

musedesign.ch photo: oliver pasqual

CONFÉRENCES-ATELIERS

LIEN ENTRE THÉORIE
ET PRATIQUE MUSICALE

SAISON 2019-2020

4 JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR
LES NOMBREUSES FACETTES
D'UNE THÉMATIQUE OU
D'UN COMPOSITEUR

ENTRÉE LIBRE
WWW.HEMU.CH

CONFÉRENCE-ATELIER

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALE

SAISON 2019-2020

LUNDI 28 OCTOBRE 2019
LE MUSICIEN PEUT-IL SAUVER LE MONDE ?
HEMU – Lausanne
Salle Utopia 1, Grotte 2, Lausanne
09:00 - 18:00

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
**LA PLACE DE RICHARD WAGNER
DANS LA CULTURE EUROPÉENNE**
HEMU – Fribourg
Salle D 0.09, Rte Louis-Braille 8, Granges-Paccot
08:45 - 16:15

MARDI 4 FÉVRIER 2020
LA RÉPÉTITION EN MUSIQUE
HEMU – Flon
BCV Concert Hall, Voie du Chariot 23, Lausanne
09:00 - 18:00

LUNDI 2 MARS 2020
L'IMPROVISATION DU BAROQUE AU JAZZ
HEMU – Sion
Grande salle, Rue de Gravelone 5, Sion
09:15 - 16:30

4 JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR LES NOMBREUSES FACETTES D'UNE THÉMATIQUE OU D'UN COMPOSITEUR

Le concept ? Faire se rencontrer, sous l'œil du public, ceux qui font et ceux qui analysent - étudiants, professeurs d'instrument, musiciens-interprètes, professeurs de théorie, compositeurs, musicologues – au gré d'échanges variés et prolongés permettant d'explorer les multiples facettes d'une thématique.

Nous voici dans la 5ème édition de cette série si particulière des Conférences-Ateliers, lien entre théorie et pratique musicale. Un titre qui atteste bien de l'enjeu : interroger la pratique des enseignements afin d'induire des changements pédagogiques. Nous sortons de nos classes, de nos habitudes – certains parlent de notre zone de confort –, pour aborder une nouvelle thématique, d'une nouvelle manière et dans un rythme totalement différent. Nous espérons qu'ainsi nous puissions laisser une trace dans l'esprit et le cœur de ceux qui y assistent. Nous allumons un feu plus que nous remplissons un vase, pour paraphraser Aristophane.

Les thématiques proposées cette saison n'auront jamais été aussi variées. Elles renforceront sans nul doute les connaissances des étudiants sur des dimensions historiques, analytiques, stylistiques, réflexifs et pratiques. Chacune de ces conférences est liée à un aspect spécifique, mais toutes restent fidèles à la volonté initiale de renforcer le lien entre théorie et pratique.

L'aspect « Historique-Pratique » sera à l'honneur lors de la journée autour de Wagner sur le site de Fribourg. C'est un compositeur qu'il est rare de pouvoir aborder pendant les études puisque son répertoire favori et presque exclusif, l'opéra, requiert des moyens d'effectifs et de maturité vocale sans rapport ni avec les possibilités des écoles, ni avec l'âge des chanteurs.

L'aspect « Analytique-Pratique » sera abordé lors de la journée, sur le site de Lausanne, consacrée à l'approfondissement d'un phénomène musical intrigant : la notion de répétition et de répétitivité. À partir de quel moment un motif répété conduit-il à l'ennui et pourquoi ? Nous ne ferons pas l'économie de parler également de musique répétitive grâce à la présence de l'un de ses plus célèbres ambassadeurs : le compositeur Tom Johnson.

L'aspect « Stylistique-Pratique » investira le site de Sion afin de développer les notions d'improvisation selon une période donnée en se fixant comme objectif de renforcer la liberté du jeu mais aussi le sens harmonique. Les intervenants représentent des horizons très variés, du baroque au jazz, symbolisant l'empreinte propre et unique de l'HEMU.

