

Rencontre

Écriture et notation – musique et danse

13 & 14.11.2021 / CN D à Lyon

Avec GRAME - Centre national de création musicale à Lyon

13.11 Rencontres

9:30 > 10:00

Ouverture

10:00 > 11:00

Déviations

Avec Daniel Zea

Modération : Sebastian Rivas

Autour de la relation entre notatrice et compositeur, cette rencontre vise à dégager différents modes d'appropriation de la cinégraphie Laban dans la notation d'œuvres scéniques musicales et chorégraphiques en lien avec l'interaction. Après une présentation du système de notation Laban comme outil d'exploration et de mise en mouvement, en parcourant les notions de kinesphère, de proprioception, de spatio-temporalité, il sera question de son utilisation dans des œuvres du compositeur Daniel Zea. En lien avec l'écriture musicale, de mouvement et avec l'interactivité, les notions d'ergonomie, tant de la notation du mouvement que de la conception des interfaces d'interaction permettront d'approfondir la question de la liberté et de la contrainte.

Designer, artiste sonore et compositeur suisse et colombien, Daniel Zea vit et travaille à Genève. Son univers artistique gravite autour de la musique instrumentale et électroacoustique, la performance hybride mêlant vidéo, son, systèmes de captation gestuelle et physical computing, ainsi que de la programmation. Il collabore régulièrement dans des projets interdisciplinaires (arts visuels, chorégraphie, performance...), et il donne des cours à la Haute école d'art et design de Genève (Laboratoire d'interactivité et programmation). Il participe à la direction artistique de l'ensemble Vortex, travaillant à la fois en tant que compositeur et interprète de musique électroacoustique.

11:30 > 12:30

Son et Corps

Avec Paul Changarnier et Julia Moncla du Collectif A/R

Modération : Davy Brun

Cette rencontre avec les artistes Paul Changarnier et Julia Moncla invite à explorer le travail du Collectif A/R autour du lien intime qu'ils entretiennent entre la musique et la danse. Leur relation aux corps et aux sons s'est façonnée au fil des recherches et des créations individuelles et collectives. Elle interroge un rapport au temps et à l'espace par une écriture chorégraphique et musicale aiguës. Lors de cet échange, il s'agira d'aborder des notions de

langage, de rythme ou de résonance à travers des extraits de pièces issues de leur répertoire. Traverser et partager certains travaux nourrissant leurs processus de création. S'emparer du dialogue entre geste et son comme un fabuleux terrain de jeu.

Né en 1987, Paul Changarnier étudie la percussion en Normandie puis au CNSMD de Lyon jusqu'en 2014. Il est membre co-fondateur de l'Ensemble TaCTuS depuis 2011, co-fonde le Trio SR9 en 2010, le Collectif A/R et Dog Food en 2012. Batteur/percussionniste et auteur, il développe désormais ses propres créations musicales et chorégraphiques avec une large ouverture esthétique, inspiré autant par son parcours classique et contemporain que par la musique électronique et urbaine. Il sillonne ainsi la France, l'Europe et les quatre coins du monde entre concerts, spectacles et master classes.

Née en 1990 à Bordeaux, Julia Moncla s'est formée à la danse contemporaine au CNSMD de Lyon entre 2008 et 2012. En 2012, elle cofonde le collectif A/R en concevant la performance in situ *États des Lieux*. Depuis, ils continuent de questionner et d'écrire pour l'espace scénique ou dans l'espace public. Leurs projets se développent et voyagent en France, en Europe et à l'étranger. En parallèle, elle est danseuse interprète pour : Cie Willi Dorner, Cie Samuel Mathieu, Cie ALS Cécile Laloy, Cie Arrangement Provisoire Jordi Gali. En 2020, Elle rejoint les Femmes de Croatie comme regard extérieur.

Créé en 2012 par Paul Changarnier, Thomas Demay et Julia Moncla, le Collectif A/R imagine des spectacles et des performances remettant en jeu des espaces multiples.

