash

(1923-1998) and Riyad Al-Bandak (1926-1992). Al-Khammash and Al-Bandak were distinctive for several reasons. Both were transitional figures in that they were active musicians in mandatory Palestine and then after the Nakba. Both were highly successful and influential musicians. Both began their careers in the Palestinian radio stations and became well-known musicians. After 1948, their paths diverged: while Al-Khammash settled permanently in Iraq, Al-Bandak moved among several Arab musical centres. Via stylistic analysis of selected musical works, I seek to demonstrate how the complex relationship between stability and mobility affected the two composers' musical styles. The stable composer was more conservative and adapted local elements, while the mobile composer was more international, in turn reflecting different understandings of diaspora and ways of coping with the trauma of displacement.

15. Renato KAMHI – Doctorant en Musicologie à l'Université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale V « Concepts et Langages », membre de l'IReMus

Né à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, Renato Kamhi est violoniste et altiste classique diplômé des Conservatoires Royaux de Bruxelles et Gand. Il joue la musique judéo-espagnole en famille, transmise par son père Rafael. Dès l'âge de 12 ans, il se produit en public avec le Trio KAMHI et participe à de nombreux festivals de culture judéo-espagnole à travers l'Europe et les Etats-Unis. Il est régulièrement invité pour animer des ateliers de musique judéo-espagnole pour adultes et enfants (Fiestas y alegrias sefaradis et Université d'été judéo-espagnole) et donne des interviews à la radio (Radio J, Judaïques FM). En 2014, il entreprend une thèse à Paris-Sorbonne, au sein de l'équipe de l'IReMus, portant sur les pratiques musicales judéo-espagnoles de l'espace yougoslave au XX et XXIe siècles. Ses recherches sont dirigées par Danielle Cohen-Levinas, professeure d'esthétique et de philosophie de la musique, métaphysique musicale (XIXe et XXe siècle) à l'Université Paris-Sorbonne (UMR 8223). Membre fondateur du Trio ARK, trio classique avec la violoncelliste Antonina Zharava et le pianiste Thomas Delclaud, il se produit régulièrement en France et à l'étranger. Il est professeur de violon au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de la ville de Puteaux.

Ethno Fusion Fest, un festival à Belgrade, un espace entre Orient et Occident »

Depuis deux ans, mes recherches portent sur les pratiques musicales judéo-espagnoles de l'espace yougoslave aux XXe et XXIe siècles. Stefan Sabljic, une des personnalités marquantes pour la Serbie, est metteur en scène au théâtre et hazzan à la synagogue de la Belgrade. Fondateur du groupe *Shira U'tfila* (Chant et Prière), depuis 2008 il organise l'*Ethno Fusion Fest*, un festival de musique traditionnelles et du monde qui a pour ambition de réunir les musiciens de différentes nationalités (Serbie, Israël, Inde, Algérie, Yémen etc.) et horizons (traditionnel, classique, jazz).

Entré dans la musique judéo-espagnol à travers les chants synagogaux séfarades, Stefan Sabljic reçoit sa formation de hazzan en Israël. Il y rationalise ses connaissances des maqams turcs et arabes et apprend à s'accompagner du oud. A son retour à Belgrade, il fonde le groupe *Shira U'tfila* afin d'interpréter la musique judéo-espagnole, turque-ottomane, arabe et de traditions balkaniques. *Ethno Fusion Fest*, créé quelques années après la naissance du groupe, devient d'abord un espace de rencontres musicales

nationales puis internationales et plus récemment un espace de créations originales – comme par exemple le drame musical sur le poème biblique *Las Coplas de Josef Ha-Tsadik*, écrit en ladino au XVIIe siècle à Istanbul par Abraham Toledo.

Nous proposons de faire une étude approfondie de ce phénomène musical, culturel et social, notamment par une approche historique et micro-historique afin d'expliquer l'émergence d'un tel festival dans cet espace géographique et nourrir ainsi notre réflexion sur la question des traditions et des nouvelles tendances - des évolutions ou révolutions ?

