

« Pratiques polymorphes : musique, image, danse, installation, théâtre, geste »

Pierre Michel, professeur au département de musique

Guillaume Sintès, maître de conférences en danse au département des arts du spectacle

M1, 2nd semestre 2019-2020

Feuille de route

Présentation générale

Mots clés : Corps, espace, temps, geste, son, image, interaction, support, écriture, esthétique, pluri-inter disciplinarité.

Depuis la fin du XXe siècle les formes d'expression artistiques se diversifient dans le sens d'une pluridisciplinarité qui se dessine souvent dès le projet initial de la création. Les spectacles s'appuient à la fois sur la musique, les environnements électroacoustiques, la danse, la performance, la vidéo, la mise en scène et le théâtre, l'image, le geste et diverses implications du corps dans la représentation scénique. Prenant appui au départ sur quelques cas historiques, ce séminaire explorera les questions fondamentales liées à ces nouvelles générations d'artistes en s'appuyant sur des recherches spécifiques et en invitant des artistes représentant ces tendances récentes.

Les orientations

1. Réflexions sur les pratiques artistiques pluridisciplinaires et l'émergence d'artistes « polymorphes » (rencontres, inspirations, expérimentation, méthodologie, découvertes).
2. Analyse des nouveaux formats de représentation de l'oeuvre (en quoi les éléments impliqués dans la création sont envisagés d'une autre manière : le corps, l'espace, le support, le son).
3. La question du corps et sa possibilité d'avoir un rôle créateur : l'interactivité image/geste/danse/son/musique.
4. Redéfinition des rôles et concepts, exemple : « compositeur », « chorégraphe », « réalisateur », « public », « oeuvre », « présence », « geste ».

Les objectifs

Thème des dossiers : soit autour d'un artiste ou d'un groupe invité, soit sur une thématique ou un artiste suggéré par les enseignants.

1. Contextualiser le travail des artistes et leurs oeuvres.
2. Questionner sur les formes de création et représentation artistique impliquant les dialogues pluridisciplinaires.
3. Analyser le processus d'expérimentation, collaboration, élaboration de l'oeuvre à travers des ateliers de discussions.
4. Produire un dossier de 15 000 signes version papier. Au plus tard le mardi 30 avril 17h : au Portique (casier de M. Michel ou secrétariat Musique)

Ce séminaire est un cycle de conférences et d'accompagnement à la réflexion artistique contemporaine organisé par Pierre Michel et Guillaume Sintès, membres de l'ACCRA, de la Faculté des Arts.

SÉANCE 1

21 janvier

Salle 001H (Institut Le Bel)

13H-15H

Introduction au séminaire, accueil des étudiants et inscription

Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès

SÉANCE 2

28 janvier

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

Le théâtre musical (I)

Intervenant : Pierre Michel

« Le théâtre musical/instrumental : Un parcours, quelques pistes d'étude et de réflexion. »

Introduction aux œuvres de Mauricio Kagel, Dieter Schnebel, György Ligeti.

SÉANCE 3

4 février

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

Le théâtre musical (II)

Intervenant : Pierre Michel

Cette seconde conférence a pour but d'introduire quelques réalisations importantes de Georges Aperghis (né en 1945) et de Heiner Goebbels (né en 1952) puis de commenter les sources disponibles sur le théâtre musical ou instrumental actuellement.

SÉANCE 4

18 février

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

Séance de travail

Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès

Les étudiant.e.s sont accompagné.e.s par les enseignants dans le processus d'élaboration d'un dossier à rendre à la fin du séminaire. Cet accompagnement comprend : des bibliographies spécifiques, des vidéos, des sites à consulter et des échanges avec le groupe.

SÉANCE 5

3 mars

Lieu à confirmer (Salle B217 ou La HEAR)

13H-15H

Intervenants : Olga Mesa et Francisco Ruiz de Infante

SÉANCE 6

17 mars

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

Intervenant : Ivan Solano, compositeur

SÉANCE 7

24 mars

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

Intervenant : Patrick Marcland, compositeur

SÉANCE 8

31 mars

Salle B217 (PEGE)

13H-15H

« Karin Waehner et les arts »

Intervenant : Guillaume Sintès

L'œuvre de la chorégraphe franco-allemande Karin Waehner () est traversée par une multitude d'inspirations et de sources qui puisent dans les arts plastiques, la poésie, la littérature, le cinéma et la musique.

SÉANCE 9

7 avril

13H-15H

Séance de travail

Intervenants : Pierre Michel et Guillaume Sintès

Présentation à l'oral des premières approches du dossier à fournir par les étudiants à la fin du séminaire. Le groupe est guidé par les intervenants et les échanges collectifs. Séance conclusive.

