

le programme

festival

musiques & sciences

Le pouvoir émotionnel

Conférences
Ateliers
Performances
Opéra
Concerts
Expositions
Recherche

14-17 novembre 2012

Genève et Lausanne

Programme et infos pratiques

www.femusci.org

pourquoi un festival musiques & sciences

> La Suisse romande bénéficie de deux atouts majeurs: une offre culturelle exceptionnelle, dont des institutions musicales de réputation mondiale, et un milieu académique de premier rang lui-aussi. Après de belles expériences réalisées dans le passé récent, ces deux pôles d'excellence se rencontrent et unissent leurs talents dans le cadre d'un nouveau « Festival Musiques et Sciences ».

Les évolutions esthétiques, technologiques et scientifiques invitent certes naturellement à créer des liens entre artistes et chercheurs. Encore fallait-il trouver la forme idéale pour favoriser les confrontations les plus productives, dont le cercle des mélomanes, les étudiants et le grand public seront les premiers bénéficiaires. C'est chose faite aujourd'hui. Le défi que le Festival Musiques et Sciences se propose de relever est de mettre en musique les sciences, de faire entrer les arts dans les activités scientifiques.

Ce formidable pari est né de plusieurs initiatives qui visaient à rapprocher les arts et les sciences. Les sciences affectives, les neurosciences, l'imagerie, les recherches historiques et philosophiques, les nouvelles techniques d'expression artistiques y ont grandement contribué, en focalisant l'attention sur le rôle des émotions.

La musique constitue en effet un phénomène ubiquitaire, toujours interprété en termes émotionnels. A l'évidence, la musique induit ou représente des états émotionnels d'une grande intensité. Peu étonnant dès lors que musiciens, philosophes, psychologues, historiens et scientifiques s'interrogent sur la nature du phénomène musical, sur les moyens techniques et les mécanismes qui le sous-tendent.

L'intérêt de ces questions a rapidement motivé les principaux acteurs lémaniques des arts et des sciences à mettre sur pied le Festival Musiques et Sciences. Le projet a rencontré un soutien si enthousiaste que les

- > événements prévus se dérouleront sur quatre jours, en novembre 2012, et sur deux sites, à Genève et Lausanne.

L'ambitieux programme du festival est à la hauteur du thème abordé avec une trentaine de manifestations et la participation de musiciens et scientifiques de renommée internationale. Le Festival Musiques et Sciences proposera ainsi de nombreux colloques, ateliers, expositions et concerts. Une série d'expériences scientifiques sera également réalisée par les chercheurs du Pôle National Suisse de Recherche en Sciences Affectives.

Gageons que cette première édition du Festival Musiques et Sciences rencontrera son public et sera couronnée de succès. Dans le souffle de cet essai, nous comptons ainsi pérenniser le Festival Musiques et Sciences sur une base annuelle, avec un thème renouvelé pour chaque édition. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de ces occasions de croiser artistes, scientifiques et un large public lors de conférences, de rencontres thématiques et, bien entendu, de concerts ou de spectacles d'opéra qui viendront enrichir la réflexion culturelle et scientifique.

Pour le comité d'organisation

Klaus Scherer, Responsable scientifique
Bernardino Fantini, Responsable musical
Claus Haessig, Responsable organisation

catalyser la collaboration interdisciplinaire

Artistes et scientifiques peuvent-ils faire bon ménage ? D'innombrables études ont fait le constat d'un divorce consommé entre les sciences et les arts, en mettant en exergue leur différence d'évolution, d'organisation, de buts poursuivis. Et pourtant, les convergences entre arts et sciences n'en sont pas moins évidentes ! N'interrogent-ils pas tous deux constamment, et de manière critique, le monde environnant et l'être humain ? Les arts n'ont-ils pas été associés à la naissance d'une des grandes dimensions de nos institutions d'enseignement supérieur, ce qu'on a l'habitude d'appeler les humanités ? Une éducation complète n'intègre-t-elle pas aussi bien la formation à l'esprit scientifique que l'appréciation des valeurs artistiques ? Les plus récents développements – des neurosciences aux technologies de communication – ont encore accentué la possibilité, et la pertinence, de créer des ponts entre artistes et scientifiques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de création d'un « Festival Musiques et Sciences ». Les nombreuses

institutions scientifiques, culturelles et musicales présentes sur l'arc lémanique et dans la région romande apportent une très grande richesse dans leurs domaines d'excellence. Il reste à catalyser la collaboration interdisciplinaire, à permettre des échanges permanents entre artistes et scientifiques, à réaliser des expériences multiples dans des lieux variés, à donner l'opportunité au public de participer à des manifestations où se réaliseront ces convergences.

