

Colloque
International
Conference

Dance and Music

Moving
Dialogues
en Mouvement
Moving
Dialogues
en Mouvement
Danse et musique

www.oicrm.org/dialogues

16-19.02.2011

Tanna Schulich Hall, Schulich School of Music
Strathcona Music Building, 555 Sherbrooke St. W.
Montreal, **McGill University**

Department of Contemporary Dance
Studio 7, MB Building, 1450 Guy St.
Montreal, **Concordia University**

En collaboration avec le festival Montréal Nouvelles Musiques, SMCQ

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

Mot de bienvenue

Chères participantes et chers participants,

Dans le cadre du Festival international Montréal / Nouvelles musiques : 5e édition (2011), l'École de musique Schulich de l'Université McGill, l'Université Concordia, l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, la Société québécoise de recherche en musique et la Société de musique contemporaine du Québec sont heureux de vous convier au colloque *Dialogues en mouvement* qui se veut un rendez-vous incontournable avec la danse et la musique.

Nos conférenciers invités – praticiens et spécialistes issus de l'interprétation de la danse et de la musique, de la composition, de la recherche, du journalisme et du cinéma – sauront alimenter la réflexion avec intérêt en soulevant des questions importantes quant à la difficulté de communiquer entre les deux disciplines. Plusieurs types de danse illustreront le propos, qu'elle soit contemporaine, de ballet, indienne ou arabe.

Unité ou indépendance? Il serait certainement réducteur d'envisager la relation entre musique et mouvement sous l'angle d'une simple binarité. Le concept d'unité est d'une instabilité notoire, même à l'intérieur de ces formes d'art prises individuellement. Une fois celles-ci réunies, elles génèrent des interrelations nouvelles et souvent complexes, surtout lorsqu'elles entrent en contact avec d'autres médias, d'autres disciplines. Néanmoins, les concepts d'unité et d'indépendance continuent réellement à fournir l'axe d'un vaste éventail de pratiques chorégraphiques et compositionnelles employées de 1900 à nos jours. Depuis les Ballets russes de Diaghilev, en passant par le partenariat Cunningham-Cage né d'un questionnement radical à l'égard de la tradition occidentale, et jusqu'à l'émergence de nouveaux médias et de l'accès aux technologies, la relation particulière qui unit musique et danse a évolué de manière spectaculaire.

À l'affût des préoccupations de la recherche en danse et en musique, c'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue.

Bon colloque!

Steven Huebner

Professeur de l'École de musique Schulich de l'Université McGill
Président de la Société québécoise de recherche en musique

COLLOQUE “ DANSE ET MUSIQUE: DIALOGUES EN MOUVEMENT ”

16 au 19 février 2011

École de musique Schulich de l'Université McGill

555, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec)

(sauf jeudi matin : Département de danse contemporaine de l'Université Concordia / except Thursday morning : Department of Contemporary Dance, Concordia University)

École de musique Schulich de l'Université McGill

Département de danse contemporaine de l'Université Concordia

Société québécoise de recherche en musique (SQRM)

Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM)

Université de Montréal

Société de musique contemporaine du Québec

Responsable: Steven Huebner (Université McGill, SQRM)

Comité organisateur et scientifique:

Michel Duchesneau (OICRM, Université de Montréal); Jacinthe Harbec (Université de Sherbrooke);

Steven Huebner (Université McGill, SQRM); Silvy Panet-Raymond (Université Concordia)

Conception du programme : Sonia Pâquet (SQRM)

Horaires - Schedule

16/02 MERCREDI / WEDNESDAY

Wirth Opera Studio

École de musique Schulich de l'Université McGill

Schulich School of Music of McGill University

Soirée d'ouverture / Opening Night (17h à 20h)

Mot de bienvenue / Welcome: Steven Huebner

Keynote Address: *Moving 'Choreomusically' – Between Theory and Practice*

Stephanie Jordan (Roehampton University)

Radio Danses de Gaétan Leboeuf, - installation avec narration « radiophonique » burlesque d'un spectacle de danse contemporaine /an installation featuring a burlesque made-for-radio account of a dance performance.

Solo pour violoncelle / Solo for Cello:

JoDee Allen, dancer/danseur

Dennis Brott, cello/violoncelle

Cocktail

17/02 JEUDI AM / THURSDAY AM

Département de danse contemporaine de l'Université Concordia, Studio 265, 7e étage, Édifice MB,
1450 Guy / De Maisonneuve Ouest.

Department of Contemporary Dance, Studio 265, 7th floor, MB Building, 1450 Guy / De Maisonneuve
West, Concordia University.

Dialogues / Courants

9h Accueil et introduction

9h40 *Talking Hands, Talking Feet: The Unified Interpretation of Bol in the North Indian Tabla and Kathak Dance Traditions*

Présentation commentée de danse kathak et de musique du nord de l'Inde par **Sudeshna Maulik** (Académie Sangeet) et **Shawn Mativetsky** (McGill).

10h00 *Six pieds sur terre*, court métrage de **Silvy Panet-Raymond**, présentation originale sans son et avec compositions musicales de **Nicolas Bernier**.

10h15 Deux compositeurs montréalais discuteront des divers contextes de création entre chorégraphe et compositeur.

Nicolas Bernier, M.A. musique électroacoustique, Université de Montréal ; doctorant, arts du son, Université Huddersfield (R.-U)

David Drury, BFA, théorie, musique électroacoustique, Université Concordia ; M.A. en arts du son, Université Queens, Belfast

11h00 Table ronde et période de questions

Modérateur **Philip Szporer** :

Stephanie Jordan, Professeure de recherche en danse et directrice du centre pour la recherche en danse, Université Roehampton, Royaume-Uni

K.G. Guttman, professeure adjointe, département de danse contemporaine, Université Concordia

Silvy Panet-Raymond, professeure, département de danse contemporaine, Université Concordia

Philip Szporer, cinéaste, journaliste, enseignant, histoire contemporaine de la danse, département de danse contemporaine, Université Concordia

17/02 JEUDI PM / THURSDAY PM

**Salle Tanna Schulich / Tanna Schulich Hall
École de musique Schulich de l'Université McGill
Schulich School of Music of McGill University**

Identité et culture / Identity and Culture (14h30 à 16h30)

Président de session : Michel Duchesneau

An Imaginary America: Cage and Cunningham's Credo in U.S. (1942)

Paul Cox (Case Western Reserve University)

Kineschizophonia in Latin Dance Music

Juliet McMains (University of Washington)

Quand musique et danse s'organisent . . . : le genre du ballet au Mali

Elina Djebbari (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

De l'expressionnisme allemand au théâtre grec: Zouzou Nikoloudi et la compagnie Chorica

Stéphane Sawas (Institut National des Langues et des Civilisations Orientales, Paris)

**Faculty Club
3450 McTavish
Université McGill / McGill University**

Banquet (19h30)

18/02 VENDREDI AM / FRIDAY AM

**Salle Tanna Schulich / Tanna Schulich Hall
École de musique Schulich de l'Université McGill
Schulich School of Music of McGill University**

Ballet français I / French Ballet I (9h00 à 10h30)

Président de session : Christopher Moore

Le Train bleu: un déraillement stylistique entre la danse et la musique

Jacinthe Harbec (Université de Sherbrooke)

Exploring Music-Dance (- Design) Relations in Daphnis et Chloé

Deborah Mawer (Lancaster University)

The Pas de Deux of Music and Dance

Julia Randel (Hope College)

