

Journées d'étude et recherche HEM

14 et 15 novembre 2024

En partenariat avec le Musée d'Art et d'Histoire de Genève

TURBULENCES

Les passions de l'âme en musique

Conférences, ateliers pratiques, visites et déambulations musicales.

Lors de ces Journées d'étude et de recherche, des spécialistes artistes-chercheurs se réuniront pour explorer le rapport entre les paroles, la musique et la rhétorique des passions. Comment construire du sens ? Comment agir en interprète informé et convainquant ? Comment activer l'imagination de chacun dans un jeu expressif ? Comment le corps se prête-t-il à l'expression des affects dans la performance ? Comment « imiter la voix humaine » à l'instrument ?

Ces journées d'étude tenteront de d'apporter des éléments de réponse à ces questions.

Le matin (09h30-12h30) au Musée d'Art et d'Histoire, des conférences mettront en lumière l'expression des passions en musique, en traversant les époques, les répertoires et l'histoire des idées. L'après-midi (14h30-18h00) à la Salle de la Bourse, les ateliers pratiques seront un terrain d'expérimentation pour chanteurs et instrumentistes, dans un répertoire allant du XVIIe au XXe siècle.

Chanteurs et instrumentistes, interprètes de musiques anciennes, romantiques ou contemporaines, mélomanes curieux, nous vous attendons nombreux!

contact HEM: Carolina Gauna carolina.gauna@hesge.ch

Invités:

Irene Alfageme (alumni HEM, Escuela Superior de canto de Madrid)

Niels Berentsen (Haute école de musique de Genève)

Isabelle Burkhalter (Musée d'Art et d'Histoire de Genève)

Lucía Díaz Marroquín (Universidad Complutense de Madrid)

Elizabeth Dobbin (Haute école de musique de Genève)

Carolina Gauna (Haute école de musique de Genève)

Francesca Gualandri (Università Cattolica de Milano)

Christoph Riedo (Université de Genève)

Programme

Jeudi 14 novembre 2024

Matin: Conférences au MAH, auditorium

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève

09h30 : Ouverture des portes

09h45 : Accueil et présentation

10h00 : Lucia Diaz Marroquín (PhD) Universidad Complutense de Madrid

« De l'affection à la passion : les mouvements du corps et de l'âme de l'Époque moderne au Romantisme. »

Dans cette présentation on proposera une brève grammaire de l'émotion, partant des notions les plus fondamentales sur la mise en scène de la voix et la prise en compte de l'affectif dans la tradition rhétorique et médicale antérieure au développement de la science. Ce petit manuel nous aidera à comprendre le domaine de l'émotion, aussi bien à l'époque moderne (la Renaissance et la période baroque), que depuis le Romantisme et jusqu'à nos jours.

On abordera également la notion de « *catharsis* » et comment les émotions initiales de la compassion et de la peur – déjà présentes dans la tragédie classique –, resurgissent dans le répertoire dramatique-musical et les premiers opéras.

On décrira aussi la notion fondamentale de « tempérament » appliquée à l'affectif, dans le contexte de la compréhension ordonnée de la Nature qui s'étend à la musique depuis l'âge classique, et jusqu'à l'ère moderne.

10h30: Francesca Gualandri – Chercheuse indépendante

« *Mental Theater* : Le rôle de l'imagination dans l'art oratoire et théâtral et ses développements possibles dans l'interprétation musicale. »

Dans l'*Institutio Oratoria*, Quintilien affirme que, pour influencer le public, il est nécessaire de commencer par éveiller en soi les mêmes sentiments que l'on souhaite susciter chez autrui. Ce qui nous permettra d'y parvenir sera l'activation de la « faculté imaginative » définie par Aristote comme le pont qui relie *ratio* et *pathos*.

Cette pratique, qui existait déjà dans le théâtre grec, a été adoptée et enrichie par la pédagogie théâtrale du XVIIe siècle, en particulier dans le contexte jésuite.

Cette conférence se penchera sur le rôle prépondérant de l'imagination dans la culture de la Renaissance et du XVIIe siècle, en explorant son influence sur les arts du spectacle et son effet sur l'activation des processus créatifs dans un sens large.

11h00 : pause

11h15 : Irene Alfageme (PhD) Escuela Superior de Canto de Madrid. Alumni HEM

« De l'articulation textuelle au phrasé musical : outils vocaux pour instrumentistes. »

Tout au long de l'histoire, les instruments musicaux ont cherché de «chanter», en imitant la voix humaine. De nombreuses œuvres vocales ont été transcrites, variées et paraphrasées, ou encore réutilisées pour la composition d'œuvres symphoniques ou de musique de chambre. La poésie et la musique sont des arts qui convergent vers deux éléments communs : le rythme et l'articulation. De nombreux chercheurs, compositeurs et interprètes soulignent la recherche de l'émotion basée sur des principes rhétoriques, ce qui met en avant l'importance de l'articulation, car le texte dicte l'émotion, soutient la phrase et sa structure. Par conséquent, l'analyse poético-musicale offre des outils qui enrichissent l'interprétation, en déterminant le phrasé, la couleur du son et l'articulation en fonction de la technique propre à chaque instrument.

