

JOURNÉES THÉMATIQUES 2019-2020

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALES

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE

JOURNÉES THÉMATIQUES

2019-2020

LIEN ENTRE THÉORIE
ET PRATIQUE MUSICALES

Des journées thématiques pour lier théorie et pratique musicales, permettant de faire une synthèse entre les différents enseignements de formation musicale générale – solfège, analyse, histoire de la musique, cours d'écriture – au service de la pratique musicale.

Une occasion de porter un regard à 360° sur des thématiques spécifiques ou d'offrir des focus sur des compositeurs contemporains des XXe et XXIe siècles.

Des intervenants internes et externes à l'institution, théoriciens et/ou praticiens, qui dialogueront pour apporter des regards croisés sur les différentes thématiques proposées.

La participation active des étudiants de la HEM dans les ateliers pratiques.

Journées ouvertes au public

Béatrice Zawodnik
Coordinatrice de l'enseignement

Lundi 7 octobre 2019

Ethnomusicologie

Vendredi 1er novembre 2019

Transcription

Samedi 30 novembre 2019

György Ligeti, *Études*

Vendredi 24 janvier 2020

Edition & Notation

Mardi 11 - Vendredi 14 février 2020

**Colloque-Festival
Improvisation**

Vendredi 6 - Samedi 7 mars 2020

Luciano Berio, *Sequenzas*

Samedi 4 avril 2020

Brian Ferneyhough

ETHNOMUSICOLOGIE

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 1

DATE

Lundi 7 octobre 2019

LIEU

Site de Neuchâtel, Campus Arc 1
Espace de l'Europe 21

HORAIRES

De 9h30 à 12h30

Présentation du domaine de l'ethnomusicologie et des pratiques qui seront proposées l'après-midi

«La musique dans le monde sous le regard de l'ethnomusicologue: quelles questions, quelles approches»

«Musiques du monde chinois: un continent à défricher»

«Gamelan balinais: une pratique de la collaboration dans l'écoute»

De 13h30 à 16h30

Deux ateliers en parallèle et à choix

INTERVENANTS

Patrick Dasen, ethnomusicologue, professeur à la HEM

Xavier Bouvier, professeur, membre de la direction à la HEM

PROGRAMME

Gamelan et musique Soie et bambou

Atelier de Gamelan balinais

Parmi les nombreux gamelans (littéralement «orchestres») présents en Indonésie, le gamelan gong kebyar est aujourd'hui la formation orchestrale la plus répandue sur l'île de Bali où il est associé à la danse, au théâtre et à divers rituels où la musique joue un rôle prépondérant. Composée essentiellement d'instruments métallophones à percussion, la pratique du gamelan permet d'aborder des questions liées à la coordination au sein d'un ensemble, à la polyrythmie et aux interactions dans le jeu, et de réfléchir sur la notion même d'orchestre.

Atelier de Musique Soie et bambou de la Chine du Sud (prenez vos instruments)

La musique en petit ensemble dite de «soie et bambou » jouit d'une grande popularité dans la région du sud du fleuve Yangtze. Le répertoire laisse apparaître des influences multiples et puise dans les airs d'opéras locaux ou dans les mélodies traditionnelles. Pratique populaire et détendue dans les salons de thé, cette musique permet d'aborder la question des textures hétérophoniques, des interactions au sein d'un ensemble, de l'ornementation/improvisation, ainsi que des modes de transmission entre oralité et écriture.

INTERPRÈTES

Étudiants HEM

Ethnomusicologie

Il semble qu'en tous temps et en tous lieux, les hominidés ont ressenti le besoin de produire et d'organiser des sons en une pratique que l'on appelle aujourd'hui, en français, la musique. Elle leur permet de coordonner leurs travaux, de galvaniser leurs soldats, d'endormir leurs enfants, de faire pousser leurs champs, de célébrer leurs dieux, leurs pays, leurs chefs ou leurs familles, d'accompagner leurs morts autant que de s'extasier, se séduire ou de se divertir. La musique apparaît ainsi vitale à l'existence humaine tant elle entretient des liens étroits avec tous les autres éléments de nos sociétés: l'économie, la politique, la religion, les rituels, les arts, l'intimité, l'identité individuelle autant que collective, etc. Ce sont ces liens que l'ethnomusicologie tente de mettre en lumière par l'étude de ces pratiques musicales dans leurs contextes socio-culturels, en collaboration avec tous les acteurs concernés.

