

VILLE DE NICE
www.nice.fr

Journée d'étude internationale

Partenariat CIRM – Festival MANCA –
ANR –CTEL – UNS-UFR LASH

Bibliothèque Nucera – Ville de Nice

Mardi 24 novembre 2015, Auditorium Nucera

CONFERENCES / CONCERT

GESTE EN MUSIQUES : INTERACTIONS/RE-ACTIONS

Direction scientifique :

Jean-François Trubert, UNS

Organisation :

Cyril Delécras, Andréa Giomi, Jean-François Trubert

<http://geste.hypotheses.org/>

Dans le cadre du projet ANR GEMME (Geste Musical : Modèles et expériences), et du **Festival MANCA organisé par le CIRM** (Centre International de Recherche Musicale), partenaire de l'UNS dans la **COMUE UCA (Université Côte d'Azur)**, une journée d'étude ayant pour thème « Geste en musiques : interactions/ré-actions » réunira des chercheurs praticiens au niveau international et intégrera des communications de doctorants.

Le projet original de cette journée d'étude est d'intégrer une partie « performance study » c'est-à-dire que globalement, les communications auront pour point central l'analyse des langages de composition et les possibilités de création en travaillant sur le geste dans les langages musicaux contemporains. Chaque communication pourra ponctuer ses exemples par des démonstrations en direct, sur des instruments ou en « actant » la situation musicale - apportant une **dimension active et vivante** à la partie théorique.

De plus, les communications de Cyril Delécraz, Andréa Giomi et Zubin Kanga porteront leur réflexion sur la dimension analytique et les **nouvelles technologies appliquées à la création musicale** (captation du geste, interfaces arduino, rapport musique-image et performance).

Pour cette journée, seront invités des spécialistes de la production et de la recherche dans le domaine de **l'interprétation, de la création et de la mise en scène** des créations musicales récentes utilisant l'hybridation des moyens artistiques et l'intermédialité.

PROGRAMME

- 9h30 : welcome of the participants
- 10h : **Ina Henning** (Allemagne) : Analysing and performing gestural music : Wolpe's "Displaced Spaces, Shocks, Negations" and Modern Dance theory

Biographie : German born Ina Henning maintains a career in three different fields, Music Performance, Pedagogy and Music Therapy. She finished her undergraduate studies in Germany as a double major in accordion and piano performance in 2004 when she won two stipends with the German Academic Exchange Service (DAAD). Recently, a stipend with the Sacher Foundation, Basel (Switzerland) enabled her to prepare an encyclopedia article on Stefan Wolpe for the KdG (Lexikon Komponisten der Gegenwart)

Résumé : The focus of this presentation is to show excerpts of a musical and gestural analysis of *Studies, Part I: Displaced Spaces, Shocks, Negations, A New Sort of Relationship in Space, Pattern, Tempo, Diversity of Actions, Interactions and Intensities (1946-48)* by post-tonal composer Stefan Wolpe (1902-72). The Effort Shape graphic notation method by Rudolf von Laban (1879-1958) widely used in dance is applied to the musical gestures in Wolpe's score as a new way to provide a valuable tool to approach and analyze music. Wolpe played a leading role in the emergence of abstract expressionism among the painters, poets, dancers and composers of New York in the mid to late 1940s. By nature, Wolpe's pieces in this period are best described as very physical, which explains the rationalization for the application of the gestural analysis.

- 10h30 : **Matthias Rebstock** (Berlin) : Thinking gesture on stage : musical and instrumental theatre

Biographie : Né en 1970, Matthias Rebstock a étudié le piano et la philosophie à Berlin et à Londres. Le point central de son travail repose sur la performance et sur la conception et la direction des processus de création collectifs à la frontière entre la musique et le théâtre. Depuis 2011, il est Professeur de Musique de scène à l'Université de Hildesheim.

