

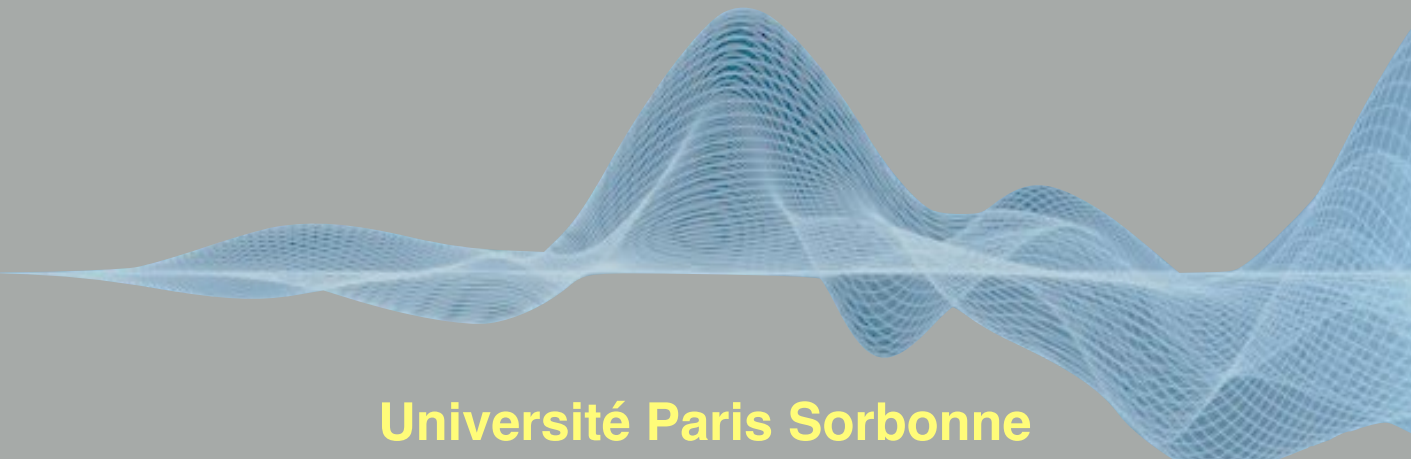
COLLOQUE

samedi 30 novembre 2019

de 10h à 18h

Artistes en Europe

A large, abstract graphic consisting of a blue wireframe mesh that forms a series of undulating waves or hills, spanning the width of the poster below the title.

Université Paris Sorbonne

UFR de Musicologie
Site Clignancourt

Amphi Hélène Berr

UFR de Lettres
Sorbonne Université

Amphi Descartes

2 rue Francis de Croisset 75018 Paris

métro Porte de Clignancourt

1 rue Victor Cousin 75005 Paris

métro Odéon, Clugny La Sorbonne

ENTREE LIBRE SUR RESERVATION : contactreseau.eu@gmail.com

« Le projet des Lumières se donna comme objectif d'arrimer la réflexion humaine à une dynamique de recherche dans laquelle aucun absolu ne devait constituer d'*a priori*. Dans cette perspective, les valeurs humanistes et la science se trouvèrent indissociablement liées par l'idée que l'avancée des sociétés devait se faire à travers une compréhension rationnelle de l'univers, au delà de toute tentative obscurantiste, politique ou religieuse .

En questionnant l'univers qui l'entoure, l'artiste s'inscrit dans cette lignée, dès lors que l'expérience esthétique n'est pas coupée du reste du monde.

A travers son travail, même le plus personnel, par le potentiel de son oeuvre, par sa force de protestation parfois, l'artiste façonne l'expression d'un contenu collectif inaliénable.

Chaque sonorité individuelle, déjà, dit "nous".

Il est ainsi nécessaire, maintenant plus que jamais, d'entreprendre, de jouer, de s'approprier les codes du

matériau (culturel, social, politique) pour ne pas laisser quiconque le faire à notre place. »

Vincent Daoud, musicien

Pourquoi un « nième » colloque sur la création contemporaine ?

