

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2018-19

COLLOQUE INTERNATIONAL

Zappologies

Vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

PROGRAMME

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE

9H30

-

10H

ACCUEIL

ZAPPA MONDE

Modération: François ANGELIER

Introduction - Zappa, un portrait par les archives

Guy DAROL - Zappa et le nomadisme

Jacopo COSTA - « *Cottage industry* »: Zappa, un *freak* entrepreneur

10H

-

13H

Échange avec le public

Marc PERRENOUD - « *What is your conceptual continuity?* » Culture, économie et politique: les ambivalences zappaïennes

Paul CARR - *An Autocratic Approach to Music Copyright? The Case of the Zappa Family Trust* / Une approche autocratique du copyright musical? Le cas de la Zappa Family Trust

Échange avec le public

ZAPPA DADA

Modération: Pacôme THIELLEMENT

14H30

-

16H

Michel DELVILLE - Zappa et l'avant-garde

Guillaume DAUZOU - Zappa l'alchimiste, le rock peut-il être philosophal?

Entretien avec Tanino LIBERATORE

Échange avec le public

A SERIOUS MUSICIAN

Modération: Thierry JOUSSE

16H15 Andy HOLLINDEN - *Absolutely free: dig it while it's happening /*
Absolument libre: jouis du moment présent

-
18H30 Pierre Albert CASTANET - Zappa et les musiques savantes

Philippe MÉRIGOT - Zappa et le Doo-wop (« *it is not just a case of MOO-AAAAAH* »)

Pierrejean GAUCHER & Frédéric MAURIN - Zappa et le jazz

Échange avec le public

18H30 **STUPOR MUNDI**

-
19H30 Projection de *Stupor Mundi* – chapitre 1, en présence des
co-réalisateurs Pacôme THIELLEMENT et Thomas BERTAY

9H30
-
10H

ACCUEIL

**PATRICIA THE DOG, MR. BICKFORD & FRANCESCO ZAPPA :
LES IMAGES DE ZAPPA**

Modération: Antoine GUILLOT

John RABY - Trois utopies esthétiques contre la « Monochromotonie »

Manuel de la FUENTE - *Zappa Filmmaker. How Rock Cinema Can
Guide Us for Political Resistance / Zappa réalisateur ou comment le
cinéma rock peut-il faire de la politique*

10H
-
12H30

Juliette BOISNEL - Sur petit écran: quand Zappa se met en scène

Esther LESLIE - *Investigations of a Dog: Stink, Instinct & Distinction
in Zappa's Cover Art / Avec le flair d'un chien: puanteur, instinct et
distinction sur les pochettes de disques de Zappa*

Échange avec le public

Discussion autour de *Them or Us (Le livre)* avec Thierry
BONHOMME, Guy DAROL et Pacôme THIELLEMENT

ZAPPAMANIA

14H
-
15H

Modération: Guy DAROL

Table-ronde avec Manu EVENO, Antoine GINDT, Antoine GUILLOT,
Dieter JAKOB, Thierry JOUSSE, Wolfhard KUTZ et Christophe MANGOU

15H
-
16H

THEM OR US?

Modération: Pacôme THIELLEMENT & Guy DAROL

Entretien avec Ike WILLIS & Bunk GARDNER

16H10
-
18H

ZAPPA AFTER ZAPPA

Modération: Christophe PIRENNE

Pacôme THIELLEMENT, Frank Zappa et la musique de l'au-delà

Ben WATSON, *On Dance Me This*

Entretien avec Ali ASKIN

ina

en partenariat avec l'INA

Vendredi 28 septembre 2018

ZAPPA MONDE

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS

Modération: François ANGELIER

10H00-13H00

Guy DAROL

Zappa et le nomadisme

Zappa pense en mouvement. Un mouvement hérissé contre les polices du langage, du religieux et de l'obscurantisme, contre les académismes, les standards et les modes, contre les chansons d'amour et les illusions qu'elles répandent. Récalcitrante aux stéréotypes, cette pensée révèle des préférences pour le divers et l'aventure au-delà des bornes. Le verbe, la musique de Zappa sont le produit d'un nomadisme. Celui hérité d'un père ayant fui sa Sicile natale pour découvrir, à son arrivée dans le Nouveau Monde, qu'il serait à jamais l'équivalent d'un paresseux doublé d'un anarchiste. Celui également d'une marche forcée à travers l'Amérique que Zappa parcourra d'Est en Ouest au risque de l'instable mais au profit de rencontres humaines et musicales qui nourriront son œuvre. Exposée au déracinement, sa pensée se développe loin de l'odeur faisandée des espaces confinés. L'exercice consiste à se mettre soi-même en mouvement pour habiter l'inhabituel.

