MODÈLES DYNAMIQUES DANS LA CRÉATION ET LA PÉDAGOGIE MUSICALES CONTEMPORAINES

Organisée dans le cadre du Festival aCROSS, cette journée est soutenue par les Universités de Versailles-Saint-Quen¬tin-en-Yvelines / Paris Saclay (Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, EA 2448), Paris-Est (Labora¬toire Littératures Savoirs et Arts, EA 4120), Paris 6-Pierre et Marie Curie (Lutheries Acoustique Musique-Institut d'Alembert & le CNRS, UMR 7190) en coopération avec le CDMC.

Vendredi 5 mai 2017
Ecole Musicale Artistique (EMA)
71, rue Camille Groult
94400 Vitry-sur-Seine

La première journée du Festival aCROSS, ayant pour thème « LE MOUVEMENT : pensée, expérience, modèles », vise à mettre en relief les liens entre la recherche théorique et technologique sur ce thème, et des applications pédagogiques ou artistiques découlant de cette recherche. Son objectif est de faciliter les échanges entre les enseignements artistiques, la recherche et la création. Cette journée a lieu aux Ecoles Municipales Artistiques (EMA) de Vitry-sur-Seine, qui disposent d'un vaste équipement dédié aux pratiques artistiques pluridisciplinaires hébergeant le Conservatoire de musique, l'Académie de danse et l'École d'arts plastiques. Ce lieu permet aux intervenants des institutions partenaires (UVSQ, UPEM, LAM, CDMC) de se rencontrer pour une journée de mise en commun et de concert.

De nos jours, l'ordinateur étend son interaction avec l'homme par le jeu de nouvelles interfaces capturant le mouvement de proximité ou à distance et si les artistes se sont depuis longtemps appropriés ces nouveaux paradigmes mettant en jeu le mouvement du corps, des membres, des doigts, ces dispositifs et les logiciels qui les mettent en œuvre s' ouvrent désormais sur des outils de plus en plus courants de l'expression musicale, destinés à un plus large public, voire même à de véritables instruments de musique. Le mouvement communique toute l'étendue de l'expression corporelle humaine : de la posture parodique au geste ludique, de la crispation hésitante à la précision digitale, la technique du corps peut être entrevue dans son extériorisation naturelle improvisée ou bien dans le cadre plus strict d'un apprentissage nécessaire à une expression virtuose. Citons pour exemple la bague Hot Hand (Source Audio), qui capture l'inclinaison de la main, appréciée notamment par les guitaristes, la balle interactive appelée Interactive Music Battle (Phonotonic), un objet ludique connecté développé à l'IRCAM et produisant des séquences de sons déclenchées par son mouvement, Cantor Digitalis et VocAlive (LIMSI et LAM), des instruments de synthèse vocale performative à l'expression saisissante, contrôlés par tablette tactile et pédales, ou encore le magnifique Karlax (Da Fact), un instrument multimédia qui explore le mouvement du danseur/musicien dans l' espace de la scène. Le développement au même moment de langages de programmation musicale interactifs ouverts et relativement simples d'accès (Pure Data, Max, Live, Ian¬nix…) est aussi venu renforcer ces démarches. La musique n'a jamais disposé d'autant d'outils de qualité, et ce avec des budgets devenus très raisonnables.

Ces nouveaux dispositifs interactifs, du fait de leur spécificité en tant que capteurs

sensibles, ont une influence non négligeable sur les applications et les réalisations artistiques qu'ils suscitent, mais également sur la frontière de plus en plus ténue entre le compositeur, l'auditeur, l'instrumentiste et le pédagogue.

Ce sont ces nouveaux territoires musicaux qui seront abordés pendant cette journée d' étude, sous le prisme de la recherche, de l'enseignement et de la création.

[style3;Programme]

9h45
François Delalande (GRM) : Conférence inaugurale
10h15
Rémi Dury (CRD Bourges) : Karlax et l'enseignement musical à Bourges
10h45
Kevin Dahan (UPEM-LISAA) : Les modèles dynamiques

11h15 : Pause

11h30
Jean-Pierre Moreau (MIM) : Relation dialogique et flux temporel : un atelier d' expérimentation au laboratoire MIM
12h
Romain Blanc-Tailleur, Gustavo Almenara : La partition animée, conférence-improvisation

12h30 : Pause

13h45
Martin Laliberté (UPEM-LISAA) : La composition informatique à l'Université de Paris-Est, enjeux artistiques, technologiques et pédagogiques
14h15
Xavier Hautbois (UVSQ-CHCSC) : The Sound Cube, un instrument électroacoustique pour la pédagogie musicale
14h45
Concert restitution des ateliers et des projets de création : les étudiants de Master 2 de l' UPEM (Samuel Boutros, Théo Bernard, David Fierro-Por¬to, Enzo Ianuzzi, Thomas Pachaud, Pascal Stevens) et les élèves des classes CHAM, ateliers The Sound Cube

dirigé par Stéphane Magnin et Recherche et improvisation dirigé par Michel Coury

16h45 : Pause

17h
Sébastien Béranger (compositeur/ musicologue /directeur artistique Muse en circuits) : MusineKit et ses enjeux pédagogiques
17h30
Table ronde Création contemporaine et pédago¬gie numériques pour les jeunes publics : **Michel Coury** et **Stéphane Magnin** (compositeurs / enseignants - ENM Vitry-sur-Seine), **Lenka Stransky** (musicologue / enseignante - CRC Plaisir et UPEM, directrice artistique aCROSS), **Sébastien Béranger**, (compositeur/ musicologue/directeur artistique Muse en circuits), **Marisa C. Hayes** (chorégraphe), **Franck Boulègue** (vidéaste, Centre Vidéo Danse de Bourgogne), **Jacopo Baboni-Schilingi** (compositeur/musicologue/ enseignant - CRD Montbéliard, directeur artistique EMI).
18h30
Christophe d'Alessandro (LAM-UPMC/CNRS) : la synthèse vocale performative : pour la recherche et la création, vers la pédagogie

19h : Pause

20h
Concert Les chœurs et les mains : Chorus Digitalis (Boris Doval, Samuel Delalez, Christophe d'Alessandro) : Chansons de gestes, Cantor Digitalis et VocAlive ; Jacopo Baboni Schilingi : Shift-II, pour saxophone baryton et live computer, avec Davy Basquin, saxophone ; Xavier Hautbois, Martin Laliberté : Mes mains écartent le jour, pour mezzo-soprano, musique électroacoustique et images de synthèse en temps réel, avec Danielle Arrigoni, mezzo-soprano et Marisa C. Hayes, chorégraphe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comité d'organisation :
Christophe d'Alessandro
Xavier Hautbois
Martin Laliberté

> en savoir plus sur aCROSS '17