

International Exchanges on Music Theory and Performance
www.iemtp.ufpr.br

Échanges internationaux entre théorie et pratique musicale
Cinquième journée d'étude : séance conjointe IEMTP/GRMB

Mardi, 23 janvier 2018, entre 14h00 et 19h00
Sorbonne Université, Salle des Actes

Responsable : Zelia Chueke

Comité scientifique : Pierre Couprie (Sorbonne Université), Marc Battier (Sorbonne Université),
Didier Guigue (UFPB/GRMB), Rodolfo Coelho de Souza (USP)

Geste musical/geste intérieur, geste d'exécution/geste instrumental.
De la création à l'interprétation

« La création : geste intérieur - partition - geste instrumental ? ». « L'interprétation : partition - geste instrumental ? ». Ce parcours est-il si encadré ? Y-aurait-il forcément une logique spécifique à suivre ? Le geste d'exécution serait-il aussi présent dans la pensée du compositeur ? Comment sont prises les décisions de gestes instrumentaux (gestes d'exécution) impliquées par le geste musical (geste intérieur) dans la pensée de l'interprète ? Comment allier dans le domaine de la musique électroacoustique les enjeux de la musique mixte, où l'interprète produit un son en synchronie avec ceux qui sont produits par une machine ? Est-ce que le contour et/ou la direction d'un geste musical sont influencés par le matériau sonore impliqué ? Dans la cinquième journée internationale d'études de l'IEMTP - *International Exchanges on Music Theory and Performance* -, fort d'un partenariat avec le GRMB - *Groupe de Recherche Musiques Brésiliennes* -, la proposition est celle d'une série d'interventions de la part de compositeurs et d'interprètes suivies de discussions, l'échange certainement s'avérant plus qu'enrichissant et en accord parfait avec le profil de notre projet faisant la promotion de la théorie et la pratique musicales.

Programme

14h00 - Introduction

14h15 – Edson Zampronha (Universidad de Oviedo) - *Playing with electro-acoustic sounds: understanding electro-acoustic gestures for the construction of a meaningful performance*

In this speech, I explain how our understanding and performance of works composed for instruments and electro-acoustic sounds may be improved by means of a better understanding of gestures in electro-acoustic music. First, I explain the potential electro-acoustic music has for creating new forms of expressions: it expands instrumental expressions; proposes different forms of dialogue with instruments, and produces new forms of musical meanings. Afterwards, I show that gestures are not absent from electro-acoustic music, and analogies with gestures humans use to play their instruments is possible. In this context, I explain and illustrate four cases of gestures connecting electro-acoustic music and instruments: gestures grounded on causality, on morphology, on spectra and on functionality. Finally, I conclude mentioning a few differences concerning gestures in works using real time interactions and fixed media.

15h20 - Philippe Malhaire (Université de Lorraine) - *Les décisions prises par les compositeurs en fonction des moyens disponibles : les difficultés de la création postmoderne*

Dans un monde musical en profonde mutation, dans une société qui se désintéresse toujours davantage de la musique savante, vouloir composer de la musique ne relève plus seulement du geste créatif : les contraintes logistiques sont nombreuses et se dressent sur le chemin du compositeur postmoderne, influençant probablement comme jamais auparavant dans l'histoire de la musique la genèse des œuvres. Comment composer pour un effectif entendu intérieurement lorsque l'artiste sait d'entrée de jeu qu'il lui sera à jamais inaccessible ? Comment trouver les fonds pour faire vivre son œuvre lorsque l'on n'appartient pas à la tendance esthétique dominante ? Quelles occasions pour le jeune créateur pour faire vivre sa musique, et pour ainsi préserver l'envie d'écrire ? Au travers de témoignages de compositeurs affirmés ou en devenir des XXe et XXIe siècles (Nicolas Bacri, Louis-Noël Belaubre, Alexandre Benéteau, Anthony Girard, Michaël Sebaoun), notre intervention présentera les difficultés que rencontre la création postmoderne entre les niveaux créatif et interprétatif.