C'est la raison pour laquelle les responsables des institutions académiques, éducatives et musicales partenaires de ce projet se sont associés pour soutenir le projet de ce nouveau Festival qui établit de nouvelles jonctions.

Pour le comité de patronage

Jean-Dominique Vassalli
 Recteur de l'Université de Genève

mode d'emploi

Le Festival Musiques & Sciences se déroule sur quatre jours, du 14 au 17 novembre 2012. Il est entièrement ouvert au public.

Le 14 novembre se tient un pré-colloque scientifique.

Les journées des 15, 16 et 17 novembre s'organisent, quant à elles, en trois temps

Les matinées sont consacrées à des colloques, conférences et débats publics avec des scientifiques et des musiciens. Si la parole est au centre des échanges, la musique et les démonstrations sont également présentes.

Les après-midi sont consacrées à des ateliers conduits par des musiciens qui dialoguent, selon les interventions, avec des scientifiques. Des concerts viennent clore certains ateliers.

Les fins d'après-midi et les soirées sont dédiées aux concerts et aux spectacles. Elles sont des illustrations des thématiques discutées les matins et les après-midi.

Du 14 au 17 novembre, des expositions et des ateliers accueillent, tout au long de la journée, les visiteurs désireux de participer à diverses découvertes et expériences.

les lieux

Cherchant d'emblée à gagner une dimension interrégionale, le festival se déroule sur deux sites

Genève et Lausanne, villes de culture et de science de l'arc lémanique.

à Genève

Au centre ville, autour de la place de Neuve, les bâtiments historiques du Grand Théâtre de Genève, du Conservatoire de musique et, quelques dizaines de mètres plus loin, de l'Uni Dufour circonscrivent le périmètre des activités genevoises du Festival

Grand-Théâtre de Genève

Place de Neuve

Haute Ecole de Musique de Genève / Conservatoire de Genève

Place de Neuve

Université de Genève

Uni Dufour, rue Général-Dufour 24

à Lausanne

Au cœur de la cité, le bâtiment emblématique de la Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne, avec son patio intérieur dédié aux expositions et ses salles de concerts et de séminaires, accueille les manifestations lausannoises:

Haute Ecole de Musique de Lausanne

Rue de la Grotte 2

le pass du festival

Le pass du festival permet également d'obtenir des rabais sur les concerts payants du soir.

Pour obtenir le pass du festival et pour réserver les places aux événements à accès limité, nous vous invitons à vous inscrire sur notre site web:

www.femusci.org.

Vous pouvez également vous inscrire, pendant le festival, à l'accueil, dans le hall d'entrée de l'Uni Dufour à Genève.

Le pass n'est pas nécessaire pour les activités lausannoises.

Le pass du festival est gratuit, mais obligatoire...

pour accéder à toutes les manifestations du matin et de l'après-midi, ainsi qu'aux concerts marqués « entrée libre » dans le programme.

agenda du festival

mercredi 14 nov

colloque scientifique pré-Festival
Entrée libre sur inscription
9h00 - 13h00
Grand Théâtre de Genève
Les racines émotionnelles de l'évolution de la musique

colloque scientifique pré-Festival
Entrée libre sur inscription
14h00 - 18h00
Grand Théâtre de Genève
Interaction entre cognition et émotion dans les réactions de l'auditeur à la musique

concert
Entrée payante
20h30 - 22h00
HEM / Conservatoire de Musique de Genève

jeudi 15 nov

colloque
Entrée libre sur inscription
9h30 - 13h00
Auditorium Espace Ardit
The history of music-emotion interactions

atelier-concert
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
HEM Genève - Conservatoire de Musique
L'irréversibilité du temps musical

concert-performance
Entrée libre sur inscription
19h00 - 21h15
HEMU Lausanne - Utopia 1
Donne-moi ton cœur

concert
Entrée payante
20h00 - 23h30
Victoria Hall
Concours de Genève

vendredi 16 nov

colloque
Entrée libre sur inscription
9h30 - 13h00
Grand-Théâtre de Genève
Les recherches neuropsychologiques sur les réactions émotionnelles à la musique

conférence - atelier
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
HEM / Conservatoire de Musique de Genève, Centre des Musiques Electroacoustiques
Le geste, le son et l'interaction musicale

atelier
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
Auditorium Espace Ardit
La gestualité du pianiste et sa représentation géométrique

atelier
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
HEM / Conservatoire de Genève, Centre musical Robert Dunand
L'émotion dans la voix chantée

concert
Entrée libre sur inscription
17h15 - 18h30
Auditorium Espace Ardit

concert
Entrée libre sur inscription
17h15 - 18h30
HEM / Conservatoire de Genève, Centre musical Robert Dunand

atelier
Entrée libre sur inscription
17h15 - 18h30
HEM / Conservatoire de Musique de Genève, Centre des musiques électroacoustiques
La boîte à outils émotionnelle du compositeur

opéra
Entrée payante
19h30 - 22h30
Grand Théâtre de Genève
Samson et Dalila

activités permanentes

Entrée libre - Du 12 au 17 novembre

Genève
10h00 - 18h00
Université de Genève, Uni Dufour

Lausanne
8h00 - 22h00
HEMU
Exposition Donne-moi ton cœur

activités associées au festival

Entrée libre sur inscription (places limitées)

