

ateliers
conférences
projections
concerts

jeudi 09
au samedi 11
décembre
2010

PIERRE SCHAEFFER

ARCHÉOLOGIE FUTURE : LA TRAVERSÉE D'UN SIÈCLE

ccam : scène nationale
rue de parme
54500 vandœuvre-lès-nancy
www.centremalraux.com

PIERRE SCHAEFFER (1910 NANCY - 1995 LES MILLES)

DANS LE CADRE DES CÉLÉBRATIONS NATIONALES 2010

La célébration d'un centenaire mérite une halte. Une halte qui soit à la fois un temps de réflexion, un temps de bilan critique. L'inévitable retour aux sources, le constat nécessaire du présent pour tenter d'envisager les années à venir...

Lorsque j'ai donné ce titre, *Archéologie future, la traversée d'un siècle* au projet itinérant "d'exposition audiovisuelle", conçu pour célébrer le double anniversaire du centenaire de la naissance de Pierre Schaeffer et celui du cinquante-neufième d'une de ses créations notoires, le Service de la Recherche de l'ex-ORTF, j'avais en effet dans l'idée de rendre hommage à l'homme et à son œuvre, et de garder présent à l'esprit le caractère de cette halte. Elle doit être temps de réflexion, bilan critique et étape prospective.

Au-delà de la musique concrète, aujourd'hui bien représentée, la perception que l'on a de Pierre Schaeffer et de son œuvre demeure le plus souvent parcellaire. Tantôt référence est faite à la radio et au Studio d'Essai, tantôt à l'expérience en Afrique, tantôt à celle de la production audiovisuelle... Les liens sont rarement établis, sauf par de rares spécialistes ou par quelques contemporains, de moins en moins nombreux, de ses expérimentations...

Parfois, l'aspect du théoricien de la communication est mis en avant, plus exceptionnelle encore est l'évocation de sa réflexion sur les modes et les systèmes de communication ...

Que fait-on du penseur, du philosophe, du dénicheur de talents, du chercheur en institution, de l'écrivain ?

Que fait-on de l'être tout simplement ? Que devient l'auteur d'essais, de nouvelles, de pièces de théâtre, de chansons, d'opéras ... ? Que devient le créateur d'institutions ? Que fait-on enfin, du chercheur ?

Célébrer le centenaire de la naissance de Pierre Schaeffer est l'occasion de réunir tout cela. C'est l'occasion de donner, enfin, une unité à un personnage « éclaté », de redonner un sens à son histoire et à un aspect de l'histoire des médias.

Célébrer ce double anniversaire est l'occasion de valoriser quarante années de rayonnement, de réflexion et de prospective liées au service public, mais aussi de faire (re)surgir l'homme et l'œuvre, au travers des inventions et des "objets", encore présents.

Il s'agit bien sûr de rappeler la production, quelle qu'elle soit, mais aussi des personnes, des complices d'un jour ou de plusieurs années, des inventeurs, qui ont aidé à l'élaboration et à l'application de la méthode, des influences. Il est aussi question de rappeler les structures qu'il a mises en place qui ont permis de concrétiser une idée et d'expérimenter.

L'idée première de ce projet est donc de mettre en lumière non seulement l'auteur, l'homme de communication, le créateur d'institutions mais aussi le "défricheur", le "déchiffreur" au travers de la présentation d'archives, témoins objectifs, riches et variés. Beaucoup d'entre elles sont conservées par l'Ina, dernière institution initiée par Pierre Schaeffer, après la partition de l'Office en 1974.

Plutôt qu'un bilan passéiste et élogieux d'une étape de l'histoire des médias, l'idée-force est d'essayer de transmettre une approche philosophique dont les fondements se trouvent dans la réflexion sur les modes et les systèmes d'expression. Cette tentative passe par la présentation de réalisations et d'inventions multiples. C'est présenter l'homme et sa philosophie au travers de ses essais et de ses réalisations et c'est plus largement encore mettre en perspective des contenus, des enjeux, des évolutions, de nouvelles techniques et technologies... C'est aussi suivre les changements intervenus dans les médias, dans l'enseignement, dans la société tout entière, tout au long d'un siècle.

Promouvoir la démarche d'une vie et plus particulièrement de cinquante années consacrées au son, à l'image, au texte, à une réflexion philosophique, c'est faire la place à l'humaniste et valoriser du même coup les "acteurs" de cette histoire, créateurs et institutionnels, inventeurs et artistes, ingénieurs et pédagogues. C'est exposer aussi les "objets" et les "outils", témoins impartiaux de toutes ces années de création, d'invention, de pédagogie, d'investigation sur les grandes interrogations du vingtième siècle, qui sont toujours actuelles.

Il s'agit donc de rendre compte d'une démarche originale et pionnière, dans les domaines de la création, la réflexion sur les médias et la pédagogie, dans le domaine de la communication, la recherche institutionnelle, la société et des hommes qui la composent. C'est une expérience pluridisciplinaire qui demeure unique. C'est l'interdisciplinarité.