Résumé : One can still find hard to come to terms with the notion of gesture: it somehow seems to be at the same time too narrow (as a particular way to address physical and communicative movement) and too wide (as you have it in expressions like 'the gesture of opera' or 'the gesture of the imperfect') as a concept. This paper proposes to start off with addressing some aspects of the theory of Flusser concerning the gesture of listening (especially his emphasis on the bodily side of the act of listening) and then to turn to an analysis of several pieces of music theatre that work with this kind physicalness of the listening – or with different modes of bodily perception – as strategies of their mise en scène (Composers like Beat Furrer and directors like David Marton).

- 11h : **Krystina Marcoux** (CNSMD Lyon/Montréal) : Penser le geste dans le théâtre instrumental de Georges Aperghis [avec performance live]

Biographie : Krystina Marcoux, lauréate de la prestigieuse Fondation Banque Populaire de France, diplômée de L'Université McGill, est doctorante au CNSMDL (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon). Elle assure la conception et l'enseignement d'un nouveau partenariat entre le CNSMDL et L'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.

Résumé : Pendant la majorité de sa carrière, le compositeur Georges Aperghis a travaillé directement avec ses interprètes, à la manière d'un metteur en scène. C'est suite à de longues sessions d'improvisations et d'échanges qu'ensemble, ils créent un spectacle. Cette communication portera sur la relation entre ces acteurs de la création et l'importance du geste physique et musical dans le processus de création collective.

- 11h30 : **Jean-François Trubert** (UNS) : Le geste et le son dans *Sonant* de Mauricio Kagel

Biographie : Jean-François Trubert est Professeur des Universités en musicologie et directeur des études musicales à l'UNS.

Résumé : Mauricio Kagel prend exemple sur sa pièce *Sonant 1960/...* pour décrire les nouvelles fonctions de ce qu'il a appelé le "théâtre instrumental". En octobre 2015, dans le cadre du colloque international TCPM, une nouvelle réalisation de la pièce a été donnée par un quintette formé pour l'occasion. Cette communication se propose de questionner les enjeux liés à l'interprétation et à l'analyse de cette œuvre.

- 12h-14h : break
- 14h : **Cyril Délécraz** (UNS) : Propositions pour une méthodologie d'analyse du geste musical

Biographie : Cyril Délécraz est doctorant en musicologie et travaille dans le domaine du geste musical. Il est également chargé d'enseignement à l'Université Nice Sophia Antipolis.

Résumé : Il s'agit ici d'expérimenter des méthodologies d'analyse du geste du musicien, de leurs différentes notations sur partition jusqu'à l'analyse proprement dite du mouvement de l'interprète. L'appréciation de la qualité expressive d'un geste sera évaluée par la théorie de Rudolf Laban.

- 14h30 : **Zubin Kanga** (UNS/London Academy) : Choreographing the Pianist: The Collaborative Creation of Gestural Innovations

Biographie : Pianist, Zubin Kanga has recently performed at the BBC Proms, Aldeburgh, Mars aux Musées and Borealis festivals and appeared as soloist with the London Sinfonietta and the Melbourne Symphony Orchestra. He has collaborated with many of the world's leading composers including Thomas Adès, Michael Finnissy and George Benjamin. Kanga is a Postdoctoral Researcher at the University of Nice-Sophia Antipolis and IRCAM and a Research Fellow at the Royal Academy of Music. He was co-convenor of the Inventing Gestures Study Day at IRCAM in June.
www.zubinkanga.com

Résumé : This paper explores the collaborative creation of three new works for solo piano, each of which innovates new approaches to gesture in a piano performance by choreographing the movements of the pianist. Estonian composer, Elo Masing, notates fluid series of movements across the piano with every part of the hands and arms in studies in resonance II (2013), creating a precise dance of instrument-spanning clusters. British composer, Neil Luck uses an electronics track to create a B-movie sci-fi influenced work 2018 (2015), combining the comic and the grotesque in a narrative about genetically altered pianists of the future. Finally, US-based Australian composer, Charlie Sdraulig's collector (2015) uses an extremely precise and complex set of choreographic instructions to create a slow motion ballet across the piano, producing only the quietest sounds from the surfaces of the piano keys.