Vendredi 16 novembre
10h00 - 12h00 et 14h30 - 16h30

Samedi 17 novembre
10h00 - 12h00 et 14h30 - 16h30

Dimanche 18 novembre
10h00 - 13h00

Entrée payante
Dimanche 18 novembre
18h00 - 19h30

Concert de clôture
Cours de maître de piano Dmitri Alexeev

activités de recherche

Entrée libre - Du 14 au 17 novembre

Genève
10h00 - 18h00
Université de Genève, Uni Dufour
La recherche musicale - c'est le bazar ...

samedi 16 nov

table ronde
Entrée libre sur inscription
9h30 - 13h00
Grand-Théâtre de Genève
Le paradoxe du chanteur - l'interprétation émotionnelle à l'opéra

atelier
Entrée libre
10h30 - 11h10 et 16h30 - 17h10
HEMU Lausanne

atelier
Entrée libre
11h45 - 12h25 et 14h15 - 14h55
HEMU Lausanne

atelier
Entrée libre
13h00 - 17h00
HEMU Lausanne
Le violoniste augmenté

atelier
Entrée libre
13h00 - 17h00
HEMU Lausanne
La cloche diatonique : échelles, modes

atelier
Entrée libre
13h00 - 17h00
HEMU Lausanne
Instruments du futur

atelier
Entrée libre
13h15 - 13h55 et 15h30 - 16h10
HEMU Lausanne
Tabasco : Le piment des émotions

atelier
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
HEM / Conservatoire de Genève, Centre musical Robert Dunand
Les émotions partagées au sein du quatuor

atelier
Entrée libre sur inscription
14h15 - 16h45
HEM / Conservatoire de Genève, Centre musical Robert Dunand
Atelier sur les instruments anciens

concert
Entrée libre sur inscription
17h15 - 18h30
HEM / Conservatoire de Genève, Centre musical Robert Dunand

atelier
Entrée libre sur inscription
17h15 - 18h30
Université de Genève, Uni Dufour
Éléments, humeurs et émotions

concert
Entrée payante
20h00 - 22h00
Grand Théâtre de Genève
Récital des lauréats du Concours de Genève 2012

colloque scientifique pré-festival

Entrée libre sur inscription | Colloque en anglais sans traduction

9h00-13h00

Grand Théâtre de Genève | Foyer

Les racines émotionnelles de l'évolution de la musique

The emotional roots of music evolution

Klaus Scherer (Genève), David Huron (Columbus/Ohio), Tecumseh Fitch (Vienne)

Les spéculations sur l'évolution de la musique abondent dans la littérature au fil des siècles, générant souvent des débats houleux. Ce colloque vise à réexaminer la question dans une perspective qui met en évidence le rôle des émotions dans ce processus.

Les conférenciers abordent la question en présentant les théories de différentes disciplines dont les sciences affectives, la cognition musicale et la biologie cognitive. Le thème commun de la discussion est le rôle de l'expression émotionnelle dans l'évolution des traditions musicales.

14h00-18h00

Grand Théâtre de Genève | Foyer

Interaction entre cognition et émotion dans les réactions de l'auditeur à la musique

Cognition-emotion interaction in listener reactions to music

Didier Grandjean (Genève), Emmanuel Bigand (Dijon), Michael Spitzer (Liverpool)

A certains moments de son histoire, la musique fut conçue de manière à produire un fort impact émotionnel sur l'auditeur. De nos jours, un nombre d'études sans cesse croissant confirme cet effet. Cependant, la nature des mécanismes qui sont impliqués reste insaisissable. Les conférenciers à ce colloque présentent un certain nombre d'approches visant à une meilleure compréhension de ces processus, en fournissant de nouvelles idées provenant de différentes disciplines telles que les neurosciences, la psychologie et la musicologie. Le rôle des différents types de musique sera examiné dans une perspective historique.

concert

Entrée payante

20h30-22h00

HEM / Conservatoire de Musique de Genève
Grande salle

Paolo Fresu (trompette, bugle), Bebo Ferra (guitares), Gavino Murgia (voix, saxophones, launeddas)