Pause café / Coffee Break (10h30)

Ballet français II / French Ballet II (11h00 à 12h30)

Présidente de session : Jacinthe Harbec

La Revue musicale et le débat autour des rapports entre musique et danse

Marie-Noël Lavoie (Université de Montréal)

Francis Poulenc et la danse

Hervé Lacombe (Université de Rennes 2)

Maurice Emmanuel and Attossa's Dream: Yoking Music and Dance, Antiquity and Modernity in the Opera Salamine (1929)

Samuel Dorf (University of Dayton)

18/02 VENDREDI PM / FRIDAY PM

**Salle Tanna Schulich / Tanna Schulich Hall
École de musique Schulich de l'Université McGill
Schulich School of Music of McGill University**

Identité et idéologie / Identity and Ideology (13h30 à 15h30)

Président de session : Steven Huebner

How To Be a Two-Part Invention, a Symphony, and a Man: The Music Visualizations of Ted Shawn and His Men Dancers

Daniel Callahan (Columbia University)

Camp Aesthetics in Francis Poulenc's Early Ballets

Christopher Moore (University of Ottawa)

American Ballet at the Metropolitan: Henry F. Gilbert's The Dance in Place Congo

Carolyn Guzski (SUNY, Buffalo)

Musique, danse et "corps communicants": la revanche du corps occulté de la femme musulmane

Fatiha Tabti-Kouidri (Université de la Sorbonne Nouvelle)

Pause café / Coffee Break (16h00)

Rosas / Anne Teresa de Keersmaker (16h30 à 17h30)

Présidente de session : Marie Beaulieu

Ce que le musicien apporte au chercheur en danse

Philippe Guisgand (Université de Lille 3)

Entrelacements multiples: sensation et signification

Florence Figols (Concordia University)

Soirée / Evening

Festival Montréal / Nouvelles Musiques

La vie qui bat (Salle Pierre-Mercure), Chorégraphie de Ginette Laurin sur *Drumming* de Steve Reich

Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau (300, boulevard de Maisonneuve Est [métro Berri-UQAM])

Alien Lands (Hexagram UQAM)

Agora Hydro-Québec — Cœur des sciences — UQAM, 175, avenue du Président-Kennedy [métro Place-des-Arts]

19/02 SAMEDI AM / SATURDAY AM

**Salle Tanna Schulich / Tanna Schulich Hall
École de musique Schulich de l'Université McGill
Schulich School of Music of McGill University**

Nouvelles tendances / New Currents (9h00 à 11h00)

Présidente de session : Stephanie Schroedter

Du Contact-improvisation en danse à la Musique actuelle: le “ dialogisme ” comme source de compréhension et de rapprochement esthétique

Sophie Stévance (Université de Montréal)

Marie Chouinard's Impulsive Voices: Towards a Choreography of the Sound-Image

Alanna Thain (McGill University)

Give It Away Now! : A Reductive Approach to Performance

Falk Hübner (Leiden University)

Entre mouvement et geste: L'Intelligent Dance Music comme nouvelle voie de création

Anthony Papavassiliou (Université de Montréal)

Pause café / Coffee Break (11h00)

Perspectives canadiennes / Canadian Perspectives (11h30 à 12h30)

Présidente de session : Ariane Couture

Les spectacles de danse comme points de repère pour la musique de Pierre Mercure

Claudine Caron (UQÀM - Laboratoire Imaginaire du Nord)

Walter Kaufmann and the Winnipeg Ballet: A Fruitful Collaboration Soon Forgotten

Albrecht Gaub (A-R Editions)

19/02 SAMEDI PM / SATURDAY PM

Salle Tanna Schulich / Tanna Schulich Hall
École de musique Schulich de l'Université McGill
Schulich School of Music of McGill University

Modèles théoriques / Theoretical Models (13h30 à 15h00)

Présidente de session : Florence Figols

Dancers and Musicians Improvising Together

Christine Beckett (Concordia University)

Le solfège corporel de Pierre Conté: une rencontre entre musique et danse?

Sophie Jacotot (EHESS, Paris)

A Gestural Analysis of Music and Dance Through Live Composition

Helen Julia Minors (Kingston University)

Pause café / Coffee Break (15h00)

Relectures / Re-readings (15h30 à 17h00)

Présidente de session : Silvy Panet Raymond

T. Brown et J.S. Bach: Pour une offrande qui ne soit pas un sacrifice

Christine Roquet et Olga Moll (Université de Paris 8)

Making Bach Dance –Choreo-Musical Relationships in 20/21st Century Theatre Dance

Stephanie Schroedter (Freie Universität Berlin)

Boléro de Maurice Ravel comme une mise en abyme dansée

Katja Simunic (Université de Paris 8)

Festival Montréal / Nouvelles Musiques

Soirée / Evening

La vie qui bat (salle Pierre-Mercure, adresse p.8), *En trois mouvements* (Agora de la danse*), *Mon corps jamais ne s'arrêtera de danser* (Agora de la danse*), *Alien Lands* (Hexagram UQAM, add. p. 8)

*Agora de la danse , 840, rue Cherrier [métro Sherbrooke], Montréal

Notices biographiques et résumés

16/02 MERCREDI / WEDNESDAY

Moving ' Choreomusically ' – Between Theory and Practice

Stephanie Jordan : Stephanie Jordan is Research Professor in Dance at Roehampton University, London where she directs the Centre for Dance Research and its doctoral programme. Her publications include the books *Moving Music* (2000) and *Stravinsky Dances* (2007). She received the 2010 award of the American Congress on Research in Dance (CORD) for outstanding scholarship in dance.

Résumé : Intended to ‘ set the scene ’ for this conference, my paper surveys recent developments in research that crosses music and dance and some of the current key issues relating to this field. I will refer to a range of inter-media and scientifically-based methodologies that might inform ‘ choreomusical ’ analysis in the future and I will illustrate methodological points with examples from my recent work (e.g. on *Stravinsky and Mark Morris*).

17/02 JEUDI AM / THURSDAY AM

Talking Hands, Talking Feet: The Unified Interpretation of Bol in the North Indian Tabla and Kathak Dance Traditions

Shawn Mativetsky : Versatile percussionist Shawn Mativetsky is active in the promotion of the tabla and North Indian classical music through lectures, workshops, and performances across Canada and internationally. Based in Montreal, Shawn teaches tabla and percussion at McGill University. Shawn Mativetsky is a ganda-band disciple of Pandit Sharda Sahai of the Benares tabla gharana.

Sudeshna Maulik began her training in Calcutta, India, under guru Pt. Chitresh Das, went on to study with Shri Ram Bharatiya Kala Kendra in New Delhi and at the National Kathak Institute under the mentorship of Pt. Birju Maharaj. She later continued her studies under Padmashree Kumudini Lakia, learning the finer nuances of choreography. A renowned performer in India, she has been living in Montreal since 2007, where she teaches kathak and is one of the most active members of the local Indian arts scene.

Résumé : In the North Indian tabla and kathak dance traditions, compositions are taught, memorized, practiced, and performed using vocal syllables called bol. Both the dancer and the accompanying tabla player use the same bols; they perform the exact same composition together in unison. How can the same set of vocal syllables be simultaneously used to represent timbre and movement? In the course of this lecture-recital, we intend to demonstrate and illuminate the ways in which various compositions are interpreted in the kathak dance and tabla traditions; how sound and movement can be described with the same syllables; how the dancer and musician are able to communicate through their respective mediums.