Jocelyne Tournet-Lammer (2009 - extrait)

PROGRAMME

JEUDI 09 DÉCEMBRE

14:00 > 16:30 / conférence - colloque

Les dispositifs de communication. Arts, sciences et société.

17:00 / projection

Liz Deramond, Gérard Follin : Le monde et les ondes de Pierre Schaeffer

19:00 / ouverture officielle - vernissage exposition *

20:30 / programme de l'Ina GRM

Bernard Parmegiani : Capture éphémère

François Bayle : Espaces inhabitables

Beatriz Ferreyra : Demeures aquatiques

Roger Cochini : Preuve-Épreuve

Pierre Schaeffer : Étude aux objets

22:00 / projection

Mildred Clary, Nat Lilenstein : La leçon de musique

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

16:00 > 18:00 / ateliers artem

19:00 / table ronde

Le GRM à travers les âges

20:30 / Live electronics

Mathieu Chamagne : Espaces croisés

Hervé Birolini : ADN Concret-mentaire / Silent traces

Marco Marini : Silence Clair-Obscur / Three bags from Birmingham for the bag pipe computer

22:30 / projection

Robert Cahen : Concreto - 50 ans de musique au GRM

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - journée plus particulièrement consacrée au Service de la Recherche de l'ORTF

14:00 > 17:00 / projection - débat

Auteurs à suivre

17:00 / projection - rencontre

Généralisation à l'image

18:00 / projection - rencontre

Les techniques au service de l'art et de la création

19:00 / projection - rencontre

Images et société. Les messages

20:30 / concert de clôture

Michel Chion : La tentation de Saint Antoine

EXPOSITION *

Molitor 2010 : *Constructions* (exposition photographique par les étudiants de l'option art de l'École Nationale Supérieure d'Art de Nancy autour du chantier ARTEM-Nancy) - du 02 au 23 décembre

Ex-voto : collage de Jacques Brissot exposé à l'occasion de la manifestation

LES IMAGES QUI VOUS PARLENT

L'Ina rassemble et conserve les images qui fondent notre mémoire collective. Il les authentifie, leur donne sens et les partage avec le plus grand nombre au travers de collections et de savoirs.

Avec plus de 3 500 000 heures de programmes télé et radio conservés, et plus d'un million de documents photographiques, l'Ina est le premier centre audiovisuel au monde pour l'archivage numérique et la valorisation des fonds.

L'Ina sauvegarde et numérise les programmes menacés de disparition.

L'Ina assure la conservation physique de cette mémoire audiovisuelle dont les supports, souvent uniques, se dégradent inexorablement au fil du temps. D'ici 2015, l'ensemble des fonds en danger (835 000 heures) sera traité. La France sera ainsi le seul pays au monde à avoir sauvé sa mémoire audiovisuelle.

L'Ina communique des collections et des savoirs.

Pour assurer la transmission de cette mémoire collective, l'Ina développe des initiatives auprès de tous les publics au travers des collections et savoirs :

Aux spécialistes et aux professionnels de l'image et du son, il propose :

- un service unique au monde de 400 000 heures de télévision, 93 000 heures de radio disponibles sur inamediapro.com, première banque mondiale d'archives audiovisuelles numérisées et accessibles en ligne.
- Ina SUP, le premier pôle européen de formation aux sciences et métiers de l'image et du son, est un carrefour unique entre le monde de l'éducation et celui de l'entreprise. Etudiants, chercheurs, professionnels bénéficient du centre de consultation de l'Inathèque de France.
- Ina GRM, pionnier de la musique électroacoustique, est un véritable laboratoire. Il collabore depuis 50 ans avec les plus grands compositeurs (Pierre Henry, Bernard Parmegiani,...) et développe des logiciels de création musicale mondialement reconnus, comme le GRM-Tools ou l'Acousmographe. Il organise chaque année des concerts de musique électroacoustique avec la saison "Multiphonies" et le festival "PRÉSENCES électronique".

Avec les institutionnels et le grand public, l'Ina partage.

Grâce à sa politique d'éditions et à son site ina.fr, chacun peut consulter, télécharger des centaines de milliers d'images ou de sons rassemblés sous formes de collections modernes et vivantes et se constituer ainsi sa propre mémoire. Une série de grandes fresques historiques et interactives sont aussi proposées en ligne pour décrypter notre société.

L'Ina initie de nombreux partenariats afin de favoriser la diffusion des images et des sons sous des formes les plus variées au sein de festivals, rétrospectives, expositions, musées ou autres événements culturels. Il était naturel que l'Ina s'associe au CCAM-Scène Nationale de Vandœuvre pour célébrer le centenaire de la naissance de Pierre Schaeffer, dont les idées et la démarche sont fortement ancrées dans l'histoire de l'Ina et du GRM dont il est le créateur.

