

Didactica
Art and Science
on Stage

Montreux Jazz
Festival

9-18 juillet / July
2013

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

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

Montreux
Jazz Festival

9.7.2013 – Petit Palais, 13.00
GESTUAIRE: METAPHORES, GESTE MUSICAL ET EMOTIONS (FR)
 PROFESSEUR DIDIER GRANDJEAN, UNIGE
 ET PROFESSEUR MARC-ANDRÉ RAPPAZ, HEM, GENÈVE

Quelle est l'implication du corps et du geste dans la genèse d'une œuvre musicale? Dans le jeu des musiciens qui l'interprètent? Dans les descriptions métaphoriques des personnes qui l'écoutent? Les liens entre le geste musical et le ressenti de l'auditeur est au cœur d'une question scientifique centrale dans les modèles de genèse émotionnelle. Dans quelle mesure l'écoute d'une production musicale expressive implique des représentations gestuelles, les et/ou des mouvements liés à des métaphores gestuelles.

To what extent are the body and gestures involved in the creative process of a piece of music? In a musician's performance? In the metaphorical descriptions given by the listeners? The links between musical gestures and the feelings of the listener lies at the heart of a major scientific issue in music: involve body representations and/or movements related to gestural metaphors.

14.7.2013 – Petit Palais, 13.00
GIMME THE BEAT: RHYTHMS IN MUSIC, THE VOICE AND THE BRAIN (EN)
 DR. WIEBKE J. TROST, UNIGE AND DR. SASCHA FRIEHHOLZ, UNIGE

Le rythme est une composante essentielle de la musique et de la voix humaine. Il joue également un rôle important pour le corps humain et le cerveau. Cet atelier décrira comment le cerveau humain traite les rythmes aussi bien musicaux que vocaux et comment ces rythmes sont liés aux expériences émotionnelles.

Rhythm is an essential feature of music and speech. Moreover, rhythm also plays an important role in the human body and the brain. This workshop will provide an overview of how the human brain processes musical and vocal rhythms, and how these rhythms are related to emotional experiences.

14.7.2013 – Petit Palais, 15.00
DANSE: LE CORPS DANS LA MUSIQUE (FR)
 PROFESSEUR DIDIER GRANDJEAN, UNIGE
 ET PROFESSEUR MARC-ANDRÉ RAPPAZ, HEM, GENÈVE

Écouter, c'est d'abord recueillir une onde, une pulsation pour vibrer avec elle. C'est aussi réintégrer, assembler et relier tout ce qui dans la musique participe à dire et à émouvoir: la main du pianiste, le visage du chanteur et le corps du danseur tracent les courbes de la musique qui se joue, comme le visage et les mains tracent les paroles qui se prononcent, comme la couleur de la voix tinte l'émotion qui se chante. Mais de tous ces gestes la danse est la manifestation la plus ancienne et la plus intime de notre humanité.

At first, listening has to do with feeling a beat and a vibration with waves; however it also involves gathering, linking and putting together all the elements that create a dancer's body trace out and follow the music being played, like the face and the shadow the pronounced words or the timbre of the voice colors the emotion, or a passion of this union, as music and dance were the first steps of our humanity.

17.7.2013 – Petit Palais, 15.00
CERVEAU VERBAL, CERVEAU MUSICAL
 CONFÉRENCE DU PROF. JEAN-FRANÇOIS DÉMONET (FR/EN)
 MODÉRATEUR : JACQUES PUGET, JOURNALISTE
 WWW.CENTREMEMOIRE.CH

Médecin neurologue, chercheur en neurosciences cliniques et spécialiste de l'imagerie cérébrale des fonctions cognitives, le Prof. Jean-François Démonet dirige le nouveau Centre Leenaards de la mémoire du CHUV, inauguré en mars 2013.

Neurologist, clinical neurosciences researcher and specialist in the cerebral imaging of cognitive functions, Jean-François Démonet is the director of the new Leenaards Memory Center at the Lausanne University Hospital (CHUV), inaugurated in March 2013.