- 15h00 : **Pascal Decroupet** (UNS) : Les gestes à l'œuvre dans *Time and Motion Study II* de Brian Ferneyhough

Biographie : thèse de doctorat à l'Université de Tours (1994) sur les Ramifications de la pensée sérielle chez Pierre Boulez, Henri Pousseur et Karlheinz Stockhausen dans les années cinquante. Actuellement professeur à l'Université Nice Sophia Antipolis, chercheur au Laboratoire CTTEL EA 6307. Publications sur la musique du XXe siècle : éditeur d'écrits de Pousseur (Mardaga, 2004 et 2009), d'esquisses et manuscrits du Marteau sans maître de Boulez (Schott, 2005), auteur d'un catalogue raisonné des esquisses de Stockhausen de Kreuzspiel à Momente (Fondation Paul Sacher, Bâle, 1993).

Résumé : Lors de cours d'été de Darmstadt en 1982, Brian Ferneyhough a prononcé une conférence dans laquelle il donne ses définitions personnelles des termes "figure" et "geste" – définitions diagonalement opposées aux habitudes terminologiques consacrées. Or, la déviation sémantique que Ferneyhough inflige au terme "geste" devait servir à le sauver : en effet, réduit à sa composante de sédimentation historique, ce terme avait récemment été utilisé de façon apologétique dans les textes célébrant la "nouvelle simplicité", esthétique à laquelle Ferneyhough s'oppose radicalement. Dans les esquisses de Time and Motion Study II (création en 1977), le terme de "Geste" (en allemand) apparaît fréquemment aux côtés de "Figur" et "figure type", de toute

évidence dans une acception "plus immédiate". La mise en relation de ces deux phases terminologiques révèle cependant moins de mystères qu'on imagine.

Pour cette raison, le cheminement adopté ici est l'inverse de ce qui se pratique habituellement en musicologie. Je présenterai d'abord l'ensemble des termes contenus dans les esquisses "synonymes" de "geste". Comme Ferneyhough oppose deux stratégies compositionnelles afin de distinguer deux strates structurelles qui alternent au cours de l'œuvre, j'étudierai les premières Sequences afin d'y comparer les différentes occurrences des mêmes types de "figures". Nous en déduirons autant les caractéristiques constantes de chaque type que les possibilités de variation qui leur sont appliquées. Finalement, l'interprétation des résultats permettra d'aborder la question du temps discontinu, fragmenté associé à la logique permutationnelle dont Ferneyhough parle dans ses écrits pour la mettre en relation avec une forme que le compositeur décrit volontiers comme directionnelle.

- 15h30 : **Julie Mansion-Vaquié** : Le corps du chanteur dans les musiques actuelles

Biographie : Maître de conférences à l'Université Nice-Sophia Antipolis, Julie Mansion-Vaquié travaille sur le champ des musiques actuelles. Elle s'intéresse particulièrement au domaine de la scène dans des styles musicaux variés et se préoccupe des concepts d'interprétation, de performance, de théâtralité et de scénographie dans les Popular Music. Membre du CTEL, elle est auteur de plusieurs articles musicologiques. Parallèlement à son cursus universitaire, elle a suivi des études musicales au conservatoire de Bordeaux (hautbois, basson, MAO, électroacoustique). Titulaire d'un DEM de composition électroacoustique pour lequel elle a reçu un prix SACEM, ses œuvres sont régulièrement programmées en France et à l'étranger. Elle est par ailleurs compositrice pour des courts-métrages.

Résumé : L'objectif de cette communication est de s'intéresser au corps de l'intraprète lors de performances scéniques, dans le champ des musiques actuelles. Comment définir et prendre en compte les gestes signifiants et/ou contraignants du musicien-chanteur ?

Plusieurs démarches créatrices peuvent être mises en jeu par les artistes afin de masquer leur geste ou au contraire de l'accentuer dans leurs liens à la création, spécifiquement en live. Ce sera l'objet de nos exemples.

