

colloque international

Université Côte d'Azur

centre de la méditerranée moderne et contemporaine

centre transdisciplinaire d'épistémologie
de la littérature et des arts vivants

laboratoire interdisciplinaire récits cultures et sociétés

campus carlone
98, bd. herriot – 06000 nice

Programme

IDEX Program RAG : ANR-15-IDEX-01

jeudi 15 juin 2017
amphi 75

13h30 : Présentation du projet « Repenser l'avant-garde » et de l'Observatoire des Révolutions Artistiques

14h00 : présentation du « fonds Blumenkranz-Onimus »

14h30 : **Willard Bohn** (Illinois State University) – *La Poétique du vol : l'aéropoésie futuriste*
Publié en octobre 1931, le *Manifeste de l'Aéropoésie* exerça une influence capitale sur la recherche futuriste jusqu'en 1944, quand le mouvement disparut. En retraçant le développement du nouveau genre, cette communication examine plusieurs poèmes et essaie de dresser une typologie.

15h30 : **Simona Cigliana** (Università La Sapienza, Rome) – *Alle fonti delle avanguardie: arte, letteratura e "scienze esoteriche" tra XIX e XX secolo*

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, la componente irrazionalistica, non solo nei suoi aulici panni di pensiero filosofico "alto" ma anche nella forma di una partecipata attenzione per i lati in ombra della esperienza e della conoscenza umane, occupa una parte cospicua del panorama culturale. Mentre frenologi e psichiatri, fisici e antropologi si interrogano sui segreti della mente e sull'estensione delle facoltà umane, esoterismo, occultismo, spiritismo, ricerca psichica e teosofia, con differenti approcci ma con linguaggi affini, promettono il dischiudersi di inedite prospettive visionarie. Da questo fermento -, sul quale mi soffermerò nella prima parte del mio contributo-, la letteratura, la musica, la danza, l'architettura e l'arte attinsero largamente ispirazione, derivandone una formidabile spinta immaginativa, che indusse molti protagonisti del tempo ad elaborare nuove tecniche e nuove poetiche. Numerosi studi, negli ultimi anni, hanno rivelato la decisiva influenza di suggestioni esoteriche e spiritualistiche sull'evoluzione dell'arte moderna - da Delville a Serusier, da Kandinsky a Mondrian, da Kupka a Malevitc -. Resta da approfondire e documentare, con particolare riguardo alle avanguardie, l'incidenza di queste tematiche sulle formulazioni teoriche nonché sulla biografia e sull'opera dei singoli autori, al fine di ricostruire, sullo sfondo del *background* che abbiamo delineato, il quadro complessivo di insieme, eccezionalmente ricco di apporti, sinergie, attestazioni.

16h30 : **Matteo D'Ambrosio** (Università Federico II, Naples) – *I manifesti del futurismo*
Presentazione del volume « Manifesti futuristi », in corso di stampa.

16h45 : Table ronde – *Repenser l'avant-garde : nouveaux chantiers*

18h00 : **Andrea Gioni** (Université Côte d'Azur) – *Performance*

vendredi 16 juin 2017
amphi 75

9h00 : Accueil

9h30 : Bjorn Heile (University of Glasgow) – *Sound, Movement, Embodiment: Analysing Experimental Music Theatre*

I view experimental music theatre as the attempt to rediscover the physicality of music-making in the western classical tradition. In its 'classic phase' in the 1960s and 70s, EMT aimed at a holistic concert experience, placing equal emphasis on the actions and movements performed by the musicians and on the resulting sounds. In many cases, the result is a disruption of the expected linear relation between action and sound. As it turns out, we only really notice performers' movements if they don't seem fully legitimated by the sounding result. In my talk, I will apply theories of embodied perception from cognitive psychology, according to which hearing sound means imaginatively enacting movements, to the experience of experimental music theatre. What we, as audience members, experience, then, is a gap between our imagined movements and those we see enacted. My current goal is to develop an analytical method that allows us to illuminate this gap between what is seen and what is heard, what is real and what is imagined.