Trois musiciens sardes, engagés dans la musique jazz d'avant-garde mais au même temps défenseurs de la mémoire musicale de leur terre, proposent un dialogue entre passé, présent et futur de la musique et une lecture originale des sonorités de la musique traditionnelle, où le chant de la voix humaine et des instruments se présentent comme une imitation de la Mère Nature, exprimée par des sons primordiaux.

colloque

Entrée libre sur inscription

9h30-13h00

Auditorium Espace Ardit

1 avenue du Mail

Histoire des interactions musique-émotions

*The history of music-emotion
interactions*

**Laurence Wuidar (Bruxelles),
Jean-Christoph Aubert (Lausanne),
Gino Leonardo Di Mitri (Lecce), Andrea
Garavaglia et Luca Zoppelli (Fribourg),
Bernardino Fantini (Genève), Georges
Starobinski (Lausanne)**

Durant de nombreuses périodes historiques, la musique a été caractérisée par son pouvoir émotionnel. A travers des communications présentées par des spécialistes et une discussion libre avec le public, ce colloque se propose d'aborder des moments significatifs de la relation entre musique et émotions, à l'aide d'exemples musicaux tirés de la musique savante et populaire, de la Renaissance à l'époque contemporaine.

atelier- concert

Entrée libre sur inscription

14h15-16h45

**HEM Genève
Conservatoire de Musique
Salle 20**

L'irréversibilité du temps musical

**Andrea De Carlo (Rome, musicien,
écrivain et physicien), Silvia de Maria
(Genève, musicienne), et Brice Pauset
(Ensemble Contrechamps)**

Parmi les moyens d'expression artistique, seule la musique présente le caractère d'être irréversible. Une succession de consonances est parfaitement réversible tandis qu'une succession de sons avec des dissonances n'est plus réversible. La succession dissonance-consonance est donc le moteur de l'irréversibilité et de la direction musicale. Johann Sebastian Bach utilise la dichotomie dissonance-consonance pour suggérer l'irréversibilité de la 'flèche du temps'. Ce moteur de construction a perdu de son efficacité avec le développement de la musique au XXe siècle. Durant cette période, la dichotomie dissonance-consonance a été abandonnée comme base de la construction musicale. Un concert de violes de gambe illustrera des exemples de cette thématique.

concert-performance

Entrée libre sur inscription

19h00-21h15

HEMU Lausanne | Utopia 1

Donne-moi ton cœur

Give me your heart

En collaboration avec son frère Antonello, le jazzman Paolo Fresu improvise en utilisant comme base rythmique le battement de son cœur, amplifié en direct à l'aide d'un électrocardiogramme à ultrasons. Le cœur devient ainsi un instrument musical inhabituel qui s'unit à l'instrument de l'artiste, à la recherche d'un dialogue avec lui-même et d'un nouvel équilibre, dans une interaction dynamique avec la partie la plus intime du lui-même. Dans la première partie après une introduction scientifique organisée par l'UNIL, Paolo et Antonello Fresu réaliseront des improvisations et des jeux de lumière sur les battements du cœur. Dans la deuxième partie, Paolo Fresu conduira une Jam session avec les étudiants de l'HEMU Jazz.

concert

Entrée payante

20h00-23h30

Victoria Hall | rue du Général-Dufour 14

Concours de Genève - International Music Competition

Finale du Concours de Piano avec l'Orchestre de la Suisse Romande, placé sous la direction de Walter Weller.

La Finale du Concours est le point culminant de deux semaines de compétition, pendant lesquelles les jeunes virtuoses auront été sélectionnés. Chacun des finalistes jouera un des grands concertos du répertoire (Chopin, Liszt, Brahms, Saint-Saëns, Schumann). Les lauréats sont accompagnés par l'Orchestre de la Suisse Romande. A la fin des concertos, le public est prié de remplir le questionnaire qui lui aura été distribué pour déterminer le Prix du public. Une heure plus tard, le palmarès sera proclamé et les prix sont remis aux lauréats.

conférence - atelier

Entrée libre sur inscription

14h15-16h45

HEM Genève, Conservatoire de Musique | Centre des Musiques Electroacoustiques,
rue Jean-Petitot 8 - 2ème étage

Le geste, le son et l'interaction musicale

Frédéric Bevilacqua (Paris, physicien), Norbert Schnell (Paris, musicien), Eric Daubresse (Genève, compositeur)