An Imaginary America: Cage and Cunningham's Credo in U.S. (1942)

Paul Cox is currently working on a dissertation at Case Western Reserve University (CWRU) titled *Personal Codes and Political Critique in John Cage's Credo in US*. He also teaches popular music history at CWRU and percussion at the Oberlin Conservatory of Music.

Résumé : This paper investigates John Cage and Merce Cunningham's first project together, the dance-drama *Credo in US* (1942). The goal is to repatriate dance, music and script in order to make a nuanced interpretation of one of Cage's most popular yet understudied scores while bringing to light a dance that has all but been lost to history.

Kineschizophonia in Latin Dance Music

Juliet McMains, PhD is a performer, choreographer, scholar and teacher of dance and author of *Glamour Addiction: Inside the American Ballroom Industry*. She is an Assistant Professor in the Dance Program at the University of Washington.

Résumé : This paper compares 1950s Palladium Era mambo dance with congress style salsa of the early twenty-first century. I argue that technical differences between the two can be traced to the commodification of salsa dance for sale in an international dance industry in which live music and dancing are no longer collaborative creations dependent on each other.

Quand musique et danse s'organisent . . . : le genre du ballet au Mali

Elina Djebbari, doctorante-allocataire de recherches en ethnomusicologie à l'EHESS (Paris), travaille sur les processus de construction d'une identité nationale au Mali en lien avec la patrimonialisation et la spectacularisation de pratiques musicales et chorégraphiques « traditionnelles » à travers les troupes de ballets (Ballet National et troupes privées).

Résumé : Par l'étude des troupes de ballet au Mali, nous nous interrogerons sur les rapports de hiérarchie entre musique et danse, la façon dont ces valeurs peuvent se transformer selon les contextes et les pratiques, et comment la création artistique contemporaine de ce genre musico-chorégraphique peut paradoxalement amener une dissociation de ces deux éléments.

17/02 JEUDI PM / THURSDAY PM

De l'expressionnisme allemand au théâtre grec: Zouzou Nikoloudi et la compagnie Chorica

Stéphane SAWAS est maître de conférences HDR et directeur adjoint du Centre d'Étude de l'Europe Médiane à l'INALCO (Paris), où il dirige notamment le séminaire *Musique et identités nationales en Europe centrale et orientale (XIXe-XXe siècles)*. Il est aussi chargé de cours à l'École Normale Supérieure (Paris). Ses travaux portent principalement sur l'histoire des arts du spectacle en Grèce et sur les relations entre littérature, musique et danse. Il est en outre secrétaire général de la Société des Études Néo-helléniques.

Résumé : Formée à la musique et à la danse dans l'entre-deux-guerres, la chorégraphe grecque Zouzou Nikoloudi (1917-2005) se consacre principalement, à partir des années 1960, au théâtre ancien : en quête de l'union des trois éléments constitutifs du théâtre antique (le verbe, la musique et le mouvement), elle fonde en 1966 la compagnie Chorica – Verbe, Musique, Mouvement. Ses chorégraphies sont nourries par une réflexion originale sur les relations entre le mouvement et la musique, qui s'inscrit dans un double échange entre l'Allemagne et la Grèce : la musicalité du geste chorégraphique y est située à la fois au regard des recherches des expressionnistes allemands et de la reconquête du théâtre ancien en tant que spectacle total.

18/02 VENDREDI AM / FRIDAY AM

Le Train bleu : un déraillement stylistique entre la danse et la musique

Jacinthe Harbec : Professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke, où elle enseigne l'écriture et l'analyse, Jacinthe Harbec manifeste un vif intérêt pour la musique de scène du début du XXe siècle. Ses travaux menés sur les Ballets russes et Ballets suédois dans une perspective interartistique ont fait l'objet de plusieurs articles et conférences prononcées au Canada, aux États-Unis, en France et en Allemagne.

Résumé : *Le Train bleu*, ballet produit par les Ballets russes en 1924, affiche un certain déraillement stylistique entre la musique rapide et indigente que Milhaud a sciemment empruntée à l'opérette d'Offenbach et la chorégraphie de Nijinska, qui simule une succession de poses gymnastiques exécutées au ralenti. L'étude interdisciplinaire proposée nous révélera comment cette dichotomie renforce le thème de l'absurdité inhérente à cette nouvelle société moderne des années 1920, véhiculé dans le livret de Cocteau.

Exploring Music-Dance (- Design) Relations in Daphnis et Chloé

Deborah Mawer is Professor of Music at Lancaster University, UK. Her four books include *Darius Milhaud* (1997, which focuses on *La Création du monde*) and *The Ballets of Maurice Ravel : Creation & Interpretation* (2006). She writes widely on French music, jazz, and dance.

Résumé : This paper looks at balletic challenges and music-dance interplay in *Daphnis et Chloé*, focusing on the *Ravel-Ashton (-Craxton)* production for the Royal Ballet (1951, 2004), in comparison with the Ravel-Fokine original (1912). Beyond issues of unity/independence, consonance/dissonance, a case is made for complexes, transformation, and plurality.

The Pas de deux of Music and Dance

Julia Randel is Assistant Professor of Music at Hope College, in Holland, Michigan. She received her Ph.D. from Harvard in 2004, with a dissertation titled *Dancing With Stravinsky: Balanchine, Agon, Movements for Piano and Orchestra, and the Language of Classical Ballet*.

Résumé : This paper considers the twin partnerships of man and woman, music and dance in the collaborative works of Stravinsky and Balanchine. Taking my cue from *_Apollon musagete_*, I read the balletic *Pas de deux*, with its ritualized blend of power and intimacy, as a figure for the interaction between the two art forms.

La Revue musicale et le débat autour des rapports entre musique et danse

Marie-Noëlle Lavoie a complété un doctorat en musicologie à l'Université de Montréal avec une thèse portant sur l'emprunt musical chez Darius Milhaud (2010). Elle travaille depuis 2004 à l'indexation de *La Revue musicale* (OICRM et RIPM) et ses travaux sur la danse dans ce périodique français ont fait l'objet d'une contribution dans *Music's Intellectual History* (2009). Elle est rédactrice des recensions francophones pour la revue de musicologie canadienne *Intersections* et co-dirige un ouvrage sur Milhaud à paraître en 2012.

Résumé : Cette communication rend compte du débat autour des rapports entre musique et chorégraphie qui, dans les années 1930, se cristallise autour de la figure de Serge Lifar et bat son plein dans les pages de *La Revue musicale*, le plus important périodique musical français de l'entre-deux-guerres. Le rôle joué par *La Revue musicale* dans ce débat en est-il un d'animateur, de témoin ou de médiateur?

18/02 VENDREDI AM / FRIDAY AM

Francis Poulenc et la danse

Hervé Lacombe est professeur de musicologie à l'Université Rennes 2. Spécialiste de la musique aux XIXe et XXe siècles, particulièrement de l'opéra et de l'histoire du concert en France, il a participé à de nombreux colloques ainsi qu'à des ouvrages collectifs. Il a publié plusieurs livres et prépare une biographie de Poulenc.

Résumé : La danse constitue un axe important de la production de Poulenc. La référence aux danses « populaires » et anciennes offre un cadre de choix à l'expression néo-classique, et permet la constitution d'un « folklore personnel ». Par ailleurs, l'inscription dans la nébuleuse-Diaghilev marque la volonté de participer au nouveau paradigme de la modernité que constitue la danse dans le Paris des années 20. Tout en permettant d'explorer l'écriture symphonique, les partitions chorégraphiques de Poulenc répondent à une stratégie pour être jouée et offrent au compositeur le moyen de développer certains des thèmes les plus intimes de son univers.