10h20 : Alexander Refsum Jensenius (University of Oslo) – *The importance of "nothing": studying human music-related micromotion*

This presentation will focus on my ongoing research on human micromotion in musical contexts. My scientific research focuses on understanding more about the phenomenon of human standstill and how music influences our micromotion when standing still. My artistic research focuses on the exploration of micromotion in music and dance performance, and particularly how it is possible to set up systems for sonic microinteraction. These two separate "tracks" of research, the scientific and artistic, positively reinforce each other, shedding light on a level of musical expressivity on the boundary between the conscious and the unconscious, the voluntary and the involuntary.

11h00 : Federica Di Gasbarro (Université de Bâle) – *Edgard Varèse et l'esthétique de la fragmentation. Amériques (1922), entre avant-garde et continuité historique*

Sur le plan de la syntaxe et de la forme, les discours sur l'idée esthétique du modernisme musical du début du XXe siècle se tissent aujourd'hui encore autour du binôme discontinuité/rupture historique et fragmentation du langage/montage. La musique d'Edgard Varèse, et en particulier *Amériques* (1922), lue d'ordinaire sous l'angle d'un épigonisme stravinskien et d'une forme morcelée, apparentée au cubisme et au futurisme (bruits de la ville, objets trouvés et papier collé, table rase avec le passé), semble en être emblématique.

À la lumière d'une analyse de l'opus 1 du compositeur franco-américain, la première œuvre au terme d'une production de jeunesse perdue, il est possible de se réinterroger sur la place même que la fragmentation occupe dans l'esthétique de Varèse : forme "spatialisée" par blocs et phénomènes de choc en surface (marque la plus extérieure d'une modernité "iconoclaste"), ou, au contraire, véritable moyen dramaturgique au service de l'articulation phraséologique et formelle? On se demandera par conséquent quel rôle jouent les nombreuses citations d'œuvres de la modernité immédiatement précédente qui, jusqu'ici, ont été prises pour un signe distinctif d'un pur procédé de montage de matériaux hétérogènes.

Ainsi, autant sur le plan microscopique (structurel et syntaxique) que sur le plan macroscopique de la grande forme, le principe de la "fragmentation de la surface musicale" est fonction d'une continuité en profondeur et se révèle être fondé sur des principes dynamiques de développement (sur le plan des motifs et figures, tout comme celui de l'harmonie atonale). En cela, la démarche de Varèse se rapproche beaucoup plus de celle de Schönberg. C'est ainsi qu'*Amériques*, voire le parcours complet de Varèse, au lieu de donner lieu à une rupture, s'inscrit dans une lignée de tradition de la modernité en en prolongeant le développement vers le futur.

11h20 : Pascal Decroupet (Université Côte d'Azur) – *New World Sound – New Sound World : Edgard Varèse, fondateur d'une "musique de sons" (New York 1922-1925)*

Ayant choisi de s'exiler à New York en pleine Première Guerre mondiale, Varèse se positionne dans le milieu avant-gardiste américain autant par son action d'organisateur de concerts que par ses compositions, qui se suivent à un rythme soutenu. Ainsi, il fonde et coordonne les activités de l'*International Composers Guild*, la

plus radicale parmi les plateformes de la nouvelle musique aux Etats-Unis dans les années 1920, et, entre 1922 et 1925, il présente chaque année une nouvelle partition pour ensemble de chambre. Cela fait de lui un phare de l'avant-garde newyorkaise, et pourtant, Georges Antheil, le "bad boy" de la modernité américaine (et parisienne) des années 1920, déclarera la musique de Varèse n'être que de "simples expérimentations avec de nouveaux sons et de nouveaux timbres [...] manquant de forme".

Plusieurs traits caractérisent les partitions de Varèse de cette période : la variété des instruments à percussion, les mélodies chromatiques et un langage harmonique sans aucun souvenir (ni positif, ni négatif) de la tonalité post-romantique, ainsi qu'une attention de plus en plus soutenue accordée au son individuel, répété avec des modifications minimales mais significatives. Plusieurs de ces préoccupations sont communes avec les réflexions et recherches contemporaines des compositeurs américains dits "ultramodernes", dont Seeger, Cowell, Rudhyar et Ruggles (Ruth Crawford rejoindra le groupe un peu plus tard), et attestent d'une poursuite ininterrompue de la recherche avant-gardiste à un moment où l'Europe voit s'installer le néoclassicisme de l'Après-Première Guerre mondiale. Du point de vue du langage musical, ces préoccupations font émerger chez Varèse une conception nouvelle, multiparamétrique, du matériau musical (une nouvelle réalité du "son"), tout comme un sens de la forme, où changements brusques et développement (y compris les relations à distance) se tiennent en équilibre.