Les invités de l'IRCAM et Eric Daubresse vont présenter un aperçu de la recherche actuelle sur le geste et les systèmes sonores interactifs. Durant la conférence, ils expliqueront les technologies actuelles qui sont disponibles pour construire des systèmes sonores interactifs et instruments de musique numériques, y compris la captation du geste et du mouvement et de traitement audio. Ensuite, durant l'atelier, ils montreront plusieurs exemples d'applications construits à l'IRCAM dans différents contextes artistiques et pédagogiques.

atelier

Entrée libre sur inscription

14h15-16h45

Auditorium Espace Ardit
1 avenue du Mail

La gestualité du pianiste et sa représentation géométrique

Francesco Libetta (Lecce, pianiste et compositeur)

Dans l'interprétation au piano, les mouvements sont visibles et peuvent être décrits par un modèle géométrique. Les associations émotionnelles s'établissent donc entre le mouvement des mains sur le clavier et l'expressivité d'une mélodie. Dans ce sens, le geste du pianiste peut être assimilé à la qualité du mouvement d'un danseur. La gestion consciente de ces automatismes est fondée sur des modèles inspirés par une volonté émotionnelle précise à laquelle le pianiste attribue la signification de son interprétation.

atelier

Entrée libre sur inscription

Atelier en français et en anglais sans traduction

14h15-16h45

HEM Genève, Conservatoire de Musique | Centre musical Robert Dunand
rue du Marché 9, Carouge – salle de concert

L'émotion dans la voix chantée - *Emotion in the singing voice*

Johan Sundberg (Stockholm, expert de la voix chantée), Brigitte Ravenel (Nyon, mezzo-soprano), Claude Darbellay (Genève, baryton-basse), Klaus Scherer (Genève, psychologue)

Démonstration des mécanismes physiologiques de la voix chantée impliqués dans l'interprétation émotionnelle. En interaction avec les scientifiques et les chanteurs, il est fait recours à des exemples concrets illustrant le rôle des paramètres acoustiques et structurels du chant et des divers types d'interprétations émotionnelles, y compris des techniques synthétiques.

vendredi 16 nov

vendredi 16 nov

colloque

Entrée libre sur inscription

Atelier en français et en anglais sans traduction

9h30-13h00

Grand-Théâtre de Genève
Foyer

Les recherches neuropsychologiques sur les réactions émotionnelles à la musique

Neuropsychological research on emotional reactions to music

Didier Grandjean (Genève), Patrik Vuilleumier (Genève), Eduardo Coutinho (Genève), Sascha Frühholz (Genève), Wiebke Trost (Genève)

Ce symposium est dédié à l'étude des mécanismes neuropsychologiques liés au traitement des émotions musicales. L'organisation de la perception auditive et le traitement neuronal des signaux acoustiques complexes seront discutés dans une perspective interdisciplinaire. Les mécanismes cérébraux liés aux émotions transmises par la musique et comment sont organisés les sentiments induits par la musique tant au niveau psychologique qu'au niveau neuronal seront discutés à travers plusieurs contributions scientifiques.

concert

*Entrée libre sur inscription***17h15-18h30****Auditorium Espace Arditi**
1 avenue du Mail**Francesco Libetta (piano)**

Le concert suit l'atelier précédant et permettra de souligner les différents aspects de la relation entre expression émotionnelle et gestualité pianistique.

concert

*Entrée libre sur inscription***17h15-18h30****HEM Genève, Conservatoire de Musique** | Centre musical Robert Dunand
rue du Marché 9, Carouge
salle de concert**Brigitte Ravenel (mezzo-soprano)**
Stéphane Chapuis (accordéon),
Claude Darbellay (baryton-basse)
Michèle Courvoisier (piano)

Suite à l'atelier «Emotion dans la voix chantée», les solistes de chant, accompagnés respectivement par un accordéoniste et une pianiste, présenteront une illustration musicale, assortie d'un commentaire des interprétations émotionnelles données. Au programme:
B. Ravenel: Thüring Bräm - Cinq Chansons noires, texte d'Aloïse Corbaz - artiste majeur du Musée de l'Art Brut à Lausanne (en présence du compositeur);
C. Darbellay: Robert Schumann - Lenau Lieder op. 90, Johannes Brahms - Ausgewählte Lieder.

atelier

*Entrée libre sur inscription***17h15-18h30****HEM Genève, Conservatoire de Musique** | Centre des Musiques Electroacoustiques
rue Jean-Petitot 8 - 2ème étage**La boîte à outils émotionnelle du compositeur****Michael Jarrell (Genève, compositeur),**
Eric Daubresse (Genève, compositeur),
Didier Grandjean (Genève, psychologue),
Luis Naon (Genève, compositeur - entretien enregistré)