À l'occasion de l'hommage à Pierre Schaeffer, l'Ina a publié un ouvrage : "Pierre Schaeffer Portraits Polychromes", collection dirigée par Evelyne Gayou incluant 4 CD présentant des émissions radio et conférences (2009) ; livre édité également en anglais. Un coffret CD "Pierre Schaeffer l'Œuvre Musicale" comprenant 3 CD et un livret de photos (2010). Ces éditions sont en vente sur la boutique en ligne ina.fr

→ www.ina.fr

LES DOCUMENTAIRES

LE MONDE ET LES ONDES DE P. SCHAEFFER

LIZ DERAMOND, GÉRARD FOLLIN

JEU 09 DÉCEMBRE / 17:00

1995 / 90' / 1ère diffusion : 27.08.95 - La Cinq / production Ina / présentation de Jocelyne Tournet-Lammer, Claude Guisard

Cette émission, réalisée avec la complicité de Marie-Claire Schaeffer, tente de mettre en relief les différentes facettes de Pierre Schaeffer, inventeur, homme de radio et homme de lettres, homme de relais et homme de doute, chercheur avant tout... dramaturge et philosophe par vocation selon lui. Cette fresque réalisée grâce à de nombreux extraits tirés des archives de l'Ina, fait le parcours de la vie de Pierre Schaeffer, depuis son enfance avec ses parents, ses interrogations, ses craintes, etc. les raisons qui l'ont poussé à lancer la production de certaines émissions dans le cadre du Service de la recherche, quelques-unes de ses réflexions sur les médias et la communication. Avec les témoignages de Jacques Rouxel, Jean-Claude Bringuier, Jacques Pamart, Michel Polac...

LA LEÇON DE MUSIQUE

MILDRED CLARY, NAT LILENSTEIN

JEU 09 DÉCEMBRE / 22:00

1978 / 49' / 1ère diffusion : 04.03.79 - TF1 / production Ina / présentation de Jocelyne Tournet-Lammer, Claude Guisard

Mildred Clary et Nat Lilenstein ont invité Pierre Schaeffer à donner une leçon de musique. Il explique tout d'abord sa "trahison", son intérêt pour le son naturel d'un corps sonore, son travail de recherche, sa position nostalgique face aux problèmes musicaux contemporains. Une tentative de réconciliation avec Mozart joué par Daniel Mesguish, invité insolite avec qui il dialogue dans un studio du Conservatoire, au sujet des nouveaux instruments (adaptation d'un texte écrit en 1995, "Mozart et les ingénieurs"). Pierre Schaeffer se remet en question tout en exposant ses recherches sur les nouveaux matériaux sonores et le fonctionnement des machines à composer. Il "bidouille" et réalise quelques expériences (vibration, bruitage, résonance, cloches, piano, etc.). Une classe de Guy Reibel est filmée et montre quel jeu sur les sons permet l'électroacoustique. Schaeffer constate que notre époque est davantage douée pour créer des machines que pour communiquer ou se comprendre. C'est avec humour qu'il conclut : "Faut-il choisir entre la musique que j'ai faite et celle que j'aime ?" interprétation d'une sonate de Bach par Alain Meunier et Sophie Geffroy-Dechaume.

CONCRETO : 50 ANS DE MUSIQUE AU GRM...

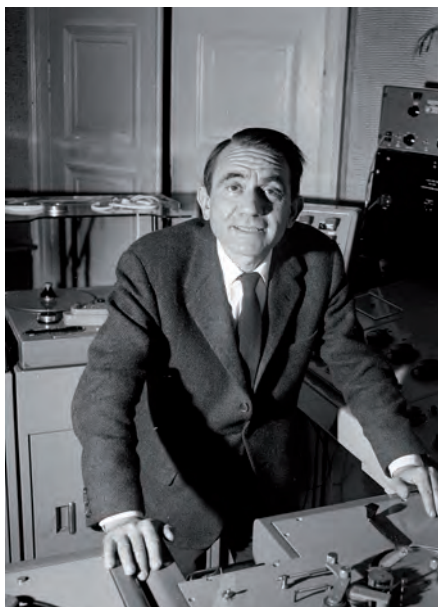
ROBERT CAHEN

VEN 10 DÉCEMBRE / 22:30

1998 / 31' / 1ère diffusion : 20.11.99 - FR3 / production Ina

Robert Cahen esquisse un portrait de chacun des compositeurs choisis, mettant l'accent sur la phase de confrontation et d'assemblage de deux "invisibilités" : celle de l'écoute des sons produits et celle des sources sonores. Tout en montrant les visages, les gestes et les machines, cette évocation restitue le mystère propre à cette expression artistique nouvelle. Christian Zanési, qui a réalisé le montage musical de ce documentaire, a puisé dans le répertoire de cinquante ans de musique du Groupe de Recherches Musicales, fondé par Pierre Schaeffer, pour illustrer la variété des formes que prend la musique des sons fixés.