Au plateau, dans l'espace public ou in situ, le désir d'associer la musique live et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. Le choix de l'espace est le point de départ essentiel pour écrire, composer, chorégrapier ; une véritable matière pour faire acte de création. Tour à tour, ils conçoivent et mettent en œuvre des projets qui rassemblent des collaborateurs artistiques et techniques.

Ils recherchent une écoute commune afin de créer de nouvelles relations et vibrations entre les corps.

14:00 > 15:30

Écritures de la musique, du geste et de l'interaction

Avec Thierry De Mey, Jean Geoffroy (LiSiLoG) et Hervé Robbe

Modération : Sebastian Rivas

Cette rencontre centrera dans un premier temps la question des écritures du mouvement dans le travail de Thierry De Mey au travers de ses œuvres et collaboration. Sera abordée l'idée de la conception de lutheries scéniques et des interactions interprète-compositeur-ingénieur dans l'émergence d'un dispositif interactif et de sa notation. Dans un second temps les questions

de transmissions seront développées par Jean Geoffroy dans son expérience d'interprète et dans l'utilisation du *Light Wall System*, interface gestuelle et musicale. Enfin Hervé Robbe présentera son approche de la notation et de l'interaction comme outil de transmission.

Artiste œuvrant à la rencontre des disciplines, Thierry De Mey est compositeur, réalisateur de films de danse, créateur d'installations multimédia, directeur artistique, pédagogue.

Avec des pièces pionnières telles que *Musique de tables*, *Silence Must Be!* et *Light Music*, devenues entre-temps des classiques, il a développé un principe de « musiques de gestes » qui fait apparaître le mouvement au cœur du fait musical.

Parmi ses principales réalisations récentes : *Dream Catcher*, installation sonore participative, a ouvert la biennale 2017 de Charleroi Danses et clôt son implication comme codirecteur artistique de cette institution (2005 -2017).

Timelessness pour les Percussions de Strasbourg, créée en septembre 2019 lors du festival Musica.

Timbalier solo de L'Ensemble Orchestral de Paris de 1985 à 2000, dédicataire de très nombreuses pièces, Jean Geoffroy joue dans les plus prestigieux festivals de musique du monde. Professeur aux CNSMD de Lyon et Paris, il travaille au département pédagogique de l'Ircam de 1995 à 2004 et est membre du comité de lecture de l'Ircam. En 2017, avec Christophe Lebreton, ils coréalisent le *Light Wall System*, interface lumineuse de captation du geste et développent de nouvelles interfaces liant le son et le mouvement créant ainsi de nouvelles perspectives artistiques et pédagogiques. En 2019, cette collaboration s'est concrétisée avec la création de LiSiLoG, association dédiée à l'innovation artistique et à la transmission.

Hervé Robbe est chorégraphe et danseur. Sa démarche artistique s'est nourrie et a questionné les enjeux corporels et esthétiques de la modernité et de la postmodernité en danse et s'est enrichie de confrontations culturelles en particulier aux États-Unis et au Japon. Il a été directeur du Centre chorégraphique national du Havre. Son travail associe à la présence chorégraphique des univers ou des dispositifs architecturaux, plastiques, vidéographiques, sonores et technologiques. Il a créé plus d'une cinquantaine de spectacles, films, installations chorégraphiques, qui ont été diffusés en France et à l'international. Il est depuis 2013 directeur artistique du Pôle création chorégraphique de la Fondation Royaumont.

16:00 > 17:30

Entre voir et extraire

Avec Jean-Christophe Boclé et Myriam Gourfink

Modération : Roméo Agid

La cymatique nous apprend que les figures que trace le sable sont informées par les paramètres de l'onde qui se propage sur la surface. La matière et le sonore s'interpénètrent et quelque chose se donne à voir. Cette synthèse s'oppose aux prescriptions dissociatives d'une certaine tradition chorégraphique qui pose le musical comme support du mouvement de corps et/ou le mouvement de corps comme support du musical. Les travaux respectifs de Myriam Gourfink et Jean-Christophe Boclé nous proposent d'élargir ce programme méthodologique. L'approche de la danse que chacun déploie procède d'un dépassement de ce modèle. Ainsi, les paramètres de l'onde qui informent les dessins deviennent les expériences sensibles, les outils partitionnels, les règles génératives qui engendrent le chorégraphique et permettent

le dansé. C'est l'espace « entre » la musique et la danse qui est investi.

