

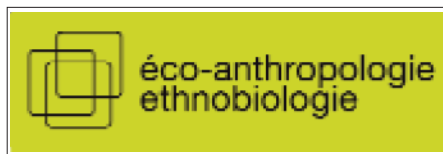
JOURNÉES D'ÉTUDE 2017

*Le geste
sous toutes ses formes
musicales et dansées*

les 2-3-4 juin 2017

Auditorium Jean Rouch, Musée de l'Homme

Ces Journées sont organisées en collaboration avec
la chaire SU Geste-Acoustique-Musique (GeAcMus), MNHN-Paris 4
et avec le soutien du CREM-LESC

La SFE est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Journées d'étude de la Société française d'ethnomusicologie

Le geste sous toutes ses formes musicales et dansées

2-3-4 juin 2017, Auditorium Jean Rouch, Musée de l'Homme

Comité scientifique : Aurélie HELMLINGER (CNRS, CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS), Fabrice MARANDOLA (McGill University/CIRMMT, Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN), Rosalia MARTINEZ (Université Paris 8, CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS), Marie-France MIFUNE (Éco-anthropologie et Ethnobiologie – MNHN), Farrokh VAHABZADEH (Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN), Olga VELITCHKINA (SFE, Centre de musiques du monde, Conservatoire Supérieur de Moscou)

Comité d'organisation : Laurence FAYET (SFE), Susanne FÜRNISS (CNRS, Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN), Anitha Savithri HERR (université Paris Sorbonne, IReMus – Paris Sorbonne – CNRS), Ingrid Le Gargasson (CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS), Marie-France MIFUNE (Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN), Jordi TERCERO (Université Paris 8)

Le geste musical constitue un angle d'approche stimulant pour l'ethnomusicologue car il se situe à l'interface de plusieurs dimensions relatives à l'interaction Homme-Instrument-Son comprenant l'organologie, la musique, la cognition du musicien et les valeurs socioculturelles de la performance, inscrites notamment dans sa dimension visuelle et kinesthésique.

En ethnomusicologie, le geste musical a déjà fait l'objet de plusieurs études notamment dans les *Cahiers de musiques traditionnelles* (*Le geste musical*, n°14) montrant l'intérêt d'analyser le rôle du corps et du geste du musicien dans l'étude de la performance musicale (Molino 2009 ; Desroches *et al.* (dir.), 2014 ; Powell 2004).

Lors de ces Journées d'étude, nous souhaitons rendre compte des récents travaux et des nouvelles thématiques qui ont émergé sur le geste musical et dansé, plus précisément à travers les sous-thèmes suivants :

1) Geste et ergonomie instrumentale

L'instrument de musique est le produit d'une histoire et de contraintes culturelles. Il constitue un élément essentiel de la fabrique du geste du musicien, tout en étant cependant aussi conçu en fonction de ce dernier (Le Bomin 2001 ; Helmlinger 2014). Ce sont ces allers et retours entre paramètres organologiques et paramètres performantiels que l'on propose d'étudier ici. Il s'agit donc d'articuler des contraintes culturelles, musicales et acoustiques à une approche gestuelle et cognitive (spatialisation des degrés de l'échelle, mémoire musicale), de façon à mettre en lumière ce qui se joue, en amont de la performance, dans la conception de l'instrument. Envisagée dans la profondeur historique, une telle approche peut mener à mieux comprendre les évolutions organologiques au cours du temps.

2) Capture et analyse tridimensionnelle du geste musical

Les études récentes sur le geste musical utilisant les méthodes de capture et d'analyse tridimensionnelle du mouvement ont montré leur pertinence pour accéder à des nouvelles dimensions d'analyse qualitative et quantitative du jeu instrumental (Kapur *et al.* 2005 ; Wanderley *et al.* 2005 ; Godoy & Leman 2010 ; Dahl 2011 ; Bonini Baraldi *et al.* 2015 ; Chen *et al.* 2016). Comment prendre en charge ce nouveau paradigme de recherche dans les études ethnomusicologiques ? De quelles manières l'intégration de ces nouvelles méthodes de capture nous incite-t-elle à revoir les limites

de ce qui constitue traditionnellement le « terrain » et à interroger les conditions « écologiques » de captation en situation de laboratoire ? Quelles sont les informations auxquelles ces nouvelles approches nous permettent d'accéder ? Enfin, quelles sont les nouvelles problématiques et thématiques de recherche que nous ouvre l'intégration pluridisciplinaire de ces nouvelles méthodes d'investigation en ethnomusicologie ?

