

Hybridations
musicales
brésiliennes

Journée d'étude
internationale

Le langage
musical
d'HERMETO
PASCOAL

Vendredi
05 avril 2024

Photo : Kevin Yatarola

Programme

- 10h00** **Ouverture de la journée d'étude**
Gérald GUILLOT – Université Bordeaux Montaigne
- 10h15** **Mundo Verde Esperança : Utopie et métaphysique de la musique universelle de Hermeto Pascoal**
Frederico LYRA DE CARVALHO – Université de Picardie Jules Vernes / Université de São Paulo
- 10h45** [Témoignage] **Conception harmonique et rythmique d'Hermeto Pascoal dans ses morceaux inédits pour piano solo**
Jovino SANTOS NETO – Ancien pianiste d'Hermeto Pascoal
- 11h15** Pause
- 11h30** **La musique brésilienne au cœur des innovations harmoniques du jazz post-bop. Cinq interprétations de « Little Church » d'Hermeto Pascoal dans le cadre d'une expérimentation sur les pianistes de jazz**
Nathan ARNOULT – Université Toulouse Jean Jaurès
- 12h30** **“Hands-Chords Notation” : système symbolique d'accords d'Hermeto Pascoal pour les configurations intervalliques spécifiques**
Felipe ABREU – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
- 13h00** Pause repas
- 14h30** [Keynote] **Particularités de l'esthétique sonore hermétienne à la lumière de l'œuvre "Sinfonia em Quadrinhos" (1986)**
Thiago CABRAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
- 16h15** **À la recherche d'une économie d'accords dans le Calendrier Sonore : analyse de 5 morceaux à partir des didascalies**
Felipe ABREU, Victor DIZ, Adrian ALEFE, Sérgio FREIRE – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) / Universidade Federal de Minas Gerais
- 16h00** Pause
- 16h15** **Hermeto Pascoal et sa vision originale du Forró : Hybridisme expérimental et racines musicales du Nordeste brésilien dans son œuvre**
José Luann VEIGA – SESC Alagoas / Centro de Musicologia de Penedo
- 16h45** **Les actions du CEMUPE (Centro de Musicologia de Penedo)**
Marcos dos Santos MOREIRA, Claudia GÓES, João Gracindo DA SILVA NETO – Universidade de Alagoas
- 17h15** **Clôture de la journée d'étude**
Gérald GUILLOT – Université Bordeaux Montaigne

Argumentaire

Hybridations musicales brésiliennes : le langage musical d'Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal fait partie des compositeurs les plus prolifiques des 20e et 21e siècles. Son œuvre, encore en développement, est constituée de milliers de pièces. Malgré cela, elle reste, somme toute, assez peu étudiée par la littérature scientifique brésilienne, et presque absente des travaux anglophones et francophones (Rosado, 2019).

Né le 22 juin 1936 dans l'état d'Alagoas (Brésil), Hermeto Pascoal expérimente très jeune le monde sonore en lien avec la nature et avec les outils et réalisations de son grand-père forgeron. Joueur d'accordéon (8 basses) et de *pandeiro*, il sera toutefois déclaré « non doué pour la musique » par le Directeur d'une radio brésilienne ; il finira tout de même par y faire son début de carrière. Plus tard devenu pianiste, puis flutiste et finalement polyinstrumentiste, il va successivement transformer les paysages musicaux brésilien, américain, et au-delà, au point de recevoir en 2023 le titre de Docteur Honoris Causa par la Juilliard School (New York).

Différents éléments de son langage musical (harmonique, mélodique, rythmique et timbral) sont vraisemblablement issus de ses expérimentations enfantines (Lima Neto, 2000 ; Payne, 2022) puis de ses expériences culturelles, sociales, religieuses et professionnelles qui font de lui, aujourd'hui, un compositeur, arrangeur et musicien à la trajectoire exceptionnelle (Borém et Araújo, 2010). L'expérimentation reste au cœur de la démarche d'Hermeto Pascoal, lequel ne s'interdit aucune modalité sonore. Utilisée dans tous ses facettes, la voix se révèle un aspect fondamental de sa créativité ; elle est utilisée dans toutes ses possibilités (en chantant, parlant, criant, chuchotant, priant, toussant, riant...) seule ou associée à d'autres moyens de production sonore (Costa-Lima Neto, 2010a).