L'aspect « Réflexif-Pratique » sera traité lors de la première conférence-atelier de cette saison, à Lausanne. Elle est originale, car il s'agira de prendre du recul sur le métier de musicien en interrogeant le rôle que celui-ci devrait avoir face aux problèmes de société. Le thème du réchauffement climatique, qui est au cœur de l'actualité, sera au centre de ces réflexions. Puis, en groupes, des projets innovants pour « améliorer le monde » seront conceptualisés. Le meilleur représentera l'HEMU lors du programme *Uchange* porté par la HES-SO dans le but d'être concrétisé.

Ces journées sont ouvertes à tous, venez confrontez vos idées avec nous !

Nicolas Farine

CONFÉRENCE-ATELIER (1/4)

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALE

LE MUSICIEN PEUT-IL SAUVER LE MONDE?

DATE	Lundi 28 novembre 2019
LIEU	HEMU – Lausanne Salle Utopia 1, Grotte 2
HORAIRE 09:00 - 12:30	Brèves conférences thématiques - L'artiste et sa responsabilité dans la société - Le bois exotique dans la facture des instruments - Décroissance / Consommer moins / Énergie grise
14:00 - 14:30	Réactions et propositions de projets par les auditeurs
14:30 - 16:30	Travail en groupes à choix sur la conception d'un projet selon les thématiques suivantes: - Utilisation du papier ou des Ipad? - Bois exotiques, des solutions? - Fanfare à développement durable - Les voyages du musicien - Repenser le concert - Autres thématiques proposées par les auditeurs
16:30 - 16:15	Présentation des projets de chaque groupe (Utopia 1)
17:15 - 18:00	Vote et choix du meilleur groupe représenté
INTERVENANTS	Mathieu Menghini , metteur en scène, ancien directeur de théâtres, maître d'enseignement HETS, expert culturel Remi Vuichard , coordinateur de la plateforme de développement durable HES-SO Laurianne Altwegg , responsable Environnement, Agriculture & Energie FRC
ANIMATIONS DES ATELIERS	Charlotte Perrey Beaudé , coordinatrice des branches théoriques HEMU Nicolas Farine , directeur HEMU – Site de Lausanne Mathieu Menghini , metteur en scène, ancien directeur de théâtres, maître d'enseignement HETS, expert culturel Remi Vuichard , coordinateur de la plateforme de développement durable HES-SO Nicolas Rabaeus , professeur de solfège HEMU et compositeur Laurianne Altwegg , responsable Environnement, Agriculture & Energie FRC

Madame Charlotte Perrey Beaudé, coordinatrice des branches théoriques à l'HEMU, a senti chez les étudiants une envie d'aborder des thèmes fondamentaux, de l'ordre de ceux qui vont conditionner leur vie future, et de profiter de ce magnifique espace que sont ces conférences-ateliers pour développer l'un d'eux. Il ne fait guère de doutes que les sujets qui vont le plus bouleverser notre avenir sont le changement climatique et la sauvegarde de notre planète telle que nous la connaissons. L'idée m'est apparue étonnante, mais particulièrement pertinente. En effet, notre Haute Ecole devrait-elle se soucier que de musique, au prétexte qu'elle en porte le nom?

Il faut être clair sur le potentiel de nos réflexions de ce jour: nous n'allons pas sauver le monde le 28 octobre! Les musiciens, pas plus que n'importe quels corporation ou groupe d'individus, ne peuvent sauver le monde. Seules les prises de consciences et les actions individuelles qui en découlent face à la consommation d'énergie, de biens manufacturés ou encore de voyages, pourront avoir un effet déterminant sur notre planète. Alors si, en tant qu'Ecole, nous pouvons contribuer à confronter l'individu-étudiant-professeur philosophiquement (le musicien doit-il s'occuper du problème?), théoriquement (quel est l'état actuel de la situation?) et pratiquement (quels projets?), nous pourrions donner raison à Neil Amstrong et faire des petits pas de chaque homme, un grand pas pour l'humanité.