LES CONCERTS

PROGRAMME DE L'Ina GRM

JEU 09 DÉCEMBRE / 20:30 - PROPOSÉ PAR DANIEL TERUGGI

Bernard Parmegiani : *Capture éphémère* (1967) - 11'50

Il rencontre Pierre Schaeffer en 1960, qui peu de temps après lui propose de reprendre sa fonction au GRM. Il y assiste alors I. Xenakis, L. Ferrari, F.B. Mâche. En 1962, il participe au "concert collectif" qui allait ainsi réunir 11 compositeurs du GRM. Ce sera le réel point de départ de sa carrière qui réunit 78 opus auxquels s'ajouteront 27 musiques de films, 14 musiques pour chorégraphies, 12 musiques de scène, 12 indicatifs radio, 33 musiques pour la télévision... Il quitte l'Ina GRM en 92 et crée son propre studio "Fabriquasons"

François Bayle : *Espaces inhabitables* (1967) - 18'

Il s'installe à Paris en 1954 pour y suivre les cours du Conservatoire sous la direction d'Olivier Messiaen et de Pierre Schaeffer, puis se rend à Darmstadt en 1960 pour étudier la composition avec Karlheinz Stockhausen. Bayle rejoint le GRM en 1958 et s'en voit confier la responsabilité en 1966. En 1975, le GRM est intégré au sein de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina). François Bayle prend la tête de ce département, qu'il dirige jusqu'en 1997. Sa contribution technique majeure restera sans doute la création de l'Acousmonium. En 1997, François Bayle quitte l'Ina GRM et fonde son propre studio et le label Magison.

Beatriz Ferreyra : *Demeures aquatiques* (1967) - 7'30

Elle a travaillé au GRM sous la direction de Pierre Schaeffer (1963-70) où elle a collaboré à la réalisation des disques *Solfège de l'objet sonore*. En 1975, elle a fait partie du Collège des compositeurs de l'Institut international de musique électroacoustique de Bourges (IMEB). Elle a créé les concerts expérimentaux *Les rendez-vous de la Musique concrète* (1998-99) du Centre d'études et de recherche Pierre Schaeffer. Primée lors de concours internationaux, elle a participé à de nombreux colloques et séminaires de musique électroacoustique.

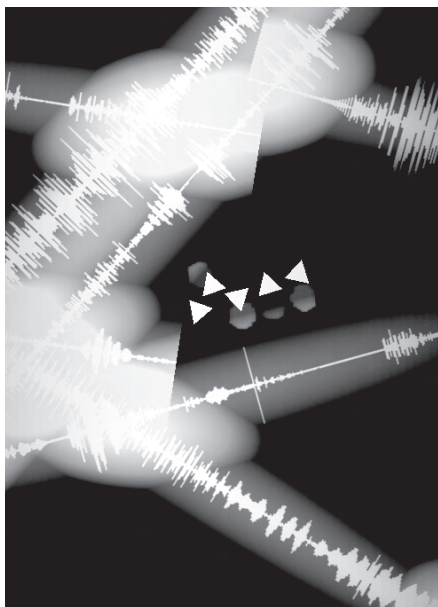
Roger Cochini : *Preuve- Épreuve* (2003) - 10'

Après une formation musicale dans la classe de Pierre Schaeffer et de Guy Reibel au Conservatoire de Musique de Paris, Roger Cochini devient membre du GRM de 1970 à 1972. Membre du Groupe de Musique Expérimentale de Bourges (devenu IMEB) de 1972 à 1996, il est responsable du département de musique électroacoustique et de création, au Conservatoire de Musique et de Danse de Bourges depuis 1983. Roger Cochini a mis en place un instrument électroacoustique collectif, support d'une pédagogie destinée à l'enfance et à la jeunesse.

Pierre Schaeffer : *Étude aux objets* (1959) - 17'

Composition en 5 mouvements (Objets exposés, Objets étendus, Objets multipliés, Objets liés, Objets rassemblés.)

"La création d'objets sonores originaux, grâce à l'invention d'une lutherie très spéciale, devient une préoccupation essentielle. Ensuite, il s'agit de choisir parmi ces sons, et d'en créer un échantillonnage qui permette le choix."
(P. Schaeffer)

LIVE ELECTRONICS

VEN 10 DÉCEMBRE / 20:30 - PROPOSÉ PAR LE CCAM

Marco Marini : *Silence Clair-Obscur* (2008) - 15'32

Le silence n'existe pas en tant que phénomène sonore car il y a toujours vibration de l'air. Bruit noir, bruit blanc ... La part de silence contenue dans le son ou le « silence-qualité », l'épaisseur silencieuse... L'air... Si le vent ne rencontrait aucun obstacle dans son parcours, il serait probablement silencieux. Tout phénomène sonore retourne inexorablement au silence duquel il a surgi...

Marco Marini : *3 bags from Birmingham for the bag pipe computer* (2006) - 7'05

Une idée d'ordinateur-cornemuse suggérée suite à la captation d'un joueur de cornemuse dans New Street à Birmingham. L'électroacousticien Marco Marini a alors imaginé un disque dur externe comme une outre capable de contenir des sons captés à l'occasion de ce voyage, et parallèlement un ordinateur comme instrument de production de ces sons répartis en trois "sacs" afin de dérouler un parcours géographique et musical permettant de "jouer" les sons contenus avec cet ordinateur-cornemuse.