Guy Darol est l'auteur de plusieurs romans (le dernier en date, *Guerrier sans poudre*, aux éditions Maurice Nadeau), de deux essais (sur André Hardellet et Joseph Delteil) et de cinq ouvrages consacrés à Frank Zappa, dont une biographie récemment publiée chez Gallimard. Il signe la préface du livre *Them or Us* qui paraît aux Éditions de la Philharmonie, La rue musicale (2018). Ancien collaborateur de *Libération* et du *Magazine Littéraire*, il participe au magazine *Muziq* dès sa création. Membre du comité de rédaction de la revue *La Sœur de l'Ange* (éditions Hermann), il est journaliste à *Jazz Magazine*.

Jacopo COSTA

« Cottage industry »: Zappa, un *freak* entrepreneur

Comme la plupart des musiciens expérimentaux issus de l'univers du rock, Zappa a dû faire face à un système de production, de distribution et de diffusion musicale qui n'était pas adapté à son approche artistique hors des schémas. Il a été amené, donc, à créer sa propre stratégie de « survie » sur le plan économique, sous la forme d'une entreprise familiale qui lui assurait une grande autonomie créative, tout en gardant des liens essentiels avec le monde du show business. La *cottage industry* mise en place par Zappa reflète plusieurs aspects de son individualité, à savoir son positionnement social et idéologique, et elle nous permet d'aborder la production zappaïenne selon une perspective différente, celle des enjeux économiques de la musique dite « inclassable ».

Jacopo Costa est musicien et doctorant à l'Université de Strasbourg, travaillant sur une thèse sur le rock expérimental. Depuis 2013, il est membre du laboratoire GREAM (Groupe de Recherche d'Excellence sur l'Acte Musical) de l'Université de Strasbourg, et il est chargé d'enseignement auprès du département de musique de la même université. En tant que musicien, il est principalement actif dans le domaine du rock expérimental, notamment avec son propre groupe, Loomings.

Marc PERRENOUD

« What is your conceptual continuity? » Culture, économie et politique: les ambivalences zappaïennes

Cette communication vise à examiner l'œuvre et le parcours de Frank Zappa dans leurs dimensions sociale, culturelle et politique tout autant qu'esthétique. Comment, au début des années 1960 et au milieu du désert californien, le goût littéralement incongru du jeune Zappa pour la musique contemporaine et Edgard Varese en particulier a-t-il abouti à un des « cocktails socio-esthétiques » les plus détonants du xxe siècle? En quoi l'univers musical zappaïen a-t-il pu porter sur les États-Unis un regard relevant de l'ironie la plus mordante et révélant à la fois un attachement viscéral, et ce tout au long d'une discographie aussi pléthorique que versatile? Quelle réception pour l'œuvre de Zappa au cours du dernier demi-siècle et notamment à l'époque contemporaine: quelle actualité, quel héritage?

Marc Perrenoud est docteur de l'EHESS en anthropologie sociale. Ancien musicien professionnel (contrebasse, basse électrique), il enseigne la sociologie, mène des recherches sur le travail et la culture, et coordonne le Laboratoire capitalisme, culture et société (LACCUS) à l'Université de Lausanne. Il a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur le travail musical, dont *Les musicos, enquête sur des musiciens ordinaires* (Éditions La Découverte) et *Vivre de la musique?* (Antipodes).

Paul CARR

An Autocratic Approach to Music Copyright? The Case of the Zappa Family Trust / Une approche autocratique du copyright musical? Le cas de la Zappa Family Trust

Depuis la mort de Frank Zappa, une bataille légale au long cours oppose la Zappa Family Trust (la fiducie familiale des Zappa) aux *tribute bands* déterminés à continuer à enregistrer sa musique et à l'interpréter sur scène. Fondée peu après sa mort par sa femme Gail Zappa, la ZFT détient les droits d'auteur et les droits commerciaux sur l'ensemble de ses enregistrements « officiels ». La défense acharnée de ces droits s'est traduite par d'innombrables « ordonnances de cessation et d'abstention » à l'encontre de ces groupes, aux États-Unis comme en Europe. Après avoir présenté le travail constant d'adaptation et de traduction par Zappa de ses œuvres et de celles d'autres compositeurs, nous étudierons le paradoxe de la position de la Zappa Family Trust, ainsi que les raisons du succès du répertoire de Zappa auprès de tant d'orchestres, malgré les questions juridiques posées par les reprises. En conclusion, nous considérerons l'héritage de Zappa à la lumière des principes des *tribute bands* et de ceux de la ZFT, ainsi que l'impact de telles restrictions juridiques sur les artistes.

