

CARICATURE ET MUSIQUE

La revue *Ridiculosa* a déjà publié plusieurs numéros sur les liens entre l'image satirique et d'autres formes d'expression artistique :

Ridiculosa 11 - Peinture et caricature , *Ridiculosa* 13 - Caricature et sculpture , *Ridiculosa* 16 - Caricature et littérature, *Ridiculosa* 17 - Caricature et photographie, *Ridiculosa* 29 - Caricature et théâtre.

Dans la continuité de cette réflexion, le numéro 32 s'attache à interroger les liens entre musique et caricature sous divers angles, sans frontières géo-culturelles, ni chronologiques. On se demandera en particulier comment mieux cerner, et pourquoi pas tenter de théoriser, les rapports entre une forme visuelle comme la caricature et la musique qui engage un autre sens, l'ouïe, dont il n'est pas toujours aisé de saisir le mystère.

Corps et espaces musicaux

Toute pratique musicale (instrument, chant, direction d'orchestre) implique des gestes et des postures particulières et spécifiques. Comment sont-ils mis au service de la satire ? Au prisme de la physiognomonie, du grotesque et de l'art de la métamorphose, on constate que les dessinateurs transforment les corps, hyperbolisent certaines caractéristiques. Par exemple la représentation de personnages masculins très efféminés, comme c'est le cas notamment aussi dans la caricature de la danse, pourrait inciter à étudier l'image satirique selon une approche genrée.

Des figures célèbres se situent à la croisée du politique et du monde musical, comme Verdi, dont on oublie trop souvent qu'il était également député en 1861 et sénateur en 1894¹. Les portraits-charge de Wagner participent de la mythologisation des personnages wagnériens, mais également de celle du compositeur.² Par extension, on verra un florilège de divas wagnériennes, opulentes et souvent écrasantes peupler des caricatures politiques qui renvoient à une image dominatrice de l'Allemagne. Solange Vernois nous rappelle à quel point dans le *Charivari*, par exemple, la musique était « un marqueur social³. »

Plus proche de notre époque contemporaine, des événements musicaux tels que l'Eurovision, à grande diffusion médiatique, sont susceptibles d'être repris dans la satire graphique que ce soit pour souligner un contexte de crise économique ou diplomatique en Europe, et au-delà. Le célèbre tube de Gloria Gaynor *I Will Survive* a ainsi régulièrement migré du monde de la pop à celui de la politique.

La musique métaphorisée dans la caricature

Certaines scènes incorporent des instruments, comme par exemple *The Political Quadrille*⁴ et associent étroitement des figures politiques et des variations (terme musical s'il en est) qui

---

¹ Voir par exemple les dessins de Pilotell qui caricature Verdi en 1860 et le transforme en harpe. Voir aussi l'ouvrage *Croquer Saint Saens*, Actes Sud, 2021.

<https://www.actes-sud.fr/catalogue/arts/croquer-saint-saens>

² Voir John Grand-Carteret, *Richard Wagner en caricatures*, Paris, 1891, ou encore Eduard Fuchs & Ernst Kreowski, *Richard Wagner in der Karikatur*, 1907.

³ Solange Vernois, *L'orphéon du caricaturiste. Regards sur la pratique musicale dans les périodiques humoristiques illustrés français (1832-1930)*, Honoré Champion, 2009.

⁴ Une caricature célèbre au moment des élections présidentielles américaines de 1860 traite la question de la légitimité citoyenne des descendants d'esclaves au prisme de la danse et de la musique.

visent à signifier l'instabilité d'un discours politique auquel on ne peut faire confiance. Tout ce qui relève de la dissonance et de la rupture de l'harmonie devient métaphore du chaos, en particulier dans les scènes de concerts, que ces derniers soient musicaux ou politiques. On pourra ainsi approfondir l'emploi du terme « harmonie », « concert » tant dans un espace domestique que dans le contexte de négociations diplomatiques entre nations.

Les instruments de musique, ou encore les objets tels que des disques ou appareils (gramophone, tourne-disque, micro) peuvent faire l'objet d'attention dans les caricatures, même si par ailleurs, le reste de la composition graphique traite d'un autre sujet. L'on songe, par exemple, au motif du gramophone de « La voix de son maître », dont la portée politique et rhétorique a fréquemment été transposée en politique.