16. Mohamed KHALIFA – Docteur en musicologie, l'Université Paris-Sorbonne

En Décembre 2016, j'ai obtenu mon doctorat en musicologie de l'Université Paris-Sorbonne avec la mention très honorable. Ma thèse avait pour titre « Approches organologiques et musicales des rebabs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient » sous la direction du professeur Marc BATTIER. En 2011, j'ai obtenu un Master 2 Professionnel en ethnomusicologie et anthropologie de la danse de l'Université Paris-Nanterre la Défense. Lors de ce Master, j'ai travaillé sur la muséologie et la classification des rebabs du musée du quai Branly à Paris. En 2010, j'ai obtenu un Master 2 en musicologie de l'Université Paris-Sorbonne avec la mention très bien. Lors de ce Master, mon travail de recherche a porté sur « Le rebab contemporain en Tunisie » et a été dirigé par le professeur Marc BATTIER. Né en 1986, je suis violoniste, compositeur, enseignant de musique (ministère de l'éducation nationale français), musicologue et ethnomusicologue. Mon parcours musical et universitaire se résume comme suit : J'ai commencé la musique au conservatoire de Monastir (Tunisie) à l'âge de 11 ans. Je suis titulaire du diplôme de « musique arabe » du ministère de la culture tunisien (2007), du diplôme de « fin d'études de la musique tunisienne » de l'institut la Rachidiyya (2007), et d'une maîtrise en musique et musicologie de l'Institut supérieur de musique de Tunis (2009).

Le renouveau des rebabs de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient

Ancêtre du rebec médiéval, emblème de la musique arabo-andalouse ou encore instrument favori des bédouins arabes pour l'accompagnement de leurs récits et de leurs poèmes, le rebab sous ses différentes variantes assure encore plusieurs fonctions et joue plusieurs rôles qui diffèrent d'un peuple à l'autre et d'une région à une autre.

Cet instrument, connu depuis plusieurs civilisations, continue de survivre jusqu'à nos jours, même si dans de nombreuses régions du monde, il a tendance à disparaître et à être remplacé par d'autres instruments plus contemporains qui menacent sa survie ainsi que la survie de certains répertoires et styles musicaux qui lui sont propres.

Cependant, on ne peut nier l'existence de plusieurs essais tentant de préserver cet instrument. Il y a ceux qui ont essayé de le conserver dans son état traditionnel (d'origine), en essayant de conserver son style musical, tandis que d'autres ont essayé de l'adapter avec de nouvelles tendances musicales contemporaines, en améliorant certaines de ses caractéristiques organologiques et techniques allant même jusqu'à inventer de nouveaux types de rebab qui s'inspirent des modèles traditionnels. En effet, plusieurs rebabs ont subi des modifications organologiques, touchant même à leurs principales caractéristiques.

Dans ce sens, je propose, au terme de cette communication, de mettre le point sur les raisons de cette disparition progressive, mais aussi celles pour lesquelles il y a eu recours à

ces nouveaux types, et montrer les répercussions de ce renouveau sur cet instrument (d'un point de vue organologique) ainsi que sur son répertoire.

Pour le faire, je m'appuierai non seulement sur des études et des travaux de chercheurs de renommés, mais aussi sur de nombreuses enquêtes de terrain que nous avons réalisées dans cette région du monde (c'est à dire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient) avec des chercheurs, musiciens ainsi que des luthiers.

17. Brigida MIGLIORE – Doctorante/Ater en musicologie, Université de Aix-Marseille, laboratoire PRISM.

Brigida Migliore: doctorante/Ater en musicologie, Université de Aix-Marseille, laboratoire PRISM. Sujet de recherche: « Musique contemporaine et oralité arabe : la technique de la greffe musicale dans l'oeuvre de Zad Moulaka ». Brigida Migliore, née en Italie le 2 août 1990, est doctorante en musicologie à l'Université d'Aix-Marseille, sous la direction de Nicolas Darbon. Pianiste soliste et accompagnateur et compositeur, elle fait ses études musicales et culturelles en Italie et en France, en obtenant le Diplôme supérieur de piano en 2011 (Conservatoire « Nicola Sala » de Benevento, obtenu avec 10/10) et le master en langues et cultures comparées en 2014 (en français, arabe et anglais, auprès de l'Université « L'Orientale » de Naples, obtenu avec 110/110 *cum laude*, avec une remise de prix à la Chambre des Députés d'Italie). En juin 2016 elle obtient le DEM en composition au Conservatoire de Grenoble. Actuellement elle est en 8ème année d'écriture et composition au Conservatoire de Salerno et poursuit les études de direction d'orchestre. Passionnée par les rencontres culturelles en musique, sa recherche s'occupe de greffe entre musique contemporaine et oralité arabe.

