

M. Martin GUERPIN

MAITRE DE CONFERENCES HDR (habilité à diriger des recherches)

Martin Guerpin est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Saclay. Ses travaux portent sur l'histoire européenne du jazz et sur les relations entre musiques et identités. Il est l'auteur et le directeur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels *Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français*, Actes Sud, 2024 et *Music and Postwar Transitions, XIX-XXth centuries*, Berghahn Books, 2023, un ouvrage de *mélanges en l'honneur de Philippe Gumpłowicz* et une *édition critique de textes francophones sur le jazz* parus dans les années 1920. Ses articles ont été publiés dans le *Journal of the Royal Music Association*, la *Revue de Musicologie*, *Genesis*, on encore la *Revue d'histoire du théâtre*. Sa thèse de doctorat sur les *Appropriations savantes du jazz dans le monde musical savant parisien (1900-1939)* est en cours de publication (Vrin). Il coordonne 2015 le projet de recherche international « Musique et nation » (Université Paris-Saclay, Leeds University, Université de Fribourg, Université de Montréal). Saxophoniste de jazz, il a récemment enregistré deux albums : *Azawan* (2022) *Zeitgeist* (2023, prix de l'Académie du Jazz 2024).

Discipline(s)

Musicologie

Discipline(s) enseignée(s)

- Histoire du jazz
- Histoire de la comédie musicale
- Histoire de la chanson
- Ecriture musicale
- Arrangement et composition
- Déchiffrage et improvisation
- Préparation aux concours (CAPES, Agrégation, entrée au CFMI, etc)

Thèmes de recherche

- Musique et identités
- Processus d'américanisation et d'européanisation à travers les arts
- Histoire européenne du jazz
- Etude des processus créateurs en musique (analyse de l'improvisation)
- Histoire des musiques méditerranéennes (algérienne en particulier)
- Recherche-crédation en musique

- **Programmes internationaux de recherche collective :**

2015-... Co-organisation du projet « Musique et nation dans l'entre-deux-guerres. Europe-Amériques »

Avec **Anaïs Fléchet** (maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et **Philippe Gumpowicz** (professeur de musicologie à l'Université d'Évry-Val d'Essonne)

Université d'Évry-Val d'Essonne ; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; Université de Montréal

2016-2022 Élaboration du projet de GDRI « Histoire, historiographie et épistémologie de la musicologie francophone » (création du titre du projet « Épistémuse », constitution de la bibliographie ; rédaction de l'état de l'art et de synthèses destinées à nourrir l'argumentaire du projet)

Avec **Achille Davy-Rigaux** (directrice de recherche au CNRS, directrice de l'IREMus) et **Catherine Deutsch** (maîtresse de conférence en musicologie, Université Paris-Sorbonne)

- **Prix et distinctions**

2024 Prix de l'Académie du Jazz pour l'album *Zeitgeist* (catégorie meilleur album de jazz français)

2022-2023 Musicien résident du Centre National de la Musique (avec l'EPCC La Barcarolle de Saint-Omer)

2018-2020 **Bourse postdoctorale « Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships »** (UE, programme H2020), déclinée en faveur d'un poste de MCF. **Titre du projet :** « EURJAZZ. The Europeanisation of Jazz during the Interwar Period: Beyond National Narratives »

2013 Prix de la Fondation Socan/Proctor récompensant la meilleure communication étudiante lors du colloque de la Société de Musique des Universités Canadiennes.

Prix du jury et Prix du Public au concours « Présences de la Musique » de la Société Québécoise de Recherche en Musique.

- **Publications (sélection)**

Ouvrage

2024 [*Le jazz dans la presse francophone. Une édition en ligne annotée et commentée*](#), Montréal, OICRM, 2023 (avec Laurent Cugny)

2009 *Aaron Copland : Appalachian Spring, Fanfare for the Common Man*, Paris, CNDP, coll. "Agir" (ouvrage coécrit avec Louis Delpech)

Direction d'ouvrages

- 2024** *Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (19e-21e siècle)*, Arles, Actes Sud (avec Étienne Jardin)
- 2023** *Music and Postwar Transitions* (co-dir. avec Anaïs Fléchet, Barbara Kelly et Philippe Gumpłowicz), New York/Oxford, Berghahn Books, 2023.
- 2022** *Américanisation par les arts ? France-États-Unis (19e-21e siècles)* (avec Anaïs Fléchet, Philippe Gumpłowicz et Philip Nord) (ouvrage en ligne, enrichi au fil de l'eau)
- 2021** « [Björk : une artiste totale](#) », numéro spécial de la revue *Circuit: musiques contemporaines*, vol. 31, n° 3 (co-dirigé avec Grégoire Tossier), 2021
- 2020** « [Didier Lockwood \(1956-2018\). Pour une histoire immédiate du jazz en France](#) », dir. Martin Guerpin, numéro spécial de la revue *Epistrophe*, n° 5, 2020
- La critique musicale au XXe siècle*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (sous la direction de Timothée Picard et alii)