Esthétique de la musique et satire

Sur le plan formel, la musique dans la caricature peut faire l'objet de références obliques, ou encore de citations fragmentaires (partition, titre, artiste). Les dessinateurs incorporent graphiquement des éléments propres au code musical (portée, clés, altérations) dans les dessins satiriques. Il s'agira alors de mettre au jour le rôle de cette présence musicale dans la sphère du politique ou de la satire sociale. De nombreux musiciens font référence à la « caricature musicale », à savoir la manière dont la voix ou les instruments servent d'équivalent à un langage comique ou burlesque⁵.

L'imprimé musical, de la partition à la presse

La musique se joue, s'écoute mais se lit aussi, que ce soit sur les partitions ou à travers des représentations graphiques satiriques, comme par exemple dans la presse underground. L'on songe à Frank Zappa qui avait été décrit comme un « caricaturiste en musique »⁶ Dans cette perspective, on pourra également s'intéresser à la présence de caricatures dans des ouvrages tels que des traités théoriques, ouvrages musicologiques, presse culturelle ou partitions.

Toutes les formes musicales, depuis le baroque, la musique classique ou contemporaine en passant par la chanson populaire, le folk, le jazz, le blues jusqu'au rap ou encore le mouvement punk peuvent être prises en compte et étudiées.

Les quelques pistes évoquées ci-dessous n'excluent aucunement d'autres propositions.

Parmi les questionnements envisageables, on pourra s'intéresser aux axes suivants :

Corps et espaces musicaux

- Les compositeurs et interprètes caricaturés
- Le langage corporel dans diverses pratiques musicales
- Le traitement satirique d'œuvres musicales, de mouvements ou genres musicaux

---

⁵ Par exemple, la sonorité du basson dans la *Nuit sur le mont chauve* de Moussorgski évoque la moquerie à l'égard d'un personnage juif. Voir aussi comment Christophe Bourseiller mentionne l'hyperbole musicale et analyse une caricature de Thomas Nast en lien avec la musique :

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/tendez-l-oreille/tendez-l-oreille-qu-est-ce-que-la-caricature-musicale-de-prokofiev-a-richard-strauss-5427203>

⁶ <https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musicus-politicus/frank-zappa-ou-la-caricature-en-musique-4481112>

- La représentation des rivalités entre musiciens célèbres (compositeurs, interprètes)
- Caricaturistes-musiciens et/ou musiciens-caricaturistes ?
- Les espaces et lieux de pratiques musicales reliés au politique et à la satire (salle de concert, assemblées)

La musique métaphorisée dans la caricature

- Les métaphores relevant du champ de la musique transposés dans l'image satirique/humoristique (concert, fanfare, chorale)
- Le rapport harmonie-disharmonie, comme métaphore politique et sociale
- Les rivalités entre genres musicaux

Esthétique de la musique et image satirique

- La citation musicale : partition écrite (fragments de partition) reproduite, titres ou morceaux cités
- Les rapports formels entre l'esthétique graphique et symbolique de la musique (portée, notes, clé de sol, bémol, dièse, tempo, etc) et la caricature (dessin d'humour, dessin satirique, dessin de presse)
- Les spécificités du langage musical (vibrations, ondes, rythme, tempo, réalisation sonore) et l'image satirique
- Les instruments de musique et 'objets' liés à la musique (appareils, machines) dans la caricature politique

L'imprimé musical, de la partition à la presse

- Les partitions, « ballad sheets », feuillets de chanson populaire, affiches, traités de musicologie, ouvrages théoriques autour de la musique illustrés de caricatures
- La satire et l'humour dans la presse culturelle et spécialisée en musique

-----

Les articles peuvent être rédigés dans les 3 langues de travail de la revue (français, anglais, allemand).

Ce numéro est coordonné par :

Brigitte FRIANT-KESSLER (Université Polytechnique Hauts-de-France) et Jean-Claude GARDES (Université de Brest)

Les propositions doivent être accompagnées d'une brève bio-bibliographie, ainsi que d'un résumé de l'article (100-150 mots max.) et 4-5 mots-clés.

Elles devront être adressées simultanément à ces 3 adresses mail :

bfriant@orange.fr

bfriantk@uphf.fr et

gardes@univ-brest.fr

Calendrier

Date limite d'envoi des propositions : 1er octobre 2024

Acceptation des propositions : 15 octobre 2024

Envoi du texte de l'article rédigé : 15 avril 2025