→ www.marcomarini.net

Mathieu Chamagne : *Espaces croisés* (2010 / création) - 30'

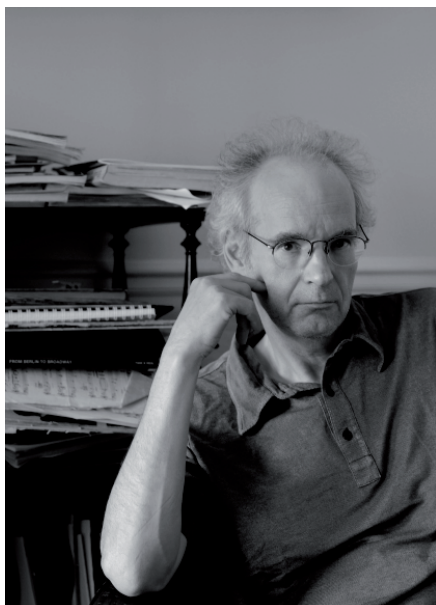
La rencontre entre un improvisateur / interprète et une pièce électroacoustique composée / décomposée en cellules autonomes placées dans un espace de jeu à la fois virtuel et tangible... Dans cet espace mixte, interfaces tactiles et modèles physiques se croisent et donnent naissance à une musique à la fois écrite, improvisée, et chaotique... Une représentation graphique de cet espace de jeu virtuel est générée en temps réel et montrée par vidéo-projection, proposant d'appréhender visuellement le dispositif. Cette animation n'est pas une illustration de la musique, mais une vue de l'intérieur de l'instrument et des procédés mis en œuvre. Toutes les actions de l'interprète sont visibles à l'écran, et toutes les formes et couleurs représentées contrôlent directement des paramètres musicaux.

→ www.mathieuchamagne.com

Hervé Birolini : *Concret-mentaire* (2003) suivi de *Silent traces* (2010) - 30'

Avec d'un côté les voix des compositeurs qui ont donné corps à ce mouvement musical et de l'autre la matière tourmentée et hybridée par la pratique du "live electronics", ces deux pièces se regardent et s'écoutent elles-mêmes. C'est composant outils en main "Adn concret-mentaire", avec magnétophone d'un côté et ordinateur de l'autre que ce révélait quelque chose avec la bande et le processeur... Mais à l'inverse d'un documentariste qui tente une approche directe du réel, ici, le travail de trituration, de transformation et de dénudation des sons ouvrait la perspective de toucher à de la matière sonore primaire. Plus tard pour poursuivre le travail avec des improvisateurs, Hervé Birolini a senti la nécessité d'enregistrer, à sa façon, le piano de Frédéric Blondy, le laissant faire sur de très courtes séquences ou en lui donnant des indications précises pour obtenir un matériau particulier. Après cette séance d'enregistrement, il a collaboré cette fois-ci avec la machine, la forçant à lui donner quelque chose dont il avait besoin ou en la maintenant dans un état d'instabilité proche du jeu du musicien improvisateur.

→ www.hervebirolini.com

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE

MICHEL CHION

SAM 11 DÉCEMBRE / 20:30

d'après : Gustave Flaubert / prise de son des voix : Madeleine Sola (avec la participation de Christian Zanési) / mixage, création sonore et montage sur bande magnétique "analogique 2 pistes" : Michel Chion / textes additionnels de William Blake (The Marriage of Heaven and Hell) et des Évangiles (trad. de Gérard Séverin, in L'Évangile au risque de la psychanalyse, de Françoise Dolto et G. Séverin, J-P. Delarge, éditeur) / 1h35². Commande du Ministère de la Culture, de l'Ina GRM et de l'Atelier de Création Radiophonique de France Culture

Composé en 1984 par Michel Chion, "La tentation de Saint Antoine" est un mélodrame électroacoustique en un prologue et neuf tableaux avec les voix de Pierre Schaeffer (Antoine), Michèle Bokanovski (Hélène la Narratrice), Art Leroi Bibbs (Le Prêcher), Korinna Rahls-Frisius (La Reine de Saba), Michel Chion (L'Annonciateur). Le texte de Flaubert (utilisé dans sa version définitive de 1874), est présent ici à double titre : globalement comme moteur et inspirateur du projet musical ; textuellement par des extraits délimités, recomposés et illustrés librement dans une forme et un scénario nouveaux, comme les paroles d'un livret d'opéra.

Sur la centaine de personnages auxquels Flaubert donne la parole, il n'en a été gardé qu'un seul, celui d'Antoine. C'est avec les sons, les êtres sonores, que sa voix - celle de Pierre Schaeffer, qui l'interprète - dialogue, résonne, se confronte et se bat. Mais trois autres figures interviennent à des moments précis, sur des paroles qui ne sont pas de Flaubert : un "Preacher" déclamant du William Blake, la Reine de Saba qui égrène des mots isolés, et l'Annonciateur qui lit à la fin des extraits de l'Évangile ; sans oublier la Narratrice qui intervient pour poser le décor, préciser une action, lancer l'imagination.