11h40 : François Paris (CIRM) – « Point-Contrepoint » : pour une introduction raisonnée de nouveaux tempéraments dans le discours musical avec ou sans dispositif technologique

La démarche des compositeurs issus de l'école dite spectrale dont je suis (j'ai été l'un des premiers étudiants admis dans la classe de Gérard Grisey lorsqu'il a été nommé professeur de composition en 1990) m'a toujours semblé pêcher par un excès de verticalité, (harmonie) la dimension horizontale du discours musical (mélodie) ayant été trop souvent annihilée par la trop grande prégnance de la dimension harmonique. Trouver un nouveau point d'équilibre entre ces deux dimensions constitutives des fondements du discours musical a été au cœur de mes préoccupations depuis les années 90. J'ai élaboré mon langage grâce à la constitution de nouveaux tempéraments dont la fonction principale est de rétablir un lien structurel entre la dimension harmonique et la dimension mélodique.

14h00 : Gabriele Belletti (Bruxelles) – Caractères et figures de l'expérimentation sonore en Italie

L'intervention montrera l'évolution de la poésie sonore italienne, phénomène lié au retour de la vocalité et de l'oralité au début du XXe siècle dans le champ poétique et favorisé surtout par les expérimentations du Futurisme italien. D'abord, on prendra en considération la nécessité fondamentale de ce genre à se rattacher à l'origine hybride de la poésie (*mousikè techne*) et de mettre en avant l'implication du corps dans ses créations. On constatera ensuite que la poésie sonore, à partir de la deuxième partie du XXe siècle, a produit des nouvelles hybridations intermédiaires, grâce au développement des technologies. Pour ce faire, on examinera soit des figures cardinales représentatives du genre, comme celles de Giovanni Fontana, d'Adriano Spatola et de Patrizia Vicinelli, soit une poétique plus récente, celle de Jonida Prifti, poète sonore d'origine albanaise, pour montrer comme aussi les hybridations linguistiques et de nature transculturelle sont à la base des ouvrages de ce genre.

14h40 : Carl Lavery (University of Glasgow) – Shaking Through: Dada, the Rhythmic Image and Ecology

Theatre has often been regarded as a site for seeing (*theatron*) and/or a place for listening (*auditorium*). In this paper, I want to go back to Dada – in particular Hugo Ball's famous performance at the Cabaret Voltaire – to trace a lineage that would see theatre as a *sensorium* or *vibratorium*. From Dada to Artaud through to the performance experiments of Samuel Beckett, Dan Graham and Heiner Goebbels, theatre is best figured

as a kind of refrain, an assemblage of sounds and gestures that move the spectator beyond the boundaries of the skin into what Felix Guattari and Gilles Deleuze might call 'an incorporeal' or 'virtual universe', a world where nerves are shaken up and all is affect. My aim in this paper is to explore how such a dramaturgy of vibration is fashioned and to investigate its ecological and political potential.

15h20 : Krystina Marcoux (CNSM Lyon) – *Georges Aperghis et Antoine Vitez entre collaboration et travail collectif*

Cette communication entend mettre en lumière les éléments artistiques clés qui naquirent comme résultante de la collaboration, de 1973 à 1990, entre Antoine Vitez et Georges Aperghis, tels que la notion de temporalité, la relation à l'interprète, la notion d'oubli et la voix comme musique.