3) Le geste musical dans la performance

Partant du constat qu'un geste musical est beaucoup plus qu'un geste producteur de son, cet axe se propose d'explorer les autres dimensions du geste musical et dansé dans le cadre performatif. Il s'agira de s'intéresser à la manière dont les sociétés font du geste musical et dansé une expérience corporelle singulière tout en développant, sous de multiples formes, ses aspects esthétiques, émotionnels, multisensoriels ou encore sémiotiques. On se penchera également sur les composantes expressives et communicatives du geste en performance – la question de l'empathie s'avérant ici un angle d'approche particulièrement fécond. Autrement dit, cet axe essaiera de mettre en lumière la complexité et la diversité des expériences du corps et de l'être que les sociétés humaines mobilisent lors des performances musicales et dansées.

4) Geste et apprentissage musical

En ethnomusicologie, les études sur les processus d'apprentissage des musiques de tradition orale ont montré le rôle visuel du geste instrumental dans la mémorisation des répertoires musicaux, la performance et la composition musicale (Helmlinger 2001, 2012) ou encore que l'intégration progressive des éléments du langage musical, l'apprentissage du geste instrumental et la mémorisation de son répertoire relèvent de processus similaires (Dehoux 1986, 1991 ; Le Bomin 2004 ; Mifune 2012).

Que nous révèle l'étude de l'apprentissage du geste musical dans la relation du musicien avec son instrument ? Comment s'opère son apprentissage ? Par quelles stratégies cognitives et sensorielles s'effectue l'apprentissage du geste instrumental et la production musicale ? Quelles sont les méthodes permettant d'y accéder ? Telles sont les interrogations qui structurent ce quatrième axe de réflexion.

Références bibliographiques

- J. BAILY & V. DOUBLEDAY (1988), Modèles d'imprégnation musicale en Afghanistan, *Cahiers de musiques traditionnelles* 1, p. 112-124.
- J. BAILY & V. DOUBLEDAY (1995), Patterns of Musical Development Among Children in Afghanistan, in E. Warnorck Fernéa (ed.), *Children in the Muslim Middle East Today*, Texas University Press, Austin, p. 431-436.
- F. BONINI BARALDI, E. BIGAND & T. POZZO (2015), Measuring Aksak Rhythm and Synchronization in Transylvanian Village Music by Using Motion Capture, *Empirical Musicology Review*, vol.10, n° 4, p. 265-291.
- W. BOWMAN & K. POWELL (2007), The Body in a State of Music, in Liora Bresler (ed.), *International Handbook of Research in Arts Education*, Springer, p. 1087-1106.
- *Cahiers de musiques traditionnelles* n° 14, 2001.
- L. CHEN, S. GIBET, P. F. MARTEAU, F. MARANDOLA & M. WANDERLEY (2016), Quantitative Evaluation of Percussive Gestures by Ranking Trainees versus Teacher, *Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing*.
- S. DAHL (2011), Striking movements: A survey of motion analysis of percussionists, *Acoustical Science and Technology* 32(5), p. 168-173.