... Cette pièce ne se veut pas une illustration, mais une interprétation du texte qui l'a inspirée, toutes les tentations que Saint Antoine affronte - celles successivement de l'énergie vitale (Blake), de l'endormissement voluptueux ("Le Nil"), de la vie ordinaire ("La Cité humaine"), de l'oubli, de la thésaurisation ("Le Trésor"), de la femme ("La Reine de Saba"), et du panthéisme ("La Terre"), étant prises comme des formes diverses d'une tentation unique : celle de la vie qui s'offre à lui. Parfois, il cède et s'exalte, mais se retrouve bientôt rejeté dans l'ici-bas. Une voix, pour finir, lui redit la promesse de vie de l'Évangile, et la scène des Noces de Cana est évoquée, comme la célébration des joies humaines par le Christ. Après quoi Antoine se retrouve seul et égaré. La dernière phrase que j'ai prise au milieu du texte flaubertien pour la mettre à la fin : "Qu'est-ce donc ? Je croyais avoir éteint le feu.", est le symbole du désir éternel, un désir malheureusement, pour les humains que nous sommes, encore enlqué dans le besoin. Un tel héros est, selon l'esprit du temps actuel, facile à juger et à condamner. mais que celui qui n'a jamais résisté à l'appel de la vie lui jette la première pierre... (Michel Chion)

Michel Chion

En 1970, après des études musicales et littéraires, Michel Chion commence à travailler comme assistant de Pierre Schaeffer, et devient membre de l'Ina-GRM comme responsable des programmes radio et des publications jusqu'en 1976. Comme compositeur, il se consacre depuis 1971 exclusivement à la musique concrète, mais à l'intérieur de ce cadre il produit une œuvre variée : mélodrames, recueils et suites de pièces brèves, recherches techniques et formelles, musique religieuse ("Requiem", 1973, Grand Prix du Disque 1978). Comme réalisateur, Michel Chion a dirigé plusieurs courts-métrages de cinéma, distingués dans plusieurs festivals (Eponine, Grand Prix du festival de Clermont-Ferrand, 1984, La Messe de Terre, 1996). Comme écrivain, chercheur et essayiste, il a publié plus de vingt-cinq ouvrages, traduits dans plus de 10 langues, et collaboré à plusieurs revues et publications (dans les Cahiers du Cinéma de 1981 à 1986) . Plus de la moitié est consacrée au son, seul ou dans la relation audio-visuelle (matière qu'il enseigne dans plusieurs universités et écoles de cinéma), constituant déjà le plus important ensemble historique et théorique consacré à l'étude de la perception et de la création sonore. Il reste le principal historien et musicographe de la musique concrète.

→ www.michelchion.com

**ATELIERS
TABLES RONDES
PROJECTIONS...**

PARCOURS DE RECHERCHE : PROBLÉMATIQUE CONTEMPORAINE

Prônant très tôt l'interdisciplinarité, Pierre Schaeffer fonde des structures innovantes (Studio d'Essai, GRM, Studio École, Soraform, Service de la Recherche...), au sein desquelles il engage un travail de réflexion sur l'homme, sur les groupes, sur la société, face à l'avancée technologique du XXème siècle. Toutes ont marqué son entourage. Il est aussi, rappelons-le, l'inspirateur de l'Institut national de l'audiovisuel.

Si, notamment dans le cadre du Service de la Recherche, une grande place a été donnée à une réflexion sur l'art, les nouvelles technologies, sur leur interrelation, d'autres orientations ont joué un rôle important. La série "Un certain regard", qu'il lança en 1964 et qu'il imposa pendant dix ans, reste un témoin ... Au-delà du rapprochement des disciplines, cette série a permis en effet de transmettre au grand public une réflexion sur des sujets toujours actuels (le péril nucléaire, l'écologie, la crise religieuse, par exemple), d'aborder ceux de l'information, du pouvoir et de la communication, d'avoir les points de vues des savants et penseurs sur la question de la responsabilité scientifique...

Parmi ceux-ci, l'inquiétude règne déjà dans les années soixante. Le Service se fait l'écho de leurs interrogations. Il rapproche contestataires (Illich, Picht, Ellul) et grands leaders préoccupés de questions politiques et prospectives, qu'il s'agisse de l'avenir de l'humanité ou de l'obsession du futur (Koestler, Bender), d'une réflexion sur la science et ses applications (la grande machine du Cern, les ordinateurs, la bombe atomique avec Pincus, Teller, Oppenheimer, Von Weizsacker, etc), de sujets plus politiques (M. Mead, I. Gandhi, Chine, Viet Nam, mouvement Pugwash...). Certains parlent pour la première fois devant une caméra, d'autres abordent des spécialités différentes des leurs. Au-delà du rapprochement des disciplines, cette série a permis de transmettre au grand public une réflexion sur des sujets toujours actuels et de plus en plus pressants.