Ce qui apparaît également de manière évidente, c'est qu'il existe une quantité innombrable de manières différentes de faire de la musique et qu'aucune ne peut a priori prétendre être plus

«juste», plus «efficace» ou plus «belle» qu'une autre. La diversité des formes musicales illustre ainsi bien la diversité des cultures humaines. Et l'étude de ces formes, qui intéresse également les ethnomusicologues, permet de révéler qu'elles contiennent souvent en elles-mêmes des représentations symboliques de nos considérations culturelles et sociales.

L'ethnomusicologie comprend à l'heure actuelle l'étude de toutes les traditions musicales du monde, y compris les musiques populaires urbaines, les «anciennes» autant que les «nouvelles» traditions ou encore les musiques classiques historiquement européennes.

Cette journée thématique propose une présentation de la discipline et de ses enjeux pour le musicien d'aujourd'hui, ainsi que deux ateliers de pratique musicale.

Xavier Bouvier

TRANSCRIPTION

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 2

DATE

Vendredi 1er novembre 2019

LIEU

Salle de spectacle de l'Institut Jaques-Dalcroze
Rue de la Terrassière 44

HORAIRES

De 10h à 13h

Généralités sur les deux types de transcriptions

«Zoom arrière: du contrepoint de Johannes Sebastian Bach au contrepoint sonore d'Anton Webern»

«L'orchestre dans le Lied mahlérien: *Kindertotenlieder*»

De 14h à 17h

«L'orchestre dans le Lied mahlérien, suite: *Lieder eines fahrenden Gesellen*»

«Zoom avant: de l'orchestre symphonique à l'ensemble moderne et au piano»

À 18h

Concert

INTERVENANTS

Nicolas Bolens, compositeur, professeur à la HEM, responsable du département composition et théorie

Victor Cordero, compositeur, professeur à la HEM

Nicolas Waldvogel, chef d'orchestre, professeur à la University of the Pacific en Californie

PROGRAMME

Mahler/Bolens: *Vier Lieder eines fahrenden Gesellen*

1. *Wenn mein Schatz Hochzeit macht*
2. *Ging heut' morgen über's Feld*
3. *Ich hab' ein glühend Messer*
4. *Die zwei blauen Augen von meinem Schatz*

Bach/Webern: *Musikalisches Opfer, BWV 1079 - Fuga (Riccercata)*

INTERPRÈTES

Ensemble 21 de la HEM, direction Nicolas Waldvogel

Pianiste, James Alexander

Chant, étudiants de la HEM

The image shows a musical score for a transcription of Mahler/Bolens' *Vier Lieder eines fahrenden Gesellen*. The score is arranged in a standard orchestral format with multiple staves. The instruments listed are Flute, Cor anglais, Clarinette en sib, Percussion 1, Percussion 2, and Harpe. The tempo markings are *Schneller*, *Rall.*, *Langsamer*, *Schneller*, and *Rall.*. The dynamic markings are *mf* and *f*. The percussion parts include Cymb. susp., Timbales, and a note about 'Trotter rapidement du centre vers le bord'. The score is in 2/4 time and features various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Transcription

Zoom arrière: Bach/Webern – Zoom avant: Mahler/Bolens

Le langage musical de Jean-Sébastien Bach représente un idéal universellement reconnu d'équilibre entre raffinement mélodique, intelligence harmonique et beauté des textures. À cette mosaïque déjà complexe, Anton Webern ajoute une dimension propre à son art: le discours des timbres et des couleurs sonores. Nous observerons avec quelle ingéniosité il s'empare du matériel contrapuntique de l'offrande musicale tout en suivant une logique orchestrale représentative de la seconde école de Vienne, lui donnant ainsi une dimension inédite.

En ce qui concerne Gustav Mahler, on connaît nombre de réécritures de ses œuvres – notamment celles de Schönberg pour des effectifs réduits donnant une place prépondérante au piano et à l'harmonium. À l'instar de ces exemples, il s'agit pour Nicolas Bolens de restituer au sein de l'espace sonore d'un ensemble de 18 musiciens, les énergies issues de l'orchestration de Mahler.

D'un raffinement extrême, celle-ci voyage dans le grand orchestre avec une liberté déconcertante. Pour retrouver cette vie acoustique dans un ensemble plus restreint où les instruments sont présents à l'unité, il n'a pas voulu «réduire» la musique, ce qui aurait impliqué toutes sortes de renoncements, mais plutôt le penser de manière extensive. Ainsi son orchestration *des Vier Lieder eines fahrenden Gesellen* part fondamentalement de celle de Mahler, mais les limitations imposées par le nouvel effectif ont permis l'utilisation d'un panel de sources sonores plus étendu, notamment au niveau des percussions.