Articles de revues à comité de lecture

- 2022** «[From the History of Jazz in Europe towards a European History of Jazz: the International Federation of Hot Clubs \(1935-1936\) and jazz internationalism](#)», *Journal of the Royal Music Association*, vol. 47, 2022, p. 582-594
- 2021** « [Introduction. L'émergence des travaux sur Björk dans le champ universitaire](#) », *Circuit: musiques contemporaines*, vol. 31, n° 3, p. 9-12 (avec Grégoire Tossier)
- <https://www.erudit.org/en/journals/circuit/2021-v31-n3-circuit06731/1085809ar/>
- « Partition ou objet d'art ? Les 34 Scores for Piano, Organ, Harpsichord and Celeste de Björk (2017) », *Circuit: musiques contemporaines*, vol. 31, n° 3, p. 9-12 (avec Grégoire Tossier)

« [Biophilia : 10 Years Later](#). Nicola Dibben, in a conversation with Martin Guerpin », *Circuit: musiques contemporaines*, vol. 31, n° 3, p. 69-80 (avec Nicola Dibben)

« [Björkographie](#) », *Circuit: musiques contemporaines*, vol. 31, n° 3, p. 93-96

2020 « [Introduction. Pour une histoire immédiate du jazz en France](#) », *Epistrophy*, numéro spécial « Didier Lockwood (1956-2018). Pour une histoire immédiate du jazz en France », n° 5, 2020

« Le classique dans la chanson, la chanson dans le classique. Une étude des crossovers dans la production de William Sheller », *Euterpe*, n° 34, p. 12-21 (avec Grégoire Tosser), 2020

2019 « [Pour une approche génétique de l'improvisation \(2/2\)](#). Typologie de cas d'études » (avec Clément Canonne), *Genesis*, n° 48, 2019, p. 168-182

2018 « [Pour une approche génétique de l'improvisation \(1/2\)](#). Éléments théoriques » (avec Clément Canonne), *Genesis*, n° 47, 2018, p. 155-169

« Le jazz et la *Revue de musicologie*, une rencontre tardive. Légitimation, historiographie, acteurs et contexte institutionnel », *Revue de Musicologie*, vol. 104, 1-2, 2019, p. 631-660.

2017 « L'émergence de la musicologie dans la presse musicale française 1889-1914 », *Revue de Musicologie*, vol. 103, n° 2, 2017, p. 71-116 (avec Michel Duchesneau et Marie-Pier Leduc)

« *Le Courrier musical* et le premier conflit mondial (1904-1923). Propagande, mobilisation culturelle et sortie de guerre », *Revue Musicale OICRM*, vol. 4, 2017, n° 2, p. 35-57

<https://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol4-n2/courrier-musical/>

« La vie musicale dans les stations balnéaires et thermales (1880-1960). Jalons pour une histoire de la musique dans les casinos », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 275, 2017, p. 15-40

2016 « L'exotisme en question. Le cas de la réception du jazz dans la musique savante française de l'entre-deux-guerres », *Revue Musicale OICRM*, vol. 3, n° 1, 2016, p. 1-16

<https://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol3-n1/exotisme-en-question/>

2013 « Détournements savants du jazz (1920-1922). *Adieu New York !* de Georges Auric et le *Ragtime* de Paul Hindemith », *Cahiers de la Société Québécoise de Recherches en Musique*, vol. 14, n° 2, 2013, p. 69-77

<https://id.erudit.org/iderudit/1023741ar>

« La mer. Brève histoire d'une topique musicale (XVIIe-XXe siècles) », *L'archicube. Revue de l'Association des anciens élèves et amis de l'École Normale Supérieure*, n° 15, 2013, p. 85-92

2010 « Le jazz et l'humour », *Humoresque*, n° 32, 2010, p. 111-126

« Michael Brecker, le sportif et le virtuose », *Les Cahiers du Jazz*, nouvelle série, vol. 7, Paris, Outre Mesure, 2010, p. 47-58

Article d'encyclopédie

2022 « Maurice Delage (1879-1961) », dans Reibel, Emmanuel (dir.), *Dicteco. Dictionnaire des écrits de compositeurs*

<https://dicteco.huma-num.fr/fr/person/37864> ,

2020 « *Allegro Appassionato* - Jean Wiéner (1896-1982) », dans Reibel, Emmanuel (dir.), *Dicteco. Dictionnaire des écrits de compositeurs*