Paul Carr est professeur en Popular Music Analysis à l'University of South Wales. Ses recherches se situent aux abords de la musicologie, ouvrant sur l'industrie musicale et les cadres pédagogiques pour une éducation par la musique. À ce titre, il est consultant auprès du gouvernement des Pays-de-Galles sur l'intégration des musiques populaires dans les curriculums. Il est également un musicien confirmé, et a tourné et enregistré avec des artistes tels que The James Taylor Quartet ou Bob Berg, saxophoniste de Miles Davis. Paul Carr a publié de nombreux textes sur Zappa, sur des sujets aussi variés que son rapport à la technologie, à la scène ou son invention de récits sexualisés. Parmi ses plus récentes publications, figurent *Frank Zappa and the And* (Routledge, 2016), qu'il a dirigée, deux chapitres de l'*Oxford Handbook of Music and Virtuality* (2016) et un chapitre à venir dans l'*Oxford Handbook of Rock Music* (2018).

ZAPPA DADA

Modération : Pacôme THIELLEMENT

14H30-16H00

Michel DELVILLE

Zappa et l'avant-garde

Quel est le lien entre Frank Zappa et l'avant-garde? Illustrée de nombreux exemples visuels et sonores, cette intervention tente de répondre à cette question en envisageant de manière plus générale les limites entre culture populaire et culture savante. Elle prend toutefois soin d'épargner à l'auditoire une énième controverse sur les diverses définitions et redéfinitions des avant-gardes historiques et théoriques ou, pire encore, de l'indistinction entre « haute » et « basse » culture sur laquelle d'irréductibles penseurs postmodernes continuent inlassablement de gloser. Au programme sont prévus des détours, retours, digressions et repentirs sur l'art dégénéré, le kitsch, l'esthétique du dégoût, Dada et le maximalisme.

Michel Delville enseigne la littérature anglaise et la littérature comparée à l'Université de Liège. Il a publié une trentaine d'ouvrages dont *Frank Zappa, Captain Beefheart, and the Secret History of Maximalism* (avec Andrew Norris, 2005). En tant que musicien, il a tourné et enregistré avec de nombreux musiciens issus des scènes rock et jazz dont Dave Liebman, Tony Levin, Chris Cutler, Elton Dean, Harry Beckett et Dagmar Krause. Parmi ses récents projets zappaiens figurent des concerts avec Ed Mann, une collaboration avec le Brussels Philharmonic (*200 Motels – The Suites*, 2014) et le dernier disque en date du groupe The Wrong Object, *Zappa Jawaka* (2018).

Guillaume DAUZOU

Zappa l'alchimiste, le rock peut-il être philosophal ?

Tout au long de sa carrière, Zappa n'a eu de cesse que de nous poser des questions. Cloîtré dans son laboratoire, il nous interroge, depuis «Who are the brain police?» sur *Freak Out!* jusqu'à «Have you ever heard their band?» sur *Civilization Phaze III*. Mais c'est aussi lors de ses concerts, quand le public est invité à monter sur scène, qu'il nous propose une voi(x)e, un autre point de vue. Ainsi Zappa a construit pour nous un parcours initiatique tout au long de ses productions musicales et filmiques. À la manière d'un traité d'alchimie, l'œuvre de Zappa est volontiers hermétique, mais ne manque pas d'indices pour nous guider vers la Grande Note. Les alchimistes cryptent leurs écrits par la «Langue des Oiseaux». Nous la travestirons pour l'occasion en «Langue des Wazoo». Pourrons-nous enfin percer le mystère de la route des Incas ?

Ses oreilles découvrent Zappa en même temps que lui, à 17 ans, avec *The Man from Utopia*. Achetant ensuite les albums chronologiquement et se laissant pousser la moustache, Guillaume Dauzou découvre que l'aura zappaienne est encore bien vivace grâce notamment au festival Zappanale. Il commet alors quelques papiers pour les fanzines *Zappa In France*, *Arf Dossier* et *Rondo Hatton Report*. À 25 ans, son meilleur ami lui ouvre la voie de l'alchimie et de ses mystères. Depuis lors, il tente de répondre à la question posée par Zappa : «But who was Fulcanelli?».

ENTRETIEN

Avec **Tanino LIBERATORE**

Tanino Liberatore (Italie, 1953) publie le premier épisode de *Ranx* en 1981, qui reste la plus célèbre de ses créations. Il travaille aussi pour le cinéma, collaborant par exemple avec Alain Chabat pour le film *Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre* — Chabat co-scénarisera le troisième épisode de *Ranx* en 1996. En 2007, il signe avec Patrick Norbert un album intitulé *Lucy, l'espoir*, entièrement réalisé à l'ordinateur. En 2011 paraissent chez Drugstore deux beaux livres: *Les Onze Mille Verges* (d'après le célèbre texte pornographique de Guillaume Apollinaire) et *Les Femmes*. On ne souvient de la pochette de *The Man from Utopia* (1983) qu'il dessine à la demande de Frank Zappa, qui voulait un « Frank Xerox ».

