

Colloque international

Université de Limoges, Faculté de Lettres et Sciences Humaines

Performer le flamenco traduit : danse, chant et musique

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023

Organisatrices : Chloé Houillon (ACCRA, CREA, Fundación Cristina Heeren), Marion Lapchouk-Ortega, Anne-Sophie Riegler (EHIC) et Vinciane Trancart (EHIC)

Appel à contributions

La traduction de chants pose la question de la diversification de la transmission à de nouveaux publics. Ne contribue-t-elle pas à multiplier les voies d'accessibilité à un héritage culturel ? L'on peut penser qu'elle favorise le transfert et l'internationalisation des cultures. Le flamenco ne ferait alors pas exception, d'autant qu'il combine chant, musique et danse.

C'est pourquoi le laboratoire EHIC de l'Université de Limoges, le laboratoire ACCRA et le centre CREA de l'université de Strasbourg, ainsi que la Fundación Cristina Heeren de Séville organisent un colloque international autour de l'art flamenco lorsqu'il est traduit dans une langue étrangère. Cette manifestation s'inscrit dans le prolongement des travaux de l'atelier de traduction de chants flamencos Trad. Cant. Flam., dont l'objectif, depuis 2019, est d'offrir une version française de *cantes* qui soit chantable dans un style flamenco. En 2020, les journées « Traduire le chant flamenco » ont permis de vérifier la chantabilité (*singability*)¹ du répertoire traduit par cet atelier. Depuis, les premières réalisations sonores ont été enregistrées et publiées avec des études complémentaires dans le numéro 2 de la revue *FLAMME* intitulé « Culture flamenca : *cante* et

¹ Ce terme apparaît dans certains dictionnaires francophones avec les définitions suivantes (voir bibliographie). En anglais, on trouve « *the quality of being singable* » (« Singability », 2000). Franzone définit ce concept, d'un point de vue fonctionnel comme « *a musico-verbal fit of a text to music* » (Franzone, 2008, p. 373), expression qui pourrait être traduite par « une unité musico-verbale entre le texte et la composition musicale ».

traduction » (2022)².

Le colloque envisagé cherche à poursuivre et à compléter ce projet avec pour objectif d'analyser des performances chantées mais aussi dansées qui se centrent sur du flamenco traduit. Ces réflexions sur la traduction comme vecteur de création porteront notamment sur la « dansabilité »³ du flamenco en langue étrangère et sur l'adaptation de ces traductions à d'autres styles artistiques. Ce colloque parie sur une mise en question des présupposés esthétiques qui conditionnent la production et la réception du flamenco. Il s'inscrit dans la continuité d'une ligne thématique d'innovation et d'expérimentation en résonance avec les débats contemporains (bousculer, décloisonner le triptyque *cante, toque, baile*).

Les propositions pourront porter sur différents contextes et sur d'autres langues que le français.

La manifestation s'articulera autour de deux versants complémentaires : l'un scientifique, l'autre artistique. Il s'agira à la fois d'exposer et de commenter des traductions et des performances, et de s'essayer à leur mise en chant, en danse et en musique.

- La journée d'étude (jeudi 30/03/2023) sera consacrée à la présentation de communications.
- Le workshop (vendredi 31/03/2023) offrira un espace pour des interprétations musicales ou chorégraphiques. Il sera aussi le lieu d'échanges avec les artistes, notamment dans la perspective de continuer le travail de l'atelier Trad. Cant. Flam.⁴

Aussi ces journées sont-elles ouvertes à la fois à des chercheurs (pouvant inscrire leur travail dans des disciplines variées, comme les langues, les lettres, la linguistique, l'histoire, la philosophie, les arts du spectacle et la danse...), à des spécialistes de la traduction et à des artistes (flamencos ou non). Le cadre de la réflexion est pluridisciplinaire et théorico-pratique. Les axes de travail proposés sont les suivants :

1. Traduction et chantabilité

a. Chantabilité des traductions dans un style flamenco

La traduction du chant soulève des interrogations spécifiques qui concernent le fond et la forme. Dans la lignée des premiers travaux de l'atelier Trad. Cant. Flam., on continuera de se poser la question des choix et des priorités à établir quant à la traduction des registres de langue, des gitanismes, des andalousismes, de la prosodie, des spécificités métriques, etc. Des démonstrations chantées de ces traductions dans un style flamenco pourront être acceptées. Toutes les propositions de traductions, de commentaires et d'interprétations à partir de sources flamencas orales ou transcrites seront examinées par les organisatrices, avec une préférence pour les travaux centrés sur la *Antología del Cante Flamenco* (Hispavox [1954]).

b. Chantabilité des traductions dans un style non flamenco

La *copla* flamenca n'est plus nécessairement envisagée à l'aune de sa spécificité générique et peut même être considérée indépendamment de son genre. Il s'avère fécond de s'interroger sur les

---

² Voir ce numéro de la revue d'EHIC en *open access* : <https://www.unilim.fr/flamme/339>

³ Terme calqué sur celui de « chantabilité ».