Aux musiques populaires du Nordeste brésilien, il emprunte la modalité dite « nordestine » (Tiné, 2008) qu'il hybride avec le langage tonal mais également avec de l'harmonisation non fonctionnelle (Costa, 2006). Son langage musical s'est ainsi enrichi de sources aussi diverses que Schoenberg, George Russell, ou Dave Brubeck (Araújo et Borém, 2013; Rosado, 2019).

.../...

Finalement, son rapport au musical crée une « relation intime entre contenus musicaux et non musicaux » (Borém et Garcia, 2010), mêlant « tonalité, modalité, atonalité, polymodalité, paysages sonores et musique concrète » (Borém et Araújo, 2010).

D'un point de vue analytique, la littérature scientifique qui étudie l'œuvre d'Hermeto Pascoal met en œuvre divers outils comme, par exemple, l'analyse formelle, scalaire, spectrale (Borém et Garcia, 2010) ou l'analyse toroïdale (Chouvel *et al.*, 2002). Elle propose également de nouvelles approches conceptuelles au travers de notions telles que l'entropie (Shannon, 1948) convoquée par Cabral et Guigue (2016), les topiques (Piedade, 2013), la « friction de musicalités » (*id.*) ou celle de « continuum paradoxal séparation-fusion » (Costa-Lima Neto, 2010).

Plusieurs questions émergent de ce rapide tour d'horizon :

- L'« œuvre » (au sens large, intégrant son rapport au musical) d'Hermeto Pascoal inspire-t-elle d'autres artistes (du Brésil, ou en dehors) ? Si oui, dans quelle mesure et comment ?
- En quoi l'œuvre d'Hermeto Pascoal incite-t-elle potentiellement à un questionnement au travers d'une « musicologie générale » (*i.e.* abolissant les différences entre musicologie et ethnomusicologie) ?
- Dans quelle mesure les différents outils conceptuels déjà proposés pour analyser sa musique sont-ils suffisamment opérationnels pour en rendre compte ?
- Comment les concepts proposés par Hermeto Pascoal lui-même éclairent-ils son travail ?

Au travers de cette base de questionnement qui pourra être largement étendue, cette journée d'étude vise une meilleure compréhension de l'œuvre d'Hermeto Pascoal, mais aussi à susciter un intérêt des chercheurs francophones pour un artiste dont la complexité du langage musical constitue un véritable défi pour l'analyse musicale.

Bibliographie indicative

Araújo Costa, F. and Borém, F. (2013). Variação progressiva de schoenberg em hermeto pascoal: análise e realização de duas lead sheets do calendário do som. *Per Musi*, (28), 70-95.

Borém, F. and Araújo, F. (2010). Hermeto pascoal: experiência de vida e a formação de sua linguagem harmônica. *Per Musi*, (22), 22-43.

Borém, F. and Garcia, M. (2010). cannon de hermeto pascoal: aspectos musicais e religiosos em uma obra-prima para flauta. *Per Musi*, (22), 63-79.

Borghì, R. M. S. de O. (2021). Forró com jazz: convivência e fricção de duas musicalidades em uma obra de Hermeto Pascoal, *XXXI Congresso da ANPPOM*.

Cabral, T., Guigue, D. (2016). Entropia e Textura Rítmica na Sinfonia em Quadrinhos de Hermeto Pascoal, *XXVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música*, B. Horizonte.

Chouvel, J.M., Assayag, G., Cholleton, J.P. (2002). La représentation hexagonale toroïdale, application à l'analyse harmonique de la musique d'Hermeto Pascoal. *Séminaire MaMux*.

Chouvel, J.-M. (2005). Représentation harmonique hexagonale toroïde, *Musimédiane (Revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale)*, 1.

Connell A. M. (2003). Refiguring the familiar in hermeto pascoal's "som da aura". *Musical Cultures of Latin America*. 197-204.

Costa-Lima Neto, L. (2000). The Experimental Music of Hermeto Paschoal e Grupo (1981-93): A Musical System in the Making. *British Journal of Ethnomusicology*, 9(1), 119-142.

Costa-Lima Neto, L. (2010a). O cantor Hermeto Pascoal: os instrumentos da voz. *Per Musi*, 22, 44-62.

