

JOURNÉES SUR L'HUMOUR MUSICAL
GROTTE 2, LAUSANNE
9-11 NOVEMBRE 2023



© PHILIPPE GELUCK

L'événement est public. Inscription souhaitée, à l'adresse :

<https://forms.gle/YgoEbxpHTw6HM4QX8>



PROGRAMME

Jeudi 9 novembre 2023, 18h30-19h30, Utopia 3

Notes sur le rire

Anna Stoll Knecht (Accademia Dimitri, Tessin) et Jos Houben (École Jacques Lecoq, Paris)

La conférence sera suivie d'une discussion et d'un apéritif.

Le comédien Jos Houben, professeur à l'École de Théâtre Jacques Lecoq et metteur en scène d'opéra, discutera avec Anna Stoll Knecht de son approche du burlesque et des liens entre musique et phénomène comique. Tout processus créatif, qu'il s'agisse de musique, de dessin, ou d'écriture, naît de nos perceptions fondamentales du corps en mouvement. Nous considérerons la manière dont les mouvements « comiques » qui jouent avec les distorsions du temps, de la forme, ou des proportions, peuvent être un guide pour produire une musique comique ou un comique musical.

Vendredi 10 novembre 2023, 9h-12h15, Utopia 3

Points de vue théoriques et historiques sur le rire en musique

9h-10h, Constance Frei (UNIL) : *Musique & humour : « L'art de décaler les sons »*

« Le Rire est le propre de l'homme », écrivait Rabelais. L'histoire de la médecine l'a démontré, rire est un témoignage de bonne santé. Mais le rire distingue également l'homme du monde animal. Dans la culture occidentale, humour et musique ont toujours fait bon ménage. Des chansons de la Renaissance à l'humour provocateur d'Erik Satie – en passant par les *Plaisanteries* de Haydn et Mozart –, le répertoire instrumental et vocal ne cesse de tisser un dialogue entre comique et sérieux. Quel type de procédés emploient les compositeurs ? Peut-on codifier ce langage musical, déceler des figures de rhétorique propres à la traduction du comique ? Peut-on parler de clichés ou de typologie ? A quel type de public ces œuvres sont-elles adressées, et maîtrise-t-on aujourd'hui les codes nécessaires à la compréhension des traits d'esprit du passé ?

10h-11h, Pierre Albert Castanet (Université de Rouen) : *A propos des images sonores qui figurent l'humour*

A la lueur des écrits de Bergson, peut être humoristique ce qui dérive de la norme, ce qui se détourne de sa signification première ou ce qui découle de l'inattendu... Dès lors, dans le domaine musical, la distanciation, le décalage, l'incongruité, la répétition, l'accumulation... peuvent provoquer le rire lorsqu'ils perturbent nos repères matériels habituels et nos jalons intellectifs logiques. Pour illustrer son propos, Pierre Albert Castanet prendra des exemples dans les répertoires de Florence Foster Jenkins et de Cathy Berberian... d'Erik Satie et Mauricio Kagel... d'Alain Louvier et de Georges Aperghis...

11h15-12h15, Benjamin Lassauzet (Université Clermont-Auvergne, CREEA) :

Minstrels de Debussy : perspectives performatives

A partir de l'exemple de *Minstrels* de Debussy, dernier de ses préludes du premier livre (1910), nous explorerons certains outils à disposition des pianistes pour souligner l'humour musical. L'approche consistera dans une comparaison des choix interprétatifs d'une dizaine de pianistes (y compris de Debussy lui-même, à partir d'un enregistrement sur instrument reproducteur), et des conséquences que cela implique sur la compréhension du contenu humoristique, en mettant l'accent en particulier sur la dimension rythmique et agogique. Sera également abordé un protocole expérimental sur la perception de l'humour par les auditeurs à partir des mimiques du pianiste afin d'évaluer l'impact des aspects visuels corporels dans la transmission du contenu musical humoristique.