- 16h00 : **Andrea Giomi** (UNS) : L'incorporation du geste audiovisuel. Émergence du corps virtuel à partir de l'analyse des processus de création numérique [avec performance live]

Biographie : Musicien électronique, artiste multimédia et doctorant en Musique à l'UNS, les recherches artistiques et scientifiques d'Andrea Giomi sont orientées vers l'étude et le développement des systèmes interactifs pour le contrôle gestuel des processus sonores et visuels dans la scène électronique underground.

Résumé : L'étude proposée s'inscrit dans le cadre d'un parcours de recherche-crédation sur la question de la « captation du geste et du mouvement ». À partir de la documentation et de l'analyse des différentes phases du processus de création interactive – captation et analyse du geste, synchronisation et gestion de l'interaction, création des structures sonores et audiovisuelles, mise en œuvre d'un projet performatif de danse multimédia – nous proposons une réflexion d'ordre phénoménologique concernant la relation entre incorporation du corps virtuel et interactions multimodales entre son, image et mouvement.

Design sonore interactif : Andrea Giomi

Performer : Alice Raffaelli

Video : Fabio Brusadin

Mise en espace : Ana Shametaj

Compagnie de théâtre : Kokoschka Revival

- 17h : round table with the participants

Accès et contacts :

Bibliothèque Louis Nucéra

2, Place Yves Klein

06300 Nice

Tél. 04 97 13 48 00 / 48 90

Transports en commun

Bus:

n° 7 arrêt *Garibaldi*

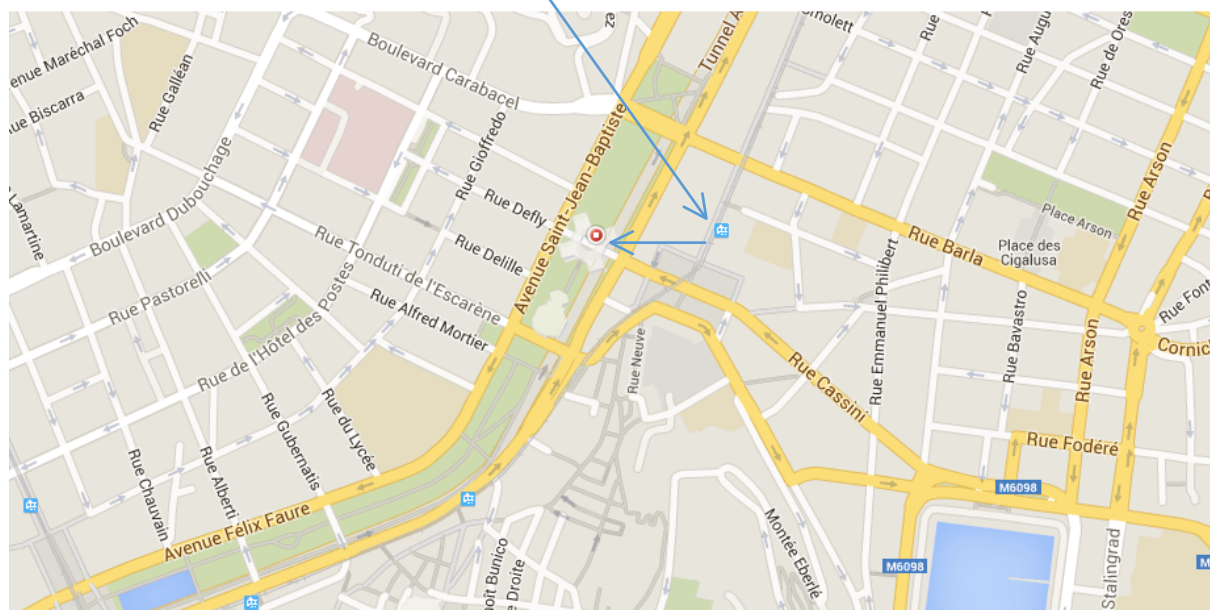
n° 4 et 9-10 arrêt *Defly-Klein*

n° 17, 30 arrêt *Pont Barla*

Tramway: ligne 1 arrêt *Garibaldi* (depuis la place Masséna)

Vélos bleus:

station n° 25, 86

Organisation et direction scientifique :

Jean-François Trubert : Trubert@unice.fr