<https://dicteco.huma-num.fr/notice/47424>

2011 « Jazz et musique savante », dans Accaoui, Christian (dir.), *Éléments d'esthétique musicale*, Paris, Actes Sud, 2011, p. 286-292

<https://www.actes-sud.fr/catalogue/musique/elements-desthetique-musicale>

Chapitres d'ouvrages

2023 « Le discours sur le jazz américain et l'Europe dans les années 1920, ou le rôle du genre dans les processus de catégorisation », dans Vincent Cotro et Pierre Fargeton (dir.), *À l'Invisible nulle n'est tenue. Questions de genre et place des femmes dans le jazz*, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2023, p. 65-85

« Au ras des pratiques. Les écrits techniques et pédagogiques des musiciens de jazz français dans l'entre-deux-guerres », dans Pierre Fargeton et Yannick Séité (dir.), *Quand les musiciens de jazz (s')écrivent*, Paris, Hermann, 2023, p. 231-245

“Toward a Musical Approach to Postwar Transitions” dans Anaïs Fléchet, Philippe Gumplowicz, Barbara Kelly et Martin Guerpin (dir.), *Music and Postwar Transitions*, New York/Oxford, Berghahn, Books, 2023 p. 1-20 (avec Anaïs Fléchet, Barbara Kelly et Philippe Gumplowicz),

“Singing about the Former Enemy: Two Postwar Transitions Periods Seen through the Lens of the Café-Concert and Music Hall Chanson, 1871-1923”, dans Anaïs Fléchet, Philippe Gumplowicz, Barbara Kelly et Martin Guerpin (dir.), *Music and Postwar Transitions*, New York/Oxford, Berghahn, Books, 2023, p. 102-120

« Catégoriser le jazz : le disque, les critiques et l'émergence d'un genre musical autonome en France (1918-1936) », dans Michel Duchesneau et Federico Lazzaro (dir.), *Musique, Disque, Radio (1900-1950)*, Paris, Vrin, 2023 p. 107-125

2022

« L'âge d'or de la vie lyrique dans les casinos français (1900-1939) », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'Opéra français (vol. 3, De la Belle Époque au monde globalisé)*, Paris, Fayard, 2022, p. 469-480

« L'Opérette des Années Folles ou le triomphe du modèle américain », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'Opéra français (vol. 3, De la Belle Époque au monde globalisé)*, Paris, Fayard, 2022, p. 415-423

« Vichy sous Vichy, une nouvelle capitale lyrique (1900-1944) ? », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'Opéra français (vol. 3, De la Belle Époque au monde globalisé)*, Paris, Fayard, 2022, p. 262-277.

Avec Manuel Couvreur, « Deux centres d'activité aux frontières de la France : Monte-Carlo et Bruxelles » Du théâtre du casino à l'Opéra de Monte-Carlo (1893-1945) », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'Opéra français (vol. 3, De la Belle Époque au monde globalisé)*, Paris, Fayard, 2022, p. 485-505.

« Les spectacles américains en France (1900-1939) », dans Hervé Lacombe (dir.), *Histoire de l'Opéra français (vol. 3, De la Belle Époque au monde globalisé)*, Paris, Fayard, 2022, p. 406-415.

- 2020** « *L'Édition Musicale Vivante* ou les discours sur le(s) jazz en France (1927-1934) », dans Timothée Picard et alii (dir.), *La critique musicale au XXe siècle*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020, p. 1247-1256.
- « Du remède contre l'ennui à la politique du faste : l'opéra français dans les casinos au XIXe siècle », dans Hervé Lacombe, *Histoire de l'Opéra français (vol. 2, Du Consulat aux débuts de la IIIe République)*, Paris, Fayard, 2020, p. 46-62
- Prix René Dumesnil de l'Académie des Beaux-Arts ; Grand Prix France Musique-Claude Samuel
- « Entre repli corporatiste et ouverture musicale : les jazzmen français face à leurs homologues étrangers à Paris (1919-1939) », Huebner, Steven et Lazzaro, Federico (dir.), *Artistic Migration and Identity in Paris, 1870-1940 / Migration artistique et identité à Paris, 1870-1940*, Berne, Peter Lang, 2020, p. 351-367
- 2017** « Exprimer un goût en musique. Le concert de Paul Whiteman à l'Aeolian Hall (12 février 1924) », dans Noubel, Max (dir.), *Musique savante et musique populaire aux États-Unis : XXe et XXIe siècles*, Dijon, Université de Bourgogne/Éditions Universitaires de Dijon, 2017, p. 33-50.
- « Rencontres signifiantes. Les musiques additionnelles dans les productions de *Wintermärchen* de Philippe Boesmans (1999-2003) », dans Auzolle, Cécile (dir.), *Philippe Boesmans. Post-moderne ou singulier ?*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2017, p. 173-189.
- 2015** « Fixer l'infexible : l'appropriation du jazz dans *Unisono* d'Ofer Pelz (2008) », dans Court, Jean-Michel et Florin, Ludovic (dir.), *Rencontres du jazz et de la musique contemporaine*, Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse, 2015, p. 93-110
- 2014** « Georges Auric, Jean Wiéner et le fox-trot : la musique savante au risque du jazz », dans Cohen-Avenel, Pascale (dir.), *Jazz, pouvoir et subversion de 1919 à nos jours*, Berne, Peter Lang, 2014, p. 301-332
- « Musique distinguée ou musique débraillée ? Le jazz mis en image dans *Rhapsody in Black and Blue* (1932) et *Symphony in Black* (1935) », dans Kaddour, Fériel et Zamour, Françoise (dir.), *La musique au risque de l'image*, Sampzon, Delatour France, 2014, p. 163-181
- 2013** « *Bricktop's* : un centre névralgique du jazz parisien », dans Cotro, Vincent, Cugny, Laurent et Gumpłowicz, Philippe (dir.), *La catastrophe apprivoisée. Regards sur le jazz en France*, Paris, Outre Mesure, 2013, p. 33-56