16h15 – Sylvie Douche (Sorbonne Université) - *Barthes, interprète de ses compositions*

On sait l'importance de la musique dans la vie et l'œuvre de Roland Barthes. Pianiste amateur, il reconnaît avec lucidité que ses performances restent modestes, mais il aime déchiffrer. En effet, le jeu instrumental lui permet d'accéder à une autre expérience que la simple écoute, à une autre relation avec la musique, et même à une autre musique : « Il y a deux musiques [...] : celle que l'on écoute, celle que l'on joue » (*Musica practica*, p. 447). C'est donc essentiellement par le piano que Barthes accède au *faire* de l'interprète. Par ailleurs, on le sait peu, Barthes conçut dans sa prime jeunesse une quinzaine de partitions. Inédits, ces essais de composition resteront sans suite. Les limites de sa formation musicale expliquent sans doute l'abandon de cette voie et le choix de l'écriture verbale qui prévaudra par la suite. Ces tentatives, mineures en elles-mêmes, ne s'en révèlent pas moins capitales pour comprendre la relation de Barthes à la musique et à la création en général : au risque d'une approche téléologique, le Barthes à venir se donne à lire en germe dans ces quelques pages que nous nous proposons d'exhumer, lui qui affirmait ultimement : « Il faut toujours penser l'écriture en termes de musique » (dernier cours au Collège de France, 1980). Dans notre communication, nous examinerons ces manuscrits afin d'y lire la présence du geste de *Barthes-interprète* inscrit dans les traces du miroir *Barthes-compositeur*.

17h00 – Paulo Meirelles (doctorant, Sorbonne Université) - *Les métaphores de la musique pour piano d'Almeida Prado (1943-2010) : de la lecture au geste*

Les métaphores et des nombreuses sources subjectives sont très présentes dans la musique pour piano d'Almeida Prado ainsi que dans l'œuvre pianistique d'autres compositeurs comme Satie, Debussy et Messiaen. En particulier les métaphores présentes comme indication au sein de la partition mènent l'interprète à se poser de multiples questions concernant les décisions interprétatives à prendre pour les réaliser et également sur la relation entre ces métaphores et les informations objectives de la partition. La présence de ces indications métaphoriques dans la partition donne un autre sens aux gestes musicaux et aux gestes d'exécution et c'est justement cela le sujet principal de ce que nous nous proposons d'observer dans cette intervention.

17h30 – Table ronde avec la participation des intervenants et des interprètes invités Anne Piret (SFAM/Conservatoire Royal de Liège), Isaac Chueke (GRMB/IReMus) et Mayra Pedrosa (ISA: Istituzione Sinfonica Abruzzese).

Edson Zampronha is a Brazilian composer and researcher. He is a Professor at the *University of Oviedo*, Spain. He has a Ph.D. in Communication and Semiotics – Arts, by the *Pontifical Catholic University of São Paulo* and he has developed a Post-Doctorate research on Music at the *University of Helsinki* (Finland). He has received two outstanding awards from the *São Paulo Association of Art Critics* (Brazil). In 2017, he was an honored composer at the *IV Brazilian Contemporary Music Festival* for his contributions to the Brazilian contemporary music. He is the author of the book *Notation, Representation and Composition* (in Portuguese) and he has organized five other books about music. He has more than 30 academic papers published.

Compositeur et musicologue, **Philippe Malhaire** est titulaire de l'Agrégation de Musique et d'un Doctorat en Musique et Musicologie de l'Université Paris IV Sorbonne. Il est actuellement directeur de la collection *Musiques en question(s)* publiée chez L'Harmattan, corédacteur en chef de la revue *Pour les Sonorités opposées* – esthétique et analyse musicales des XXe et XXIe siècles – et dispense des cours à l'Université de Lorraine (Metz). Spécialisé dans la modernité et la postmodernité musicales, il est un théoricien reconnu dans le domaine de la polytonalité, étant l'auteur de nombreuses publications sur le sujet.

Après des études à la Sorbonne et au CNSM de Paris, **Sylvie Douche** effectua un diplôme de troisième cycle en Histoire de l'art (à Paris I) et en Lettres modernes (à Paris IV). Pianiste, agrégée, Docteur et Maître de Conférences habilitée en Musicologie à l'Université de Paris-Sorbonne, elle s'intéresse aux liens unissant musique et texte littéraire et publie essentiellement sur la musique française des XIXe-XXe siècles. Ses recherches concernent également le répertoire pianistique de cette époque et les études interprétatives.

Le pianiste brésilien **Paulo Meirelles** est diplômé de l'Université de São Paulo, de l'Université Fédérale de Rio Grande do Sul et de l'École Normale de Musique de Paris. Doctorant en Musique et Musicologie à Sorbonne Université, il dédie son travail de recherche à l'œuvre pour piano du compositeur brésilien Almeida Prado parallèlement à ses activités pianistiques entre l'Europe et le Brésil.

Anne Piret est née à Liège, où elle était professeur d'analyse et d'écriture au Conservatoire Royal. Elle a travaillé l'interprétation pianistique auprès de V. Perlemuter, Y. Loriod, G. Mounier et C. Helffer. Elle s'est produite en concert et a réalisé des enregistrements radiophoniques dans de nombreux pays. Son répertoire, très étendu, marque cependant une prédilection pour la musique contemporaine. On lui doit la création d'œuvres de compositeurs comme François-Bernard Mâche, André Riotte (dont elle a enregistré *Pièces pour piano* (1970-1989) ou Qigang Chen. Au sein de la SFAM (Société Française d'Analyse Musicale) elle est chargée de la promotion des concerts-analyse, une manière vivante de rentrer en contact avec l'analyse musicale.