Nicolas Bolens

GYÖRGY LIGETI, *ÉTUDES*

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 3

DATE

Samedi 30 novembre 2019

LIEU

Studio Ernest Ansermet, Passage de la Radio 2

HORAIRES

De 14h à 17h

Présentation de Ligeti et analyse des *Études* pour piano en présence des musiciens

De 17h à 18h

Rencontre avec Jean-François Boukobza

À 19h

Concert

INTERVENANTS

Philippe Albèra, musicologue

Jean-François Boukobza, musicologue,
professeur d'analyse au CNSMDP

PROGRAMME

Intégrale des *Études* pour piano

INTERPRÈTES

Étudiants HEM, préparés par Cédric Pescia

En collaboration avec les éditions Contrechamps, l'Université de Genève et l'API Association pour le Patrimoine Industriel

György Ligeti, *Études*

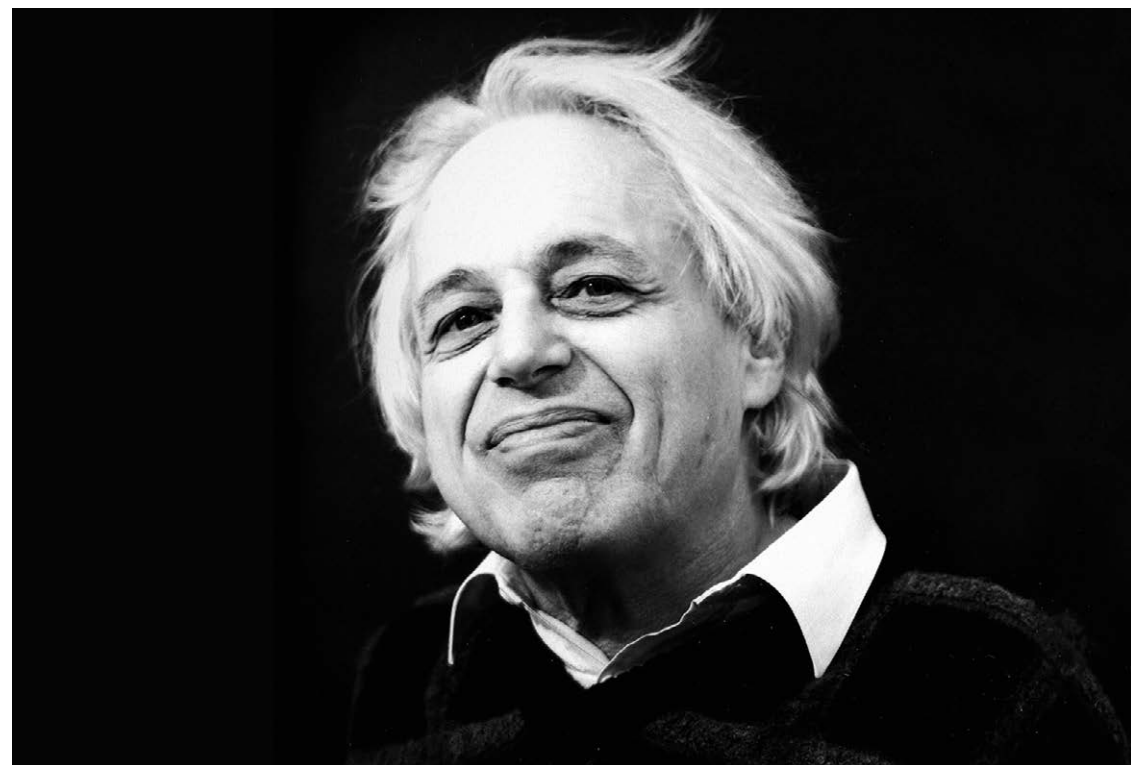
Les trois cahiers d'*Études* pour piano de György Ligeti – en tout, 18 pièces composées entre 1985 et 2001 – appartiennent à la troisième période du compositeur, dans laquelle il a renoué avec ses racines hongroises propres à sa première période, mais élargies désormais aux folklores du monde entier. C'est ainsi qu'il exploite des rythmes de danse inégaux et complexes, des structures diatoniques mais non tonales propres aux différentes sources populaires auxquelles il se réfère.

