

4-19
juillet / July
2014

*Didactica
Art and Science
on Stage*

Montreux
Jazz
Festival

*Le programme est basé sur une collaboration
entre le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV),
l'Université de Genève (UNIGE),
la Haute Ecole d'Arts de Zurich (ZHdK)
et le Museum Haus Konstruktiv.*

*The program is based on a joint partnership
between Lausanne University Hospital (CHUV),
University of Geneva (UNIGE),
Zurich University of the Arts (ZHdK)
and Museum Haus Konstruktiv.*

Montreux
Jazz Festival

11.7.2014, 15.00 – Petit Palais

Sois spontané! Du geste et de l'improvisation en musique (FR)

Prof. Didier Grandjean, UNIGE et Prof. Marc-André Rappaz, HEM Genève

Quelle est la place du geste et de la spontanéité dans ce discours qui apparemment n'a pas de sens mais dont les sons et les accords, à l'instar des mots et des phrases, ont une relation directe avec nos sens, nos émotions et nos désirs? Selon Jankélévitch: «cette maîtrise qui ressemble extérieurement souvent à de la grâce, tient largement au fait que la connaissance, le savoir, la technique sont totalement intégrés au corps qui les déploie au point de s'unir littéralement à lui». Et en retour, si la musique nous entraîne et nous galvanise, implique-elle aussitôt notre corps ou simplement quelques images, quelques représentations mentales de celui-ci? Quels sont les mécanismes cérébraux liés à ces phénomènes et aux expériences esthétiques et émotionnelles dans le contexte artistique? Pour tenter de répondre à ces questions, l'improvisation et la danse, la spontanéité et le geste, seront nos guides.

What is the role of gesture and spontaneity in musical speech, which apparently has no meaning but whose sounds and chords, like words and sentences, have a direct relationship with our senses, emotions and desires? According to Jankélévitch "this mastering that looks like grace, is largely due to the fact that knowledge, awareness and expertise are fully integrated into the body, as to literally unite with it." And in return, if music involves our body and galvanizes us, does it immediately implicate our body or just some images, some mental representations of it? What are the brain mechanisms involved in such phenomena and during aesthetic and emotional experiences in an artistic context? To try to answer these questions, improvisation and dance, spontaneity and musical gesture will be our guides.

11.7.2014 17.00 – Petit Palais

Daring cameras: sound tracks and editing in Kubrick, Scorsese and Lynch (EN)

Prof. Patrizia Lombardo, UNIGE

Kubrick, Scorsese et Lynch pensent que, dans le cinéma, les éléments sonores sont aussi importants que les images. Le cinéma est un médium audio-visuel à part entière, d'où les combinaisons les plus audacieuses que ces réalisateurs ont opérées entre la bande son et la bande image. Des plans vertigineux s'associent par similitude ou par contraste à des montages de musiques de genre et d'époques différents. Nous analysons quelques extraits de ces metteurs en scène.

The films by Kubrick, Scorsese and Lynch are of complex construction not simply in terms of images but also of sound-tracks. It often seems that music determines the visual rhythm and vice-versa. A few clips will be analyzed in order to show the inventive ways in which, in some films by these filmmakers, images and sound produce an astonishing emotional effect on the spectator.

17.7.2014, 15.00 – Petit Palais

Corps et son. Poésie sonore Body and Sound. Sound Poetry (FR/EN)

Performance de Vincent Barras et Conversation avec Jacques Poget, journaliste. Espace CHUV, www.chuv.ch/culture

Parler pour ne rien dire, vraiment? Ou parler pour explorer entre autres la complexité des sonorités du souffle, de la voix? Une performance de poésie sonore de Vincent Barras, historien de la médecine et performeur, théoricien du son et du corps.

Talking for the sake of talking? Or talking to explore, among other things, the complex resonances of the breath and the voice? A performance of sound poetry by Vincent Barras, historian of medicine and performer, theoretician of sound and the body.

18.7.2014, 15.00 – Petit Palais

Quantum Of Sound (FR)

An electro-acoustic performance and presentation by Alexandre Joly and Prof. Martin Pohl, Department of nuclear and corpuscular physics of the University of Geneva.