Ces éléments sont tirés d'une étude comparative entre des entretiens avec Georges Aperghis et les notes de travail d'Antoine Vitez aux archives de l'IMEC, d'une étude comparative entre la méthode de création utilisée par le binôme dans les mises en scènes Vitez et celle utilisée par Aperghis dans ses spectacles de théâtre musical, par le biais d'entretiens avec des interprètes significatifs d'Aperghis, tels que Jean-Pierre Drouet et Françoise Rivalland ainsi que par l'analyse de spectacles tels que *Jojo* (1990) et *Phèdre* (1975). De par ces éléments, je veux démontrer l'influence des années de collaboration entre ces deux hommes sur la production artistique musicale et la méthode de travail d'Aperghis dans ses œuvres de théâtre musical.

16h00 : Matteo D'Ambrosio (Università Federico II, Naples) – *La scrittura come atto performativo plurale: analisi narrato-logica della tavola parolibera di Marinetti « Le soir, couchée dans son lit, Elle relisait la lettre de son artilleur au front »*

17h00 : Isabelle Krzywkowski (Université Grenoble Alpes) – *Conclusions*

18h00 : Performances (Conservatoire de Nice)

Notes bio-bibliographiques

Gabriele Belletti est originaire de Santarcangelo di Romagna ; il vit et travaille actuellement en Belgique. Il est l'auteur de deux plaquettes de poésie, *Condominio* (2010) et *Beaujoire* (2013), dont plusieurs extraits ont été traduits et publiés en français (*Quaderna*, n°2), et d'un premier recueil, *Krill*, paru chez Marcos y Marcos en 2015. Après des études de Philosophie aux Universités de Bologne et de Florence, il a obtenu un doctorat en Langue et Littérature italiennes en cotutelle internationale à l'Université de Nantes (2015). Il a également publié plusieurs articles sur la poésie italienne du XXème siècle (*Chroniques italiennes*, *Poetische*, *Rivista di studi italiani*).

Willard Bohn est *Distinguished Professor Emeritus* de littérature française et comparée à l'Université de l'Etat d'Illinois (USA). Spécialiste de l'art et de la littérature modernes, il a publié de nombreux articles et dix-sept livres sur le futurisme, le mouvement Dada, le surréalisme, Guillaume Apollinaire, Giorgio de Chirico et la poésie visuelle moderne.

Simona Cigliana ha insegnato Critica militante alla "Sapienza" di Roma; Letterature Europee Comparate presso l'Università di Foggia; Letteratura moderna e contemporanea presso l'Università del Molise. E' membro del CRIX (Centre de Recherches Italiennes dell'Università Paris Ouest Nanterre La Défense) e dei comitati scientifici delle riviste «Narrativa», «Italian Culture» e «L'Illuminista». Ha pubblicato, in Italia e all'estero, numerosi studi sulla storia dell'irrazionalismo italiano ed europeo, sulla storia delle avanguardie, in particolare del Futurismo e dei suoi protagonisti, sui rapporti tra esoterismo, spiritualismo, arte e letteratura. Tra le sue pubblicazioni in volume: *Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell'irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento* (Roma 1996 e Napoli 2002²), *Les métamorphoses du corps. Monstres et Chimères dans la littérature et dans l'art de XXe et du XXIe siècles* (Moinesti, Publication pour l'étude des Avant-Gardes, 2010); *La seduta spiritica* (Roma 2007 e 2018 in c.d.s.), *Il fantasma senza spirito. Storie di apparizioni, spettri ed ectoplasmi da Mesmer a Marx a Baudrillard*, in *Atti del Convegno Beyond the Spectre. Theory and History of Contemporary Spectrality* (2016 in c.d.s); *Indagare il mistero [...] Il panorama letterario italiano 1880-1930*, in *Atti del Convegno Bramosia dell'ignoto*, Praga 2016 (in c.d.s.).

Matteo D'Ambrosio, già professore di Storia della critica letteraria all'Università di Napoli Federico II, semiologo e storico delle avanguardie artistiche e letterarie, si è occupato di Futurismo, Dada, Surrealismo e delle neo-avanguardie del secondo Novecento, dalla Poesia concreta alla Letteratura elettronica.

Carl Lavery is Professor of Theatre and Performance at the University of Glasgow. He has published widely in the fields of contemporary performance and ecology. His latest publications include *Rethinking the Theatre of the Absurd: Ecology, Environment and the Greening of the Modern Stage* (2015) and two special themed issues of *Performance Research* 'On Ruins and Ruination' (2015), and *Green Letters*, 'Theatre and Ecology: What Can Performance Do?' (2016). Lavery works closely with the artist Lee Hassall on a series of 'live voice-over performances' and has published a number of text and images pieces about walking and performance.