A SERIOUS MUSICIAN

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS

Modération : Thierry JOUSSE

16H15-18H30

Andy HOLLINDEN

Absolutely free: dig it while it's happening* / *Absolument libre : jouis du moment présent

Vivre au présent et de façon absolument libre sont des thèmes fondamentaux de la musique de Frank Zappa. Au cœur de son message, il y avait l'idée que l'on ne peut exprimer une créativité authentique qu'en s'affranchissant des limites que l'on s'impose, qu'en s'évadant des prisons bâties sur nos impostures, notre conformisme et notre peur. Cette présentation s'intéresse à l'influence sur son jeu du rhythm'n'blues tel qu'il s'est émancipé des contraintes de la tradition musicale, à l'émotion et à la beauté sincères communiquées par la voix dramatique et spontanée de sa guitare, et à l'importance de l'instruction, de l'honnêteté, de l'ouverture d'esprit, du courage et du travail acharné pour créer authentiquement ou vivre intelligemment. Dans sa musique comme dans ses entretiens, il nous exhortait à profiter au maximum de l'instant présent, à définir notre propre vérité et à n'avoir peur de rien.

Andy Hollinden encadre et délivre des enseignements sur l'histoire du blues et du rock à l'Indiana University Jacobs School of Music, à Bloomington (Indiana, USA). Il dédie certains de ses cours à l'exploration monographique d'artistes ou de groupes spécifiques, dont Frank Zappa, Jimi Hendrix, et les Beach Boys. Il est également producteur et compositeur, et a enregistré et tourné avec de nombreux groupes de rock.

Pierre Albert CASTANET
Zappa et les musiques savantes

Personnage unique dans le panorama culturel mondial de la seconde moitié du xxe siècle, Frank Zappa (improvisateur, auteur, compositeur, bruiteur, ingénieur du son, producteur, réalisateur, performeur avant-gardiste, penseur anticonformiste...) a montré un rapport particulier avec les atours de l'art savant. Parmi tant d'exemples très diversifiés, la communication montrera les liens existant entre la production populaire du *guitar hero* et les musiques modernes et contemporaines d'Erik Satie, Maurice Ravel, Edgard Varèse, Anton Webern, Igor Stravinsky, John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, etc.

Compositeur, performer, Pierre Albert Castanet est professeur en musicologie à l'Université de Rouen et professeur associé au CNSMDP. Directeur du département des Métiers de la Culture (Université de Rouen), il est membre titulaire de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Spécialisé dans l'art du second xxe siècle, son champ de recherche concerne autant la musique savante que l'expression populaire. Il a signé une trentaine d'ouvrages dont *Frank Zappa - L'Un et le multiple* en collaboration avec Juliette Boisnel (PURH, 2017).

Philippe MÉRIGOT
Zappa et le doo-wop (*it is not just a case of MOO-AAAAH*)

Zappa avait une passion pour le doo-wop, un sous-genre du rhythm and blues des années 1950, caractérisé par des harmonies vocales et des onomatopées syncopées. Cette passion est de prime abord paradoxale, parce que Zappa détestait les chansons d'amour, et que le doo-wop a surtout produit des chansons d'amour. Ensuite, parce qu'il souhaitait être un compositeur « sérieux », alors que le doo-wop propose des mélodies simples généralement basées sur les mêmes grilles d'accords. Cette présentation dresse un panorama non exhaustif de la présence du doo-wop chez Zappa: les chansons qu'il a aimées, qu'il a reprises, celles qu'il a composées, et comment il a incorporé et trituré le doo-wop dans son répertoire.

Philippe Mérigot est enseignant-chercheur en marketing. Ses travaux portent principalement sur l'étude des signes dans le marketing et la consommation. Sa vocation de chercheur lui est venue à travers la lecture d'ouvrages sur le jazz et la bande dessinée; il continue donc à étudier en amateur les artistes qui le passionnent: Frank Zappa, Miles Davis, les Beatles... Il était membre du comité scientifique de la 3ème conférence internationale de Zappologie (ICE-Z) qui s'est déroulée à Paris en 2008.

