

Programme colloque « Rencontres du jazz et de la musique contemporaine »
16-17 octobre 2013, Toulouse

16 octobre

Début de la journée à la Maison de la Recherche

8h45 : Accueil

9h00 : Introduction par Jean-Michel Court et Ludovic Florin

9h30-10h00 : Martin Guerpin : *Fixer l'infiable : l'interprétation du jazz par Ofer Peiz*

Martin Guerpin est agrégé de musique, élève à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est actuellement doctorant en cotutelle avec les universités de Montréal et de Paris-Sorbonne (dir. Michel Duchesneau & Laurent Cugny).

10h00-10h30 : Pierre Fargeton : *Franz Koglmann ou le malaise enchanté*

Pierre Fargeton est Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté (Besançon) depuis 2012. Sous le titre *La Modernité chez Django*, il a fait paraître en 2005 un livre sur la musique du dernier Django Reinhardt (Mémoires d'Oc Éditions). Il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur la musique d'André Hodeir (2006, Université Jean-Monnet, Saint-Étienne). Lauréat de la Bourse des Muses 2010, il a récemment travaillé à la rédaction du livre *André Hodeir : le jazz et son double*, à paraître aux éditions Symétrie.

10h30-10h45 : Questions aux intervenants

10h45 : Pause

11h15-11h45 : **Michael Mantler Grand témoin**

Born in Vienna in 1943, Michael Mantler went to the United States in 1962, and after early activities in the New York avant-garde as composer and trumpet player, he formed the Jazz Composer's Orchestra, and eventually WATT, a music production company. He toured and recorded extensively with Carla Bley as well as occasionally with his own live performance projects. He has recorded many albums for WATT with varying instrumentations and soloists. Appearing infrequently live, he mostly concentrated on composing and recording. He has often worked with texts of contemporary authors (among them most prominently Samuel Beckett) featuring well-known singers from diverse backgrounds of jazz and popular music (including Jack Bruce and Robert Wyatt). In 1991 he left the United States and returned to Europe. Continuing to cross the borders between jazz and contemporary classical music with his distinct instrumental and vocal compositions, he recorded new albums, now for ECM Records, including "sort-of" an opera, pieces for chamber ensembles, a large work for full symphony orchestra, a series of instrumental solo concertos and, most recently, a collection of guitar/piano duets.

www.mantlermusic.com

11h45 : Repas

12h45-13h45 : Concert à La Fabrique Culturelle (CIAM / LLA) :

Betty Hovette/Géronimo Potockjnak jouent Mantler, Solal, Tüür.

Suite de la journée à La Fabrique Culturelle

14h00-14h30 : Frédéric Maurin : *Utilisation de techniques issues de la musique spectrale et d'autres techniques contemporaines dans le jazz : une approche pragmatique*

Frédéric Maurin est titulaire du DEM jazz et du D.E. jazz (diplôme d'Etat). Musicien reconnu, il joue dans le groupe d'Andrew Crocker FREE, FLOW & FLY, dans CARTEL CARNAGE, ovni musical mélangeant sans aucune frontière grindcore, free jazz, death metal et tronçonneuse, TRED ANOR (duo d'expérimentation électroacoustiques avec Alex Tomaszewski, lauréat du concours de musiques de films « musiques en courts » 2008) et dans l'ensemble contemporain AMALGAMMES sous la direction de Christophe Mangou.

En 2009, il participe à la création du collectif DOCTEUR X (BIG FOUR, JOURNAL INTIME, PING MACHINE, CARTEL CARNAGE...). Récemment, il organise avec Jean-Brice Godet et Sylvain Cathala les rendez-vous d'improvisation libre AMOK' IMPROV' SERIES. Depuis 2010, Frédéric Maurin est

membre du conseil d'administration de GRANDS FORMATS et depuis décembre 2011, il est président de GRANDS FORMATS et s'implique encore plus activement au sein de la fédération en travaillant à améliorer les conditions de développement des grands ensembles en France.