Qu'est ce qui relie l'artiste plasticien, Alexandre Joly et le physicien Prof. Martin Pohl: ils sont concernés tous deux par l'invisible. Dans la sculpture sonore «Quantum of Sound» Joly se sert des sons physiques qu'il utilise comme matières première pour sculpter. Un capteur d'ondes électromagnétiques est mis en rotation où divers appareils électriques sont disposés et déplacés sur son périmètre, afin de capter leur «aura électrique», à partir desquelles l'artiste forme une composition. Celle-ci se concentre sur une forme d'écoute sensible; elle questionne la nature des sons et leurs transformations, ainsi que la captation de sons naturellement inaudibles pour l'oreille humaine. Capter les ondes afin de décrire l'aspect invisible de la matière est une thématique que poursuit le physicien Prof. Martin Pohl avec l'aide du détecteur d'antimatière AMS développé au CERN. A la quête de l'antimatière dans l'univers il tente ainsi à accéder à l'inaccessible - un processus commun à l'art comme à la science.

What is the common ground of the visual artist Alexandre Joly and the physicist Prof. Martin Pohl: they are both concerned with the invisible. In the sound sculpture "Quantum of Sound" Joly uses natural sounds as raw materials to sculpt. An electromagnetic-wave sensor rotates above various electrical objects that are arranged within its perimeter in order to capture their "electric aura", from which the artist forms a composition. This composition focuses on a form of sensitive listening; it questions the nature of sounds and their transformations and captures sounds that are naturally inaudible to the human ear.

Catching waves to describe the invisible aspect of the matter is a theme that is pursuing physicist Prof. Martin Pohl with the help of AMS antimatter detector developed at CERN. Through the quest of antimatter in the universe he ventures to access the inaccessible - a process common to art as to science.

The Swiss artists-in-labs program, ICS, Zurich University of the Arts and the Museum Haus Konstruktiv accommodate the topic of "disorder" while focusing on trans-disciplinary approaches in their cooperation project "Quantum of Disorder". The project has been funded by the Swiss Arts Council Pro Helvetia as one of the ground-breaking projects in digital culture for 2014-2015. The performative workshops for Art and Science on Stage mark the first experimental format of the project, exploring the boundaries of "order/disorder" and of sound, music, visual arts and science. The interconnection of different disciplines not only calls for mutual interest, and familiarization with different fields of knowledge, but is also an important component of the creative process: disorder! A certain degree of chaos, aberration, confusion, failure and deviation from the supposed norm makes it possible for "old" problems to be seen in a "new" light, enabling the emergence of new ideas and solutions. To a great extent, contemporary art work particularly in the context of digital culture and technologies reflects the charged environment of science, art and society, as well as the associated order and disorder. The notion of sharing and expanding one's own field, and making it accessible to a broad public, was also the motivation behind the cooperation project. With our scientific cooperation partners from the fields of particle physics, dynamic systems and neuroscience multiple aspects will be incorporated into the examination of this topic.

18.7.2014, 17.00 – Petit Palais

Insomnia –Alive. Sound from 40 sleepless hours (EN)

A live music and visual performance, for voices, viola and Son-Icon by Charlotte Hug and Prof. Peter Achermann, Institute of Pharmacology and Toxicology, Chronobiology and Sleep Research at the University of Zurich (UZH).

Dans le laboratoire du sommeil à l'Université de Zurich, on examine l'effet de la privation du sommeil sur les performances cognitives et sur la qualité de l'endormissement qui suit. Pendant 40 heures, la musicienne et artiste Charlotte Hug a imposé à elle-même et à son activité créatrice une privation totale de sommeil: pendant 40 heures, elle a dessiné, joué et chanté en continu. Grâce à cette expérience extrême, Charlotte Hug a vu surgir une énergie et des idées artistiques sans précédent. Des enregistrements sonores et des dessins presque sismographiques d'icônes sonores ont été conçus au cours de cette phase d'insomnie, pour former la base du spectacle «Insomnia –Alive».