Costa-Lima Neto, L. (2010b). O Calendário do Som e a estética sociomusical inclusiva de Hermeto Pascoal: emoladas, polifonias e fusões paradoxais. *Revista USP*, 82.

Ferreira, R. da S. (2016). *Improvisação et interação na 'escola jabour'*. Doutorado em Música (concentração Fundamentos Teóricos), Universidade Estadual de Campinas.

Payne N. (2022). The musicality of birds: from charles darwin to hermeto pascoal. *Jazz Education in Research and Practice*, 5-19.

Piedade, A. T. C. (2009). A teoria das tópicas e a musicalidade brasileira: reflexões sobre a retoricidade na música. *El oído pensante*. Buenos Aires, v.1, n. 1, 2013.

Rosado, A. (2019). "Analyzing Hermeto Pascoal's Calendário do Som". *LSU Doctoral Dissertations*. 4799.

Silva (da), L. A., Queiroz (de), R. B. (2020). "Reflexões do pós-nacionalismo musical: uma abordagem histórica e composicional sobre os flautistas Altamiro Carrilho, Egildo Vieira e Hermeto Pascoal." *Wamon - Revista dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas*, 5(2), 103-18.

Tiné, P. (2018). O tempo de Hermeto Pascoal. *Per Musi*, (37).

Comité scientifique

- **Thiago Cabral Carvalho** (Institut Fédéral d'Éducation, Sciences et Technologie du Piauí – Brésil)
- **Marc Chemillier** (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
- **Jean-Marc Chauvel** (Sorbonne Université)
- **Ludovic Florin** (Université Toulouse Jean-Jaurès)
- **Didier Guigue** (Université Fédérale du Paraíba – Brésil)
- **Gérald Guillot** (Université Bordeaux Montaigne)
- **Marcos dos Santos Moreira** (Université Fédérale d'Alagoas – Brésil)
- **Pascal Pistone** (Université Bordeaux Montaigne)

Comité d'organisation

- **Gérald Guillot** (Université Bordeaux Montaigne)
- **Marcos dos Santos Moreira** (Université Fédérale d'Alagoas – Brésil)
- **Jean-Marc Chauvel** (Sorbonne Université)

Partenariat

- Université Bordeaux Montaigne / Laboratoire ARTES (UR 24141)
- Université Fédérale d'Alagoas – Brésil / Centro de Musicologia de Penedo (CEMUPE)
- Sorbonne Université / Institut de recherche en Musicologie (UMR 8223)

Mini-bios

Felipe José Oliveira Abreu est professeur adjoint de musique au *Latin-American Institute of Arts, Culture and History* et de la *Latin-American Integration Federal University* (UNILA) dans les domaines de la composition et des pratiques interprétatives (Guitare) ; il est membre du *Latin-American Music Research Center* (NUPEMLA). Il est diplômé en composition de l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG) en 2009, avec un Master en processus analytiques et créatifs basé sur une recherche sur les *game pieces* du compositeur John Zorn, défendu en 2013. Il développe actuellement une recherche doctorale sur l'harmonie d'Hermeto Pascoal, sous la direction du Dr Sérgio Freire Garcia, également à l'UFMG. En tant qu'artiste, Felipe José travaille comme multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur

Adrian Alefe est étudiant en mathématiques (*bacharelado*) à l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG). Il fait partie d'un projet d'Initiation Scientifique guidé par le professeur Sérgio Freire au sein du cursus de musique de cette institution.

Nathan Arnoult est pianiste de jazz et doctorant en musicologie à l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès. Sa thèse porte sur l'analyse du jazz à partir des années 1960 où il tente de mettre en lumière l'apparition d'innovations harmoniques nouvelles à travers une réflexion épistémologique critique sur les différentes approches analytiques liées à cette musique. En 2023 il est lauréat de l'appel à projets « Recherches en musique : collaboration entre jeunes chercheurs/chercheuses et artistes » administré par la SFM (Société française de musicologie) qui lui permet d'inviter cinq pianistes de jazz de renommée internationale pour mener une série d'expérimentations filmées et enregistrées. En outre, il a coordonné le dossier « Contrebasse » pour le numéro « Baccalauréat 2024 » de la revue *Musicologie Nouvelle* et prépare un livre sur l'album éponyme du groupe Shifters mené par le pianiste Pierre de Bethmann.