14h30-15h00 : Gilbert Nouno (IRCAM) : (à déterminer)

Compositeur, contrebassiste, artiste sonore et chercheur-collaborateur pour l'Ircam.

Gilbert Nouno vit et travaille à Paris et à Rome. Il est lauréat de la Villa Médicis, Académie de France à Rome en 2011-2012, et de la Villa Kujoyama à Kyoto en 2007. Sa musique s'inspire des arts visuels et des technologies numériques, elle propose une forme de composition ouverte, à la frontière de l'écriture et de l'improvisation. Il collabore fréquemment en concert avec Pierre Boulez, Brian Ferneyhough, le collectif Octurn, ou Magic Malik avec lequel il vient de sortir un album (« Tranz Denied », Bee Jazz).

15h00-15h15 : Questions aux intervenants

15h15 : Pause

15h45-16h15 : Cecile Auzolle : *Jazz et improvisation sur la scène lyrique : Wintermärchen de Philippe Boesmans (1999)*

Cécile Auzolle est maître de conférences habilitée au Département de musicologie de l'Université de Poitiers depuis 2000. Elle y enseigne l'histoire, l'esthétique, l'analyse de la musique et de l'art lyrique des XIXe et XXe siècles. Spécialiste d'esthétique de l'opéra depuis Wagner, elle a notamment publié dans *L'Avant-Scène Opéra*, *Figures de l'art*, *l'Art du bref*, *Ostinato rigore*, les *Cahiers Bachelard*, les *Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique*, *Circuit*. Après avoir créé et dirigé deux licences professionnelles à l'Université de Poitiers, elle anime actuellement OPEFRA, une équipe de recherche sur la création lyrique en France depuis 1900.

16h15-16h45 : Miyakawa Wataru: *Toru Takemitsu et le « Concept chromatique lydien d'organisation tonale » de George Russell*

Wataru Miyakawa est musicologue et compositeur. Boursier du gouvernement français et de la Fondation internationale Nadia et Lili Boulanger, il mène ses études de musicologie et a écrit une thèse de doctorat sur l'œuvre de Toru Takemitsu (publiée chez L'Harmattan) sous la direction de François Decarsin à l'université de Provence. Il est aussi l'auteur du « Parcours de l'œuvre » de Toshio Hosokawa pour la base « Brahms » de l'IRCAM. Par ailleurs, il étudie la composition avec Georges Boeuf et Régis Campo au C.R.R. de Marseille, et la musique électro-acoustique avec Christophe Maudot et Stéphane Borrel au C.R.R. de Lyon. Il poursuit ses études de composition au C.N.S.M.D. de Lyon avec Robert Pascal et Denis Lorrain.

16h45-17h00 : Questions aux intervenants

20h00 : Concert à La Fabrique Culturelle : (« The Bridge » / UPJ)

The Bridge #1 : Jean-Luc Cappozzo (tp, flh, Douglas R. Ewart (ww), Joëlle Léandre, Bernard Santacruz (cb), Michael Zerang (dm, perc).

17 octobre

Début de la journée à la Maison de la Recherche

8h45 : Accueil

9h00-9h30 : Pierre Sauvanet : *Quelques réflexions sur le sens de la « tradition » entre jazz, musique contemporaine et musiques traditionnelles*

Agrégé de philosophie, ancien élève de l'ENS-LSH, Pierre Sauvanet est actuellement Professeur d'esthétique à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux-3, où il est responsable du Centre ARTES (rattaché à l'EA CLARE 4593).

Ses recherches (qui s'appuient aussi sur une pratique) portent avant tout sur une approche philosophique des phénomènes rythmiques, dans des contextes aussi différents que la pensée grecque, l'histoire de l'esthétique, la survivance des images, les relations entre les arts, le jazz et les musiques improvisées.

Il est l'auteur de six ouvrages (dont *Le Rythme grec*, PUF, 1999, *Le Rythme et la Raison*, Kimé, 2000), de trois collectifs et d'une quarantaine d'articles scientifiques. Derniers livres parus : *L'Insu. Une pensée en suspens*

(Arléa, 2011), et *Devant les images. Penser l'art et l'histoire avec Georges Didi-Huberman* (co-dir. Thierry Davila, Les Presses du Réel, 2011).