Maurice Emmanuel and Attossa's Dream: Yoking Music and Dance, Antiquity and Modernity in the Opera Salamine (1929)

Samuel N. Dorf teaches at the University of Dayton. He received his Ph.D. in historical musicology from Northwestern University in 2009, and is currently guest editing an issue of *The Opera Quarterly* titled *Staging Antiquity*.

Résumé : The composer, musicologist and dance scholar, Maurice Emmanuel staged his opera *Salamine* (1929) to bring Aeschylus's Persians to the Parisian stage. I will examine how Emmanuel used his own theories on ancient and modern music and dance to justify his preferences for modern music (Debussy in particular) and classic ballet technique (echoing the complaints of Levinson).

18/02 VENDREDI PM / FRIDAY PM

How To Be a Two-Part Invention, a Symphony, and a Man: The Music Visualizations of Ted Shawn and His Men Dancers

Daniel Callahan is writing his dissertation, *The Dancer from the Music*, at Columbia University. He was choreomusical assistant to the *Merce Cunningham Dance Company* on their 2008 revival of *Second Hand* (1970), Cunningham's last dance choreographed to music.

Résumé : Examining the music visualizations of Ted Shawn and His Men Dancers (1933-40), including silent film newly synchronized with music, as well as the choreographer's closet discourse, I will suggest that the desirability of danced empathy with absolute music here lay partly in the license it provided these famously "manly" performers to display a masculinity at the margins.

Camp Aesthetics in Francis Poulenc's Early Ballets

Christopher Moore is Assistant Professor of Musicology at the University of Ottawa. He has written on French music and the interaction of music in politics in the *Journal of Musicology*, *Music & Politics*, *The Journal of Musicological Research*, *Intersections* as well as in a number of edited collections. His current research focuses on issues of gender in the music of Francis Poulenc; French music criticism during the interwar period; and democratic initiatives in French music during the first half of the twentieth century.

Résumé : This paper examines the aesthetics of camp in Poulenc's two ballets from the 1920s, *Les Biches* and *Aubade*. Drawing on recent theoretical examinations of camp, I posit that these ballets, viewed here as multimedia artworks combining gesture, image, and music, are pioneering examples of camp in early-twentieth-century French art. I argue that Poulenc's embrace of camp as an aesthetic strategy, first explored by the composer during his collaboration with Serge Diaghilev's *Ballets Russes*, had a decisive influence on his creative work throughout the 1920s and beyond.

American Ballet at the Metropolitan: Henry F. Gilbert's The Dance in Place Congo

Carolyn Guzski, Assistant Professor at the State University of New York, College at Buffalo, holds performance degrees in piano from Peabody Conservatory and The Juilliard School, and the Ph.D. from the City University of NY. Her research focuses on American music and opera.

Résumé : American composer Henry F. Gilbert's *The Dance in Place Congo* featured the first hearing of indigenous musical materials, and the first appearance of performers of color, on the stage of the Metropolitan Opera in 1918. The controversial creative results reflected a collision among artistic responses to the emerging modernist aesthetic in music, dance, and design.

Musique, danse et “ corps communicants ”: la revanche du corps occulté de la femme musulmane

Fatiha Tabti-Kouidri, Maître de conférence à l'ENS / LSH – Alger – Algérie, Professeur agrégée en Sciences du Langage, Docteur en didactique des langues, cultures et civilisations, Université de la Sorbonne, Paris III – France.

Résumé : Soutenue par le tempo que la musique lui imprime ou qu'il impose lui-même à la musique par ses mouvements, ses postures, ses déplacements, le corps de la femme musulmane, diabolisé, condamné à l'annulation, s'exprime dans et par la danse et réussit, en se mettant en scène, à se mettre en sens. Ce corps en mouvement, lieu de l'oppression par excellence devient alors le lieu de la contestation et de la révolte.

18/02 VENDREDI PM / FRIDAY PM

Ce que le musicien apporte au chercheur en danse

Philippe Guisgand est maître de conférences en danse à l'Université de Lille 3 (France) et chercheur au Centre d'Etude des Arts Contemporains. Il est spécialiste de l'œuvre de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaecker et s'intéresse plus largement au dialogue des arts.

Résumé : Nous attacherons à montrer la richesse des analyses croisées issues du dialogue entre un musicien et un danseur à propos des œuvres d'Anne Teresa De Keersmaecker. Cette rencontre a notamment permis de questionner des termes tels que « rapport entre musique et danse », « demande et adresse des arts entre eux » ou encore « faille entre écriture et réception ».

Entrelacements multiples: sensation et signification

Florence Figols : Chorégraphe-indépendante et chercheuse, Florence s'intéresse aux relations que le corps tisse via la sensorialité. Récipiendaire de plusieurs bourses, elle présente ses créations à Montréal, Madrid et New-York entre autres. Elle enseigne présentement à l'Université Concordia et McGill.

Résumé : Danseurs et musiciens, chorégraphes et compositeurs entretiennent-ils les mêmes relations? Si pour les premiers il s'agit avant tout d'un dialogue quasi symbiotique, pour les deuxièmes cette relation se vit à l'intérieur d'une mise à distance. Entrelacements sensoriels, de sens et de paradigmes nous invitent à réfléchir au cœur d'une relation aux multiples permutations.

19/02 SAMEDI AM / SATURDAY AM

Du Contact-improvisation en danse à la musique actuelle: le “ dialogisme ” comme source de compréhension et de rapprochement esthétique

Sophie Stévance est musicologue et s'intéresse à l'interdisciplinarité (*Duchamp, compositeur*, L'Harmattan, 2009 - Prix de l'Académie Charles Cros, 2010), à la recherche-crédation (*Tessier...L'Itinéraire du timbre* - Prix de l'Académie Charles Cros, 2006), à l'histoire et l'esthétique des musiques émergentes ainsi qu'à la place des femmes dans la création musicale.

Résumé : Cette communication propose une analyse de la « musique actuelle » (un courant musical d'avant-garde où cohabitent différentes tendances musicales né en 1979) et du « contact-improvisation » (mouvement chorégraphique développé en 1972). Étant donné la nature de ces arts improvisés où le rapport avec autrui en est le fondement même, le « dialogisme » permet d'appréhender les éléments esthétiques qui rythment la pratique actualiste afin de souligner son importance sur le développement de la création.

Marie Chouinard's Impulsive Voices: Towards a Choreography of the Sound-Image

Alanna Thain is assistant professor of cultural studies and cinema in the Department of English, McGill University. Her work focuses on affect and embodiment, currently via the articulations of cinema and dance onscreen and in multimedia performances.

Résumé : This presentation will explore the work of impulsive vocalization in the work of choreographer / dancer Marie Chouinard (new media projects *Cantiques 1-3* and performance/ film *Body remix / Goldberg variations*). Chouinard draws on the non-singing voice as an instrument for opening bodies to affective re-articulations with technology, staging an affectively intense “ sound-image ” of the body in movement.

Give It Away Now! : A Reductive Approach to Performance

Falk Hübner (1979) is a composer, theatre maker and researcher, creating experimental stage works which fall between concert, installation and performance. His practice-based PhD research focuses on the musician as theatrical performer and the impact of reductive ideas on the professional identity of the musician.