2012 “Why Did Art music Composers Pay Attention to Jazz ? The impact of Jazz on the French Musical Field (1908-1927)”, dans Cerchiari, Luca, Cugny, Laurent et Kerschbaumer, Franz (dir.), *Eurojazzland. Jazz and European Sources, Dynamics and Context*, Boston, Northeastern University Press, 2012, p. 47-80

2011 « Une histoire oubliée : la presse jazz en France (1929-2011) », dans Danièle Pistone (dir.), *Recherches sur la presse musicale française*, Paris, Observatoire Musical Français, série « Conférences et séminaires », n° 48, 2011 p. 41-66

- **Valorisation de la recherche**

2022-2023 Programme de formation en ligne « [Medinea on Air](#) » (36 webinaires de 30 minutes répartis en 4 modules). Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

2020 « Eleanora. Les années de jeunesse de Billie Holiday (1935-1939) », livret du disque *Eleanora – The Early Years of Billie Holiday* du Hot Sugar Band, IDOL, 2020

« Jazz et chaâbi. La possibilité d’un dialogue », livret du disque *Azawan*

2019 « *Yes!* de Maurice Yvain (1928), ou l’opérette américanisée », Fondation Palazetto Bru Zane (programme de salle pour la nouvelle production de l’œuvre), p. 5-12

<https://bru-zane.com/wp-content/uploads/2019/07/Programme-de-salle-Yes-.pdf>

“American music and the Orient in interwar France”, interview pour la BBC dans le cadre du programme « The Cult of King Tut » de Pr. Patricia Clavin (Jesus College, Oxford University)

<https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009r52>

2018 « À bas Wagner, vive le jazz ! La démobilisation, dans la musique aussi, a pris du temps », *L’Histoire*, « Spécial 1918 », juillet 2018, p. 110 (avec Anaïs Fléchet et Philippe Gumplowicz)

<https://www.lhistoire.fr/bas-wagner-vive-le-jazz%C2%A0>

« Tout un monde lointain... Debussy, l’appel de l’Orient et de la Russie »

Magazine de la Philharmonie de Paris

<https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/claude-debussy-tout-un-monde-lointain>

2017 « Coloniser/Décoloniser par la musique : les musiques extra-européennes à l’Exposition coloniale internationale de Paris (1931) »

Magazine de la Philharmonie de Paris

<https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/les-musiques-extra-europeennes-lexposition-coloniale-1931>

2009 *Spanish Key de Miles Davis* - Guide d’écoute multimédia, réalisation informatique : Benoît Navarret, Paris, Cité de la Musique

Guide réalisé à l'occasion de l'exposition « We Want Miles » (5 novembre 2009 - 21 janvier 2010)

Footprints de Wayne Shorter - Guide d'écoute multimédia, réalisation informatique : Benoît Navarret, Paris, Cité de la Musique

Guide réalisé à l'occasion de l'exposition « We Want Miles » (5 novembre 2009 - 21 janvier 2010)

- **Informations complémentaires**

Albums enregistrés

2023 Laurent Cugny Tentet, *Zeitgeist* (Frémeaux, 2023)

2022 [*Azawan*](#) (Dmusic, 2022)

2021 [*Atas*](#) (Dmusic, 2021)

2017 [*Spoonful*](#) (Jazz&People, 2017)

2006 *Vaibz* (FNAPEC, 2006)