Roméo Agid est compositeur et docteur en Arts & théorie du musical (Paris-Saclay). Musicien de formation, il compose sous le pseudonyme de rA des chansons électro-pop qu'il met en scène et chorégraphie depuis 2009. Il participe également à différents projets musicaux en tant que compositeur, interprète ou musicologue. Artiste chorégraphique depuis 2013, il est aussi diplômé en notation Laban (CNSMDP, 2018). Poursuivant ses recherches en arts (association Humboldt France, laboratoire SLAM-université d'Évry), il est aujourd'hui professeur d'histoire et de théorie de l'art à l'École de Condé de Paris.

Formé en danse ainsi qu'en cinématographie Laban (auprès de Jacqueline Challet Haas), Jean-Christophe Boclé poursuit ses apprentissages à Londres, à New York, puis au Centre national de danse contemporaine d'Angers (directeur Viola Farber) où il réalise ses premiers essais chorégraphiques. Interprète, il participe à la création par Francine Lancelot de Ris et Danseries, et continuera ensuite l'exploration de la relation entre danse baroque et contemporaine. Il crée la compagnie EKTOS en 1995 pour laquelle il chorégraphie une vingtaine de pièces, avec comme ligne directrice la relation entre mouvement dansé et vibration, silence, texte, musique vivante.

La démarche de Myriam Gourfink, danseuse et chorégraphe, se fonde sur les techniques respiratoires du yoga avec l'idée de rechercher la nécessité intérieure qui mène au mouvement. Guidée par le souffle, la danse se fait lente, épaisse, dans un temps continu. Chaque pièce invite l'interprète à être conscient de ses actes et de ce qui le traverse. Myriam Gourfink est l'invitée de nombreux festivals internationaux dont Springdance à New York, le Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, La Bâtie Festival de Genève, Festival Danças Na Cidade à Lisbonne. De janvier 2008 à mars 2013 elle a dirigé le programme Recherche et composition chorégraphique de la Fondation Royaumont.

18:00 > 19:00

Clôture de la journée de rencontres

14.11

Ateliers

10:00 > 12:00

Atelier *Light Wall System*

Avec Thierry De Mey et Jean Geoffroy (LiSiLoG)

Depuis 2004, date de la création de la pièce *Light Music* de Thierry De Mey, basée sur le mouvement de l'interprète dans un mur de lumière et produite par Grame (Centre national de création musicale de Lyon), Charleroi Danse (Bruxelles) et le GMEM (Marseille), Christophe Lebreton concepteur du dispositif et Jean Geoffroy créateur de la pièce, n'ont cessé de faire évoluer l'outil. Nouvelle interface permettant une composition scénographique, croisant différentes expressions artistiques avec le mouvement : arts visuels, design sonore, musique, danse... le *Light Wall System* est une plateforme de création pluridisciplinaire fondée sur les potentialités du geste, ce qui en fait un outil de création et un outil pédagogique évolutif. Cette interface vise à remettre au centre de notre démarche, non pas une dynamique de création pédagogique mais bien une pédagogie de la création, de façon à pouvoir se retrouver sans pré-requis, avec comme seul repère l'oreille et le rapport inné entre le mouvement du corps et le son, et par extension, le rapport à l'espace et à la scène, frontière sensible entre gestes producteurs de son et gestes chorégraphiques.

Artiste œuvrant à la rencontre des disciplines, Thierry De Mey est compositeur, réalisateur de films de danse, créateur d'installations multimédia, directeur artistique, pédagogue.

Avec des pièces pionnières telles que *Musique de tables*, *Silence Must Be !* et *Light Music*, devenues entre-temps des classiques, il a développé un principe de « musiques de gestes » qui fait apparaître le mouvement au cœur du fait musical.

Parmi ses principales réalisations récentes : *Dream Catcher*, installation sonore participative, a ouvert la biennale 2017 de Charleroi Danses et clôt son implication comme codirecteur artistique de cette institution (2005-2017).

