

IREMTP

Universidad de Oviedo

6th Study-Day/6e journée d'études

The music and the body: creating and performing

La musique et le corps : création et performance

Thursday, December 10th 2020

Jeudi 10 décembre 2020

Organizers/organisateurs : Zélia Chueke, Edson Zampronha et Sylvie Douche

No matter how a composer communicates a piece of music to performers, be it orally or by using any form of musical notation, it engages the whole body. To be listened to, sounds are consciously or instinctively related to body movements. These movements have been referred to as “performance choreography” in the recent research topic at Frontiers of Psychology’s network [Connecting Music and Body Movement: Choreographic Approach of Performance](#). Furthermore, sound production involves comfort, not only from the ergonomic point of view related to music performance but also considering sound quality. For this study-day, we would like to explore these concepts from the creation and performance perspectives and consequently, from the audience perspective as well.

Quelle que soit la manière dont un compositeur transmet une œuvre musicale aux interprètes, soit oralement soit en utilisant une forme de notation quelconque, ce processus engage tout le corps. Pour être écoutés les sons et les mouvements corporels sont mis – consciemment ou instinctivement – en relation. Pour évoquer ces mouvements, l’expression « chorégraphie de la performance » est celle retenue par le réseau Frontiers of Psychology : [Connecting Music and Body Movement: Choreographic Approach of Performance](#). Par ailleurs, la production sonore engage le confort, aussi bien d’un point de vue ergonomique – dans le cadre de la performance musicale – que de celui de la qualité du son produit. Pour cette journée d’étude, l’on souhaiterait envisager l’exploration de ces concepts à partir de la perspective de création et de performance, ainsi que, par conséquent, de celle du public.

Con independencia de cómo los compositores comunican una obra musical a los intérpretes, sea de manera oral o sea utilizando alguna forma de notación musical, el cuerpo en su totalidad está implicado. En nuestra escucha, los sonidos y los movimientos corporales están consciente o instintivamente relacionados. Estos movimientos han sido denominados “coreografía de la interpretación” en el reciente tema de investigación de la revista Frontiers of Psychology [Connecting Music and Body Movement: Choreographic Approach of Performance](#). Además, la producción sonora también considera el confort no solamente desde el punto de vista ergonómico en la interpretación musical, sino también del de la calidad sonora. En esta jornada de estudios proponemos la exploración de estos conceptos a partir de las perspectivas de la creación, interpretación, y por lo tanto también el del público.

Program

10h00 *Introduction*

10h15 Zélia Chueke - *Ergonomic aspects on the approach of piano performance*

Aspects ergonomiques dans l'approche de l'exécution pianistique/Aspectos ergonómicos en el abordaje de la interpretación pianística/

11h00 Philippe Malhaire - *Fabriquer le geste pianistique pour incarner la pensée compositionnelle*

Creating pianistic gestures towards compositional thinking embodiment/ Crear el gesto pianístico para encarnar el pensamiento compositivo

12h00 Mara Lacchè - *Le corps de l'interprète au miroir des arts/The interpreter's body at the mirror of the arts/*

El cuerpo del intérprete frente el espejo de las artes/

Chair/Présidente de la séance : Sylvie Douche

Lunch break/pause déjeuner

14h00 Edson Zampronha - *From gestures to music and sound arts/ Du geste à la musique et aux arts/*

Del gesto a la música y al arte sonoro

15h00 Elena Partesotti - *Body, technology and music: embodied interactions in DMIs*

Le corps, la technologie et la musique : interactions incarnées en DMIs/ Cuerpo, tecnología y música: interacciones con el cuerpo en los DMIs

Intermission/pause

16h00 Jason Bahr - *Composer as Choreographer: Understanding Music Composition as Kinesthetic Direction*

Le compositeur en tant que chorégraphe : la composition musicale entendue comme direction Kinesthésique/ El compositor como coreógrafo: entendiendo la composición musical como una dirección kinestésica

Chair/Présidente de la séance : Zélia Chueke

17h00 Round Table

Ester Pineda - *Transmisión musical y ciencias cognitivas*

Musical transmission and cognitive science/ Transmission musicale et la science cognitive

Gema Sallas Villar - *Clair de Lune de Debussy en la interpretación*

Debussy's Clair de lune in performance/ Clair de lune de Debussy en performance

Ana Telles - *Extreme dynamics through body movement in contemporary piano music performance*

Dinámicas extremas à travers les mouvements corporels dans la musique contemporaine pour le piano/ Dinámicas extremas a través del movimiento corporal en la interpretación de la música contemporánea para piano

Chair/Président de la séance : Isaac Chueke