En apothéose, un projet sera choisi parmi ceux élaborés lors des ateliers pour représenter l'HEMU dans le programme *U-Change* de la HES-SO. S'il est retenu, le projet bénéficiera d'un soutien permettant sa concrétisation durant l'année 2020.

Alors le 28 octobre, nous allons questionner, comparer, prendre conscience, imaginer, concevoir et souhaiter qu'à la fin de la journée, chacun soit un peu plus au clair sur le rôle qu'il peut jouer, à son échelle, face au défi planétaire.

CONFÉRENCE-ATELIER (2/4)

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALE

LA PLACE DE RICHARD WAGNER DANS LA CULTURE EUROPÉENNE

DATE	Jeudi 28 novembre 2019
LIEU	HEMU – Fribourg Salle D 0.09, Rte Louis-Braille 8, Granges-Paccot
HORAIRE 08:45 - 10:00	Ersichtlich gewordene Taten der Musik: conférence sur la place qu'occupe Richard Wagner dans la culture européenne.
10:15 - 12:30	Forme et fonctions du Leitmotiv: petit laboratoire de sémiologie musicale
13:30 - 16:15	Atelier 1 Wagner <i>sur scène</i> – Laboratoire théâtral pour chanteurs Atelier 2 Wagner <i>hors scène</i> – Laboratoire pour instrumentistes
INTERVENANTS	Luca Zoppelli , professeur et président du département de musicologie de l'Université de Fribourg Professeurs de l'HEMU

Il n'est pas de personnalité plus appropriée que « l'unificateur des arts » pour une conférence-atelier dont la nature est de lier pratique et théorie musicale. Non seulement la musique de Richard Wagner réunit instrumentistes et chanteurs, chefs d'orchestre, metteurs en scène et professeurs d'harmonie, dans une admiration souvent mêlée de crainte ; mais sa personnalité et son héritage débordent largement du monde musical.

Ecrivains, poètes, hommes de théâtre, historiens, philosophes, sociologues, peintres, théoriciens de l'esthétique ou de la politique... Tous ont dû, et doivent encore, se confronter au « cas Wagner », dont l'empreinte sur la culture européenne à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle est telle, que les termes même de « compositeur », d'« opéra », de « livret », semblent tomber en caducité. Comment, à l'ère des spécialistes, appréhender un *Gesamtkunstwerk* (une œuvre d'art globale) ? Comment jouer, chanter, diriger, écouter une musique dont la signification va bien au-delà de la musique ?

Cette journée fribourgeoise se propose de s'attacher aux ingrédients de l'édifice wagnérien, afin de comprendre, par la réflexion et l'expérimentation, le réseau de paramètres invoqués et mêlés dans les *Musikdramen* du maître de Bayreuth. Elle se divisera en deux parties : la matinée, ouverte à tous, sera conduite par le professeur Luca Zoppelli, et proposera, après une conférence introductive, un laboratoire invitant les participants à découvrir ensemble comment la musique de Wagner peut créer et faire évoluer un réseau de significations complexes et profondes, au moyen du principe des leitmotive. L'après-midi sera consacré à des ateliers pratiques, vocaux et instrumentaux, ils leur permettront, sous le regard croisé des professeurs de chant, d'instrument et de théorie de pratiquer la musique de Wagner en développant, plutôt qu'une perfection technique, leur sensibilité aux éléments extramusicaux, sémantiques, philosophiques, ou de mise en scène, en jeu dans les scènes considérées.