Pierrejean GAUCHER & Frédéric MAURIN

« *Jazz is not dead* » : Zappa et le jazz

Loin des genres prédéfinis par l'industrie musicale et par la critique, Frank Zappa a réalisé, comme tous les instrumentistes et compositeurs majeurs, une œuvre qui, avant tout, lui est propre. Néanmoins, on ne peut détacher cette œuvre du contexte musical dans laquelle elle a été produite. Et Zappa a traversé une période où, certes, le rock est devenu roi, mais où le jazz connaissait lui aussi une incroyable explosion créative. Dans quelle mesure Zappa a-t-il été influencé par le jazz de son époque ? A-t-il lui-même exercé, grâce à ses innovations mélodiques, rythmiques, harmoniques et formelles, une influence sur les musiciens de jazz ?

En traversant différentes périodes, cette présentation abordera quelques-uns des liens entre Zappa, improvisateur et compositeur, et le jazz.

Figure du jazz français, le guitariste Pierrejean Gaucher n'aime pas les étiquettes et privilégie la créativité. En 1980, il crée le groupe Abus Dangereux, qui tournera pendant douze ans, invitant souvent de prestigieux musiciens. Au début des années 1990, il est à l'initiative du New Trio, puis d'un quintet qui rend hommage à Frank Zappa (Zappe Zappa). Il ne cesse de multiplier les aventures musicales : Phileas band, la Fontaine et le Gaucher, 2G, le trio Melody Makers... Soit, à ce jour, près de vingt albums et des concerts dans le monde entier.

Guitariste élevé au son de Jimi Hendrix, King Crimson et Frank Zappa, Frédéric Maurin suit une formation jazz et une formation d'écriture classique. Depuis 2005, il compose le répertoire de Ping Machine, ensemble de quinze musiciens qui est aujourd'hui unanimement reconnu comme une des références de la nouvelle scène jazz européenne. Il y développe une musique singulière à l'imaginaire foisonnant. De 2011 à 2017, il a été président de Grands Formats, fédération des grands ensembles de jazz français. En juillet 2018, il est nommé directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz.

STUPOR MUNDI

PROJECTION

18H30-19H30

Pacôme Thiellement et Thomas Bertay présentent le chapitre 1 de leur film *Stupor Mundi*. Intitulé «Rituel de décapitation du pape», ce premier volet de la tétralogie explore l'univers de Frank Zappa dans les années 1960-1970 à travers le prisme du carnavalesque : une histoire des *Freaks* de Los Angeles. Avec des interviews originales de Carl Franzoni, Michaël Grebil, Alessandra Izzo, Eyvind Kang, Jessika Kenney, Szou Paulekas, Melania Piumino, Julien Schuh, Trey Spruance, Gail Zappa.

Stupor Mundi, Frank Zappa et la tradition secrète des monstres, une production Sycomore Films, Xavier Filliol/Les Éditions de l'Octet, 2016

Samedi 29 septembre

**PATRICIA THE DOG, MR. BICKFORD & FRANCESCO ZAPPA :
LES IMAGES DE ZAPPA**

COMMUNICATIONS

Modération : Antoine GUILLOT

10H00-12H30

John RABY

Trois utopies esthétiques contre la « Monochromotonie »

Henri Bergson affirme que toute œuvre est l'inépuisable développement d'une intuition. En ce sens, l'intuition, présente au cœur de l'œuvre zappaïenne, ne serait-elle pas son sens de l'humour? Pour explorer cette hypothèse, trois principes esthétiques essentiels seront abordés :

« N'importe quoi, n'importe quand, n'importe où et sans raison particulière. »

« Tout ce que nous faisons est une seule composition. »

« Tout arrive tout le temps. »

Après des études aux Beaux-arts, John Raby a travaillé dans un cadre universitaire sur des sujets hétéroclites (l'absurde chez Gombrowicz, l'érotisme chez Picabia, le temps chez Zappa) pour finalement écrire une thèse d'esthétique consacrée au rapport entre Deleuze et l'art musical.

Manuel de la FUENTE

Zappa Filmmaker. How Rock Cinema Can Guide Us for Political Resistance / Zappa réalisateur ou comment le cinéma rock peut-il faire de la politique

Depuis l'émergence de la musique rock dans les années 1950, le cinéma reflète les particularités de ce mouvement dans un grand nombre de films. Certains musiciens ont même exprimé leurs propres idées en tant que cinéastes. C'est le cas de Frank Zappa, qui a avoué son intérêt pour le cinéma dès son plus jeune âge et a développé une intense carrière de réalisateur. Les huit films qu'il a réalisés, de *200 Motels* (1971) à *The Amazing Mr. Bickford* (1989), remettent en question les stéréotypes du mode de vie américain et invitent à la participation politique, deux traits principaux de sa production musicale. Les films de Frank Zappa exposent la résistance d'un artiste contre l'agenda néoconservateur.