Modèles, formules, procédés, dispositifs et équipements: y-a-t-il des «outils» à la disposition des compositeurs qui leur permettent d'exprimer et / ou de susciter des émotions musicales, que ce soit une composition « traditionnelle » ou en composition mixte (acoustique, électro-acoustique ou assistée). Cet atelier autour de la métaphore de la «boîte à outils» aura comme fil conducteur une interview enregistrée de Luis Naon.

opéra

*Entrée payante***19h30-22h30****Grand Théâtre de Genève**

Samson et Dalila

Camille Saint-Saëns voulait écrire un oratorio dans le style de Haendel ou de Mendelssohn. Finalement, c'est un opéra à la française qu'il a créé sur un thème biblique. Cette mise en scène de Patrick Kinmonth, créateur britannique, raconte l'histoire à l'époque même de la création de l'œuvre, la « Belle Époque ». Il s'agit d'images de la guerre franco-prussienne de 1870 qui reflètent le conflit entre le peuple d'Israël et les Philistins, où Samson et Dalila sont instrumentalisés par les forces de l'oppression et de la persécution. Chanté en français avec des surtitres en anglais et en français.

table ronde

Entrée libre sur inscription

9h30-13h00

Grand Théâtre de Genève

Le paradoxe du chanteur - l'interprétation émotionnelle à l'opéra

Michel Plasson (Toulouse, chef d'orchestre), Thüring Bräm (Bâle, compositeur), Pierre-André Gamba (Genève, metteur en scène), Klaus Scherer (Genève, psychologue), Jonas Pulver (Genève, critique Le Temps), Sophie Graf (soprano) et d'autres chanteurs/ chanteuses surprise. Modération: Philippe Zibung (Genève, producteur RTS Espace 2)

Discussion sur la question de l'authenticité des émotions expérimentées sur la scène, dans le sillage du paradoxe de Diderot sur l'acteur, l'approche « méthode » de Stanislavski et d'autres traditions. Est-ce que le chanteur devrait représenter les émotions en chantant des airs d'opéra, la musique religieuse ou des Lieder en utilisant des moyens expressifs consciemment choisis (p. ex. la qualité de la voix, le tempo, les variations mélodiques, l'expression faciale et gestuelle) ou, plutôt, essayer d'entrer dans un état émotionnel approprié et interpréter la pièce de manière intuitive? La discussion sera illustrée par des présentations vidéo d'interprétations célèbres de rôles phares du répertoire.

atelier

Entrée libre

10h30-11h10 et 16h30-17h10

HEMU Lausanne | salle Utopia 1

Charlot soldat, ciné-concert

Paolo Fresu (trompette, bugle), Bebo Ferra (guitares), Gavino Murgia (voix, saxophones, launeddas)

«Charlot est recruté dans une section de fantassins. Envoyé sur le front en France, il connaît toutes les privations de la vie des tranchées : les tireurs isolés, les inondations, les rationnements, la solitude, les poux et autres vermines. Il rencontre une Française qu'il délivre par la suite des troupes allemandes. Après avoir revêtu toute une série de déguisements, il réussit à prendre le Kaiser en otage ainsi que le prince héritier et le général von Hindenburg... mais soudain il se réveille : il est toujours dans son escouade.»

Avec cet événement, c'est l'activation physiologique induite par l'image, la production et l'écoute de musique qui sera observée au moyen de capteurs équipant une partie du public et quelques musiciens. A quel moment la musique provoque-t-elle des émotions? Sont-elles synchrones chez le musicien et le public? Tant de questions qui trouveront – peut-être – quelques bribes de réponse au travers de ce ciné-concert très « branché ».

atelier

Entrée libre

11h45-12h25 et 14h15-14h55

HEMU Lausanne

studio rez-de-chaussée -Utopia 3

PRIME

Simone Conforti (Florence, compositeur et chercheur), Etudiants de la classe de flûte à bec d'Antonio Politano

Cet atelier commencera par une présentation des flûtes à bec carrées Paetzold et donnera l'occasion d'entendre leur large palette de couleurs, de bruitages ou de sonorités. Le public découvrira ensuite comment cette palette sonore peut être cataloguée, mais aussi élargie grâce à l'électronique.

atelier

Entrée libre

13h00-17h00

HEMU Lausanne | rez-de-chaussée

Le violoniste augmenté

Tobias Grosshauser (Zürich, musicien et chercheur)

Le WearLab (IfE ETH Zürich) développe différentes technologies permettant d'enregistrer la position exacte des doigts, la pression (sur le manche d'un violon), l'accélération des mains ou des pieds, la conduite de l'archet ou la synchronisation des musiciens entre eux. Dans le cadre de cet atelier, les violonistes débutants, avancés ou professionnels auront l'occasion de jouer sur un violon enregistrant et analysant la position et la pression de la main gauche.