Arnaud Chevalley

CONFÉRENCE-ATELIER (3/4)

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALE

LA RÉPÉTITION EN MUSIQUE

DATE	Mardi 4 février 2020
LIEU	HEMU – Flon BCV Concert Hall, Voie du Chariot 23, Lausanne
HORAIRE	
09:00 - 12:00	Brèves conférences thématiques - Le phénomène de la répétition au niveau mental - Le phénomène de la répétition dans les formes musicales - Le phénomène de la répétition dans les motifs et thèmes
13:30 - 15:45	Ateliers - Présentation et analyse d'exemples du répertoire - Écriture ou improvisation sur des extraits du répertoire - Salon d'écoute critique - Débat sur la qualité de l'interprétation proposée suivant ces préceptes
15:45 - 16:00	Pause
16:00 - 16:45	Le phénomène de répétition nié? La musique répétitive. - Présentation de ce courant musical - Audition des exemples les plus pertinents Avec la participation de Tom Johnson
16:45 - 17:30	Pause
17:30 - 18:30	« Conférence avec répétition » en interaction avec le public Avec la participation de Tom Johnson
INTERVENANTS	Tom Johnson, compositeur Charlotte Perrey Beaudé, coordinatrice des branches théoriques HEMU Harald Von Arx, professeur harmonie/contrepoint HEMU

Il n'y a pas de musique sans répétition, d'un simple motif mélodique, rythmique et harmonique jusqu'aux structures des grandes formes. Le phénomène de répétition est dans l'ADN de cet art. Si cette phrase sonne comme une évidence, plonger dans l'étude de ce phénomène est intrigant et révélateur. Analyser et découvrir comment les grands compositeurs gèrent cette problématique, c'est développer notre sens de la structure. Il s'agit, en effet, de trouver l'équilibre, en interprétation comme en écriture, entre un discours sans répétition, insaisissable car non structuré et un discours trop répétitif, donc ennuyant.

Malgré tout, il est un courant musical né aux Etats-Unis dans les années 60, qui s'est inspiré de musiques africaines et hindoues, et qui met au centre de son esthétique la répétitivité, à l'extrême, de courts motifs. Les compositeurs tels que Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich ou Tom Johnson en sont les ambassadeurs. Ils cassent les codes de notre musique occidentale et ce qui apparaît comme un déséquilibre, à nos oreilles est pour ce mouvement source de nouvelles formes d'expression.

Étudier ce courant durant cette journée, c'est utiliser l'exemple et le contre-exemple pour comprendre un phénomène et la relativité nécessaire dont chaque musicien doit faire preuve lorsqu'il est question de « règles ». Ceci dans la bonne humeur et l'humour caustique dont faire preuve notre invité : Tom Johnson !

Nicolas Farine

TOM JOHNSON

Tom Johnson naît dans le Colorado en 1939. Il étudie à l'université de Yale, et se forme aussi à la composition auprès de Morton Feldman. L'influence de John Cage, qu'il côtoiera plus tard, est également déterminante dans son parcours.

En 1971, Johnson devient critique pour la revue Village Voice. où commence à parler du minimalisme. Grâce à cette revue, il fait notamment connaître Steve Reich et Philip Glass. Un an après, il compose *Four Note Opera*, une œuvre humoristique encore régulièrement présentée. Le compositeur se distingue par l'utilisation de procédés mathématiques. En 1979, *Nine Bells* marque le début de sa série de pièces « à compter ».

En 1983, Johnson déménage à Paris où il compose des opéras qui deviennent très populaires. Entre 1984 et 2004, il écrit de nombreuses œuvres radiophoniques et reçoit notamment une commande de Radio France pour laquelle il compose *J'entends un chœur*. En 2000, il reçoit le prix des Victoires de la Musique Classique pour *Kientzy Loops*.

CONFÉRENCE-ATELIER (4/4)

LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE MUSICALE

L'IMPROVISATION DU BAROQUE AU JAZZ

DATE	Lundi 2 mars 2020
LIEU	HEMU – Sion Grande salle, Rue de Gravelone 5, Sion
HORAIRE 09:15 - 16:30	Le déroulement sera spécifié sur place
INTERVENANTS	Matthias Spaeter , luthiste et guitariste George Vassilev , professeur de guitare à l'HEMU site de Sion Daniela Numico et Elisabeth Gillioz , professeurs d'harmonie pratique et d'harmonie-contrepoint à l'HEMU site de Sion

Cette conférence atelier vise, au travers de différents exercices pratiques, à développer l'écoute et la liberté dans le jeu. Séquences musicales à mémoriser, à transposer, approfondissement de l'étude des accords complexes, harmonisations simples suivies du développement d'un langage d'expression personnel et sans limite... Les étudiants sont invités à amener leur instrument afin de mettre immédiatement en pratique les sujets abordés.

