

Table des matières

Avant-propos

I. Une approche ouverte	19
II. Parler du pansori en France	20

Première partie. Ce qu'on appelle pansori

I. Le pansori tel qu'en lui-même	25
1. Un nom	27
2. Une configuration.....	29
a. Le <i>gosu</i>	31
b. Le <i>chuimsae</i>	34
c. Le <i>gwangdae</i>	38
d. Le jeu	41
3. Un système musical	44
a. La voix	45
b. Les rythmes	48
c. Les modes.....	54
4. Des écoles.....	59
5. Un répertoire.....	63
a. Les cinq pansoris conservés	63
b. Des fables morales ?	68
c. « Le chant » ou « le dit » ?	72

d. Le « sixième » pansori.....	76
e. Les pansoris perdus.....	79
f. Les <i>danga</i>	82
II. Des racines profondes.....	87
1. Rituels et chants chamaniques.....	90
2. Les histoires chantées.....	98
3. Musiques et chants populaires.....	103
4. Nouveau public, nouvelles attentes.....	107
III. Une histoire mouvementée.....	109
1. La question de la périodisation.....	110
2. Première période : l'invention du pansori entre le XVII ^e et la fin du XVIII ^e siècle.....	113
a. Une littérature coréenne ?.....	115
b. Lettrés et saltimbanques.....	119
c. Les maîtres anciens.....	123
3. Deuxième période : la maturité, première moitié du XIX ^e siècle.....	127
a. Les « huit » virtuoses.....	127
b. Une corporation organisée.....	132
4. Troisième période : la fixation, seconde moitié du XIX ^e siècle.....	137
a. Les « huit » nouveaux maîtres.....	138
b. Les questions de style.....	143
c. La « yangbanisation ».....	144
d. Sin Jae-hyo, un homme décisif.....	148
e. Jin Chae-seon, la première chanteuse de pansori.....	153
5. Quatrième période : déclin et mutations, le XX ^e siècle jusqu'en 1962.....	155
a. 1900-1945 : la fin de Joseon et l'annexion.....	155
Âge d'or et déclin, le tournant du siècle.....	155
Début du XX ^e siècle, un infléchissement notable.....	159
Musique pure, le <i>sanjo</i>	164

Littérature pure, le pansori romanesque.....	166
Entre théâtre et opéra, le <i>changgeuk</i>	168
b. Le pansori au risque de la rupture de transmission.....	179
La résistance des maîtres.....	179
Les dits des martyrs.....	181
Succès du mode triste.....	183
La fin d'un monde, le début d'une histoire ?.....	186
c. 1945-1962 : l'invention d'un nouveau pays.....	190
Après la Libération.....	190
La troupe nationale de femmes.....	191
Deux nouveaux pays, la « Corée du Sud » et la « Corée du Nord » ...	196
La cinquième génération ?.....	198

Deuxième partie. Un genre pluriel

I. Un art littéraire.

Autour de l'exemple de <i>Suggunga, le dit du palais sous les mers</i>	205
1. Polymorphisme.....	207
a. Des origines lointaines et des sources variées.....	207
b. La variante comme constance.....	215
2. Polyphonie.....	229
a. Écoles et versions.....	231
b. L'exemple du <i>sijo</i>	236
c. Intertextualité synchronique.....	240
d. Intertextualité diachronique.....	245
3. Polyculturalité.....	251
a. Les <i>yangban</i> et le pansori : l'exemple de <i>Chunyangga</i>	251
b. Cohabitation ou conflit : diverses fins de <i>Sugungga</i>	255

II. Un art musical.....

1. Une philosophie globale :	
la musique en relation avec l'être humain.....	270
2. Contexte sociomusical au XVIII ^e siècle.....	272

3. Le pansori comme genre d'abord musical.....	275
a. XVIII ^e siècle, un genre constitué.....	275
b. XIX ^e siècle, valorisation et perfectionnement.....	278
c. XX ^e siècle, le pansori comme référence.....	284
Pansori à plusieurs voix : le <i>changgeuk</i>	287
« Pansori sans paroles » : le <i>sanjo</i>	288
Pansori avec <i>gayageum</i> : le <i>byeongchang</i>	292
III. Un art de la scène.....	293
1. Dire, chanter, jouer.....	295
a. Une interaction.....	295
b. « Le dit du chanteur de pansori », un poème fondateur.....	298
2. Le pansori comme performance.....	301
a. Le <i>gwangdae</i> comme performeur.....	301
b. Le <i>gosu</i> comme coperformeur principal.....	306
c. Le public comme coperformeur choral.....	309
d. Élargissement des interactions.....	311
3. Le texte de pansori comme texte théâtral.....	315
a. Une philosophie scénique.....	315
b. Une rhétorique scénique.....	316
c. Le cas des onomatopées.....	321
d. Ici et maintenant.....	324

Troisième partie. Un patrimoine en devenir

I. Transmission. Un enjeu d'aujourd'hui.....	329
1. Les trésors culturels intangibles.....	331
2. Les détenteurs de trésor.....	335
3. Une renaissance.....	339
4. Un exemple de « Trésor national » : Pak Song-hee (née en 1927).....	342
5. Une chanteuse d'aujourd'hui, Min Hye-sung (née en 1975).....	346
a. Min Hye-sung, élève.....	348
b. Min Hye-sung, professeure.....	350

c. Stages de pansori à Paris et à Bruxelles	353
6. La transmission orale en danger ?	363
7. Pour une grammaire du pansori	365
8. Le paradoxe de la fidélité infidèle	368
II. Expansion. Vitalité de la création	371
1. Le <i>changgeuk</i> à l'épreuve du pansori	373
2. « La chanteuse de pansori », une nouvelle image	378
3. La question de la classicisation	381
4. Les risques de la patrimonialisation	387
5. La création de pansoris modernes	394
a. Pak Dong-sil (1893-1968), un pansori engagé	394
b. Pak Dong-jin (1916-2003), le pansori du renouveau	397
c. Kim Chi-ha (né en 1941), le pansori de combat	399
d. Les pansoris de la vie quotidienne	401
6. Lee Jaram (née en 1980) : le pansori en expansion	404
7. Création et transmission	415
8. Entre répertoire classique et moderne	416
III. Exportation. L'exemple de la France	421
1. La préhistoire : le Théâtre des Nations	424
2. Les pionniers	427
a. La Maison des Cultures du Monde	427
b. ARTA, stages et concerts	430
3. 1995-2000, autour du pansori :	
Im Kwon-taek, Bartabas, Avignon	431
4. Le Festival de l'Imaginaire 2001	435
5. Le Festival d'Automne à Paris 2002	437
6. Depuis, état des lieux provisoire	440
7. Les intégrales surtitrées	446
a. « Le » pansori classique : <i>Le dit de Heungbo</i>	446
b. « Le » pansori moderne : Lee Jaram	447

8. Représentations majeures de pansoris en France des origines à aujourd'hui	447
9. Nommer le pansori.....	450
10. Traduire le pansori.....	455
a. Adopter les onomatopées	460
b. Le surtitrage comme coperformance	463
11. Passerelles	466
Perspectives	473
Bibliographie	477
Index	505
Table des figures.....	513

Imprimerie Messages
111, rue Nicolas Vauquelin – 31100 Toulouse
Dépôt légal : second trimestre 2015
Imprimé en France