- V. DEHOUX (1986), *Chants à penser gbaya (Centrafrique)*, Paris, SELAF.
- V. DEHOUX (1991), Typologie et modalités de jeu des xylophones centrafricains, *Analyse Musicale* vol. 23, p.36-42.
- F. DELALANDE (1988), La gestique de Gould, in L. COURTEAU (éd.), *Glenn Gould Pluriel*, Québec, p. 85–111.
- M. DESROCHES, S. LACASSE, S. STÉVANÇE (éd.) (2014), *Quand la musique prends corps*, Presses Universitaires de Montréal (PUM).
- J. DURING (2001), *Hand made* : Pour une anthropologie du geste musical, *Cahiers de musiques traditionnelles* n° 14, p. 39-69.
- R. I. GODOY & M. LEMAN (2010), *Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning*, Routledge, UK.
- A. HELMLINGER (2001), Geste individuel, mémoire collective. Le jeu du pan dans les steelbands de Trinidad & Tobago, *Cahiers de musiques traditionnelles* n° 14, p. 181-202.
- A. HELMLINGER (2012), *Pan Jumbie. Mémoire sociale et musicale dans les steelbands (Trinidad et Tobago)*, Société d'ethnologie, Nanterre, Collection « Hommes et musiques ».
- A. HELMLINGER (2014), Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Topologie et diffusion du double tenor pan (Trinidad et Tobago), *Anthropologie et Sociétés* 38, n° 1, p. 139-66.
- A. KAPUR, P. DAVIDSON, P. R. COOK, P. F. DRIESSEN & W. A. SCHLOSS (2005), Preservation and Extension of Traditional Techniques: Digitizing North Indian Performance, *Journal of New Music Research*, p. 227-236.
- S. LE BOMIN (2001), Raison morphologique et langage musical : musiques de xylophone en Afrique centrale, *Cahiers de musiques traditionnelles*, n° 14, p. 203-19.
- S. LE BOMIN (2004), Étudier une musique par ses processus d'apprentissage, *Revue de Musicologie*, vol.90, n°2, p. 179-192.
- L. MABRU (1997), De l'écriture du corps dans les pratiques musicales à transmission « orale » : le cas du fifre en Bazadais, in N. BELMONT et J.-F. GOSSIAUX (éd.) *De la voix au texte : L'ethnologie contemporaine entre l'oral et l'écrit*, Éditions du CTHS, Paris, p. 49-59.
- R. MARTINEZ (2001), Gestuelle musicale dans l'univers andin, *Cahiers de musiques traditionnelles* n° 14, p. 169-182.
- M.-F. MIFUNE (2012), *Performance et construction identitaire. Une approche interdisciplinaire du culte du bwiti chez les Fang du Gabon*, Thèse de doctorat, EHESS.
- J. MOLINO (1988), La musique et le geste: prolégomènes à une anthropologie de la musique, *Analyse musicale*, 1er trimestre, p. 8-15.
- J. MOLINO (2009), *Le singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique*, précédé de : Introduction à l'œuvre musicologique de Jean Molino, de J.-J. NATTIEZ, Paris, Actes Sud/ INA.
- K. POWELL (2004), The apprenticeship of embodied knowledge in a taiko drumming ensemble, in L. BRESLER (ed.), *Knowing bodies, moving minds: Embodied knowledge in education*, Kluwar Press, p. 183-195.
- J. SLOBODA (2005), *Exploring the Musical Mind. Cognition, emotion, ability, function*, Oxford University Press.
- D. SUDNOW, *Ways of the hand: The Organization of Improvised Conduct*, MIT Press, Cambridge, 1978.
- F. VAHABZADEH (2014), Se démarquer de l'autre : du geste instrumental à la corporalité musicale, in *Quand musique prend corps*, (édité par) M. DESROCHES, S. LACASSE, S. STÉVANÇE, Presses Universitaires de Montréal (PUM), p. 65-78.
- M. M. WANDERLEY, B. W. VINES, N. MIDDLETON, C. MCKAY & W. HATCH (2005), The Musical Significance of Clarinetists' Ancillary Gestures: An Exploration of the Field, *Journal of New Music Research*, vol. 34, n° 1, p. 97-113

PROGRAMME

Vendredi 2 juin 2017

13h30 **Mots d'accueil** de **Luciana PENNA-DIAW** (Cité de la musique-Philharmonie de Paris, SFE) et **André DELPUECH** (Musée de l'Homme) et **introduction** de **Fabrice MARANDOLA** (Comité scientifique).