Cette journée se veut en effet un moment de rencontres et de débats autour de la création contemporaine. Cependant, à une époque où les projets inter et transdisciplinaires se développent et se multiplient, il nous semblait nécessaire qu'un colloque puisse réunir des artistes oeuvrant dans des champs différents de la création contemporaine. Le but est évidemment d'inciter toujours plus les artistes au décroisement des arts, en se réunissant autour de projets, seul moyen de parvenir à une plus grande visibilité dans nos sociétés hyper médiatisées.

Quels sont les objectifs de ce colloque ?

L'un des objectifs est de réunir dans un même lieu, théoriciens et praticiens des arts et de pouvoir parler d'art tout en l'expérimentant en direct.

Un autre objectif est de permettre aux artistes de s'exprimer sur leurs activités, leurs attentes et la manière dont ils se positionnent dans un contexte de transformations politique, économique et sociale rapides et profondes.

Dans le contexte actuel, réfléchir sur ce que pourrait être ou sera l'artiste de demain est primordial. Imaginer ce que sera l'art dans le futur nous permettra de mieux appréhender les outils à disposition aujourd'hui et de réfléchir à ce que l'on souhaite transmettre aux générations futures.

En effet, quelles compétences seront nécessaires à l'artiste du futur ? Quelle place sera la sienne ? Et donc quel rôle jouera-t-il dans la société ?

Et après ?

Nous espérons que toutes les questions posées en entraîneront d'autres qui ouvriront d'autres débats et permettront à nous tous de commencer à réfléchir sur la nécessité de se fédérer.

Ce colloque est en effet imaginé comme une première étape à la construction d'un réseau européen d'artistes oeuvrant dans le domaine de la création contemporaine.

Faire rayonner des projets artistiques européens originaux voire novateurs, s'organiser entre artistes contemporains pour prendre en main l'avenir de la création contemporaine et participer à la construction du patrimoine culturel de demain, être visibles dans la cité au même titre que les arts plus populaires et participer à l'émancipation de la population constitueront les enjeux de ce réseau.

Safia Azzoug, musicienne

Amphi Hélène Berr (site Clignancourt)

10h00 *Accueil public - performance artistique*

10h05-10h15 Présentation de la journée

10h15-11h00 Table ronde 1

Quelle place pour l'artiste aujourd'hui ?

Interlude artistique

11h10-12h00 Table ronde 2

L'artiste du futur (Part 1)

L'innovation : nouvelles technologies, radicalité, inter/trans et multidisciplinarité

Amphi Descartes (Site Sorbonne Université)

14h00

Interlude artistique

14h05-14h50 Table ronde 3

L'artiste du futur (Part 2)

émergence, modes de coopération, modes de diffusion, communication

14h50-15h20 Conférence

« Composer aujourd'hui » avec Veli-Matti Puumala

Interlude artistique

15h25-15h55 Conférence

« La pratique de la recherche - création dans la musique électroacoustique » avec Pierre Couprie

Interlude artistique

16h00 -16h45 Table ronde 4

Le spectateur émancipé : médiation culturelle

Spectacle - performance

Veli-Matti PUUMALA

Composer aujourd'hui

« Je ne cherche pas à bâtir un style unique. Au contraire, je me pose de nouveaux défis pour chaque nouvelle œuvre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut déceler des lignes de convergence dans ma production, des caractéristiques qui lient mes œuvres entre elles. Plus qu'une ligne droite, je vois mon parcours comme une arborescence, comme des branches rattachées à un même tronc mais différentes les unes des autres. »

Je distingue trois phases dans mon processus d'écriture. Pour commencer, je donne une visualisation graphique à la musique que je veux faire émerger. Cela m'aide à réfléchir à des directions, des vitesses ou encore des couleurs. À ce stade, je ne pense pas aux hauteurs, aux durées, à l'instrumentation. Dans une deuxième phase, je dois donner naissance au matériau, à des idées concrètes. J'écris des rythmes, des harmonies. C'est la partie la plus lourde. Je me retrouve avec beaucoup de séquences, dont je ne sais pas tout de suite en quels points de l'œuvre elles vont s'intégrer. Les détails s'organisent au bout d'un dialogue continu entre le matériau et la forme. La dernière tâche consiste à écrire la partition, ce qui demande une certaine technique. C'est là qu'intervient le « métier » de compositeur.