Beaucoup des thèmes abordés voici déjà plus de quarante années méritent une halte... un temps d'arrêt, un bilan et une mise en perspective. La communication "facile" et l'explosion du volume des messages transmis grâce aux réseaux et à Internet, tend-elle vers une dilution de l'information et de la création ? Quelle sera l'utilisation de ces messages ? Leur sens ? Leur portée ? Où va donc le monde ? (Jocelyne Tournet-Lammer 2010)

ARTEM - NANCY

JEU 09 DÉCEMBRE / 14:00 > 16:30

CONFÉRENCE, COLLOQUE

Les dispositifs de communication. Arts, sciences et société. (avec la participation de Samuel Bianchini, Jacques Perriault, Henri False, Geneviève Jacquinet-Delaunay, Gérard Berreby, Marc Guillaume, etc.)

VEN 10 DÉCEMBRE / 16:00 > 18:00

ATELIERS

Ateliers décentralisés de l'École des Mines de Nancy, de l'École Nationale Supérieure d'Art de Nancy et de l'ICN - Business School, véritables laboratoires d'idées, carrefour d'échanges où les étudiants des divers pôles apprennent à travailler ensemble et à écouter leurs différences.

LE GRM À TRAVERS LES ÂGES

VEN 10 DÉCEMBRE / 19:00 - TABLE RONDE (animée par Daniel Teruggi)

Le GRM développe depuis 1958 des activités de création et de recherche dans le domaine du son et des musiques électroacoustiques. Il participe également à la mission de conservation et de valorisation du patrimoine sonore. L'Ina GRM a collaboré avec les plus grands compositeurs et a développé des logiciels de création musicale performants. Pionnier de la musique électroacoustique, l'Ina GRM est un laboratoire d'expérimentation sonore unique au monde.

PROJECTIONS, RENCONTRES

JOURNÉE PRÉSENTÉE PAR JOCELYNE TOURNET-LAMMER EN PARTENARIAT AVEC LINA

Chercheur avant tout, Pierre Schaeffer est connu et reconnu pour son invention de la musique concrète. Il l'est moins en qualité de théoricien de la communication (travaux pourtant couronnés par le prix MacLuhan en 1989), de pédagogue, de précurseur d'une réflexion sur les médias ou sur le renouvellement des genres et des dispositifs de communication et d'expression, par exemple. Le Service de la Recherche que Pierre Schaeffer crée en 1960 dure 15 ans, jusqu'à la partition de l'ORTF, en 1974. Grâce à cette structure, qui pour lui est la plus réussie de celles qu'il a fondées, des centaines de personnes ont pu créer, expérimenter, se confronter, confronter leurs points de vue, se former parfois à d'autres métiers que ceux pour lesquels ils étaient préparés... Il serait vain de tenter d'évoquer 15 ans de production voire trente années de recherche, en quelques lignes ou même quelques heures, d'où un aperçu de traits dominants d'une production image liée à l'évolution tant des techniques et du renouvellement des genres que de la pensée contemporaine.

SAM 11 DÉCEMBRE / 14:00

Auteurs à suivre : débat animé par Claude Guisard

Clin d'œil à l'une des programmations du Festival de la Recherche de 1974, au cinéma La Pagode. Quelques semaines avant la partition de l'ORTF. En effet, le Service de la Recherche, durant ses quinze années d'existence, a su encourager un certain nombre d'auteurs, parfois inconnus encore, dans leur démarche de création. Pierre Schaeffer les a encouragés à créer tout en correspondant aux idées défendues par le Service. D'où quelques œuvres originales et spectaculaires ...

SAM 11 DÉCEMBRE / 17:00

Généralisation à l'image...

Après son retour de missions en Afrique et la transformation du Groupe de recherche de musique concrète (GRMC) en GRM, Pierre Schaeffer se rapproche à nouveau du cinéma. Il organise une série de rencontres, mêlant cinéastes, musiciens, techniciens, plasticiens ... La télévision est alors en plein essor. La télévision, qui s'est installée peu à peu, continue la radio. Pierre Schaeffer, à l'occasion d'une opportunité, crée le Service de la Recherche dont l'une des missions consiste à généraliser à l'image les travaux menés jusqu'alors sur les sons. Les premiers essais nés des rapprochements des disciplines donnent des résultats étonnants et prometteurs...

SAM 11 DÉCEMBRE / 18:00

Les techniques au service de l'art et de la création

Chaque nouvelle technique entraîne une modification, tant dans la création artistique que dans le comportement des usagers de cette technique. L'évolution des moyens d'expression et de communication mis à la disposition des artistes et des créateurs entraîne un changement dans l'expression et une évolution des besoins. D'où un souci de renouvellement des genres et une nécessité de recherche de dispositifs nouveaux. Grâce à des exemples, nous assistons à l'évolution de la production et des dispositifs de communication.