⁴ Depuis 2019, l'atelier a choisi pour corpus la *Antología del cante flamenco* de Perico el del Lunar [1954], dans le but de la traduire intégralement.

transformations engendrées par les changements de forme et de style qui invitent à d'autres mises en pratique du flamenco traduit. De telles démarches modifient-elles le rapport du traducteur à son objet d'étude et le statut du texte traduit ? Comment appréhender une traduction préexistante en vue de son adaptation dans un autre registre ? Convergence ou divergence ? Adaptation ou tentation de retraduction ? Quels seraient les critères de chantabilité à privilégier au moment de (re)traduire un chant flamenco pour une version chantée dans un autre style musical ?

On pourra également se demander quel est l'impact de la traduction sur l'accompagnement musical du chant, dans un style flamenco ou non.

2. Traduction et dansabilité

De ce premier axe, en découle un deuxième, celui de l'interprétation du chant par la danse. Comment la communication entre les acteurs (*cantaor, bailaor, tocaor*) se modifie-t-elle avec le changement de langue ? Deux pistes peuvent être suggérées :

a. La dansabilité des traductions dans un style flamenco

On cherchera à savoir comment les traductions « fonctionnent » dans le cadre de la pratique flamenca. Selon cet objectif, il s'agirait peut-être de s'appuyer sur un « hexathlon » dérivé du « pentathlon » de Peter Low sur lequel l'atelier Trad. Cant. Flam. s'est fondé jusqu'à présent, tout en l'adaptant aux chants flamencos (Low, 2005 ; Riegler & Trancart, 2022). Le pentathlon originel de Peter Low consiste à prêter attention conjointement à cinq critères au moment de traduire un chant : la chantabilité, le sens, le naturel, le rythme et la rime. Peter Low suggérerait lui-même l'idée d'un sixième paramètre : il trouvait pertinent, par exemple pour la traduction des opéras, de rechercher l'efficacité dramatique de la traduction. Dans le cas du flamenco, le sixième paramètre à ne pas négliger serait, de même, celui qui concernerait le passage à la scène ou tout simplement à la performance – par exemple sous forme de répétition, de concert, de mise en pas, en figure, en danse du flamenco. On pourrait ainsi réfléchir à l'idée de « dansabilité » en lien avec le *compás*, les modèles mélodiques et les ornements éventuels.

b. La dansabilité des traductions dans un style non flamenco

On se demandera quels peuvent être les effets d'une traduction sur le mouvement dansé, lorsqu'on fait le choix d'un autre style musical que le flamenco : mise en dialogue du texte avec la pratique corporelle, prise en compte de la matérialité des sons, analyses chorégraphiques comparatives, ressenti des danseurs, etc. Réciproquement, quelle serait l'influence du mouvement dansé sur le chant ?

3. Transmission et réception

La traduction d'un *cante* et sa performance, y compris dansée, invitent à s'interroger sur la nature des auditeurs-spectateurs et les modalités de la réception. Le sens est-il rendu (plus) accessible grâce au changement de langue ? Les *coplas* disparaissent-elles derrière la performance ou sont-elles au contraire mises en valeur par celle-ci ? Quels sont les effets émotionnels de ces métamorphoses ?

Comme pour les axes précédents, on pourra s'interroger sur ces questions de transmission et de réception dans un style flamenco ou non.

Langues acceptées pour les communications

Français, anglais, espagnol, italien

*

Approche performative

Cette piste de travail s'adresse aux artistes. Invitation est faite aux chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses et instrumentistes qui le souhaiteraient, flamencos ou non, d'interpréter des *letras* traduites en français. Ces performances pourront être présentées lors du workshop (vendredi 31 mars 2023)⁵.

Le choix du genre musical est libre, ainsi que la formation instrumentale. Les traductions effectuées étant ordonnées à un objectif de chantabilité et de dansabilité des *coplas*, il s'agira d'en proposer des interprétations possibles.

Nota Bene : 1) Des traductions pourront être envoyées par les organisatrices aux artistes en amont (sur demande).

2) Nous pourrions aussi compter sur la participation d'artistes invités.