Propos recueillis par Risto Nieminen, directeur du festival d'Helsinki
Extrait d'Accents n° 33 – septembre-décembre 2007

Veli-Matti Puumala est compositeur et professeur de composition à l'Académie Sibelius d'Helsinki depuis 1997. Il étudie la composition auprès de Paavo Heininen à l'Académie Sibelius d'Helsinki où il obtient une maîtrise en 1993. Il suit ensuite les cours de Franco Donatoni à l'Académie musicale Chigiana de Sienne en 1989 et en 1990 ainsi qu'aux cours d'été de Darmstadt. Il participe également à des masterclasses de Klaus Huber, Gérard Grisey et Magnus Lindberg. Ses œuvres sont données régulièrement dans divers festivals en Scandinavie et en Europe, notamment aux journées mondiales de la musique (ISCM) à Zurich, aux festivals Nuove Sincronie de Milan, Gaudeamus à Amsterdam, Ars Musica à Bruxelles, Musica à Strasbourg et Lerchenborg au Danemark.

Parmi ses pièces majeures, la trilogie Chain pour orchestre –Chant Chains (1994-1995), Chains of Camenae (1995-1996) et Chainsprings(1995-1997) –, deux concertos : Taons pour contrebasse et orchestre (1998-2000) et Seeds of Time pour piano et orchestre, lauréat du prix Teosto en 2005 et de nombreuses pièces de musique de chambre et d'ensemble, notamment Soira pour ensemble avec accordéon (1996), Umstrichen vom Schreienden, pour six violoncelles (1997-1998), Capriccio pour sextuor à cordes (2002). Il reçoit le prix Italia pour la pièce radiophonique Rajamaila (Borderscapes) en septembre 2001. L'opéra, Anna Liisa est créé en août 2008 dans le cadre du festival d'Helsinki et une commande de l'Ensemble intercontemporain, Mure, est créée en octobre 2008 à Donaueschingen.

Pierre COUPRIE

La pratique de la recherche-crédation dans la musique électroacoustique

« La recherche-crédation, habituellement considérée comme une vague volonté de rendre scientifique un acte créatif, se situe plutôt dans un dialogue fécond entre la recherche et la création au sens large. Dans cette perspective, tout acte artistique – créer, interpréter, improviser, performer, etc. – s'inscrit dans une recherche, qu'il soit réalisé seul ou d'une manière collective. En retour, toute pratique de recherche peut être à la source ou devenir une composante de l'acte artistique. En musique, cette forme de recherche allie la part artistique de la création tournée vers l'expérience esthétique et le partage d'un savoir-faire, la part non scientifique de la recherche musicale concernant les savoirs empiriques non formalisés et la part scientifique de la musicologie obéissant à une possible réfutabilité et à une reproductibilité des expériences.

Dans la musique électroacoustique, la musicologie peut ainsi dialoguer avec toutes les pratiques musicales pour faciliter la création de nouvelles lutheries ou de logiciels de création, valoriser des répertoires peu connus, faciliter l'enseignement ou la transmission de pratiques souvent complexes ou encore participer à une explicitation de l'acte artistique à l'aide de méthodes propres à la génétique ou à la recherche-crédation. »

<http://www.pierrecouprie.fr>

Titulaire d'une thèse de musicologie sur l'analyse et la représentation morphologique des musiques électroacoustiques, chercheur à l'Institut de Recherche en Musicologie (CNRS UMR8223), membre de l'Association Francophone d'Informatique Musicale (AFIM) et de la Société Française d'Analyse Musicale (SFAM), il concentre ses recherches sur la musique électroacoustique et le développement d'outils interactifs pour l'analyse, la pédagogie et la performance musicale.

Il est maître de conférences HDR et enseigne la pédagogie et les technologies numériques pour la recherche à Sorbonne Université. Il collabore depuis 2004 avec le Music, Technology and Innovation - Institute for Sonic Creativity (MTI²) de l'université De Monfort sur des projets de référencement et d'analyse de la musique électroacoustique. En 2015, il obtient le Prix Quartz Max Mathews de l'innovation technologique pour ses logiciels d'aide à l'analyse musicale (iAnalyse et EAnalysis). Il est aussi musicien improvisateur en électroacoustique au sein du collectif Les Phonogénistes et de l'Orchestre National Électroacoustique.