9h30-10h00 : Alexandre Pierrepont (ethnologie) : *Le désir d'œuvrer et la volonté de faire œuvre* (ou « pourquoi est-ce si naturel pour Evan Parker, par exemple, de pouvoir apprécier l'œuvre de John Coltrane, alors que le fait qu'Anthony Braxton puisse apprécier l'œuvre de Karlheinz Stockhausen semble en dehors de l'ordre naturel de l'expérience humaine ? »)

Alexandre Pierrepont, ethnologue, poursuit des recherches sur les altérités internes et contradictoires aux sociétés occidentales, dans le cadre de l'U.F. d'anthropologie, ethnologie et sciences des religions de l'Université Paris VII/Denis Diderot. Il a dirigé la programmation « Bleu Indigo » au Musée du Quai Branly, et dirige le programme d'échange Etats-Unis/France « The Bridge ». Il est entre autres l'auteur de l'ouvrage *Le champ jazzistique* (Editions Parenthèse).

10h00-10h30 : Henri Fourès : *Jazz et musique contemporaine : Composition – Quel(s) enseignement(s) ? La question d'un enseignement médian*

Inspecteur Principal de la musique à la Direction de la Musique et de la Danse du Ministère Français de la Culture en 1982 puis Inspecteur Général chargé de l'enseignement et de la formation en 1984.

De 2000 à 2009 Henry Fourès est Directeur du Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Lyon. Aujourd'hui, à ses activités de compositeur et d'interprète s'ajoute une mission d'enseignement au CNSMD de Paris. Ehrenmitglied de la Hochschule für musik und Theater de Hamburg, Henry Fourès est officier des Arts et Lettres, Chevalier du mérite et titulaire de la croix du Mérite Allemand (Verdienst kreuz).

10h30-10h45 : Questions aux intervenants.

10h45 : Pause

11h00-12h00 : Douglas R. Ewart / Joëlle Léandre Grands témoins

Douglas R. Ewart : Perhaps best known as a composer, improviser, sculptor and maker of masks and instruments, Douglas R. Ewart is also an educator, lecturer, arts organization consultant and all around visionary. In projects done in diverse media throughout an award-winning and widely-acclaimed 40-year career, Mr. Ewart has woven his remarkably broad gifts into a single sensibility that encourages and celebrates-as an antidote to the divisions and compartmentalization afflicting modern life-the wholeness of individuals in culturally active communities. He studied with Roscoe Mitchell and Joseph Jarman. He has performed or recorded with J. D. Parran, Muhal Richard Abrams, Art Ensemble of Chicago, Anthony Braxton, Alvin Curran, Anthony Davis, Robert Dick, Von Freeman, Joseph Jarman, Amina Claudine Myers, Roscoe Mitchell, James Newton, Rufus Reid, Wadada Leo Smith, Cecil Taylor, Richard Teitelbaum, Henry Threadgill, Hamid Drake, Don Byron, Malachi Favors Maghostut, and George Lewis.

Joëlle Léandre : French double bass player, improviser and composer, Joëlle Léandre is one of the dominant figures of the new European music. Trained in orchestral as well as contemporary music, she has played with l'itinéraire, 2e2m and Pierre Boulez's Ensemble Intercontemporain. Joëlle Léandre has also worked with Merce Cunningham and with John Cage, who has composed especially for her – as have Scelsi, Fénelon, Hersant, Lacy, Campana, Jolas, Clementi and about 40 composers.

As well as working in contemporary music, Léandre has played with some of the great names in jazz and improvisation, such as Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, William Parker, Barre Phillips, Pascal Contet, Steve Lacy, Lauren Newton, Peter Kowald, Urs Leimgruber, Mat Maneri, Roy Campbell, Fred Frith, John Zorn, Mark Naussef, Marilyn Crispell, India Cooke and so many others...