Mélodie « arabe » traditionnelle et musique contemporaine : la technique de la greffe dans l'oeuvre de Zad Moulaka

La rencontre entre la musique arabe et les systèmes de la musique occidentale contemporaine a des origines anciennes. Au cours de l'histoire, il y a eu des expérimentations différentes et importantes qui ont effectué une synthèse entre les deux dimensions culturelles et musicales, toujours avec des méthodes nouvelles.

Nous avons choisi de nommer cette opération musicale « greffe », terme emprunté à la botanique et à la médecine, technique de composition qui met ensemble deux entités (A et B), d'origine et de nature différentes, donnant naissance à une unité nouvelle (C). Il s'agit, donc, d'intégration, croissance, développement.

A notre époque, nous avons trouvé très intéressant le travail de Zad Moulaka (1967), libanais installé en France. Depuis son début en composition musicale, il s'est interrogé sur la possibilité d'un mariage entre les éléments provenant de ces deux cultures musicales. Formé à la rigueur de la musique occidentale mais intrinsèquement lié à ses racines arabes et à une musique de tradition orale, il concilie le geste musical et le signe de l'écriture, dépassant les contingences de l'un et de l'autre. À mi-chemin entre Orient et Occident, il poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur le langage musical.

Zad Moulaka écrit pour toutes les formations avec une prédilection pour la voix, théâtre de ses multiples expérimentations sur le rapport à la langue, les timbres, l'énergie et les micro-intervalles. Notamment dans ses créations vocales, il arrive à proposer une intégration équilibrée des mélodies traditionnelles avec les sonorités contemporaines.

Nous prendrons en exemple des œuvres comme *Zarani* et *Nenni nenni*, ainsi que l'opéra *Zajal*, pour montrer les effets de la « greffe », qu'il a effectué, qui agissent sans déraciner les mondes évoqués.

18. Aicha MOKLINE – M2 Université de Nanterre

Aicha Mokline, scénographe de formation, ayant un master de recherche en histoire du monde méditerranéen de l'Université de la Manouba et un master en (TPTI) de la Sorbonne Paris 1 là où j'ai traité comme sujet : Stratégie muséale de la mise en valeur de la Rachidia. Je suis actuellement en train de préparer mon sujet de thèse qui va être : l'histoire de la musique arabe au début du siècle XX. Je viens d'une famille de musiciens et je suis percussionniste, actuellement je pratique les nagharattes (petit tombales) avec le groupe : Malouf Tunisien à Paris.

Je suis scénographe de formation et j'ai un master de recherche en TPTI (Technique patrimoine Territoire de l'industrie) à la Sorbonne Paris 1 (diplôme obtenu en 2015), j'ai traité comme sujet : la Rachidia (une association créée en 1934 et ayant pour objectif la protection de l'art musical Tunisien). Actuellement je suis inscrite en M2 et je travaille sur la Rachidia et la pratique du Malouf tunisien, sous la direction de professeur Jean Lambert.

Les influences orientales et coloniales sur le monde musical en Tunisie au début du XXe siècle et le Rôle de la Rachidia dans la sauvegarde du malouf

Au début du XXème siècle, on peut remarquer l'augmentation du nombre de disques phonographiques des chansons orientales dans les espaces café en Tunisie. Les personnes vont spécialement pour entendre ce genre musical. Et jeunes ou vieux les tunisois d'une façon particulière et les tunisiens d'une façon générale, se succèdent aux cafés pour entendre *cheikh Abd Al Hayy* et *cheikh Assafti* ... des cheikhs d'Egypte et de Syrie.

A l'aube du XXème siècle, l'augmentation de nombre des bars est remarquable, là où la consommation du *takrouri* (cannabi) devient fortement liée à l'écoute de la musique orientale.

En 1914, *Cheikh Salama Hijazi* venant d'Egypte a créé un club de chant et de musique égyptienne, un peu plus tard, l'artiste *Ahmed Farouk*, un autre égyptien est venu pour améliorer ce genre d'activité.

Dans la même période aussi un nombre d'artistes venant de Tripoli vers la Tunisie pour s'installer ramenant avec eux leurs savoir-faire musical.

La colonisation française a touché énormément la langue arabe existante, alors énormément des chansons mi arabe mi française ont été produites mais ont eu un grand succès comme par exemple : *chéri habbitek* (Chéri je t'ai aimé).