18.7.2013 – Petit Palais, 15.00
THE POETRY OF SLEEP (EN)
 AUDIO-VISUAL PERFORMANCE BY SANDRA HUBER, ARTIST-IN-LABS PROGRAM 2010
 AT THE CENTER FOR INTEGRATIVE GENOMICS (CIG/UNIL) AND THOMAS CURIE, PH.D., SCIENTIFIC RESEARCHER IN BIOLOGY AT THE CIG/UNIL, MEMBERS OF "STATE OF THE ART: SCIENCE AND ART IN PRACTICE".

Le sommeil reste un mystère et son étude peut se révéler tout autant poétique que scientifique. L'aspect poétique du sommeil et de son étude seront dévoilés par Sandra Huber en parallèle à une description scientifique du sommeil, et du rôle de la génétique dans les cycles veille-sommeil. Ensemble, le poète et le scientifique présenteront leurs recherches et leurs découvertes quant au fonctionnement et à l'activité du cerveau pendant le sommeil. Les aspects esthétiques et rythmiques du langage seront explorés de façon à dévoiler des significations latentes dans le but de défier des croyances communes concernant la conscience.

Together poet Sandra Huber and scientist Thomas Curie present their respective research and findings on the activity and the function of the brain in sleep, a behavior which remains in the most part mysterious. The aesthetic and rhythmic quality of language is explored as a way of uncovering latent meanings and challenging common beliefs surrounding consciousness.

18.7.2013 – Petit Palais, 17.00
TUNE OF TREES AT LAKE LEMAN - 4 SONGS FROM INSIDE A TREE (EN)
 CONCEPT AND COMPOSITION BY CHRISTINA DELLA GIUSTINA, ARTIST-IN-LABS PROGRAM 2011
 AT THE SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST, SNOW AND LANDSCAPE RESEARCH (WSL-ETH DOMAIN) AND DR. ANDREAS RIGLING, HEAD RESEARCH UNIT FOREST DYNAMICS
 AT THE WSL-ETH DOMAIN, MEMBERS OF "STATE OF THE ART: SCIENCE AND ART IN PRACTICE".

Comment les arbres éprouvent-ils les quatre saisons? L'artiste Christina Della Giustina travaille avec des données scientifiques de long terme de différentes parcelles de forêt en Suisse recueillies par les scientifiques avec lesquelles elle travaille. Ces données sont utilisées pour analyser l'impact des changements environnementaux sur les écosystèmes forestiers. Ces informations scientifiques sont transformées en performance sonore au Festival de Jazz de Montreux.

How do trees experience the four seasons? The artist Christina Della Giustina works with scientific long-term data from different forest plots in Switzerland collected by the scientists she is working with. The data are used to analyse the impact of environmental change on forest ecosystems. She turns them into light installations and sound performances at Lac Lemán, turning these ecophysiological processes driven by changing environmental conditions into a tangible, poetic experience.

18.7.2013 – Petit Palais, 18.00
RHYTHM: OUT OF SCALE? (FR/EN)
 ROUND TABLE WITH CHRISTINA DELLA GIUSTINA, DR. ANDREAS RIGLING, SANDRA HUBER,
 THOMAS CURIE, PH.D., IRÈNE HEDIGER, DR. VINCENT BARRAS

Quels sont les nouveaux rythmes, voire les nouvelles compositions qui émergent quand l'art et la science se livrent à un dialogue à long terme? Basé sur les performances «tune of trees» et «poetry of sleep» et les neuf mois de collaborations dans un laboratoire scientifique, la discussion tourne autour des rythmes – non seulement de la musique – dans leurs diverses manifestations.

Les artistes ont profité de données scientifiques généralement considérées comme objectives, bases de leur démarche artistique et de la mise en œuvre performative. Art et science semblent fonctionner selon des rythmes – non seulement de la musique – dans leurs diverses manifestations.

What new rhythms or even compositions emerge when art and science engage in a long-term dialogue? Based on the performances "tunes of trees" and "poetry of sleep" and the nine month collaboration in the scientific lab, the conversation revolves around rhythms – not only of music – in their diverse manifestations.