12h00 : Repas

12h45-13h45 : Concert à La Fabrique Culturelle (CIAM / LLA) :

SKoLM : Fred Maurin (g), Paul Lay (p), Raphael Schwab (cb), Rafael Koerner (dm)

Suite de la journée à La Fabrique Culturelle

14h00-16h00 : Master Class de Michael Zerang avec les étudiants de Licence

Percussioniste, improvisateur, compositeur, Michael Zerang, en plus de ces ensembles, il joue actuellement avec un grand nombre de musiciens innovateurs, tels que Fred Anderson (co-fondateur de l'AACM), Mats Gustafsson, Raymond Strid, Sten Sandell, Don Meckley, Jaap Blonk, Daniel Scanlan, Peter Brötzmann, Jeb Bishop, Kent Kessler, Barre Phillips, Jim Baker, Hamid Drake, Ken Vandermark, Luc Hautkamp, et Fred Lonberg-Holm. Il a enregistré pour Okkadisk, BOXmedia, Kontrans, Southport, Quinnah, Eighth Day Music, Garlic, and Platypus, et plusieurs d'autres labels. Zerang a été commandé d'écrire plus de 100 compositions musique/son en collaboration avec des choréographes, troupes de théâtre, artistes performance, ensembles de musique contemporaine, cinéastes et vidéoastes. Il est ancien président du conseil pour l'Experimental Sound Studio of Chicago, et il siège actuellement au conseil de Links Hall Inc., the Curious Theater Branch, et the Children's School of Evanston.

16h00-16h30 : Sandeep Bhagwati : *Comprovisation – A Farewell to the Millenium of Scores? Thoughts on Improvising Computers and Composing Improvisations*

Sandeep Bhagwati is an Indian composer of western classical music and an academic teacher. He studied from 1984 to 1987 at the Mozarteum in Salzburg, with teachers such as Boguslaw Schaeffer, Kurt Prestel, Walter Hagen-Groll, Kurt Maedel, Josef Maria Horváth and Rupert Huber. He studied composition at the Musikhochschule München with Wilhelm Killmayer. He took master classes with Killmayer and Hans-Jürgen von Bose, and with Edison Denisov at the Lucerne Festival of 1991. He studied computer music for one year at the IRCAM.[1] He studied further with Brian Ferneyhough and Tristan Murail.

16h30-17h00 : Vincenzo Caporaletti : *La relation jazz/musique contemporaine : une nouvelle approche critique*

Vincenzo Caporaletti is an Italian musicologist, musician, composer with interests ranging from traditional cultures to Western art music, to rock and jazz. He teaches "Transcultural Musicology" in the University of Macerata and "Jazz Analysis" in the "S. Cecilia" Conservatory (Rome). As a classical guitarist he has been active as a performer and teacher; in the fields of pop and rock music he was multi-instrumentalist and composer in the progressive rock group "Pierrot Lunaire" - «one of the most important Europea art-rock groups in the Seventies» («World Music») - as well as a session musician in various musical productions.

As a musicologist, he has researched on the epistemology and taxonomy of musical systems (introducing in the context of musicology the category of "audiotactile musics"), on the anthropology of the musical text (theorizing the so-called "neo-auratic encoding"), on musical improvisation (with a new representational pattern of improvisational practices), on notation of not written musics (with the introduction of the "kinematic transcription" methodology), on microrhythmic formal aspects, in intercultural perspective (with the "general theory of swing").

In particular, his researches on the "audiotactile" concept had an institutional reception in Italy – with the Ministry of University and Research Decree 22/01/2008 no. 483-Establishment of New Didactic Programs in the Conservatories of Music – with the name of the subject area "Interpretive Disciplines of Jazz, Improvised and Audiotactile Musics" or the discipline "History of jazz, Improvised and Audiotactile Musics".

He is editor of book series "Grooves-Collana di Studi Musicali Afro-Americani e Popular" and "Grooves-Edizioni di Musiche Audiotattili" (Lucca, LIM).

17h00-17h30 : Table ronde et cloture du colloque