L'entreprise *Bida phone* a introduit l'industrie de disques, en Tunisie, pour enregistrer dans un premier temps les chansons des grands artistes tels que *Habiba Msika*, *Khmais At Tarnene*,... Mais pour des raisons matérielles, cette industrie toucha rapidement un grand nombre d'artistes qui produisaient des chansons de nouveau style.

Ce genre de problèmes qui a touché la culture en général et la musique traditionnelle en particulier en Tunisie a touché aussi ce domaine culturel dans tout le monde arabe. La prise de conscience de la sauvegarde était aussi bien présente dans d'autres pays. C'est pour cela qu'en 1932, s'organisa le congrès de la musique arabe de Caire, et le Baron d'Erlanger participa avec un groupe de tunisiens. Le congrès du Caire représente le facteur le plus

important et le plus direct pour la création de la Rachidia en 1934, une association tunisienne ayant pour but la sauvegarde et la diffusion de la musique traditionnelle tunisienne et notamment le Malouf.

Depuis la création de la Rachidia jusqu'à nos jours nous remarquons une évolution très rapide de "takht" ou de l'orchestre rachidien, cela point de vue nombre de musiciens, introduction des nouveaux instruments, changement de style vestimentaire et bien évidemment de genre musical pratiqué. Comme la culture ne peut pas être fixe, l'orchestre Rachidien a évolué avec le temps et surtout il a été influencé, d'une manière ou d'une autre par les orchestres occidentaux, malgré la notion de la sauvegarde qui marque le travail de l'association.

19. Victoria MUMMELTHEI – Research Assistant in Arabic Language and Literature, Seminar for Semitic and Arabic Studies, Department of History and Cultural Studies, Freie Universität Berlin

Victoria Mummelthei studied Arabic Studies, translation studies as well as Kurdish language and literature at Freie Universität Berlin from 2008 to 2014 (bachelor's thesis: *The woman in Sūrat Yūsuf in the light of Sigmund Freud's idea of the "uncanny"*; master's thesis: *Sadness in the love poetry of Nizār Qabbānī*) and started to work as a research assistant (prae-doc) focusing on modern Arabic literature at the Seminar for Semitic and Arabic Studies of Freie Universität Berlin in spring 2015. From 2011 to 2014 she was co-responsible for the preparation of Kurdish dictionaries and translations of Kurdish literature at the Institute for Kurdish Studies. Her research interests lie in the field of modern Arabic poetry, translatology, literature of the Arab diaspora, emotions in Arabic language and literature, Arab folklore, and Orientalism.

The morphology of contemporary Arabic pop lyrics – a note on a failed dissertation

What do Bob Dylan and Kaẓem al-Sāhir have in common? Well, both had a considerable impact on my lexicon when I was learning English respectively Arabic. As I have always been interested in lyrics and their language it made sense to turn to Arabic lyrics as a corpus for my dissertation. What interested me was the question whether or not there is an underlying morphology of contemporary Arabic pop lyrics – morphology in the sense of Russian formalist Vladimir Propp's *Morphology of the tale* from 1928. Is there a set of motives and metaphors or even a certain narrative structure that could be extracted from a sufficiently representative number of songs? Is there even a specific language of Arabic lyrics? When I started to become acquainted with the analysis of lyrics, especially by studying works dealing with the lyrics of Bob Dylan, I faced the question of compiling a corpus of Arabic lyrics – a task that proved to be far more complicated than previously expected and resulted in me dismissing Arabic lyrics as the topic of my dissertation.

20. Mélanie NITTIS – Doctorante au CERLOM, INALCO, musicologue et helléniste

Musicologue et helléniste, Mélanie Nittis est doctorante au CERLOM (Centre d'Etude et de Recherche sur les Littératures et les Oralités du Monde, EA 4124) de l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Sa thèse de doctorat, dirigée par Stéphane Sawas et Jérôme Cler, porte sur l'improvisation musicale et poétique dans les îles du sud de

la Grèce, où la poésie chantée est accompagnée généralement par la *lyra*. Également musicienne, Mélanie Nittis pratique le chant, le violon et s'est initiée à la *lyra* auprès de musiciens en Crète.