Lieu de la manifestation

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges
Campus Vanteaux
39E Rue Camille Guérin
87036 Limoges

Dates importantes

- Date limite de soumission des interventions : 30 septembre 2022
- Réponse aux auteurs : novembre 2022

Les propositions comportant un titre, un résumé (250 mots maximum) et une bio-bibliographie (250 mots maximum) sont à envoyer dans un unique fichier PDF intitulé Nom_Flamenco_Limoges aux responsables scientifiques, au plus tard le 30 septembre 2022 à l'adresse : trad.cant.flam@gmail.com

Url de référence : <https://www.unilim.fr/ehic/>

*

Bibliographie indicative (sélection)

Traduction et chanson

ABBRUGIATI, P. (Dir.), (2017), *Réécriture et chanson*, collection Chants Sons, Presses universitaires de Provence (PUP).

BOSSEAU, C. (2011), « Song Translation », in *Handbook in Translation Studies* (eds). Kirsten Malmkjær and Kevin Windle. Oxford University Press, p. 183-197.

Chantabilité, nom. (2021). In *Cordial*. Synapse Développement.
<https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/chantabilit%C3%A9.php>

Définition « Chantabilité ». (2021). In Y. Bigot (Éd.), *TV5MONDE Dictionnaire « Découvrir le*

---

⁵ Il est possible d'envoyer aux organisatrices des vidéos des performances à l'avance.

français ». TV5MONDE.

<https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/c/chantabilite>

FRANZON, J. (2008). Choices in Song Translation. *The Translator*, 14(2), 373-399.

<https://doi.org/10.1080/13556509.2008.10799263>

GORLEE, L. D., ed. (2005), *Song and Significance: virtues and Vices of Vocal Translation*. Amsterdam and New York, Rodopi.

HEWITT, E. (2000), «A study of pop song translations». *Perspectives: Studies in Translatology*, 8 (3), p. 187-195, <http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2000.9961387>

LOW, P. (2003), « Singable translations of songs ». *Perspectives: Studies in Translatology*. 11 (2), p. 87-103.

— (2008), « Translating Songs that Rhyme », *Studies in Translation Theory and Practice*, 16 (1-2), p. 1-20.

— The Pentathlon Approach to Translating Songs. In D. L. Gorlée, *Song and Significance : Virtues and Vices of Vocal Translation* (p. 185-212). Rodopi.

MOSSOP, B. (2013), « Singing in unknown languages: a small exercise in applied translation theory », in Special issue of *JoSTrans, The Journal of Specialised Translation*, 20, https://www.jostrans.org/issue20/art_mossop.pdf

Singability. (2000). In *Sensagent : Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus*. Le Parisien. <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/singability/en-en/>

Danse et texte

ARRANZ DEL BARRIO, A. (1998), *El baile flamenco*, Madrid, Librerías deportivas Esteban Sanz.

COLOMBO, L. et S. Genetti (eds.) (2010), *Pas de mots: de la littérature à la danse*, Paris, Hermann éditeurs

FRANKO, M. (1993), *La Danse comme texte. Idéologies du corps baroque*, Paris, Editions de l'Eclat, 1993, 2005.

GENETTI, S., C. Lapeyre, F. Pouillaude (dir.), (2018) *Gestualités / Textualités en danse contemporaine*, Paris, Hermann, p. 17-29.

GODFROY, A. (2015) *Prendre corps et langue. Etude pour une dansité de l'écriture poétique*

—, (2015) *Danse et poésie: le pli du mouvement dans l'écriture. Michaux, Celan, du Bouchet, Noël*, Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque de Littérature générale et comparée », 2015, 348 p.

—, (2018), (dirigé avec B. Bonhomme, R. Lefort et J. Vellet) *Articuler danse et poème. Enjeux contemporains*, Paris, Paris, L'Harmattan, coll. Thyrses n°13.

MESSAGER, M. (2018) *Littéradanse. Quand la chorégraphie s'empare du texte littéraire*, L'Harmattan.

ROUGET, G. (1980), *La Musique et la transe*, Paris, Gallimard.

SERRANO, J. et J. Elgorriaga, (1990) *Flamenco, body and soul*, Fresno, The Press at California State University.

Anthologies de coplas en espagnol (entre autres)

BALMASEDA Y GONZÁLEZ, M. (2019), *Primer cancionero de coplas flamencas populares*, Australie, Wentworth Press.

FERNÁNDEZ BAÑULS, J. A. et PÉREZ OROZCO, J. M. (eds.) (1983) *La poesía flamenca lírica en andaluz*. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento.