Manuel de la Fuente est maître de conférences et coordinateur de la Licence de communication audiovisuelle à l'Université de Valence (Espagne). Ses recherches portent sur les implications politiques du cinéma et des productions culturelles, et plus spécifiquement sur le cas de Frank Zappa. À cet égard, il a publié de nombreux articles sur son œuvre, ainsi que la monographie *Frank Zappa en el infierno* (Biblioteca Nueva, 2006). Il est également le traducteur des mémoires de Zappa en espagnol.

Juliette BOISNEL

Sur petit écran : quand Zappa se met en scène

Parmi les nombreux combats que mène Frank Zappa, la lutte contre l'ignorance et la censure, et la résistance à l'oppression politique et médiatique américaine sont des leitmotifs, dès les années 1960 et jusqu'à la fin de sa carrière. S'il prend souvent pour cible les médias et en particulier l'industrie musicale et télévisuelle dans ses chansons, à qui il reproche hypocrisie, manipulation, désinformation, intoxication et matraquage, on ne compte pourtant pas le nombre de fois où il est apparu à la télévision pour mener à bien ses projets. Il sera question de se demander si Zappa ne tirerait pas profit de cette relation ambiguë et équivoque qu'il entretient avec les médias, la télévision en particulier.

Enseignant l'éducation musicale au Havre, Juliette Boisnel prépare une thèse en musicologie sous la direction de Pierre Albert Castanet sur l'interaction des discours dans l'œuvre de Zappa à travers le prisme du dialogisme de Bakhtine. En 2017, paraît son article sur l'humour zappaïen dans l'ouvrage collectif *L'humour en musique et autres légèretés sérieuses depuis 1960*, sous la direction d'Etienne Kippelen. Co-responsable de la journée d'études *Hommage à Frank Zappa* (Université de Rouen, 2013), elle codirige la publication des actes sous le titre de *Frank Zappa – L'un et le multiple* (PURH, 2018).

Esther LESLIE

Investigations of a Dog: Stink, Instinct & Distinction in Zappa's Cover Art / Avec le flair d'un chien: puanteur, instinct et distinction sur les pochettes de disques de Zappa

Les pochettes des disques de Frank Zappa déploient toute une panoplie de styles, mais reviennent sans cesse à certains thèmes. Cette présentation s'intéresse aux motifs jumeaux du chien et du nez, qui apparaissent fréquemment dans les paroles comme dans les illustrations des pochettes. Chiens, nez et museaux se fourrent d'ordinaire dans des contextes tant rock que classiques. Nous allons voir comment les concepteurs de ces pochettes — les artistes Cal Schenkel, John Williams, Neon Park, Donald Roller Wilson, Tanino Liberatore, entre autres — ont visuellement traduit les thèmes du vulgaire et du physiologique, les aspects animaux de l'existence humaine, la répression et un rapport ironique à la culture cultivée ou populaire. C'est spécifiquement par le biais de la bande dessinée, du dessin animé et du collage que ces artistes trouvèrent un analogue visuel accordé à l'intelligence musicale de Zappa.

Esther Leslie est professeur de Political Aesthetics à Birkbeck, University of London. Elle a codirigé *Academy Zappa: Proceedings of the First International Conference of Esemplastic Zappology* (2001). Parmi ses publications, citons *Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant Garde* (2002), *Synthetic Worlds: Nature, Art and the Chemical Industry* (2005), *Derelicts: Thought Worms from the Wreckage* (2014) et *Liquid Crystals: The Science and Art of a Fluid Form* (2016).

DISCUSSION

Avec **Thierry BONHOMME, Guy DAROL et Pacôme THIELLEMENT**

Traducteur, préfacier et postfacier de Frank Zappa, *Them or Us (Le livre)*, Éditions de la Philharmonie de Paris, La rue musicale, 2018

LES ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

THEM OR US FRANK ZAPPA

Traduit de l'anglais par Thierry Bonhomme

Préface de Guy Darol

Postface de Pacôme Thiellement

Livre légendaire, pour la première fois accessible au lectorat francophone, *THEM OR US* est la bible des fans de Frank Zappa. À mi-chemin entre le scénario de film et le cut-up inspiré par les écrivains de la Beat Generation, le texte mêle les personnages, les imaginaires et les positions politiques de Zappa à des passages issus de différents albums (notamment *Joe's Garage* et *Thing-Fish*). Le musicien avait conçu ce livre en pur autodidacte, de l'écriture à la mise en page de l'édition originale (ce dont témoignent les pages fac-similées qui jalonnent cette édition française). Une œuvre littéraire inclassable dont la lecture éclaire tout l'univers de Zappa.

« Ce petit livre assez kitsch que j'ai confectionné moi-même a été pensé pour le divertissement de tous ceux qui aiment déjà la musique de Frank Zappa. Il ne s'adresse donc pas aux intellectuels et autres cerveaux morts. »
(Préface de Frank Zappa).