L'improvisation poétique chantée dans les îles grecques de la Méditerranée : dynamiques contemporaines d'une tradition

En Grèce, la tradition de l'improvisation poétique chantée sur des mélodies instrumentales se perpétue encore. Elle constitue une création contemporaine prolifique, notamment dans les îles. Nous étudierons en particulier deux îles voisines du sud de la Grèce, Karpathos et la Crète, situées en Méditerranée. Dans ces deux îles, la poésie improvisée et chantée prend la forme brève de distiques en vers de quinze syllabes qui riment entre eux. Ces distiques sont appelés localement *mandinadhès*. Les instruments qui accompagnent le chant sont généralement la *lyra*, un cordophone monoxyle de la famille des vièles à archet et le *laouto*, un luth assurant la fonction rythmique.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux transformations que cette tradition a connues en Crète. Dans cette île, la création de distiques s'accompagne aujourd'hui d'une production commerciale de disques, ainsi que de performances sous forme de spectacles. Le distique oscille alors entre improvisation et fixation par la reprise et la répétition. Il devient la forme privilégiée du texte de la chanson crétoise.

Dans un second temps, nous verrons que la tradition d'improvisation poétique chantée se maintient, à Karpathos, au plus près de sa forme d'origine. Il s'agit ici d'un attachement à l'improvisation et à la création dans l'instant, qui rejette la notion de spectacle. En effet, les villageois ont préservé la fonction première de ce type de pratique, c'est-à-dire un rite social.

Ainsi, cette tradition rurale, qui se transmet oralement, a suivi des chemins différents dans deux îles pourtant proches. D'un côté, la tradition se renouvelle pour donner naissance à une sorte de chanson urbaine crétoise qui prend sa place sur le marché du disque et du spectacle de « musiques du monde ». D'un autre côté, la tradition s'est maintenue sans grands changements car elle a gardé sa fonction de rite social dans un village qui a longtemps vécu en autarcie.

21. Simone Salmon – PhD candidate UCLA

Simone Salmon received her bachelor's degree in music with concentrations in music theory and harp performance at UCLA (2011), and her master's degree in musicology from the University of Oxford (2014). Upon graduating from Oxford, she studied and researched the chromatic harp in Brussels, Belgium. She currently studies music of the Middle East from Sephardic Turkey for her PhD at UCLA. She attempts to play the Turkish oud and additionally hosts a weekly radio show, *Los Bilbilikos*, from Santa Barbara, CA on music in the Ladino and Haketia dialects of Judeo-Spanish. Simone has also studied the Irish harp, the Mexican jarana, and the Okinawan sanshin.

The Nightingale Sings: Women's Expression and Endeavours in Sephardic Folksong

Concentrating on the idea of the buried identities of women involved in Ottoman and Turkish Sephardic music-making, I focus on the experiences of Sephardic Jewish women within the framework of Jewish music in a society that excluded them: the expression of

their struggles with gender inequality; their participation in music despite attitudes of female prohibition; and the role they play in the preservation of their dying culture. With the prohibition of women's voices still in practice in many Sephardic societies today, it is important to remember the oppression Sephardic women faced in and outside of their homes in a time before culture allowed them increased independence from men.

Many *romansos* and *kantikas*, considered to be women's songs about sexuality, rape, incest, marriage, and birth, were sung only in the absence of adult men because their singing voices were prohibited. The songs made their way into the Sephardic folk canon by being passed down from mothers to their children. Some songs reflect the society's preference for male children, some provide lessons in feminine strength, and others contemplate the pain of heartbreak. Drawing on cultural, music, gender and linguistic theory, I use lyrics in the Ladino language as clues into Turkish Sephardic values, detail Emily Sene's participation in the collection of many of the most complete sets of Ladino lyrics in existence, and examine Yasmin Levy's work in reviving Ladino music as an homage to her parents and to save the dying language.

22. Maho SEBIANE – Docteur, UMR 7186 LESC/CREM, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, USR 3141 CEFAS-CNRS, État du Koweït

Maho Sébiane est anthropologue et ethnomusicologue. Depuis 2002, il poursuit ses travaux de recherche sur différentes pratiques musicales et rituelles dans la région du Golfe arabo-persique et l'Afrique de l'Est. Ses travaux s'inscrivent dans l'objectif de mieux comprendre les processus en jeu dans la reconfiguration de ces pratiques musicales et rituelles en croisant les perspectives de l'ethnomusicologie, de l'anthropologie, de l'ethnolinguistique et de l'Histoire.