Résumé : This paper introduces and discusses a reductive approach to musicians and dancers (as an opposite strategy to the introduction of new performative elements expanding the performer's profession) as a means to merge the professions of performing artists from different art forms. The absence of crucial parts of a performer's profession and appearance on stage allows the audience to fill in this 'emptied space' with imagination, interpretation and individual meaning, and challenges the concept and understanding of the profession and the identity of the performer.

Entre mouvement et geste: L'Intelligent Dance Music comme nouvelle voie de creation

Anthony Papavassiliou : Étudiant en maîtrise de musicologie à l'Université de Montréal et compositeur de musiques électroniques, je prépare actuellement un mémoire sur la définition et les enjeux d'un style de musique électronique né au début des années 1990 nommé *Intelligent Dance Music*.

Résumé : Notre exposé aura comme objet de démontrer, par l'exploration de la dualité geste / mouvement, que la musique a priori destinée à la danse populaire peut fournir des éléments essentiels à la création musicale contemporaine, tout en abordant la danse à la fois comme un art pensé que comme une manière élémentaire d'expression.

19/02 SAMEDI AM / SATURDAY AM

Les spectacles de danse comme points de repère pour la musique de Pierre Mercure

Claudine Caron est spécialiste de l'histoire de la musique du Québec et du Canada, stagiaire postdoctorale au Laboratoire international d'étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord (UQÀM) et rédactrice en chef des *Cahiers de la SQRM*.

Résumé : Le catalogue des œuvres de Pierre Mercure reste des plus énigmatiques. Or, ses musiques de danse aident à saisir les grandes lignes de sa démarche, de ses conceptions esthétiques, et entrent en résonance avec ses idéaux pour la musique de création telle qu'il l'a pensée et présentée dans sa programmation de la SIMA, déterminante de son identité comme compositeur nord-américain.

Walter Kaufmann and the Winnipeg Ballet: A Fruitful Collaboration Soon Forgotten

Albrecht Gaub : Music editor at A-R Editions, Inc., in Middleton, Wisconsin. Studied musicology and Slavic languages at the University of Hamburg, Germany (M.A. 1993, Ph.D. 1997). Was Postdoctoral Fellow at McGill University with a grant from DAAD (1999–2000).

Résumé : In 1949, choreographer Gweneth Lloyd and composer Walter Kaufmann created two original works for the Royal Winnipeg Ballet: the boldly modernist *Visages* and its humorous sequel, *The Rose and the Ring*. The choreographies were lost in the RWB fire of 1954, but the scores, fragments of a film, and other documents survive and offer perspectives of reassessment.

19/02 SAMEDI PM / SATURDAY PM

Dancers and Musicians Improvising Together

Christine Beckett trained musically and in dance, in Ottawa, Toronto, and Montreal, where she received her Ph.D. from McGill. She is an Associate Professor of Music in Concordia University's Faculty of Fine Arts, and a Faculty member of BRAMS lab, Montreal.

Résumé : When dancers and musicians improvise musical rhythms and dance movement sequences alone, musicians dance relatively well, and dancers can improvise rhythmically but tend not to keep the beat. When the artists improvise together in pairs, beat-keeping improves. The talk discusses creative strategies in paired improvisations where direct cross-arts moving dialogues occurred.

Le solfège corporel de Pierre Conté: une recontre entre musique et danse?

Sophie Jacotot a soutenu en 2008 sa thèse de doctorat en histoire à l'Université Paris 1 Sorbonne. Au sein du CRAL (EHESS), elle poursuit actuellement ses recherches sur l'histoire de la danse au XXe siècle, et s'intéresse notamment au système d'écriture de la danse créé par Pierre Conté.

Résumé : Cette communication propose d'interroger les rapports entre musique et danse à partir de l'analyse du système d'écriture du mouvement créé par Pierre Conté. Comme tout système de notation de la danse, il produit une conception originale du corps et du mouvement dansé, sa particularité étant de s'inscrire dans une démarche mettant délibérément la danse en dialogue avec la musique.

A Gestural Analysis of Music and Dance Through Live Composition

Helen Julia Minors is lecturer in music at Kingston University and the administrative secretary for the secretary of Dance Research, UK. Her research centres on the intersection of music and dance within French works of the late nineteenth and early twentieth century, as well as analysing the notion of gesture as a communicative device in teaching and interpreting works in which music and dance are conceived as interactive interdependent moving arts. Publications include: *Paul Dukas's La Péri as interpreted by two balletic collaborators*, *Opera Quarterly* (2007); *Paul Dukas's La Péri (1911–12): A Problematic Creative-Collaborative Journey*, *Ballets-Russes Special Volume, Dance Research* (2009); and *In Collaboration: toward a gestural analysis of music and dance, Movements between Hearing and Seeing: Music, Dance, Theatre, Performance and Film*, ed. Stephanie Schroedter (forthcoming January 2011).

Résumé : In what way can a culturally informed definition of expressive gesture aid an analysis and experiential understanding of the intersection between music and dance? Using 'Soundpainting' as a case study, this paper challenges how musicians and dancers, and moreover creative artists, create and contribute to a dialogue between, across and within the arts. Interviews with the 'Soundpainter' Walter Thompson provide a practical and applied basis for analysis, challenging how music-dance dialogues are formed. A meta-language is suggested which positively crosses the arts allowing for a dialogue which privileges interactivity and posits a form of communication which crosses both disciplines.

T. Brown et J.S. Bach: Pour une offrande qui ne soit pas un sacrifice

Olga Moll et **Christine Roquet** sont enseignantes et chercheuses à l'UFR Arts de l'Université Paris 8 Vincennes St Denis. Elles appartiennent à l'Equipe d'Accueil EA 1572 dirigée par J. P. Olive.

Résumé : Cette conférence à deux voix traitera de l'analyse conjointe d'une œuvre chorégraphique contemporaine, M. O. de Trisha Brown sur la musique de J. B. Bach. Une musicienne-musicologue et une analyste du mouvement confronteront leurs problématiques et leurs outils d'analyses afin de faire émerger les diverses modalités de relations entre musique et danse au sein de cette pièce.

Making Bach Dance –Choreo-Musical Relationships in 20 / 21st Century Theatre Dance

Stephanie Schroedter wrote a dissertation on changes in the art of dancing around 1700. She is now working on interactions between stage dance (in operas and ballets) and the urban dance (music) cultures in Paris of the 19th century. Recent projects have also focused 20th / 21st-century choreographies created to music not originally composed for dance.

Résumé : Bach is one of the composers whose music is choreographically adapted the most often and, above all, in the most diverse forms, whether with regards to genre or media—although he never composed dances for the theatre or even for the ballroom. In my paper I will explain by several examples why Bach's compositions are highly kinaesthetically motivated: they imply ideas of movement without outlining them explicitly.

Boléro de Maurice Ravel comme une mise en abyme dansée

Katja Simunic : Diplômée en dramaturgie de l'Académie des Arts dramatiques de Zagreb (Croatie) et en danse de l'Université Paris 8 (France). Travaille comme praticienne (chorégraphe, metteuse en scène) et théoricienne interdisciplinaire, analysant la danse par rapport à la musique, à la littérature et aux arts plastiques.

Résumé : Est-ce qu'il y a dans la partition musicale du *Boléro* de Maurice Ravel, écrite comme une commande en vue de devenir un spectacle chorégraphié, un corps dansant préinscrit par le compositeur-même, des gestes dansés préexistants qui hantent les créations chorégraphiques en partant de celle de Bronislava Nijinska (1928) jusqu'à celle de Raimund Hoghe (2007) ?