PAUSE : 12h15-13h45

Vendredi 10 novembre 2023, 13h45-18h, Utopia 3

Théâtre musical

13h45-14h45, Pierre-Stéphane Meugé (HEMU) : *A propos du détournement instrumental*

Interroger les sources du terrain humoristique dans le théâtre musical où il est souvent favorisé, comme ailleurs, par l'opération d'un détournement : soit purement instrumental, soit à travers l'attitude physique ou le positionnement de l'interprète, qui apparaît soudain en décalage d'une posture conventionnelle attendue. Ce déplacement ouvre alors la voie à l'incongru mais parfois aussi à la seule poésie du geste (musical, théâtral), stimulant une imagination ouverte en offrant de multiples sens.

15h-18h, Jacques Rebotier (compositeur, poète et metteur en scène) : *Atelier collectif*

Jouer ? Parler ? Jacques Rebotier met à disposition son répertoire de 2 x 66 *Brèves* pour musiciens parlants et proposera quelques boussoles pour s'orienter dans cette jungle verbale et sonore.

Samedi 11 novembre 2023, 9h-12h, Utopia 3, Studios 310 et 311

Ateliers par groupes

Atelier 1 (Utopia 3) : Théâtre musical

Pierre-Stéphane Meugé (HEMU) et Jos Houben (École Jacques Lecoq, Paris)
Avec les chanteurs.

Counting to 7 de Tom Johnson est un vaste cycle de comptines rythmiques parlées à sept voix en diverses langues, suivant une logique implacablement appliquée. Le travail scénique sur trois extraits cherchera (ou pas) à souligner l'humour qui peut en émaner.

Atelier 2 (studio 310) : Cakewalks de Debussy

Benjamin Lassauzet (Université Clermont-Auvergne, CREEA) et Teo Gheorghiu (HEMU)
Avec les pianistes et organistes.

Dans le prolongement de l'intervention théorique de la veille, il s'agit de mener un travail sur l'interprétation de la musique humoristique pour piano de Debussy, à partir d'un répertoire comprenant des cakewalks (*Minstrels*, *Golliwogg's Cakewalk*, *General Lavine – excentric*). Le questionnement portera notamment sur les aspects à gommer ou à outrer dans l'interprétation pour transmettre un contenu humoristique (sur le plan rythmique, timbrique, harmonique, dynamique, agogique, mais aussi sur le plan de l'attitude physique), sur le juste dosage des procédés employés, et éventuellement sur la remise en cause d'habitudes interprétatives liées à l'esthétique "impressionniste" ou "symboliste" debussyste.

Atelier 3 (studio 311) : L'instrumentation au service de l'humour

Olivier Class (CREEA) et Vinciane Béranger (HEMU)
Avec les instruments à cordes ainsi que les saxophone et clarinette.

Le but de cet atelier est de mettre en valeur les éléments humoristiques contenus dans le *Terzetto pour trois flûtes traversières* de Hoffmeister (1754-1812), à travers diverses ré-instrumentations. Conçu sur un prétexte extramusical, le *Terzetto* décrit une compétition entre une poule, un coucou et un âne. En l'absence de flûtiste, il sera intéressant de l'adapter pour élargir l'ambitus, diversifier les instruments et mieux caractériser les différents personnages. Il existe également un poème de Fallersleben (1798-1874) sur la même thématique : ce matériau pourra être exploité de manière scénique ou/et vocale par les instrumentistes. On envisagera une version avec les cordes (violon, alto, violoncelle) pour expérimenter l'élargissement des tessitures dans une sonorité homogène, et une autre en diversifiant les timbres (clarinette, saxophone et violoncelle), donc avec une sonorité hétérogène. Enfin si le temps le permet, on expérimentera une troisième version avec tout le monde.

Samedi 11 novembre 2023, 13h30-16h30, Utopia 3

Table ronde et moment musical

Mise en commun des expériences d'ateliers et retour sur les questions relatives à l'interprétation de l'humour musical. Illustrations à partir du travail en atelier et allers-retours entre théorie et pratique.

Organisation :

Anna Stoll Knecht (Accademia Dimitri)

Benjamin Lassauzet (Université de Clermont-Auvergne, CREA)

Mathilde Reichler (HEMU)

Pierre-Stéphane Meugé (HEMU)

Nous remercions chaleureusement Philippe Geluck et l'équipe du Chat de nous avoir permis d'utiliser gracieusement le visuel de ce programme.