MACHADO Y ÁLVAREZ, A. (1881), *Coleccion de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo*, Sevilla, [s.n.] (Impr. y Lit. de el Porvenir), <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000200630&page=1> [Consultation : 2019-09-06].

RODRÍGUEZ MARÍN, F. (1882), *Cantos populares españoles*, <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=17015> [Consultation : 2019-09-06].

Recueil de coplas et letras flamencas traduites en français

- ALCALÁ, M. et A. E. PÉREZ OROZCO (1987), *Le flamenco et les Gitans*, Paris, Filipacchi.
- AMAYA, P. (1993), *El mundo es mi casa : cantes flamencos y otros poemas gitanos*, Céret, L'Aphélie.
- ANDRADE DE SILVA, T. (1954), *Anthologie du cante flamenco*, Paris, éditions du Tambourinaire.
- ANONYME (1939), *333 coplas populaires andalouses*, Alger, Cafre.
- ANONYME (1896), *Chansons populaires de l'Espagne*, Paris, A. Charles, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055840&page=1> [consultation: 2019-10-31].
- ANONYME (1946), *333 coplas populaires suivies de 33 coplas sentencieuses du folklore andalou*, Paris, Charlot.
- BOIS, M. (2016), *Le flamenco dans le texte. Grand chant et poésie populaire*, Biarritz [Paris], Atlantica [Max Fourny].
- DUMAS, D. (éd.) (1973), *Chants flamencos. Coplas flamencas*, Paris, Aubier Montaigne.
- FRAYSSINET-SAVY, C. (1995), *Flamenco à la Cité. Notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- (1996), *L'Andalousie, musiques traditionnelles, musiques gitanes : notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- (2002), *Flamenco : créativité ou innovation ? Notes de programme et traductions*, Paris, Cité de la musique.
- JOULIA, M. (2001), *Je me consume. 2, Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou*, Barcelone, Laüt.
- LÉVIS MANO, G. (éd.) (2016), *Coplas, poèmes de l'amour andalou / traduit de l'espagnol par Guy Lévis Mano ; illustrations de Javier Vilató*, 5e, Paris, Éditions Allia.
- PRADAL, V. (2014), *100 coplas flamencas*, Toulouse, Sables.
- PRIETO, J.-R. (1996) *Je me consume. Coplas flamencas, introduction de Jean-Yves Bériou*. Barcelone, Laüt.
- VIDAL, R.-J. (1992), *Coplería flamenca: coplas et letras*, bilingue, Hyères, L'Or des îles.

Traduction et poésie

- BONNEFOY, Y. (1994), *La petite phrase et la longue phrase*, [Paris], La TILV.
- CASTRO-ARRAZOLA, V., et T. PROTO (2015), *Discordances accentuelles et frontières de vers dans la chanson allemande et néerlandaise. [Séance du séminaire de métrique générale de Jean-Louis AROUI - Université Paris 8 - UFR des Sciences du langage - CNRS]*, Paris ;
- ETKIND, E. (1982), *Un art en crise : essai de poétique de la traduction poétique*, Lausanne, L'Âge d'homme.
- JAKOBSON, R. (1978-1979), *Essais de linguistique générale*, Paris, Éditions de Minuit.
- LOTMAN, Y. (1975), *La structure du texte artistique*, Paris, Gallimard.
- MAZALEYRAT, J. (1995), *Éléments de métrique française*, (8e ed.), Paris, Armand Colin.
- MESCHONNIC, H. (1986), *Pour la poétique II. Épistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction*, [Paris], Gallimard.
- PARDO, M. et A. PARDO (2010), *Précis de métrique espagnole*, Paris, Armand Colin.
- TEMPERLEY, N. et D. TEMPERLEY (2013), « Stress-meter alignment in French vocal music », *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 134, n° 1, pp. 520-527 ;

Enregistrements de cantes incluant des traductions (entre autres)

- CURRO PIÑANA (2011), *Anthologie du Cante Minero*, CD, Inédit Maison des cultures du monde.
- EL BARULLO et MORAITO (1995), *Plazuela*, CD, Paris, Audivis.
- PERICO EL DEL LUNAR (1954), *Antología del cante flamenco*, CD, Madrid,

Ducretet-Thomson.

PERICO EL DEL LUNAR (1958), *Antología del cante flamenco*, CD, Madrid, Hispavox.

Sitographie

<http://www.flamencoweb.fr>

<https://www.lesondesdumonde.fr/>

<http://translatingmusic.com>

TRANCART, Vinciane et Anne-Sophie RIEGLER (dir.), *Culture flamenca : cante et traduction*, 2022, n°2, *FLAMME*, <https://doi.org/10.25965/flamme.339>