Restaurants

Toqué - Fancy French

900 Place Riopelle, 514-499-2084 \$40-100

Noodle Factory - Chinese noodles

1018 St-Urbain, 514-868-9738 Less than \$10

La Maison Kam Fung - Chinese, dim sum

1111 St-Urbain, (514) 878-2888 \$10-15

Ming Do - Dim sum, lunch, dinner

1050 Clark, 514-866-1668 \$10-20

Pho Vietnam - Vietnamese

970 St-Laurent, 514-954-9644 \$8-15

Chez Bong - Korean

1021A St-Laurent, 514-396-7779 \$10-15

Cristal No 1 - Vietnamese

1068 St-Laurent, (514) 875-4275 \$8-15

Schwartz's Deli - Smoked meat

3895 boulevard St-Laurent, 514-842-4813 \$10-15

Au Pied de Cochon - Meat

536 avenue Duluth Est, 514-821-1114 \$30-50

La Raclette - Swiss

1059 rue Gilford, coin Christophe-Colomb, 514-524-8118 \$30

L'Atelier - French tapas

5308 boulevard St-Laurent, 514-273-7442 \$50

La Bohème - French provincial

3625 rue St-Denis, 514-286-6659 \$15-30

Bières et Compagnie - Belgian

4350 rue St-Denis, 514-844-0394 \$15-30

Villa Wellington - Peruvian

4701 rue Wellington, 514-768-0102 \$15-20

Shambala - Tibetan

3439 rue St-Denis, 514-842-2242 \$10-15

Restaurants

Troïka - Russian

2171 rue Crescent, 514-849-9333 \$40-60

Le Georgia - Georgian

5112 boulevard Décarie, 514-482-1881 \$25-40

Azuma - Japanese

5263 rue St-Laurent, 514-271-5263 \$20-30

Isakaya - Japanese

3469 avenue du Parc, 514-845-8226 \$30-40

Café Santropol - Sandwiches, salads, wifi

3990 rue St-Urbain, 514-842-3110 less than \$10

Le Commensal - Vegetarian buffet

1204 avenue McGill Collège, 514-871-1480

Camellia Sinensis - Tea

351 rue Émery, 514-286-4002

St-Viateur Bagel

263 rue St-Viateur Ouest, 514-270-2972

Fairmount Bagels

74 avenue Fairmount Ouest, 514-272-0667

Le Cheval Blanc - Pub

809 rue Ontario Est, 514-522-0211

Dieu de Ciel - Pub

29 avenue Laurier Ouest, 514-490-9555

Brutopia - Pub

1215 rue Crescent, 514-393-9277

Cartes - Maps

Schulich School of Music

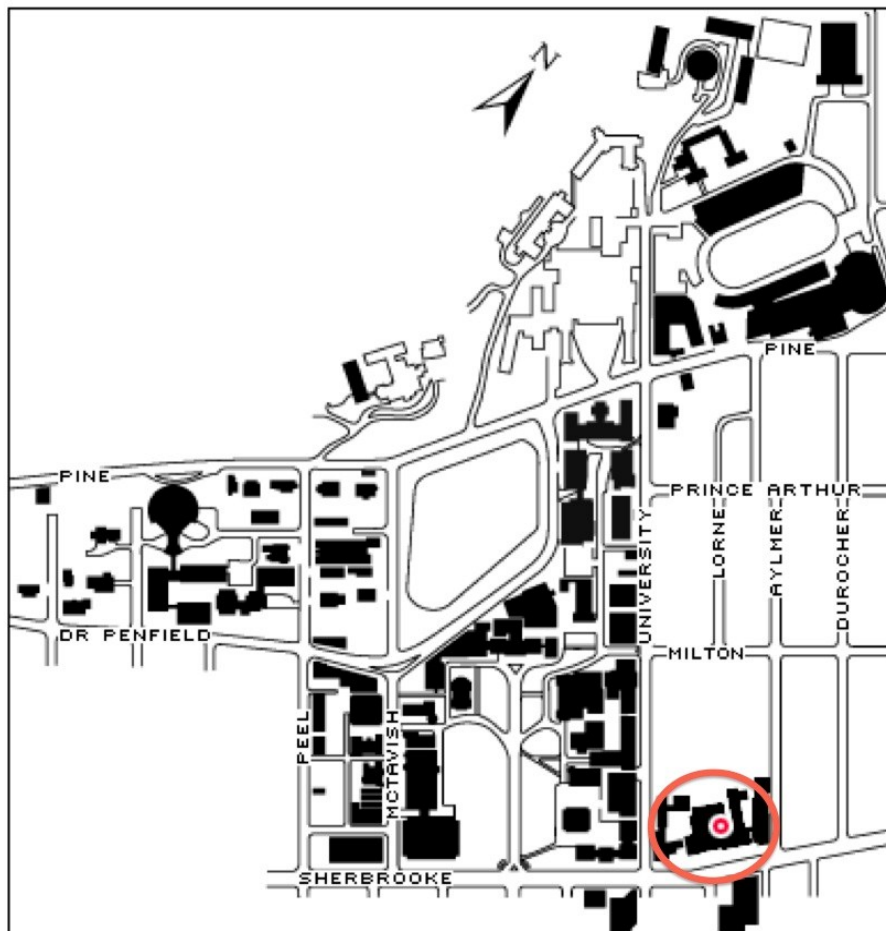
Strathcona Music Building

555, Sherbrooke Street West

Montreal (Québec) H3A 1E3

Tel.:(514) 398-4535

Strathcona Music Building
555 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3A 1E3

Schulich School of Music

Directions:

(McGill Metro - University St. exit)

Located between University St. and Alymer St.