Björn Heile is Reader in Music since 1900 and Head of Music at the University of Glasgow. He is the author of *The Music of Mauricio Kagel* (Aldershot: Ashgate, 2006), the editor of

The Modernist Legacy: Essays on New Music (Aldershot: Ashgate, 2009), co-editor (with Martin Iddon) of *Mauricio Kagel bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik: Eine Dokumentation* (Hofheim: Wolke, 2009) and co-editor (with Peter Elsdon and Jenny Doctor) of *Watching Jazz: Encountering Jazz Performance on Screen* (New York: Oxford University Press, 2016) and other publications on new music, experimental music theatre and jazz. Among other projects, he is trying to write a book on cosmopolitanism and musical modernism.

Isabelle Krzywkowski est professeure de littérature générale et comparée à l'Université Grenoble-Alpes (Stendhal-Grenoble 3) et membre du Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI). Elle travaille sur les avant-gardes historiques ; elle est l'auteur de « *Le Temps et l'Espace sont morts hier* ». *Les Années 1910-1920. Poésie et poétique de la première avant-garde* (Éditions L'Improviste, 2006) et a dirigé, en collaboration avec la germaniste Cécile Millot, *Expressionnisme(s) et avant-gardes* (Éditions L'Improviste, 2007). Ses recherches portent également sur les relations de la littérature, des arts et des technologies (*Machines à écrire. Littérature et technologies du XIXe au XXIe siècle*, Grenoble, ELLUG, 2010), autour de la question plus générale des littératures expérimentales internationales. Actuellement elle prépare la *Première anthologie mondiale de poésie simultanée*, à paraître aux Editions de l'Amandier en 2017.

Alexander Refsum Jensenius (BA, MA, MSc, PhD) is an associate professor of music technology at the Department of Musicology, University of Oslo. His research focuses on why music makes us move, and this is explored through empirical studies using different types of motion sensing technologies. He also uses the knowledge and tools in the creation of new music. Alexander studied at the University of Oslo and Chalmers University of Technology and has been a visiting researcher at University of California, Berkeley and at McGill University. <http://www.hf.uio.no/imv/english/people/aca/alexanje/index.html>

Federica Di Gasbarro a fait ses études en clarinette et de musicologie dans les Conservatoires de Rome et L'Aquila ainsi que dans les universités de Rome et Vienne. Elle a obtenu son doctorat en cotutelle de l'Universités 'Tor Vergata' de Rome et de l'Université de Bâle sur la base d'une thèse au sujet d'*Amériques* d'Edgard Varèse. Elle a été collaboratrice scientifique dans le projet "Performance Practice of Electroacoustic Music" conduit par l'*Institute for Computer Music and Sound Technology* du Conservatoire supérieur de Zurich (ZHdK) et du *Centro Studi Luciano Berio* (Florence). Elle a obtenu des bourses d'études de la Schweizerische Eidgenossenschaft et de Swissuniversities pour des recherches sur Varèse à la Fondation Paul Sacher (Bâle), et de la Fondation Giorgio Cini (Venise) pour travailler sur l'histoire de la réception de la musique de Stravinsky en Italie entre 1915 et 1951. Ses publications concernent par ailleurs la musique du XXe siècle à la radio et télévision italienne.

Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC)

**Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie
de la Littérature et des arts vivants (CTEL)**

Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures et Sociétés (LIRCÉS)

Ce colloque a bénéficié du soutien de la Mairie de Nice, dans le cadre de l'appel d'offre « Doyen Lépine », et celui de l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines ; il bénéficie également d'une aide du gouvernement français, gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du projet Investissements d'Avenir UCAJEDI portant la référence n° ANR-15-IDEX-01.

Renseignements et organisation :

Cathy Margailan – Barbara Meazzi – Serge Milan – Jean-François Trubert
cathy.margailan@unice.fr barbara.meazzi@unice.fr serge.milan@unice.fr jean-françois.trubert@unice.fr