Dans leur extrême diversité au niveau poétique aussi bien que technique (certaines sont d'une redoutable difficulté), ces *Études* constituent un monument de l'écriture moderne pour le piano. S'y fondent des influences diverses qui vont de la grande littérature pianistique (Scarlatti, Chopin, Debussy...) jusqu'au jazz, en passant par les musiques africaines, asiatiques et caribéennes.

L'approche de l'instrument y est ainsi totalement renouvelée.

Le travail de Ligeti repose tout à la fois sur une approche tactile et sur une combinatoire formelle qui conduisent à des processus de prolifération, d'entropie et de désagrégation traversés par une imagination fantasque. Ligeti s'est aussi inspiré de certaines théories physiques et mathématiques et de nombreuses sources visuelles, créant pour chaque étude des systèmes qu'il s'ingénie à perturber et à transcender. Chacune des études met ainsi en jeu des techniques d'écritures, des caractéristiques expressives et des références différentes.

Philippe Albèra

ÉDITION & NOTATION

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 4

DATE

Vendredi 24 janvier 2020

LIEU

Salle de la Bourse
Rue du Grütli 5

HORAIRES

De 9h30 à 12h30

Conférences:

« Histoire de l'édition musicale en rapport avec la notation et l'interprétation »

« Techniques et enjeux de l'édition de la fin du XVe au XXIe siècles »

De 14h à 18h

Conférence et démonstration pratique:
« Beethoven et les éditions de ses œuvres pour piano »

Ateliers pratiques avec des ensembles de musique de chambre, baroque, classique, romantique et contemporaine, clôturés par l'exécution des œuvres abordées

INTERVENANTS

Constance Frei, professeure assistante en musicologie UNIL

Philippe Albèra, musicologue

Pierre Goy, pianiste, professeur à la HEM et à l'HEMU

Pierre-Alain Clerc, organiste, professeur à la HEM

PROGRAMME

Œuvres de Marini, Beethoven, Kurtag, Nono et al.

INTERPRÈTES

Étudiants et professeurs HEM

Édition & Notation (fin XVe-XXIe siècles)

L'invention de l'imprimerie et de l'édition constitue une véritable révolution dans l'univers de la musique. En Europe, depuis la fin du XVe siècle, les compositeurs et musiciens tentent de transmettre, diffuser et conserver leurs œuvres en les confiant aux mains habiles des imprimeurs. Représenter la musique est un véritable défi et fabriquer une partition implique la participation de nombreux artisans soucieux de développer et perfectionner des techniques d'impression (xylogravure, caractères mobiles, gravure sur cuivre, lithographie, informatique, etc.) dont le résultat graphique aspire à être toujours plus proche du geste musical. Or, la complexité des systèmes de reproduction induit fréquemment la soustraction d'une partie du contenu musical. Comment noter l'articulation et la prononciation d'une phrase? De quelle manière peut-on reproduire graphiquement un *rubato*, un micro-intervalle, un jeu de timbre, une fluctuation de dynamique, un *vibrato*? L'étude des aspects *visibles* et *invisibles* de l'œuvre peut ainsi devenir source d'inspiration pour le musicien souhaitant traduire le contenu musical au plus proche des intentions du compositeur. Outre ces éléments liés à la notation, il convient de s'interroger sur le rôle de l'éditeur et du réviseur, sur les relations entre compositeur et imprimeur, sur la fonction des éditions critiques et *Urtext*, sur la mise en place des droits d'auteur ou encore sur l'importance des premières éditions et rééditions, sans oublier la mise en perspective des différents contextes sociaux culturels induisant des esthétiques et traditions propres à chaque période.

Cette journée théorique-pratique propose une analyse des limites et possibilités techniques de l'imprimerie musicale employée pour la fabrication des partitions de la fin du XVe siècle à nos jours et s'adresse aux instrumentistes à cordes frottées et pincées, aux souffleurs, aux percussionnistes comme aux chanteurs. L'étude des différents enjeux est susceptible de révéler des aspects nouveaux de l'œuvre et offre sans aucun doute une *boîte à outils* précieuse pour le musicien et l'interprète du XXIe siècle. Le programme s'articule autour de conférences (matin) et d'ateliers pratiques (après-midi) agrémenté d'un concert en guise de coda.