Victor Diz est étudiant en Licence de musique à l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG), travaillant dans les domaines de la musique populaire et de la composition. Depuis 2018, il travaille comme producteur du studio Gunga (Morro das Pedras), qui fait partie de l'association *Eu Sou Angoleiro*, coordonnée par Maître João Angoleiro. À l'UFMG depuis 2022, il fait partie du Geraes Big Band et de l'Orchestre de Choro. En 2023, il entame un projet d'Initiation Scientifique guidé par le Professeur Sérgio Freire. Il a participé à des productions de spectacles musicaux et théâtraux et à des projets de transcription de partitions au Brésil.

Sérgio Freire Garcia est professeur associé à l'École de musique de l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG), travaillant dans les domaines de la composition, de l'orchestration et de la sonologie. Depuis 1998, il coordonne le Laboratoire Performance avec les Systèmes Interactifs (LaPIS). Il est titulaire d'un diplôme en composition de l'UFMG (1990) et d'une maîtrise en sonologie de l'Institut de Sonologie de La Haye, Pays-Bas (1993). Il est titulaire d'un doctorat en communication et sémiotique de la PUC-SP (2004). Il a effectué un stage en alternance au Studio Électronique de la Musik Akademie à Bâle, en Suisse. Il a été coordinateur du programme de troisième cycle en musique à l'UFMG entre 2009 et 2015. À l'UFMG, il coordonne la collaboration internationale entre cette institution et l'Université McGill (Montréal, Canada).

Frederico Lyra de Carvalho est musicologue et philosophe de formation. Il est l'auteur d'une thèse intitulée *Improvisation, jazz et dialectique négative* soutenue en 2021 à l'Université de Lille. Ses travaux portent principalement sur l'improvisation, le jazz, la théorie critique de Francfort et la théorie critique brésilienne. Il fait partie du comité de rédaction des revues *Passages de Paris*, *Sinal de Menos* et *Jaggernaut*. Il est actuellement ATER au département d'art et de philosophie de l'Université de Picardie Jules Vernes et chercheur attaché au département de philosophie de l'Université de São Paulo (USP).

Jovino Santos Neto, maître pianiste, compositeur et arrangeur, trois fois nominé aux Latin Grammy, est parmi les meilleurs musiciens brésiliens aujourd'hui. Actuellement résident à Seattle, Washington, il a été tout au long de sa carrière étroitement lié avec le maître brésilien Hermeto Pascoal. Il a fait partie du groupe Pascoal de 1977 à 1992 où, à travers le monde, il a peaufiné son art et a produit plusieurs enregistrements légendaires. Le style personnel de Jovino est un mélange créatif de rythmes énergétiques, d'harmonies profondes, d'improvisation télépathique, de mélodies lyriques et de jeux de grand ensemble, toujours inspirés et informés par la richesse colorée de la musique brésilienne. Ses compositions incluent de nombreux styles musicaux brésiliens (*samba, choro, baião, xote, forró, marcha...*) enracinés dans des siècles de tradition musicale, tout en soulignant de nouveaux et audacieux langages harmoniques. Actuellement, Jovino dirige son Trio/Quintet basé à Seattle. Il a enseigné le piano et la composition au Cornish College of the Arts pendant 26 ans. Il peut également être entendu dans le monde entier en tant que soliste, en collaboration avec des orchestres symphoniques, des big-bands de jazz, des groupes de musique de chambre, et en collaboration avec des musiciens comme son mentor Hermeto Pascoal, Bill Frisell, Paquito d'Rivera, Aírto Moreira, Claudio Roditi, David Sanchez, Joe Locke, Marco Granados et beaucoup plus d'autres. Arrivée aux États-Unis à partir de sa ville natale de Rio de Janeiro en 1993, Jovino Santos Neto a continué à parcourir le monde et enregistrer d'une façon prolifique. Il a enregistré plusieurs disques avec son Quintet basé à Seattle, y compris *Canto do Rio*, nominé pour un Latin Grammy en 2004. En 2006, Adventure Music a publié *Roda Carioca*, avec un ensemble d'artistes brésiliens dont Joyce, Hermeto Pascoal et plusieurs autres musiciens remarquables et collègues de longue date, qui lui a valu une deuxième nomination au Latin Grammy. En 2007, après avoir reçu une subvention spéciale de la compagnie brésilienne Petrobras, Jovino a composé et enregistré *Alma do Nordeste*, un voyage musical qui traduit l'essence du Nordeste brésilien dans ses mélodies, rythmes et improvisations (connexion régionales et universelles, histoires imaginaires et réelles). En 2008, il a publié un duo de piano avec Weber Iago, *Live at Caramoor*, également nominé pour un prix Latin Grammy en 2009. En 2010, *Veja o Som* a été publié, une collection de duos avec des musiciens tels que Bill Frisell, Joe Locke, Paquito d'Rivera, Anat Cohen, João Donato, Aírto Moreira, Joyce, Paula Morelenbaum et Monica Salmaso, entre autres. Les derniers enregistrements de Jovino sont *Current* avec son Quintet, *Adventure Music Piano Masters Vol. 4*, au piano solo et *Guris* en duo avec le pianiste André Mehmani. Ses compositions ont été jouées par l'Orchestre Symphonique de Seattle, NDR Big Band Hambourg et par de nombreux groupes de musique de chambre et de jazz dans le monde. Jovino donne des conférences, des ateliers et des master-classes à travers le monde sur une variété de thèmes musicaux. Jovino a reçu des commandes par la Fondation Cheswaty, IAJE, l'ASCAP, la CMA Fondation Doris Duke, Jack Straw Fondation, la ville de Seattle, 4Culture, Trust Artiste et Meet the Composer. Il a été artiste en résidence dans quelques-unes des plus prestigieuses écoles de musique dans le monde. En 2012, il a été intronisé dans le Hall of Fame du jazz de Seattle et son quintet a reçu la Golden Ear du meilleur groupe acoustique du Nordeste par la Earshot Jazz. Il a aussi reçu un Fellowship Trust en tant qu'artiste musicien en 2012.