Table ronde N°1 : Quelle place pour l'artiste aujourd'hui ?

A) Comment définissez-vous votre domaine d'activité et l'art contemporain en général ? Que représente-il pour vous ?

B) Comment appréhendez-vous votre activité créative/créatrice pour elle-même et dans son interaction avec la société ?

Moderatrice : Paola Scotton

Avec:

- Julien Pontvianne, musicien, collectif Onze Heures Onze
- Ofelia Floreani, professeur d'histoire de l'art, association FARE (Udine, Italie)
- Ariel Spiegler, poétesse
- Pascale Criton, compositrice, Futurs Composés

Table ronde N°2 : L'artiste du futur (Part 1)

A) Qu'est-ce qui fait sa valeur ? (apports technologiques, radicalité, décloisonnement (trans/multi/interdisciplinarité))

B) Qu'est-ce que l'innovation en art ?

C) Dans quelle mesure correspond-elle à une nécessité pour le/la créateur.trice ?

Modérateur : Pedro Octavio Diaz

Avec :

- Alexandre Pierrepont, The Bridge
- Nicolas Tzortzis, compositeur
- Jean-Paul Buisson, musicien, compositeur, festival PiedNu du Havre
- Giovanni Floreani, musicien, association FURCLAP (Udine, Italie)

Table ronde N°3 : L'artiste du futur (Part 2)

A) Qu'est-ce qui fait sa valeur ? Nouvelles compétences

B) Coopération et communication / émergence et diffusion (les outils connectés)

C) Dans quelle mesure correspond-elle à une nécessité pour le/la créateur.trice ?

Modérateur : Pedro Octavio Diaz

Avec:

- Milena Dragicevic Sestic, responsable chaire sur l'interculturalité à l'UNESCO
- Christophe Mathias, musicien, Interface
- Alexandre Pierrepont, The Bridge
- Anne Montaron, productrice à Radio France, collectif Voltes

Table ronde N°4 : Le spectateur émancipé

A) Outils d'émancipation et de démocratisation culturelle - action et médiation -

B) Les moyens matériels et financiers mis en place

C) Perspectives d'avenir

Modératrice: Safia Azzoug

Avec :

- Milena Dragicevic Sestic, responsable chaire UNESCO
- Marie Bazire, chargée de développement des publics, Musée d'art Moderne du Havre
- Monik Begorre, professeur en science de l'éducation
- Hubert Michel, compositeur électroacoustique, association Module Etrange
- Valérie Durin, auteure, comédienne, metteuse en scène, Cie Arrangement Théâtre

Les artistes

- Ariel Spiegler, Etienne Paulin, Victor Saudan et Tommaso Piani, *poésie*
- Cristina Spadotto, *guitare électrique*
- Mary Neron, *danse*
- François Lebègue, *clarinette*
- Giovanni Floreani, *duduk*
- Thierry Kauffmann et Julien Pontvianne, *saxophones*
- Jean-Paul Buisson, *piano*
- Hubert Michel, Jean-Philippe Gomez, *électro*

Les interprètes- traductrices

- Diletta Mansella (Fr-Ita)
- Eleonora Hurillon (Fr-An)
- Lea Bouvier (Fr-Fin)

L'équipe

- Safia Azzoug, *coordinatrice, modératrice, textes, budget, communication*
- Vincent Daoud, *textes*
- Paola Scotton, *modératrice*
- Pedro Octavio Diaz, *modérateur*
- Hubert Michel, *responsable technique*
- Mireille Feuillet et Thierry Kauffmann, *rapporteurs*
- Stephan Lequeux, *budget*
- Amélie Grould, Anne-Christelle Durand, Dae Young Yoon, *logistique*

Les partenaires

- Service culturel de Sorbonne Université
- Association Le Phonochrome
- Collectif Onze Heures Onze
- Institut finlandais de Paris
- Association franco-coréenne de Paris

Remerciements

A tous les intervenants, aux artistes, aux interprètes à toute l'équipe et à nos partenaires

Contacts: 06 87 28 24 49

Entrée libre sur réservation: contactreseau.eu@gmail.com

nous suivre sur Facebook : <https://www.facebook.com/reseaeuropeen>