Bus 24

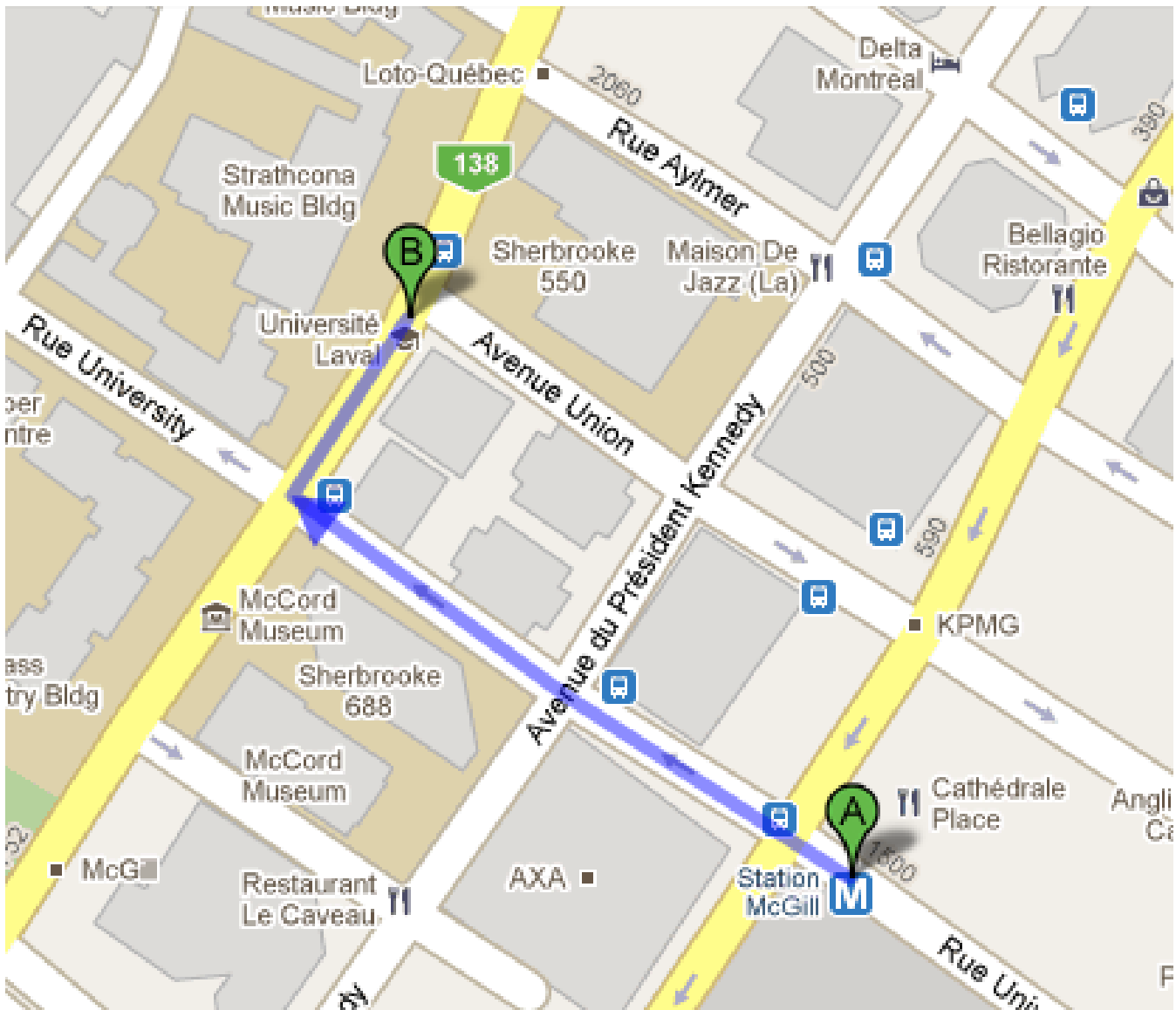
Directions :

Station de Métro McGill – Sortie rue University

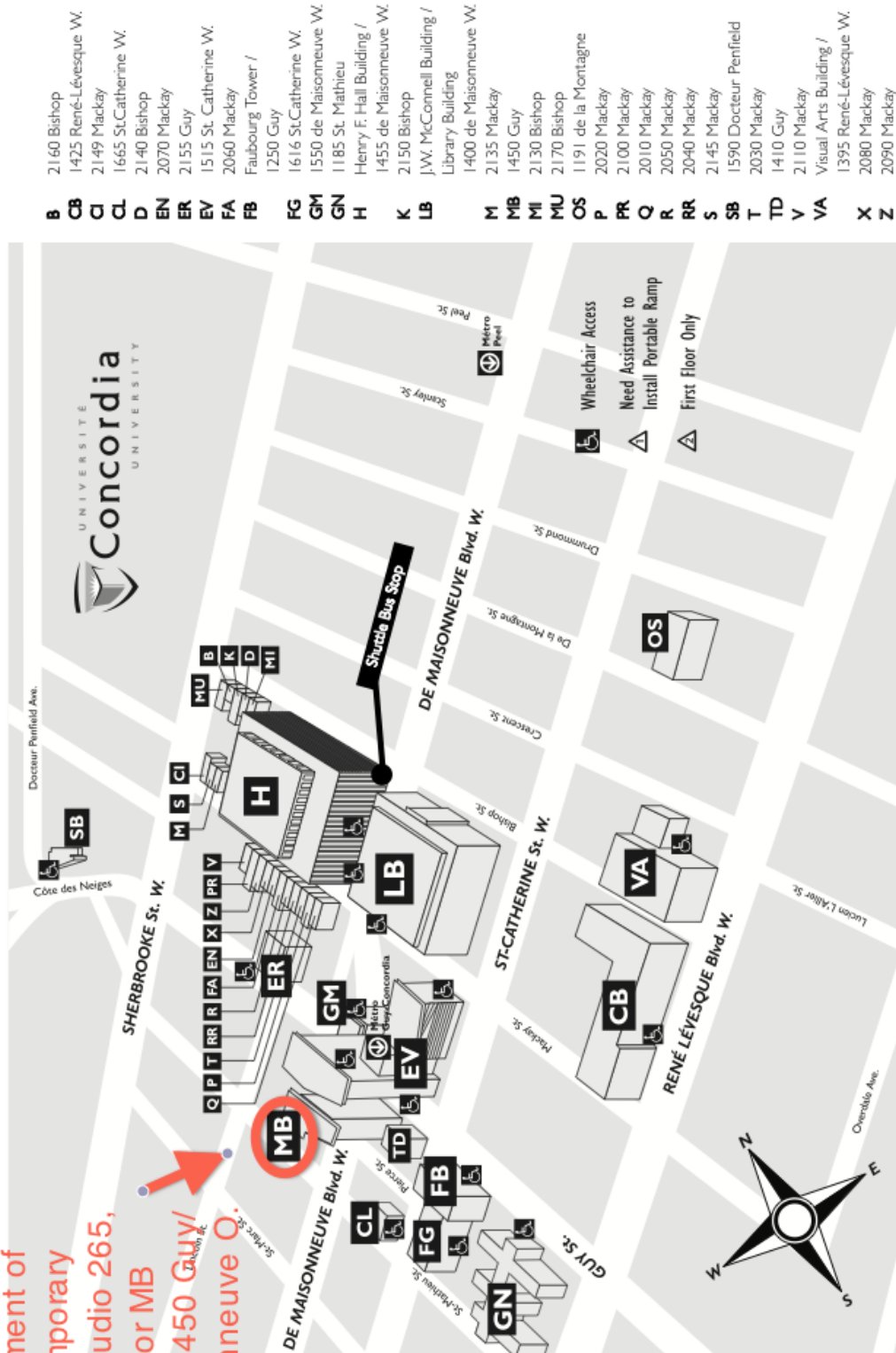
Situé entre la rue University et Aylmer

McGill Metro – University St. exit

Located between University St. and Aylmer St.

Department of
Contemporary
Dance, Studio 265,
7th floor MB
Building 1450 Guy/
De Maisonneuve O.