Le public retracera pendant cette représentation la naissance des sons provenant du champ des tensions et de l'expérimentation lié à l'insomnie. Le Prof. Peter Achermann a accompagné cette expérience artistique; à la fin du spectacle, il expliquera sa motivation et ses perspectives de chercheur scientifiques.

In the sleep laboratory of the University of Zurich, the effect of sleep deprivation on cognitive performance and the quality of the subsequent sleep are investigated. For 40 hours, the musician and artist Charlotte Hug has exposed her creative activity to a deprivation of sleep: for 40 hours, she has been drawing, playing and singing continuously. Due to this extreme experience, Charlotte Hug discovers unknown energy and unprecedented artistic ideas. Sound recordings and almost seismographic drawings of the Son-Icons have been produced during this insomnia phase and form the basis of the show "Insomnia –Alive".

The audience will experience the soundscapes of the artists exploration during insomnia.

ZHdK/Swiss ail
www.artistsinlabs.ch
www.hauskonstruktiv.ch

Le programme Swiss artists-in-labs, ICS, université des Beaux-Arts de Zurich (Zürcher Hochschule der Künste – ZHdK), et le musée Haus Konstruktiv, présentent le thème du «désordre», tout en se concentrant sur des approches transdisciplinaires dans leur projet de coopération «Quantum of Disorder». Financé par la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, comme un des projets avancés de la culture numérique 2014-2015. Les performances pour le workshop, Art and Science on Stage en constituent le premier format expérimental, et explorent les limites du rapport «ordre/désordre» du son, de la musique, des arts visuels et des sciences. L'interconnexion entre les différents domaines de connaissances, mais il constitue également une composante importante du processus créatif: le désordre! Un certain degré de chaos, d'aberration, de confusion, d'échec et d'écart par rapport à la norme supposée, permettent aux «anciens» problèmes d'être vus sous un «nouveau» jour, et favorise ainsi l'émergence d'idées et de solutions nouvelles. En particulier dans une large mesure les zones de tension entre la science, l'art et la société, ainsi que de l'ordre et le désordre qui y sont associées. Partager, étendre son domaine propre, et le rendre accessible à un public large, telles furent également les motivations sous-jacentes à ce projet de coopération. De multiples aspects seront intégrés pour examiner scientifiques, spécialistes de la physique des particules, des systèmes dynamiques et des neurosciences.

The National Centre of Competence in Research "Affective Sciences" (NCCR Affective Sciences) is one of the 28 National Centres of Competence in Research funded by the Swiss federal government and administered by the Swiss National Science Foundation. It is the first interdisciplinary research centre dedicated to the study of human behaviour and their effects on human behaviour and society. It is directed by Professor David Sander and administered by the University of Geneva. In order to raise awareness of the issues at stake in our research programs, the NCCR Affective Sciences (SCAS) regularly organizes and participates in general public events. The workshops organised in the past five years for the Foundation Montreux Jazz 2 are a representative example of our work. It is associated with research on emotion and music in collaboration with the Geneva University of Music (Haute école de musique de Genève HEM), whose research policy has become very active for several years. Its applied research projects take place by networking with partners in Switzerland and abroad and are often at the forefront of scientific disciplines, like the Geneva Emotion and Music Lab, a research laboratory managed in collaboration with the SCAS of the University of Geneva.

Prof. Peter Achermann, who scientifically accompanied the art experiment "Insomnia" will talk about his motivation and scientific investigation into sleep research.

Futur Program UNIGE

www.affective-sciences.org

ÉMOTIONS, une exposition réalisée par le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel (www.museum-neuchatel.ch) en étroite collaboration avec le PRN Sciences Affectives. Elle se tiendra du 30 novembre 2014 à juin 2015.

EMOTIONS, an exhibition developed by the Neuchâtel Natural History Museum (www.museum-neuchatel.ch) in close collaboration with the NCCR Affective Sciences. It will be held from November 30, 2014 to June 2015.