atelier

Entrée libre

13h00-17h00

HEMU Lausanne | rez-de-chaussée

La cloche diatonique : échelles, modes, et gammes

Pierre Audétat (Lausanne, compositeur)

« Au Clair de la lune » en myxolydien ? Le fameux « Pour Elise » en dorien ? Le public est invité à venir jouer une pièce sur un piano électronique ou à demander à un étudiant de l'HEMU d'en interpréter une. Ensuite, l'un des 462 modes de la cloche diatonique pourra être sélectionné, afin de réécouter cette même pièce et d'ainsi se rendre compte comment la « couleur » du morceau change en fonction des modes.

atelier

Entrée libre

13h15-13h55 et 15h30-16h10

HEMU Lausanne | Utopia 2

Tabrasco : Le piment des émotions (durée 40')

Daniela Cerqui (Lausanne, Anthropologie), Tabrasco Data Technology & Sports, Musiciens de l'HEMU et du Conservatoire de Lausanne

Mise en évidence par des capteurs et en temps réel, des réactions physiologiques suscitées par la musique.

festival
musiques & sciences

samedi 17 nov

samedi 17 nov

atelier

Entrée libre

13h00-17h00

HEMU Lausanne | rez-de-chaussée

Instruments du futur

Alain Crevoisier (Lausanne, ingénieur et compositeur)

Le solinophone, un instrument électro-acoustique en cours de développement, explore différentes notions entre science et musique, telles que la micro-tonalité, les interfaces de contrôle et la physique instrumentale. L'imposant prototype qui sera exposé comprend 3 gammes différentes de 12, 19 et 31 tons. Le public de tout âge aura la possibilité de programmer l'instrument grâce à un séquenceur pas à pas très simple.

atelier

Entrée libre sur inscription

14h15-16h45

HEM / Conservatoire de Genève
Centre musical Robert Dunand
rue du Marché 9, Carouge
Salle de concert

Les émotions partagées au sein du quatuor

Quatuor Terpsycordes

La communication émotionnelle joue un rôle déterminant dans la synchronisation des mouvements et dans le jeu des membres d'un quatuor. Grâce à une analyse détaillée du Quatuor op. 18 n° 6 de Beethoven, dénommée « La Malinconia », les relations entre écriture musicale, contour de phrases, synchronisation rythmique et émotions seront recherchées lors de l'interprétation par le quatuor à cordes.

atelier

Entrée libre sur inscription

14h15-16h45

HEM / Conservatoire de Genève
Centre musical Robert Dunand
rue du Marché 9, Carouge

Atelier sur les instruments anciens

Lorenzo Coppola (clarinettiste)

L'atelier aborde la question de l'authenticité musicale et instrumentale dans la musique en comparant la capacité expressive des instruments anciens et modernes par rapport aux contextes historiques et stylistiques. L'analyse philosophique et psychologique du pouvoir émotionnelle de la musique attribuent une grande valeur à la sonorité et au timbre des instruments par rapport à la structure musicale. Une technique interprétative appropriée aux instruments utilisés permet d'en valoriser au mieux les capacités d'expressivité.

L'atelier développe une analyse du Quintet pour clarinette et cordes de Carl-Maria von Weber, lu comme une pièce de théâtre avec différents personnages, chacun avec ses émotions particulières.

concert

Entrée libre sur inscription

17h15-18h30

HEM / Conservatoire de Genève
Centre musical Robert Dunand
rue du Marché 9, Carouge

Ludwig van Beethoven: Quatuor à cordes op. 18 n° 6 'La malinconia'

Carl Maria von Weber: Quintette pour clarinette et cordes op. 34

Quatuor Terpsycordes, Lorenzo Coppola (clarinette)

Le concert présente les compositions discutées lors des ateliers précédents. Si le Quatuor de Beethoven représente l'expression d'un état d'âme particulier, mélancolique, grâce à sa structure et au contour des phrases musicales, le Quintette de Weber suggère une autre métaphore : celle du jeu théâtral avec chaque personnage jouant un rôle émotionnel différent.

atelier

Entrée libre sur inscription

17h15-18h30

Université de Genève, Uni Dufour
rue du Général-Dufour 24
salle U300

Éléments, humeurs et émotions

Didier Grandjean (Genève, psychologue), Patrizia Lombardo (Genève, critique littéraire et cinématographique), Denis Beuret (Semsales, compositeur)