Bibliographie indicative :

- Aperghis Georges : *Avis de tempête* : un guide d'écoute multimédia de l'opéra de Georges Aperghis : supplément gratuit à "L'Inouï, revue de l'Ircam", n° 1

- Aucouturier Mathias, *ETUDE CRITIQUE D'UNE PERFORMANCE : LAURIE ANDERSON: United States Parts I-IV (1983)* : <http://choc.electrique.free.fr/>
- Cook, Nicholas, *Beyond the Score – Music as performance*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Cremezi Sylvie : *La signature de la danse contemporaine*, Paris, Chiron, 1997
- De Lahunta Scott « Sampling : Convergences entre danse et technologies », in *Danse et nouvelles technologies*, n°40-41, Bruxelles, Contradanse, 1999.
- De Meredieu Florence, *Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique*, Paris, Larousse, 2011.
- Duverger Olivier, *La situation du musicien interprète dans un contexte de transversalité entre musique et Arts plastiques*, mémoire de Master CIM, Université de Strasbourg/Académie Supérieure de musique, 2014.
- Fischer-Lichte, Erika, *The transformative power of performance – A new aesthetics*, Routledge, 2008.
- Florin Ludovic (dir.), *Le Théâtre musical (XXe - XXIe siècles)*, Presses universitaires de Franche-Comté, 2019.
- Gindt Antoine, *Georges Aperghis - Le corps musical*, Actes Sud, 1990.
- Goldberg Roselee, *Performances, L'Art en Action*, Paris, Thames & Hudson, 1999.
- Guisgand Philippe, *Accords intimes : danse et musique chez Anne Teresa de Keersmaeker*, éditions du Spetentrion, 2017.
- Hocquet Victor, « Le percussionniste et son corps », mémoire de Master CIM (Unistra/Académie Supérieure de musique de Strasbourg), 2017.
- Jaffre Olympe, *Danse et nouvelles technologies : enjeux d'une rencontre*, Paris, L'Harmattan, 2007.
- Jeudy Henri-Pierre, *Le Corps comme objet d'art*, Paris, Ed. Arnaud Colin, 2005.
- Jodlowski Pierre, « Le Geste, question de composition » : <http://www.pierrejodlowski.fr/site/index.php?post/2011>
- Kagel Mauricio, *Tam-tam : monologues et dialogues sur la musique*, éd. Christian Bourgois, 1983.
- Lauxerros Jean et Szendy Peter, *De la différence des arts*, Les cahiers de l'Ircam, L'Harmattan, 1997.
- Lista Giovanni, *Loïe Fuller, danseuse de la belle époque*, Paris, Editions d'art somogy, 1995.
- Marchand Jean-Louis, *Musique et danse contemporaine : contrepoint des rythmes, phases et gestes : étude du travail interdisciplinaire de Thierry de Mey, Steve Reich et Anne Térésa de Keersmaeker*, mémoire de Maîtrise, 2005, Université Marc Bloch.
- Menicacci Armando, « (Nouvelles) espèces des paces » in *Revue Quant à la danse*, n°3, février 2006, *Images en manœuvres Éditions/Le mas de la danse*.
- Milon Alain, *La Réalité virtuelle, avec ou sans corps ?*, Paris, Autrement, 2005.
- Nel Philip, *The Avant-garde and American Postmodernity*, University Press of Mississippi, 2002, « Laurie Anderson and Leonard Cohen ».
- Ortiz Pablo : « Entretien avec Meredith Monk », dans « Contrechamps » n°6, « Musiques nord-américaines », 1986.
- Pavis, Patrice, *L'analyse des spectacles – Théâtre, mime, danse, cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016.
- Parfait Françoise, *Vidéo : un art contemporain*, Paris, Regarde, 2001.
- Rosiny Claudia, « La narration du mouvement en vidéodanse. Modes narratifs d'une forme artistique intermédiatique », in *Littérature, La littérature et la danse*. N°112, Persee, Lyon, 1998. pp. 75-87, (document pdf https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1998_num_112_4_1602)
- Sakagoshi Yui, *Comment interpréter des pièces scéniques contemporaines en tant qu'instrumentiste*, mémoire de Master CIM, Unistra/Académie supérieure de Musique, 2017.

- Schnebel Dieter, *Composer avec la théâtralité du fait musical* : <https://geste.hypotheses.org/462>
- Schnebel, Dieter, *Son et corps*, Les presses du réel, 2017.
- Starkie Adam, *Le rôle du geste dans l'interprétation – Les œuvres chorégraphiées dans le répertoire contemporain pour clarinette*, mémoire de Master CIM, Unistra/Académie Supérieure de musique, 2010.
- Trubert, Jean-François, « Théâtre musical et théâtre instrumental », dans Donin, Nicolas, *Théories de la composition musicale au XXe siècle*, Symétrie, 2013, vol. 2, page 1269.
- Trubert, Jean-François, « Approches heuristiques pour l'analyse du geste dans le théâtre instrumental de Mauricio Kagel », in Hascher Xavier, Ayari, Mondher & Bardez Jean-Michel (ed.), *L'analyse musicale aujourd'hui – Music Analysis today*, Paris, Delatour, 2015, pages 405-425.