Timelessnes pour les Percussions de Strasbourg, créée en septembre 2019 lors du festival Musica.

Timbalier solo de L'Ensemble Orchestral de Paris de 1985 à 2000, dédicataire de très nombreuses pièces, Jean Geoffroy joue dans les plus prestigieux festivals de musique du monde. Professeur aux CNSMD de Lyon et Paris, il travaille au département pédagogique de l'Ircam de 1995 à 2004 et est membre du comité de lecture de l'Ircam. En 2017, avec Christophe Lebreton, ils coréalisent le *Light Wall System*, interface lumineuse de captation du geste et développent de nouvelles interfaces liant le son et le mouvement créant ainsi de nouvelles perspectives artistiques et pédagogiques. En 2019, cette collaboration s'est concrétisée avec la création de LiSiLoG, association dédiée à l'innovation artistique et à la transmission.

11:00 > 13:00

Expérimentation haptique

Avec Myriam Gourfink

L'atelier propose une expérimentation physique de l'entre deux, pour se fondre dans la douceur des glissés entre deux espaces, et cela quelle qu'en soit la nature : corporels de soi à soi ou de soi à l'autre, de soi au lieu ou de soi à l'espace musical.

Myriam Gourfink amènera les participants à expérimenter des extraits de la partition de Structure Souffle qui repose sur la douceur de l'expérience haptique. Elle les invitera à sentir leurs émotions lors de la relation à l'autre et leur donnera des pistes pour rediriger leurs émotions via l'axe médian du corps, de la matrice du bassin à celle du crâne. Pour finir, pour faciliter cette redirection émotionnelle, elle proposera de reconduire l'expérience avec la musique de Kasper T. Toeplitz.

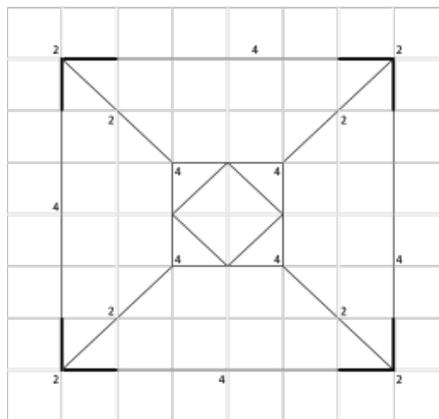
La démarche de Myriam Gourfink, danseuse et chorégraphe, se fonde sur les techniques respiratoires du yoga avec l'idée de rechercher la nécessité intérieure qui mène au mouvement. Guidée par le souffle, la danse se fait lente, épaisse, dans un temps continu. Chaque pièce invite l'interprète à être conscient de ses actes et de ce qui le traverse. Myriam Gourfink est l'invitée de nombreux festivals internationaux dont Springdance à New York, le Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, La Bâtie Festival de Genève, Festival Danças Na Cidade à Lisbonne. De janvier 2008 à mars 2013 elle a dirigé le programme Recherche et composition chorégraphique de la Fondation Royaumont.

14:00 > 16:00

SQUARE-GAMING

Avec Hervé Robbe

À partir d'une partition chorégraphique, très largement et librement inspirée du QUAD de Samuel Beckett. Un atelier d'expérimentation et de traduction de cette partition à l'épreuve de différentes sources musicales ou sonores.

Hervé Robbe est chorégraphe et danseur. Sa démarche artistique s'est nourrie et a questionné les enjeux corporels et esthétiques de la modernité et de la postmodernité en danse et s'est enrichie de confrontations culturelles en particulier aux États-Unis et au Japon. Il a été directeur du Centre chorégraphique national du Havre. Son travail associe à la présence chorégraphique des univers ou des dispositifs architecturaux, plastiques, vidéographiques, sonores et technologiques. Il a créé plus d'une cinquantaine de spectacles, films, installations chorégraphiques, qui ont été diffusés en France et à l'international. Il est depuis 2013 directeur artistique du Pôle création chorégraphique de la Fondation Royaumont.