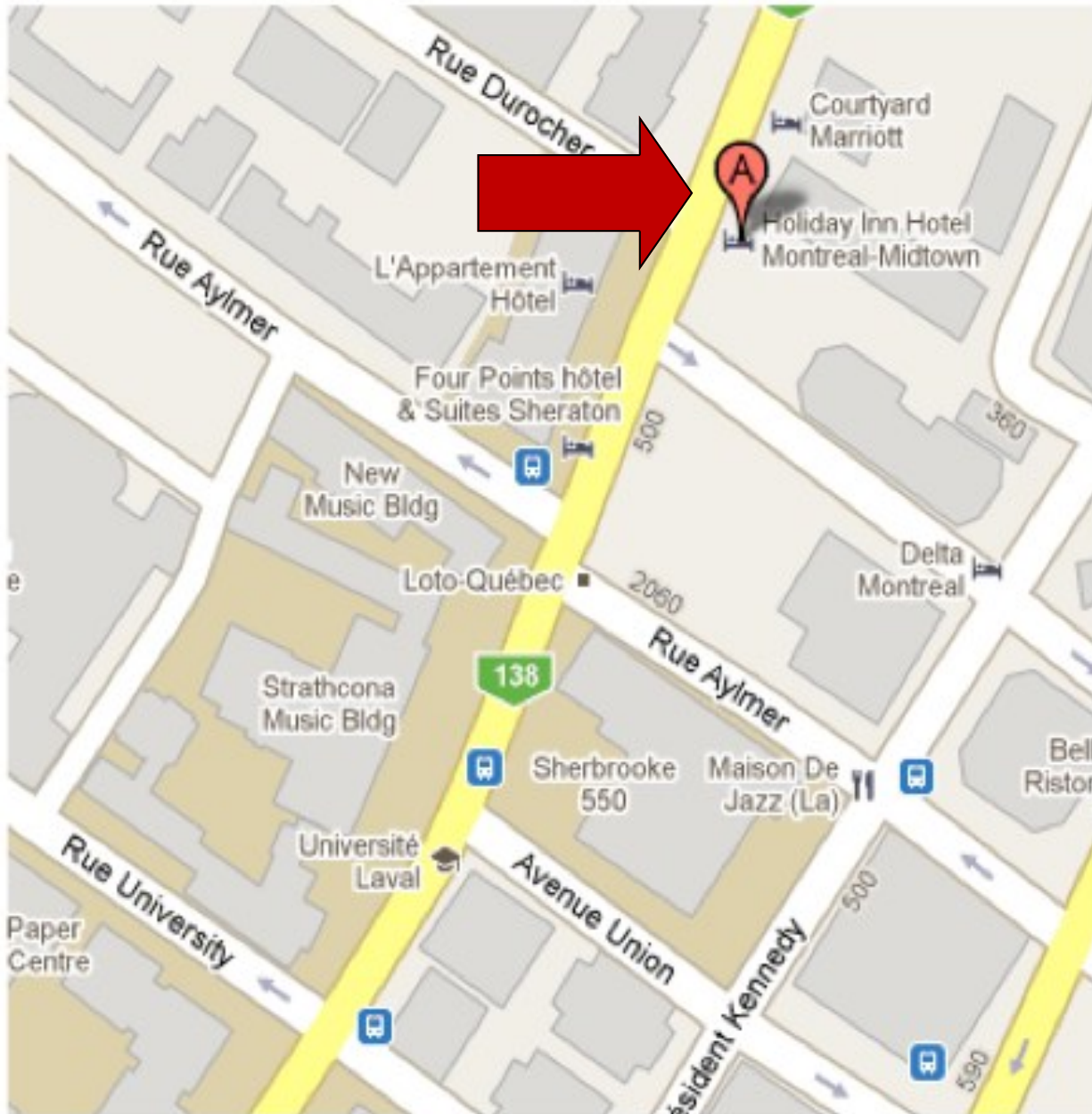
[illegible]

Take Bus 24 on Sherbrooke (Est), Metro Guy-Concordia, Walk (20 min.)

Prenez l'autobus 24 sur Sherbrooke (Direction Est), Métro Guy-Concordia, Marchez (20 min.)

Holiday Inn Montreal Midtown

420 Sherbrooke W.

À l'aéroport, prendre l'autobus 747 (45 minutes) ou un taxi

At the airport, take bus 747 (45 minutes) or a cab

Festival Montréal Nouvelles / Musiques

Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau

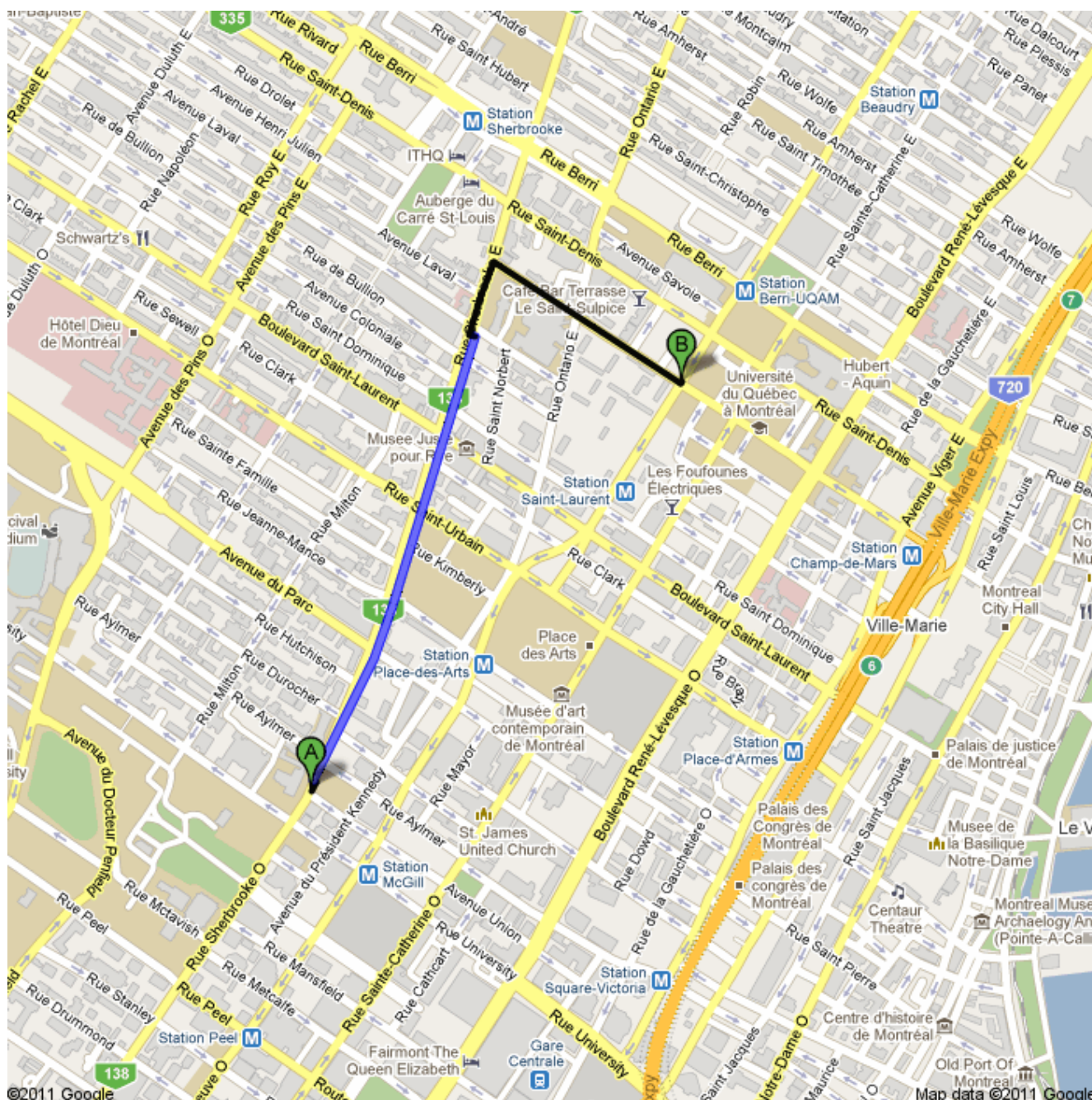
Départ Salle Tanna Schulich

555 Sherbrooke O, Montréal, QC H3A 1E3

Arrivée Société Du Centre Pierre-Péladeau

300, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal,

Durée 11 minutes au total

Métro de Montréal