Collection Écrits de compositeurs

528 pages • 15 x 22 cm • 30 €

ISBN 979-10-94642-33-7 • SEPTEMBRE 2018

La rue musicale est un « projet » qui dépasse le cadre de la simple collection d'ouvrages. Il s'inscrit dans l'ambition générale de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris d'établir des passerelles entre différents niveaux de discours et de représentation, afin d'accompagner une compréhension renouvelée des usages de la musique.

ZAPPAMANIA

TABLE-RONDE

Modération : Guy DAROL

14H00-15H00

Manu EVENO

Manu Eveno, dit Manu, est un guitariste français né en 1971. Il est, entre autres, le guitariste du groupe Tryo. Il commence sa carrière vers 1988-89 dans le groupe M'Panada avec Guizmo, et participera en parallèle à d'autres groupes pendant cette période. Il intervient en quelques occasions lors de concerts du groupe Pause. Manu joue également des tablas, technique apprise lors de ses voyages en Inde, ainsi que diverses flûtes et la clarinette.

Antoine GINDT

Metteur en scène et producteur, il dirige T&M-Paris depuis 1997, après avoir été codirecteur de l'Atem avec Georges Aperghis (Théâtre Nanterre-Amandiers, 1992-2001). Il a commandé et produit de nombreux opéras et spectacles musicaux (Aperghis, Bianchi, Dillon, Donatoni, Dubelski, Dusapin, Filidei, Goebbels, Lorenzo, Pesson, Rivas, Sarhan...) ou contribué à des premières en France (Dusapin, Goebbels, Mitterer, Sciarrino, etc.) En 2018, il est à l'initiative de la création en France de *200 Motels* de Frank Zappa, lors du Festival Musica.

Antoine GUILLOT

Journaliste, critique de cinéma et de bande dessinée, Antoine Guillot est entré à France Culture en 1999. Il produit depuis 2016 l'émission *Plan Large*, consacrée à l'histoire du cinéma, et collabore également à *Mauvais Genres* et *La Dispute*. Antoine Guillot est Zappomane depuis 1988.

Dieter JAKOB

Dieter Jakob est photographe et co-organisateur des Zappanale. Il est l'auteur d'ouvrages sur Frank Zappa et est impliqué depuis plus de dix ans dans l'organisation du festival. Il est co-commissaire de l'exposition qui s'y tient chaque année.

Thierry JOUSSE

Ancien rédacteur en chef des *Cahiers du Cinéma* (1991-1996), Thierry Jousse est également cinéaste, auteur notamment de deux longs métrages (*Les Invisibles* et *Je suis No Man's Land*), de plusieurs ouvrages sur le cinéma et, plus occasionnellement, critique musical. Il produit chaque semaine sur France Musique l'émission « Ciné Tempo » et collabore très régulièrement au site *Blow Up*.

Wolfhard KUTZ

Wolfhard Kutz est un collectionneur obsessionnel de tout ce qui touche à Frank Zappa. Il est le co-fondateur et le grand Manitou des Zappanale. Il en assure la direction administrative et financière et figure parmi les principaux programmeurs du festival.

Christophe MANGOU

Chef d'orchestre classique, Christophe Mangou dirige tant en France qu'à l'étranger. Parmi ses diverses activités, on peut noter sa collaboration fructueuse avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dont il élabore le projet pédagogique. Il s'ouvre également aux différents styles musicaux et a, entre autres projets, développé et dirigé un programme en hommage à Frank Zappa, compositeur qu'il admire particulièrement. Dans ce cadre, il a également pu collaborer avec Napoleon Murphy Brock, musicien emblématique de Zappa.

Zappanale est un festival annuel consacré à la musique de Frank Zappa et à la musique liée à Frank Zappa. Il a lieu en plein air à Bad Doberan (ex-RDA) depuis 1990, à la veille du premier acte significatif de la réunification de l'Allemagne. Depuis 1993, la Arf Society produit le festival, qui demeure à but non lucratif et vit grâce à ses bénévoles. Près de trente musiciens ayant appartenu aux différentes formations liées à Frank Zappa entre 1965 (Mothers of Invention) et 1993 (Ensemble Modern), sont venues jouer aux Zappanale durant ces vingt dernières années. Son slogan, *Music outside the norm*, illustre le large spectre des musiques accueillies aux Zappanale, auxquelles participent les *complementary band* tels que Magma, Lazuli, Crimson ProjeCKt, etc. Dweezil Zappa et Moon Zappa figuraient tout deux dans la programmation des Zappanale #28.

THEM OR US?