Isaac Chueke est chef d'orchestre et musicologue. Il a étudié à Rio de Janeiro, Vienne, New York et Paris possédant des diplômes et certificats de quatre pays. *Master of Arts* en direction orchestrale de la City University of New York (CUNY), titulaire d'un DEA et d'un Doctorat en Musicologie de Paris IV, qualifié Maître de Conférences, à Paris-Sorbonne il a également accompli un séjour post doctoral et a été chargé de cours pour des études sur les musiques brésiliennes. Membre du GRMB, membre associé de l'OMF (2002-2013), ancien directeur du Département de la Musique de la Bibliothèque nationale du Brésil, il est depuis 2006 Professeur à l'Université de l'état du Paraná. Spécialiste de l'œuvre de Francisco Braga, élève de Jules Massenet au Conservatoire de Paris, ses recherches se concentrent autour de l'interprétation, l'analyse et l'esthétique, notamment du répertoire orchestral, avec des publications en français, anglais et portugais.

Mayra Pedrosa, contrabbassista brasiliana, si è diplomata in Musica e successivamente post-laurea in Analise Musicale e Musica da Camera nell'Embap, Master in Lettura, Ascolto e Interpretazione nell'Università Federale del Parana. Si è laureata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma "Biennio Specialistico di II Livello in Contrabbasso". Partecipa del programma del Dottorato di Ricerca in Musica preso l'UFPR sotto la supervisione del Prof. Zelia Chueke. Ha collaborato per 10 anni nell'Orchestra Sinfonica dello Stato del Parana, È stata per 8 anni Primo contrabbasso nell'Orchestra da Camera della PUC/PR. Ha realizzato diverse tournée con la YOA e JMWO nelle Americhe, Europa e Asia. Collabora con l'Istituzione Sinfonica Abbruzzese, Orchestra di Roma, Roma Sinfonietta e diversi gruppi di musica da Camera Italiani.

IEMTP

Le projet *International Exchanges on Music Theory and Performance* vise à favoriser le dialogue théoriciens et interprètes – en mettant l’accent sur la musique de chambre et la musique d’aujourd’hui – à travers des journées d’étude annuelles, incluant conférences, débats, master classes et performances. Renseignements et mise en ligne d’exposés et discussions sur Internet (www.iemtp.ufpr.br).

The project « International Exchanges on Music Theory and Performance » intends to promote invaluable dialogue between theorists and performers with an emphasis on ensemble music, and music of our time, offering papers’ presentation, debates, master classes and performance. Annual study-days will reach musical academic communities throughout the world by video-taping the meetings and website dissemination (www.iemtp.ufpr.br), also providing an on-line collection of our conference papers.

Direction/Responsable : Zélia Chueke (UFPR/IReMus)

Partners / Partenaires: Claudia COLOMBATI (Roma II), Márta GRABOCZ (Université de Strasbourg/IUF), Didier GUIGUE (UFPB/GRMB), Mara LACCHE (Macerata), Kazimierz MORSKI (Roma II), Danièle PISTONE (Sorbonne Université/IreMus), Ana TELLES (Universidade de Évora)

Board of Advisors : Rita AIELLO (NYU), Isaac CHUEKE (EMBAP/GRMB), Norton DUDEQUE (UFPR), Jonathan DUNSBY (Eastman School of Music), John RINK (University of Cambridge/CMPCP), Carl SCHACHTER (Mannes College NY/Juilliard School)

Le **Groupe de Recherche Musiques Brésiliennes** se consacre à l’étude et à la divulgation de la production musicale de ce pays à travers la recherche des diverses formes de manifestation de ces répertoires non seulement sous leurs aspects musicaux, musicologiques, ethnologiques, mais également dans les domaines de la perception et de la cognition, la réception, la sociologie, la philosophie, la psychologie et l’esthétique, sans oublier les dialogues pluridisciplinaires et l’étude des influences des diverses cultures qui finirent par constituer ce *melting pot* si particulier.

The **Groupe de Recherche Musiques Brésiliennes** investigates and promotes musical production in Brazil and the various kinds of artistic manifestation not only from musical and musicological standpoints but also from the perspectives of other domains such as perception and cognition, reception, sociology, philosophy, psychology and aesthetics, not forgetting interdisciplinary dialogues and the study of influences from a variety of cultural roots which constitute this particular *melting pot*.