11h45 : Carolina Gauna (PhD) Haute école de musique de Genève-Neuchâtel (HES-SO)

« Les exordes de Barbara Strozzi, *virtuosissima cantatrice* »

Selon la rhétorique classique, l'exorde est le moment qui prépare l'auditoire à la présentation du thème central du discours. Dans cette présentation, je propose d'explorer les exordes de quelques cantates de la compositrice vénitienne Barbara Strozzi (1616-1677), afin d'étudier les stratégies de composition employées et les ressources rhétoriques mises en œuvre pour la réalisation de cette section particulière. Nous porterons le regard sur sa manière d'organiser les éléments discursifs, de caractériser les passions, d'employer magistralement les figures de l'éloquence dans le but de *movere gli affetti dell'anima*.

12h15 : échanges

Après-midi : Ateliers pratiques, à la Salle de la Bourse (HEM) de 14h30 à 18h00.

Rue Petitot 8, 1204 Genève

Vendredi 15 novembre 2024

Matin: Conférences au MAH, auditorium

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève

09h30 : Niels Berentsen (PhD) Haute école de musique de Genève-Neuchâtel (HES-SO)

« Rhétorique, que me veux-tu ? » Le rapport musique-rhétorique reconsidéré »

Ayant été invité en 2020 à dispenser le cours de « rhétorique musicale » à la HEM, j'ai dû me poser certaines questions fondamentales : Qu'est-ce que les auteurs anciens voyaient exactement en commun entre la discipline rhétorique et la pratique musicale ? Est-ce que la musique (comme la langue) était destinée à véhiculer du sens et, si oui, comment ? Faute de *Figurenlehren* élaborées en dehors de l'Allemagne, la « rhétorique musicale » était-elle tout simplement une aberration allemande ? Toutes ces questions m'ont conduit à examiner le long *Nachleben* du concept platonicien de *mimesis* (lat. *imitatio*) dans les discussions sur l'expression musicale avant 1800. La similitude entre la musique et la rhétorique repose donc sur la capacité des deux à imiter – et ensuite exciter – les passions de l'âme, sans que l'une ne devienne l'équivalent direct de l'autre.

10h00 : Elizabeth Dobbin (PhD) Haute école de musique de Genève-Neuchâtel (HES-SO)

« Accents oubliés – le son des passions. »

Au XVIIIe siècle, les passions, leur expression et leur manifestation étaient un sujet qui préoccupait plusieurs disciplines, de la poésie à la musique, de la médecine à l'art. Dans cette présentation, je décrirai comment les passions se sont manifestées dans la musique vocale baroque française.

Pour cela, nous emprunterons deux chemins. D'une part, les instructions données aux compositeurs sur la manière d'imiter, par le biais de paramètres musicaux, les tons de la voix qui évoquaient les passions. D'autre part, les recommandations faites aux chanteurs sur la façon de décoder les émotions dans les œuvres qu'ils allaient interpréter, ainsi que sur la manière de les mettre en avant dans l'*actio*.

Dans le prolongement d'un premier travail effectué dans le cadre du projet de recherche HES-SO « Accents oubliés », j'aborderai l'ornement quelque peu oublié qu'est l'« accent » et les liens possibles entre l'affectivité dans le texte parlé et le texte musical.

10h30 : Christoph Riedo (PhD) Université de Genève.

« Emouvoir les passions sans paroles – Considérations sur la musique instrumentale et la théorie des affects (XVIIe-XVIIIe siècles) »

En musique, la parole a longtemps été considérée comme le principal vecteur des affects. A l'époque baroque, l'évocation des affects humains par des moyens musicaux agissant sur la psyché humaine est un pouvoir de plus en plus souvent attribué également à la musique instrumentale. A l'aide de quelques exemples de musique vocale accompagnée et de musique purement instrumentale, j'examinerai la question de la représentation des affects par les instruments aux XVIIe et XVIIIe siècles.

11h00 : Table ronde et échanges

11h30 : Visite & déambulation musicale avec Mme. Isabelle Burkhalter, médiatrice au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, Ana Parejo (chant), Tim Meulenbeld (cornet à bouquin) et Eric Meier (théorbe)

Après-midi : Ateliers pratiques à la Salle de la Bourse (HEM) de 14h30 à 18h00.

Rue Petitot 8, 1204 Genève