SAM 11 DÉCEMBRE / 19:00

Images et société. Les messages

Un peu partout dans le monde, des groupes et des communautés ont tenté l'animation sociale, des groupes ont tenté de se regarder, de s'observer, de se mettre en situation ... Certains ont fait appel à l'audiovisuel comme catalyseur pour provoquer une prise de conscience, d'autres pour tenter de révéler des réalités parfois inattendues ... Le goût pour les hommes et pour les idées est maintenant bien connu au Service de la Recherche. Le téléspectateur est responsable et intelligent. Est-il conscient de son ignorance ? On retrouve cette fois quelques exemples des idées que le Service a tenté de défendre. Elles vont de celles sur la télévision aux idées pour la télévision... Des déclarations tout à fait uniques de grands penseurs contemporains qui, alors, pour beaucoup d'entre eux étaient bien peu connus du grand public.

BIBLIOGRAPHIE, DISCOGRAPHIE

- *Traité des objets musicaux* : Pierre Schaeffer (ed. Seuil - 1966)
- *Machines à communiquer - Genèse des simulacres* (Tome 1) : Pierre Schaeffer (ed. Seuil - 1970)
- *Machines à communiquer - Pouvoir et communication* (Tome 2) : Pierre Schaeffer (ed. Seuil - 1972)
- *Pierre Schaeffer l'œuvre musicale* (cd Ina GRM - 1998)
- *Solfège de l'objet sonore* : Pierre Schaeffer et Guy Reibel (réed. livre/cd Ina GRM, ref C2010.11.12 - 1998)
- *Sur les traces de Pierre Schaeffer* : Jocelyne Tournet-Lammer (ed. Ina / La Documentation Française - 2006)
- *Portraits polychromes n°13* : Pierre Schaeffer (livre/cd Ina GRM - 2008)
- *Essai sur la radio et le cinéma* : Pierre Schaeffer (ed. Allia - 2010)
- *Guide des objets sonores* : Michel Chion (ed. Ina / Buchet-Chastel - 1983)
- *La musique concrète de Michel Chion* : Lionel Marchetti (ed. Metamkine - 1998)
- *Les 120 jours* : Michel Chion, Jérôme Noetinger, Lionel Marchetti (cd Fringes Archives - 2003)
- *La musique concrète, l'art des sons fixés* : Michel Chion (réed. Entre-deux-mêmeludies - 2010)
- *La tentation de Saint Antoine* : Michel Chion (cd Ina GRM épuisé)
- *La mémoire des sons* : Bernard Parmegiani (cd Ina GRM - ref ina c2019)
- *Vol' 14 Camera oscura - Espaces inhabitables* : François Bayle (cd MAGISON - ref MGCB 1400 - 2000)
- *Archives GRM* (coffret cds Ina-GRM - ref ina C 1030)
- *ASBL* : Soixante Etages avec Mathieu Chamagne (33revpermi - ref cd2206 - 2006)

Ceci n'est qu'une bibliographie et discographie partielle. Certaines de ces références sont disponibles sur le catalogue de vente par correspondance Metamkine (présent à l'occasion de cette manifestation) qui propose par ailleurs un large éventail de musiques électroacoustiques, concrètes et improvisées ainsi que quelques livres et magazines.

→ www.metamkine.com

BILLETTERIE CONCERTS

Tarif plein08 €

Tarif réduit06 €

Proposé aux adhérents de l'Association des Usagers du CCAM (AUCCAM), demandeurs d'emploi, adhérents de l'association des artistes associés, associations et mjc de vandœuvre, détenteurs de la carte famille nombreuse et sénior. C.E. partenaires du CCAM, groupe à partir de 10 personnes.

Tarif étudiant / RSA04 €

Proposé aux étudiants, non salariés de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, adhérents de la MGEL

CONTACTS / RÉSERVATIONS

centre culturel andré malraux

scène nationale de vandœuvre-lès-nancy
rue de parme, bp 90126, 54504 vandœuvre-lès-nancy
tel : 03 83 56 15 00 / site : www.centremalraux.com
email : ccam@centremalraux.com

PARTENAIRES

manifestation à l'initiative de Jocelyne Tournet-Lammer / en partenariat avec Artem-Nancy (École des Mines de Nancy, École Nationale Supérieure d'Art de Nancy, ICN-Business School), Ina, Mémoire de Mondes - Mémoire d'Avenir, Le Livre sur la place / avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine, de la Communauté Urbaine du Grand Nancy / dans le cadre du Forum Régional des Musiques Nouvelles / avec la participation de Metamkine, Librairie L'Autre Rive, Cefedem (Metz), Vand'Oeuvre...

CRÉDITS PHOTOS

couverture Pierre Schaeffer au spacialisateur, 1955, (Maurice Lecardent © Ina) / p7 Pierre Schaeffer au studio de la rue de l'Université, 1963, (Laszlo Ruzska © Ina) / p8 Espaces croisés (© Mathieu Chamagne) / p9 Michel Chion chez lui, 2008 (© Philippe Lebruman)