www.jovisan.net/ / <https://linktr.ee/JovinoSantosNeto> / www.facebook.com/JovinoSantosNeto

José Luann Oliveira Veiga est un professionnel ayant une vaste expérience dans le domaine de la musique et de la production culturelle dans l'état d'Alagoas (Brésil). Titulaire d'une Licence complète en Musique à l'Université fédérale d'Alagoas (UFAL), José Luann travaille en tant qu'Analyste en Musique au Sesc d'Alagoas depuis 2018, où il coordonne des projets pour le Réseau National d'Art Éducation et dispense des cours de musique à des enfants et des personnes âgées. Il se distingue par son rôle de Coordinateur Pédagogique du Festival de Musique de Penedo depuis 2016, un événement ayant élargi son champ d'action jusqu'en Europe en 2023. Son engagement dans l'éducation musicale est marqué par son enseignement dans des projets locaux, sa contribution en tant que professeur bénévole au sein du programme de Licence en Musique de l'UFAL et sa participation en tant que professeur invité à l'Institut Piaget lors du 8e Festival de Musique Piaget en 2017, au Portugal. De plus, José Luann coordonne des cours dédiés aux orchestres philharmoniques en Alagoas, démontrant ainsi son engagement dans la formation de nouveaux talents. En tant que saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre, il est activement impliqué dans la scène musicale, tant dans les performances que dans les compositions interprétées au niveau local et international. Il est chercheur, membre du Centre de Musicologie Penedo (CEMUPE). Son implication dans la technologie appliquée à la musique est évidente à travers son rôle de Coordinateur de Technologie au Festival de Musique de Penedo depuis 2017 et la création de l'ECIM - Espaço de Criação e Invenção Musical, une plateforme numérique dédiée à des projets d'éducation musicale informelle. Sa quête de connaissance et de perfectionnement est continue, se manifestant à travers sa participation à des formations, la publication de travaux et la recherche d'apprentissage auprès de professionnels renommés.

Lieu de la manifestation

- Université Bordeaux Montaigne
Bibliothèque Rigoberta Menchú [repère **B** sur le plan] – salle BRM 058
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
- www.u-bordeaux-montaigne.fr
- Contact : +33 (0)7.45.14.14.45 (Gérald Guillot)

Accès :

- Depuis le centre-ville : Tram B
- Depuis la Gare St Jean : Bus n°31
- Depuis l'aéroport : Bus n°39 + Tram B