ENTRETIEN

Modération : Pacôme THIELLEMENT, Guy DAROL

15H00-16H00

Avec **Ike WILLIS & Bunk GARDNER**

Chanteur et guitariste, Ike Willis (Los Angeles) est musicien de Frank Zappa dès 1979. Il interprète les rôles éponymes de *Joe's garage* et *Thing-fish*, et collabore à de nombreux albums, dont *Them or Us* ou *Guitar*.

Bunk Gardner (Los Angeles) rejoint les Mothers of Invention en 1967. Saxophoniste, il se fait aussi clarinettiste, bassoniste ou flûtiste sur les premiers albums de Zappa & the Mothers qui ont rencontré le succès, comme *Absolutely free* ou *We're Only in It for the Money*.

ZAPPA AFTER ZAPPA

CONFÉRENCE ET COMMUNICATION

Modération : Christophe PIRENNE

16H10-18H00

Pacôme THIELLEMENT

Frank Zappa et la musique de l'au-delà

Dans *Joe's Garage*, Frank Zappa présente un disque qui opère à la fois comme récapitulatif de l'histoire de la musique rock et comme dystopie (proche du *1984* de George Orwell). C'est le récit d'un monde où la musique deviendrait illégale. Mais au-delà du récit, le triple album contient plusieurs morceaux («*Outside Now*», «*Watermelon in Easter Hay*»...) au «genre» indéfinissable où le héros «rêve» sa musique et Zappa joue une musique «au-delà de la musique»: modale, impaire, d'un Orient lui-même «au-delà de l'Orient». Une discussion sur la dimension prophétique de la pensée et de la musique de Frank Zappa.

Pacôme Thiellement est né en 1975 à Paris. Il a écrit sur la culture pop et la pensée gnostique. Parmi ses livres, on peut lire *Economie Eskimo* (1975, sur Frank Zappa), *Pop Yoga* (2012), *La Victoire des Sans Roi* (2017, sur les gnostiques), *Sycomore Sickamour* et *Trois Essais sur Twin Peaks* (2018). Il réalise aussi avec Thomas Bertay des documentaires expérimentaux, parmi lesquels la tétralogie *Stupor Mundi* (2015-...), autour de Frank Zappa et de l'esprit du Carnaval.

Ben WATSON

On Dance Me This

Il a fallu vingt-deux ans à l'album *Dance me this* pour voir le jour. Ici, Ben Watson plaide son statut de dernier véritable album de Frank Zappa, et non pas d'album posthume — en dépit d'un packaging bien triste.

Ben Watson écrit sur Zappa depuis (bien trop) longtemps, depuis une toute première contribution au magazine *A Vision Very Like Reality* (dirigé par Ian Patterson, Nick Totton et Peter Ackroyd) en 1979. *Dance Me This* a rallumé son intérêt pour Zappa, qui s'éteignait à mesure que s'accumulaient les sorties posthumes sans fard. En 1995, Watson inventa l'«Esemplastic Zappology» pour distinguer sa méthode d'autres approches qui faisaient de Frank Zappa une idole du rock parmi d'autres. Et à ce moment-là, seuls *Evil Dick*, *Music With My Insane Friend*, *the Psychedelic Bolsheviks* and *Gabba Zappa Hey!* semblaient avoir compris sa démarche...

ENTRETIEN

Avec **Ali ASKIN**

Compositeur et interprète, Ali Askin (Berlin) collabore à plusieurs projets avec Frank Zappa et après Frank Zappa. Il l'assiste sur la création de *Yellow Shark* de 1991 à 1993. En 2000, il établit la partition originale du film *200 Motels*, dès lors reprise en tant que pièce pour orchestre.

MODÉRATIONS

François ANGELIER

Producteur à France Culture (*Mauvais Genres*), journaliste au *Monde des Livres* et auteur d'ouvrages sur la littérature populaire (Verne) et d'inspiration mystique (Léon Bloy, Huysmans, Hello, Massignon), François Angelier a produit, en août 2013, pour la grille d'été de France Culture, la série « L'effet Frank Zappa — pour une contre-histoire de la culture américaine ».

Christophe PIRENNE

Christophe Pirenne enseigne l'histoire de la musique et les politiques culturelles à l'Université de Liège et à l'Université de Louvain-la-Neuve. Il a d'abord travaillé sur le rock dit « progressif » puis a publié une synthèse de l'histoire du rock (Fayard, 2011). Outre ses travaux consacrés au rock, il s'intéresse également à la vie musicale belge des XIXe et XXe siècles. Il est l'éditeur de la *Revue de la Société liégeoise de Musicologie* et administrateur délégué de la firme de disque Musique en Wallonie. Il est membre de la Classe des Arts de l'Académie royale de Belgique.

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

01 40 32 30 02

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESconcerts.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

INDIGO (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

MAIRIE DE PARIS