Cultes de possession africains et patrimonialisation musicale dans le Golfe arabo-persique

Dans la région du Golfe arabo-persique, deux types de pratiques rituelles musicales en lien avec la *possession* sont à ce jour formellement étudiées et identifiées. La première, le *zâr*, connue depuis la fin du XIXe siècle serait originaire d'Abyssinie (*Habasha*). La seconde, le *leiwah*, serait originaire d'Afrique de l'Est en territoire swahili (*Bilâd as-sawâhil*). Si, ces deux pratiques de la possession ont été précédemment présentées dans la littérature scientifique comme relevant d'une seule pratique, elles sont en fait deux réalisations distinctes de mise en relation avec des esprits. La confusion entre ces deux rites s'explique en partie par la patrimonialisation musicale dans les États-nations de la région. Ces derniers présentent notamment la musique et la danse du *leiwah* comme une pratique festive sans lien avec la possession, participant ainsi à le dissocier de l'histoire régionale et de la population qui le pratique.

Ma communication s'attachera tout d'abord à exposer comment le *leiwah* et le *zâr* se retrouvent intriquées dans la compréhension de la possession dans le Golfe arabo-persique. Puis à travers une présentation de la patrimonialisation musicale dans la région, elle indiquera de quelles façons ce processus induit une représentation singulière du *leiwah* et implique des reconfigurations des pratiques musicales locales.

23. Iman SRIDI – Docteure, CERLOM – INALCO

Docteure en traductologie, qualifiée au titre de MCF Section 7 et 15

Membre de l'Equipe : Pluralité des langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations PLIDAM

Publications : « Enseigner la politesse pour former des médiateurs interculturels », *Revue Langues, cultures et sociétés* N°1, 23/01/2017 En ligne, <http://revues.imist.ma/?journal=LCS> ; « L'approche contrastive en traduction : apports et limites. » in : Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation, éditions des archives contemporaines p.157-166, 2016 ; « La place de l'écriture dans l'enseignement d'une langue orale : le cas de l'arabe égyptien. », in *Ecritures, politiques linguistiques et didactique des langues*, éditions des archives contemporaines, p.151-163, 2012.

Communications : « Évolution méthodologique de la traduction : de la tradition à la médiation interculturelle », Géopolitique de la traduction en méditerranée, colloque international, INALCO – Université du Caire, Egypte. 2-4/04/2017 ; « La médiation interculturelle à l'épreuve des gestes », Journée d'Etude Doctorale, INALCO, 25/11/2016 ; « Langue, variations et micro tâches : la classe de langue enchantée », Entendre, chanter, voir et se mouvoir. Réflexion sur les supports employés dans la classe de langue.», Journée d'Etudes, INALCO. 07/11/2015 ; « De la médiation plurilingue à la médiation interculturelle » Journée d'Etudes 12-06-2015.

La médiation interculturelle en chansons

La chanson suit le rythme de notre vie quotidienne. Elle est un moyen de divertissement procurant du plaisir, de l'émotion, de la passion, de l'évasion, voire de la guérison.

La chanson permet non seulement la découverte du patrimoine culturel du pays, à savoir les noms des vedettes, des chanteurs, etc. mais aussi le fonctionnement culturel implicite de sa société.

Dans un premier temps, il sera question de présenter le rôle que joue la chanson dans la culture égyptienne et son impact sur le monde arabe.

Dans un second temps, l'accent sera mis sur le développement d'une compétence de médiation interculturelle par la chanson.

24. Kawkab TAWFIK – Phd student, University of Rome "Tor Vergata"

Kawkab Tawfik, Phd student at the University of Rome "Tor Vergata" with a research project in Ethnomusicology focused on the relationship between music and politics in Egypt since the first half of the 20th century. She holds Master and Bachelor degrees in Oriental Studies from Sapienza University of Rome. Since 2012 she is Visiting Professor at Cairo University, Faculty of Arts and since 2013 at Al Azhar University, Faculty of Languages and Translation.

Music and politics: YouTube videos in the Egyptian revolutionary process (2011-2014)

During the Egyptian revolutionary and post-revolutionary process, social media have notoriously played a major role. Among them, thanks to the flourishing of a wave of politically-oriented music, *YouTube* has become a particularly effective platform to spread

and share ideas within the civil society. As an audio-visual media, indeed, *YouTube* works as a multilevel communication tool involving music, pictures, *montage*, texts. Each level has its own language and appears able to assume and convey political and cultural meanings entering in contact with the audience in a particular dialectic.