FUTUR PROGRAM UNIGE
 WWW.AFFECTIVE-SCIENCES.ORG

Le PRN Sciences affectives organisera, à Genève, en avril 2014, un colloque interdisciplinaire sur «Musiques et Sciences».

In April 2014, the NCCR Affective Sciences will organize a colloque interdisciplinary on "Music and Sciences".

CHUV
 LES RENCONTRES ARTS ET SCIENCES DE L'ESPACE CHUV
 WWW.CHUV.CH/CULTURE

Le CHUV à Lausanne est un des 5 hôpitaux universitaires de Suisse avec Genève, Bern, Basel et Zurich. Les soins, l'enseignement et la recherche sont au cœur du patient. La Commission culturelle de pointe au service de ses missions pour une médecine de pointe au service de la Haute Ecole de Musique du CHUV en partenariat commune de faire converger les perspectives artistiques, littéraires, visuelles et médicales avec pour objectif un public par excellence, l'hôpital.

Lausanne University Hospital (CHUV) is one of the university hospitals in Switzerland, together with Geneva, Bern, Basel and Zurich. Healthcare, teaching and research are central to its mission to provide state-of-the-art medicine with the Haute Ecole de Musique of the CHUV in partnership with the Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) present. Les Rencontres in one of the most public places, the hospital.

UNIGE / PRN SCIENCES AFFECTIVES
 LE PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL EN SCIENCES AFFECTIVES
 THE NATIONAL CENTRE OF COMPETENCE IN RESEARCH ~ AFFECTIVE SCIENCES
 WWW.AFFECTIVE-SCIENCES.ORG, WWW.SINFCH

Le Pôle de recherche national en Sciences Affectives (PRN Sciences Affectives) est le premier centre national de recherche en Suisse financés par la Confédération helvétique et administrés par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique. Il est dirigé par le Prof. Klaus Scherer et géré administrativement par le Centre interdisciplinaire de recherches menées, le PRN Sciences Affectives. Afin de mieux faire comprendre les enjeux de grand public, comme, depuis quatre ans, aux ateliers de la Fondation Montreux Jazz 2.

The National Centre of Competence in Research "Affective Sciences" (NCCR Affective Sciences) is one of the 27 National Centres of Competence in Research funded by the Swiss Federal government and administered by the Swiss National Science Foundation. It is the first national research centre dedicated to the interdisciplinary study of emotions and their effects on human behavior and society. It is directed by Professor Klaus Scherer and administrated by the Swiss Center for Affective Sciences, the NCCR Affective Sciences, regularly organizes and participates in general public events. The workshops organized in the past four years for the Fondation Montreux Jazz 2 are a representative example of our work.

SWISS AIL-ZHDK / UNIL / WSL-ETH DOMAIN
 "STATE OF THE ART: SCIENCE AND ART IN PRACTICE"
 WWW.POPULAB.ORG, WWW.ARTISTSINLABS.CH

Le projet, «State of the Art – Science and Art in Practice», est un projet approuvé par le FNS dans le cadre du programme «AGORA». Le programme consiste à allier à long terme des chercheurs de différents domaines scientifiques et des artistes de domaine divers dans un laboratoire afin d'engager un dialogue durable entre les deux communautés. Motivé par cette expérience, le consortium public sous forme d'ateliers performatifs – laboratoire pluridisciplinaire avec différents membres – a exploré et exposé des domaines de recherche en sciences affectives.

The project, "State of the Art – Science and Art in Practice" is approved by the SNSF under the "AGORA" Programme. The performative project concept was developed by the participants – named below consortium – to explore and expose scientific and artistic processes in a sustained and share dialogue and multidisciplinary approach with different audiences. The idea is to test out the usual context – laboratory or workshop – to explore and expose scientific and artistic processes involved directly in the public domain in the form of performative workshops, performances and events.

Didactica Art and Science on Stage Montreux Jazz Festival 9–18 juillet / July 2013