MATTHIAS SPAETER

Luthiste et guitariste, pratiquant un vaste répertoire allant de la Renaissance jusqu'aux créations contemporaines. Avec orchestre il est apparu en soliste dans des œuvres de Vivaldi, Giuliani, Brouwer, Novak, Henze, Dayer et ses multiples activités, concerts, enregistrements pour le disque et la radio, l'ont fait collaborer avec Corboz, Malgoire, Herreweghe, Christie, Harnoncourt, Savall, Banchini, et le mènent régulièrement dans de nombreux pays.

CONFÉRENCES-ATELIERS

RÉTROSPECTIVE 2015-2019

Mercredi 14 octobre 2015	CADENCES DE MOZART Avec Mathilde Reichler, Charlotte Perrey-Beaude et Rodolphe Schacher	Du 6 au 7 novembre 2018	ATELIERS D'INTERPRÉTATION TON KOOPMAN En présence de l'organiste, claveciniste, musicologue et chef d'orchestre
Lundi 9 novembre 2015	WOLFGANG RIHM En présence du compositeur Avec Philippe Albèra et William Blank	Mercredi 28 novembre 2018	DE L'ÉDITION À L'INTERPRÉTATION Avec Constance Frei, Stephan MacLeod, Philippe Albèra et Pierre Goy
Du 1 ^{er} au 3 février 2016	CONCERTINI DE HELMUT LACHENMANN En présence du compositeur Avec Philippe Albèra et William Blank	Lundi 17 décembre 2018	PORTRAIT EDITH CANAT DE CHIZY En présence du compositeur Avec Philippe Albèra et William Blank
Mardi 18 octobre 2016	HEINZ HOLLIGER En présence du compositeur Avec Philippe Albèra	Lundi 21 janvier 2019	UNE JOURNÉE AVEC BEETHOVEN DE LA PARTITION À L'INTERPRÉTATION Avec Marc Pantillon, Sergiu Schwartz, Xavier Phillips, Vincent Arlettaz, Daniela Numico et Elisabeth Gillioz
Lundi 28 novembre 2016	ORNEMENTATION BAROQUE Avec Constance Frei, Jan van Hoecke, Jovanka Marville, Charlotte Perrey-Beaude, Rodolphe Schacher, Stephan MacLeod et Denitsa Kazakova	Vendredi 1 ^{er} février 2019	TRANSCRIPTION : ZOOM AVANT MAHLER/BOLENS, ZOOM ARRIÈRE DEBUSSY/JARRELL Avec Nicolas Bolens, William Blank et Todd Camburn
Mercredi 22 février 2017	MONTEVERDI-SCHOENBERG Avec Philippe Albèra, Harald von Arx, François Deléglise, William Blank et Stephan MacLeod		
Mercredi 1 ^{er} mars 2017	IGOR STRAVINSKY Avec Benedikt Hayoz, Jacques Aeby, Mathilde Reichler, Jean-Claude Kolly et Thierry Weber		
Jeudi 11 janvier 2018	LE RÉCITATIF Avec Arnaud Chevalley, Mathilde Reichler, Benedikt Hayoz, Jacques Aeby et Luca Zoppelli		
Vendredi 19 janvier 2018	WILLIAM BLANK En présence du compositeur. Avec Philippe Albèra		
Jeudi 22 février 2018	L'ART DE LA TRANSCRIPTION Avec Constance Frei, William Blank, Pierre-Stéphane Meugé, Luca Antignani, Alessandro Ratoci, Rodolphe Schacher, Charlotte Perrey-Beaude		