Futur Program Swiss ail

www.hauskonstruktiv.ch
www.artistsinlabs.ch

QUANTUM OF DISORDER, exposition posant la question de l'art contemporain transdisciplinaire et ses principes formels à travers des oeuvres d'artistes nationaux et internationaux. Du 5 février au 3 mai 2015, au Museum Haus Konstruktiv.

QUANTUM OF DISORDER, exhibition with national and international artists as to raise the issue of contemporary trans-disciplinary art and its formal principles. February 5 to May 3, 2015, Museum Haus Konstruktiv.

CHUV
www.chuv.ch

Le CHUV à Lausanne est un des 5 hôpitaux universitaires de Suisse avec Genève, Berne, Bâle et Zurich. Les soins, l'enseignement et la recherche sont au cœur de ses missions pour une médecine de pointe au service du patient. La Commission culturelle du CHUV en partenariat avec la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) y présentent les Rencontres arts et sciences avec pour intention commune de faire converger les perspectives musicales, littéraires, visuelles et médicales autour d'un thème ou de façon libre. Ce décloisonnement des domaines respectifs permet aussi d'aller à la rencontre de nouveaux publics dans un lieu public par excellence, l'hôpital.

Lausanne University Hospital (CHUV) is one of five university hospitals in Switzerland, together with Geneva, Bern, Basel and Zurich. Health-care, teaching and research are central to its mission to provide state-of-the-art medicine at the service of the patient. The Cultural Committee of the CHUV, in partnership with the Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) presents Les Rencontres arts et sciences, where art meets science with a view to bringing together musical, literary, visual and medical perspectives based on a theme or on free association. This decompartmentalization of respective fields reaches out to new audiences in one of the most public places, the hospital.

UNIGE/Prn Sciences Affectives/HEM Genève
www.affective-sciences.org
www.snf.ch
www.hemge.ch

Le Pôle de recherche national en Sciences Affectives (PRN Sciences Affectives) est l'un des 28 Pôles de Recherche Nationaux en Suisse financés par la Confédération helvétique et administrés par le Fonds National Suisse et la recherche scientifique. Il est le premier centre national de recherche au monde dédié à l'étude interdisciplinaire des émotions et de leurs effets sur le comportement humain et la société. Il est dirigé par le Prof. David Sander et géré administrativement par le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) de l'Université de Genève. Afin de mieux faire comprendre les enjeux des recherches menées, le PRN Sciences Affectives participe régulièrement à des événements grand public, comme, depuis cinq ans, aux ateliers de la Fondation Montreux Jazz 2. Il est associé dans cette recherche sur l'émotion et la musique à la Haute école de musique de Genève qui, depuis plusieurs années, mène une politique de recherche appliquée et dynamique. Ses projets avec des partenaires en Suisse et à l'étranger et se situent souvent à la croisée des disciplines scientifiques, tel le Centre de recherche en collaboration avec le CISA de l'Université de Genève.

The National Centre of Competence in Research "Affective Sciences" (NCCR Affective Sciences) is one of the 28 National Centres of Competence in Research funded by the Swiss federal government and administered by the Swiss National Science Foundation. It is the first interdisciplinary research centre dedicated to the study of human behaviour and their effects on human behaviour and society. It is directed by Professor David Sander and administered by the University of Geneva. In order to raise awareness of the issues at stake in our research programs, the NCCR Affective Sciences (SCAS) regularly organizes and participates in general public events. The workshops organised in the past five years for the Foundation Montreux Jazz 2 are a representative example of our work. It is associated with research on emotion and music in collaboration with the Geneva University of Music (Haute école de musique de Genève HEM), whose research policy has become very active for several years. Its applied research projects take place by networking with partners in Switzerland and abroad and are often at the forefront of scientific disciplines, like the Geneva Emotion and Music Lab, a research laboratory managed in collaboration with the SCAS of the University of Geneva.

prhelvetia

scenarc
– Rencontres arts et sciences

HEMU
VAUD VALAIS FRIBOURG

chuv

ail
artistsinlabs.ch

hem
Haute école de musique Genève

MONTREUX JAZZ ARTISTS FOUNDATION