The importance of music and the social media in the revolutionary process has been widely investigated by the scholars. Nevertheless some aspects, as their use by the regime to reaffirm its legitimacy in the eyes of the insurgent citizens, are still understudied. It is precisely on this kind of aspects that the proposed paper will focus. In particular, it will analyze a number of pro-army/regime political music videos in comparison to the anti-regime ones, from the point of view of the musical, visual and textual rhetoric levels, with a particular attention to the dialectic between traditional and contemporary identity elements.

25. Leila TAYEB – PhD Candidate in Performance Studies,
Northwestern University, Evanston

Leila Tayeb is a PhD candidate in the Department of Performance Studies at Northwestern University (Evanston, IL, US). She holds an MA in Performance Studies from New York University, an MA in International Affairs from the New School, and a BA in Politics from the University of California at Santa Cruz. Her dissertation project centres on affect and political potential in music performances during and after the 2011 Libyan revolution. Her research interests more broadly include phenomenology, dance studies, feminist and queer theory, diaspora and return.

Riding with Panda and the Prime Minister: Music in Libya, 2013-16

This presentation focuses on the centrality of music in contestations over geographic and ideological territory in and related to Libya during the period between 2013 and 2016. This was a period that saw the creation and dissolution of numerous governing bodies, armed conflict over oilfields in central and southern Libya, the destruction of Tripoli's international airport, the overt and covert interventions of Western and Gulf states, and the appearance of fighters declaring loyalty to the recently emerged "Islamic State." These events hung over the daily in numerous ways during these years and in this presentation I attempt to both decentre their mediatized hegemony and bring to them new insights. Through a constellation of ethnographic vignettes set in concerts, radio stations, meetings between politicians and artists, and on car, plane, and bus rides, I illuminate the social production of space through a cacophony of divergent investments and performances. Historical threads are woven here via how people narrate their various demands by linking them to their descriptions of previous moments or regimes.

26. Malcolm THÉOLEYRE – Docteur en histoire et professeur agrégé,
Sciences Po et l'Université Paris-Est Créteil

Malcolm Théoleyre est agrégé et docteur en histoire. Il a soutenu une thèse intitulée *Musique arabe, folklore de France ? Musique, politique et communautés musiciennes à Alger durant la période coloniale (1862-1962)*, à l'Institut d'études politiques de Paris, en 2016. Il a occupé des postes de recherche à Sciences Po et à l'Université Paris-Est Créteil.

La musique arabe d'Alger à l'heure "franco-musulmane". Le rôle des politiques culturelles françaises dans l'évolution de la musique çan'a à Alger durant la période coloniale (1904-1962)

À Alger, au cours de la période coloniale, de nombreux acteurs français, privés et publics, se sont intéressés de près à la musique dite alors « arabe » et qui viendra à être progressivement qualifiée de « musique andalouse ».

Durant la première moitié du XXe siècle en particulier, l'enjeu est de taille pour certains acteurs de la politique culturelle française : dans la mesure où « l'Algérie c'est la France » et à l'heure où les traditions régionales sont célébrées – avec notamment la fondation du musée des Arts et traditions populaires en 1937 –, la question de la promotion du « folklore musical » algérien se pose.

Aussi, la musique andalouse va-t-elle devenir l'objet d'une politique culturelle très active de la part des autorités françaises, au point qu'à la faveur de cette politique, certaines écoles, orientées et soutenues, s'imposeront au dépens d'autres. À Alger, il s'agit de l'école des frères Fakhardji, proche des institutions françaises, tout en étant attachée aux formes jugées traditionnelles de la musique andalouse, et qui domine encore le champ algérien de la musique andalouse aujourd'hui.

Au regard de l'exemple algérois, le rôle qu'ont joué les acteurs français – musiciens, musicographes ou administrateurs culturels – dans la formation de la musique andalouse d'Alger paraît déterminant et invite les musicologues spécialistes des musiques du pourtour méditerranéen et de la musique maghrébine en particulier, à s'interroger sur la nécessité de lire les pratiques musicales contemporaines au prisme de l'histoire politique de la période coloniale ; celle-ci devant être considérée, non pas comme un moment d'oppression et de dévoiement des expressions traditionnelles, mais, de manière plus objective, comme un temps de reconfiguration par effet de contact.

Le propos de l'auteur de ces lignes est inspiré de sa thèse soutenue en histoire et nourrie d'un corpus de sources incluant enregistrements sonores, document musicographiques, écrits folkloristes, archives administratives et entretiens avec des acteurs ayant pratiqué la musique avant l'indépendance.