14h30-15h30 **Session 1 – *Le geste musical dans la performance***

Présidence de session : Susanne FÜRNISS (CNRS, Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN)

- Rosalia MARTINEZ (Université Paris 8, CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS) :
« Geste musical : du son, du sens et des sens. À propos des exemples andins »
- Clara BIERMAN (IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS, CREDA) :
« Gestualité et expérience kinesthésique dans les *llamadas* de Candombe (Montevideo, Uruguay) »
- Laura FLÉTY (post-doctorante FYSSSEN, LESC – Université de Paris Ouest Nanterre – CNRS) :
« Un geste musical chorégraphié. Le jeu de la crécelle dans la danse *morenada* (Bolivie) »

Pause café 15h30-16h

16h00-17h **Session 2 – *Le geste dansé dans la performance***

Présidence de session :

- Virginie JOHAN (CEIAS, CNRS-EHESS) :
« L'espace-son des performeurs de Kutiyattam au Kerala : diffraction, fusion et diffusion de langages, savoirs et talents dans les gestes théâtraux »
- Mukaddas MIJIT (CREM-LESC – Université Paris Ouest Nanterre – CNRS, LISST – Université de Toulouse-Jean Jaurès) :
« Les gens du Nord dansent sur Chimbulaq. Distinguer Musiques à danser et à écouter au travers des traditions régionales des Meshreps ouïghour »
- Marianne-Sarah SAULNIER (Université de Montréal, PRIAS) :
« La femme cobra chez les Kalbeliya de Rajasthan : vers une esthétique de l'authenticité »

Samedi 3 juin 2017

9h30 **Accueil**

10h-11h **Conférencier invité**

Marcelo M. WANDERLEY (McGill University) :

« Capture de Mouvements de Musiciens: technologies, infrastructures et applications »

Pause café 11h-11h30

11h30-13h **Session 3 : Geste instrumental et identités musicales**

Présidence de séance : Jean-Pierre ESTIVAL (CREM-LESC, Université Paris Ouest Nanterre – CNRS)

- Fabrice MARANDOLA (McGill University/CIRMMT, Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN) :
« Le geste des percussionnistes à l'épreuve des méthodes de capture du mouvement et d'*eye-tracking* – une comparaison entre musiciens camerounais, canadiens et français »
- Marie-France MIFUNE (Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN) :
« Du geste aux identités musicales: comparaison du jeu instrumental de plusieurs harpistes du Gabon à partir de l'analyse du mouvement 3D et 2D »
- Farrokh VAHABZADEH (Éco-anthropologie et ethnobiologie – MNHN) :
« Incorporation d'une signature musicale. Le jeu des luths en Iran et Asie Centrale »

Pause déjeuner 13h-14h30

14h30-16h **Session 4 : Geste et ergonomie instrumentale**

Présidence de session :

- Augustin ERNOULT (LAM – Institut d'Alembert UMPC) :
« Comprendre le contrôle du sac de la cornemuse : étude du geste »
- Olga VELITCHKINA (SFE, Centre de musiques du monde, Conservatoire Supérieur de Moscou) :
« Le geste instrumental et vocal dans le jeu des flûtes de Pan en Russie méridional »
- Aurélie HELMLINGER (CNRS, CREM-LESC – Université Paris-Ouest Nanterre – CNRS) et Elio QUINTON (Post-doctorant, Queen Mary University of London, Centre For Digital Music) :
« Ergonomie des steelpans : motricité versus cognition »

Pause café 16h-16h30

16h30-17h30

**CONCERT de musiques traditionnelles du Congo
par les frères Amour et Christian Makouaya**

Dimanche 4 juin 2016

9h30 **Accueil**

10h-11h30 **Session 4: *Geste et apprentissage musical***

Présidence de session :

- Corinne FRAYSSINET SAVY (IReMUS UMR 8223 – Paris Sorbonne – CNRS, RIRRA 21 – Université Montpellier 3) :
« Ecouter respirer le compas. Analyse d'un protocole de transmission établi par le danseur-percussionniste Torombo »
- Lorraine ROUBERTIE SOLIMAN (Université Paris 8) :
« Apprendre à improviser : ce que le corps musiquant nous dit de l'apprentissage en train de se faire. Exemples sud-africains »
- Julien ANDRÉ (Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt) :
« Transmettre des musiques de percussions mandingues : geste, son et rythme »

11h30-12h

Clôture