Constance Frei

COLLOQUE-FESTIVAL D'IMPROVISATION

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 5

DATES

11-14 février 2020

LIEU

Salle de spectacle de l'Institut Jaques-Dalcroze
Rue de la Terrassière 44

HORAIRES

Mardi 11 février, de 10h à 12h

Colloque: **Sur le bout de la langue**

Un regard interdisciplinaire sur l'improvisation

De 14h à 17h

Réserve

À 19h

Match d'improvisation théâtrale

Mercredi 12 février, de 10h à 12h

Colloque: **Structures et schèmes**

Cadres et espaces de liberté pour l'improvisation

De 14h à 17h

Atelier improvisation structurée

À 19h

Concert: David Rosenboom, Bruce Arnold
& friends

Jeudi 13 février, de 10h à 12h

Colloque: **Fleuraisons et arabesques**

Ornementation, rhétorique et expressivité dans
une approche interculturelle

De 14h à 17h

Atelier: Florales interculturelles

À 19h

Concert: Musiques arabes, d'Asie de l'Est
et d'Europe

Vendredi 14 février, de 10h à 12h

Colloque: **Nouveaux curriculums**

Approches pour l'enseignement de l'improvisation
au niveau Haute école

De 14h à 17h

Atelier: Orchestre improvisé du DMA

À 19h

Concert: Orchestre improvisé du DMA

COMITÉ D'ORGANISATION

Francis Biggi, Dusan Bogdanovic, Xavier Bouvier

INTERVENANTS

David Rosenboom, Bruce Arnold & friends

Musiciens des traditions arabes et chinoises

Professeurs HEM

Colloque-Festival d'improvisation

L'un des traits significatifs du travail de l'artiste est que celui-ci ne procède pas toujours d'une conception – une idée – à sa réalisation – sa traduction en œuvre! Fréquemment, la stratégie s'inverse, et c'est du matériel même que surgit l'idée. C'est dans l'émergence de l'improvisation que cette «œuvre en train de se faire» trouve sa forme accomplie. Avec un apparent paradoxe: ce n'est qu'au terme d'un exercice assidu, permettant la progressive incorporation d'une grammaire que l'improvisateur pourra déployer pleinement un espace de liberté. Règles incarnées, les formes de la musique improvisée plongent donc naturellement leurs racines dans la corporité du musicien. Par là même, elles portent les marques de cultures historiques ou géographiques: raga indien, diminutions de la Renaissance, ou improvisations expérimentales libres.

Composées de colloques, d'ateliers et de concerts, ces rencontres se proposent d'explorer plusieurs axes thématiques en lien avec la pratique de la musique improvisée.

Xavier Bouvier

¹ Gary Hagsberg: *Creation as translation*, 1987.

LUCIANO BERIO, *SEQUENZAS*

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 6

DATE

6 et 7 mars 2020

LIEU

Salle de spectacle de l'Institut Jaques-Dalcroze
Rue de la Terrassière 44

HORAIRE

Vendredi 6 mars, de 9h30 à 12h30

Présentation générale de Berio et de ses *Sequenzas*

«*Chaconne* de Bach et *Sequenza* pour violon en miroir: analyse et mise en perspective sur violon baroque et violon moderne»

«*Sequenza* pour voix: présentation et analyse»

Vendredi 6 mars, de 14h à 17h

Présentation et analyse des *Sequenzas* pour piano, flûte, harpe, trombone, alto et hautbois

Dialogue avec les étudiants de musique et mouvement pour aborder la question du geste chez Berio, et du travail chorégraphique des *Sequenzas*

Vendredi 6 et samedi 7 mars, à 18h

Concerts publics des *Sequenzas* mises en mouvement par les étudiants du département Musique & mouvement

INTERVENANT

Philippe Albèra, musicologue

Constance Frei, professeure assistante en musicologie, UNIL

PROGRAMME

Sequenzas pour clarinette, piano, flûte, harpe, voix, trombone, alto, hautbois et violon

INTERPRÈTES

Étudiants HEM

Luciano Berio, *Sequenzas*

Composées entre 1958 (*Sequenza I* pour flûte) et 2002 (*Sequenza XIV* pour violoncelle), les 14 *Sequenzas* de Luciano Berio forment un ensemble de pièces solistes qui occupe une place centrale dans le répertoire. Le compositeur y explore toutes les possibilités techniques et expressives des instruments et de la voix, cherchant à en élargir le concept tout en respectant leur histoire.