Le feu, l'air, la terre et l'eau étaient considérés par la science antique comme les éléments naturels auxquels correspondaient des «humeurs», des «tempéraments» et surtout des éléments de la grammaire musicale. Que dit la psychologie contemporaine des humeurs et du tempérament, quels sont les liens avec les conceptions modernes des processus émotionnels ? Comment les arts peuvent-ils représenter et exprimer les émotions et les relier à ces éléments dits primordiaux ? Les trois intervenants traiteront ces questions; des extraits de films seront commentés et le compositeur présentera sa vidéo et sa musique encore inédites sur le thème des quatre éléments.

concert

Entrée payante

20h00-22h00

Grand Théâtre de Genève
Grande salle

Récital des lauréats du Concours de Genève 2012

Le Récital des lauréats, organisé traditionnellement par l'Institut National Genevois quelques jours après la Finale du Concours, est une occasion unique de retrouver les jeunes virtuoses récemment couronnés par le Juy du Concours de Genève. Dans une ambiance détendue et dans un répertoire qui leur est propre, ils ont la possibilité de montrer une nouvelle facette de leur personnalité. Une moment rare et inoubliable.

festival
musiques
&
sciences

samedi 17 nov

samedi 17 nov

activités permanentes

Entrée libre - Du 12 au 17 novembre

Genève

10h00-18h00

Université de Genève, Uni Dufour, rue du Général-Dufour 24, hall d'entrée

Lausanne

8h00-22h00

HEMU, rue de la Grotte 2 - hall central

Exposition Donne-moi ton cœur

Exposition Give me your heart

« Give me your heart » est un projet multimédia réalisé par Nero Project (Antonello Fresu et Giannella Demuro, Sassari). Le fil rouge du projet est le cœur, noyau en pulsation qui rythme la vie et la mort, symbole archaïque et profond de spiritualité et de la rencontre avec soi-même. 40 musiciens, danseurs et artistes virtuels ont improvisé et enregistré le battement de leur cœur en l'utilisant comme base rythmique. Le cœur devient ainsi un instrument musical inhabituel qui s'unit à l'instrument propre de l'artiste (le piano, la batterie, la voix, le corps). Chaque exposition est composée de vingt vidéos qui présentent au total 40 enregistrements et chaque écran est vu comme un 'tableau en mouvement'.

activités de recherche

Entrée libre - Du 14 au 17 novembre

Genève

10h00-18h00

Université de Genève, Uni Dufour rue du Général-Dufour 24, hall d'entrée

La recherche musicale - c'est le bazar ...

Membres du Focus Musique du Swiss Center of Affective Sciences hébergé par le Centre Interfacultaire en Science Affectives (CISA) de l'Université de Genève

Découvrez la recherche de pointe sur le pouvoir émotionnelle de la musique à travers d'installations, de démonstrations, et d'expérimentation pendant tout le Festival. Entre autre vous pouvez tester votre capacité de reconnaître des émotions dans la voix chantée, dépister vos préférences d'interprètes, découvrir les résultats des recherches actuelles, participer à des expériences sur place et - surtout - écouter beaucoup de musique.

activités associées au festival

Entrée libre sur inscription (places limitées)

Vendredi 16 novembre

10h00-12h00 et 14h30-16h30

Samedi 17 novembre

10h00-12h00 et 14h30-16h30

Dimanche 18 novembre

10h00-13h00

Entrée payante

Dimanche 18 novembre

18h00-19h30

Concert de clôture

Cours de maître de piano Dmitri Alexeev

Depuis 2007 le Concours de Genève organise à la fin de la compétition des classes de maître, en collaboration avec les Hautes Écoles de Musique de Genève et de Lausanne. Cette année, Dmitri Alexeev, grand pianiste russe, membre du jury, transmettra aux jeunes élèves des Hautes Écoles romandes son savoir-faire et son expérience, particulièrement dans le répertoire russe et romantique pour lequel il est reconnu internationalement.

organisation

Le Festival Musiques & Sciences a été rendu possible grâce au soutien et à l'accueil des institutions suivantes :

UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Unil

UNIL | Université de Lausanne

hem

HEMU
VAUD VALAIS Fribourg

CONCOURS DE GENÈVE^o
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

GRAND
THÉÂTRE
GENÈVE

En partenariat et avec la collaboration active de :

ENSEMBLE
CONTRECHAMPS

les Concerts d'été à Saint-Germain

Et avec le soutien média de :

La Radio Télévision Suisse – Espace 2

Accueil permanent pendant la durée du Festival

Université de Genève, Uni Dufour
rue du Général-Dufour 24 – accueil, hall d'entrée

Information

Site Web	www.femusci.org
Facebook	FemuSci
Twitter	@FeMuSci
Email	info@femusci.org
Tél.	+41 22 379 98 01