Chaque œuvre évoque un contexte stylistique qui déborde les frontières entre musique savante et musique populaire: ainsi la *Sequenza V* pour trombone s'inspire du clown Grock, la *IV* pour piano du jazz, alors que la *VIII* pour violon est adossée à une partita de J.S. Bach. Composées le plus souvent pour un interprète engagé dans la création contemporaine (Severino Gazzelloni, Francis Pierre, Cathy Berberian, Serge Collot,

Heinz Holliger, Eliot Fisk, Patrick Gallois, etc.), les *Sequenzas* reposent sur une virtuosité mise au service de l'idée musicale. Elles sont fondées au niveau compositionnel sur une polyphonie de notes, de couches musicales et de figures expressives engendrées par des séquences harmoniques (d'où le titre des pièces). Berio en a lui-même développé les potentialités dans une série d'œuvres concertantes.

Chacune de ces pièces constitue un monde en soi et se présente comme un monologue théâtral dans lequel le geste joue un rôle essentiel. D'où l'idée de prolonger cette dimension dans un travail chorégraphique, de faire passer le geste de l'écriture musicale et de sa réalisation instrumentale aux mouvements des corps dans l'espace.

Philippe Albèra

BRIAN FERNEYHOUGH

JOURNÉE THÉMATIQUE N° 7

DATE

Samedi 4 avril 2020

LIEU

Salle communale de Plainpalais,
salle des Assemblées

Rue de Carouge 52

HORAIRE

De 14h à 16h

Présentation du livre Brian Ferneyhough, *Univers parallèles. Écrits et entretien sur la musique* (paru en octobre 2018) par Philippe Albèra en dialogue avec le compositeur

De 17h à 19h

Analyse des deux œuvres, *Adagissimo* et *La Chute d'Icare* par Ulrich Mosch en présence des musiciens

INTERVENANTS

Brian Ferneyhough, compositeur

Ulrich Mosch, musicologue, professeur
à l'Université de Genève

Philippe Albèra, musicologue

PROGRAMME

Adagissimo pour quatuor à cordes

La Chute d'Icare pour clarinette et ensemble
(1988)

INTERPRÈTES

Ensemble Contrechamps et étudiants HEM

En coproduction avec les éditions Contrechamps,
l'Université de Genève et le Festival Archipel

Brian Ferneyhough

Le compositeur anglais Brian Ferneyhough (né en 1943) est depuis cinquante ans l'une des personnalités les plus importantes et les plus fascinantes de la scène contemporaine, et un professeur très recherché. Sa musique se caractérise par une densité d'écriture, une intensité et une puissance expressives qui, liées à une invention formelle sans cesse renouvelée et à un imaginaire flamboyant, ne peuvent laisser indifférent. Elle se présente, historiquement, comme le dépassement de la pensée sérielle de l'après-guerre, mais dans un sens prospectif: chaque composante de sa musique est poussée à ses limites, produisant une texture sonore d'une richesse inouïe et exigeant des interprètes non seulement une grande virtuosité mais un immense investissement personnel.

Cette démarche exigeante, corroborée par une pensée d'une grande profondeur, est apparue au moment où se développaient des mouvements comme le minimalisme américain ou la «nouvelle simplicité» en Europe; par opposition, on fit de lui le chantre de la «nouvelle complexité».

Ses œuvres, souvent liées à des éléments extra-musicaux qui renvoient à la nature, à la peinture, à la poésie, à la philosophie ou à la science (*La chute d'Icare* s'inspire d'un tableau de Breughel), mettent en jeu les relations entre l'individu et la société, et sont sous-tendues par des problématiques éthiques et métaphysiques qui donnent à ses œuvres une dimension existentielle.

Philippe Albèra

Légendes et crédits photos

Couverture: Inauguration du Master
d'ethnomusicologie, novembre 2016
©CaroleParodi

Page 3: Inauguration du Master
d'ethnomusicologie, novembre 2016
©CaroleParodi

Page 7: György Ligeti

Page 9: Page de la transcription Bolens/Mahler

Page 11: Etudiants du département Musique
et mouvement
©TissotMayenfisch

Page 13: Luciano Berio

Page 15: Brian Ferneyhough

Haute école de musique de Genève
Rue de l'Arquebuse 12
1204 Genève
T. +41 (0)22 327 31 00
info.hem@hesge.ch
www.hemge.ch

SITE DE NEUCHÂTEL
Espace de l'Europe 21
2000 Neuchâtel
T. +41 (0)32 930 21 21
site-ne.hem@hesge.ch