

Didactica
Art and Science
on Stage

Montreux
Jazz Festival

3-18
Juillet / July
2015

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'Art de Zurich (ZHdK).

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

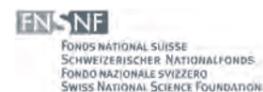
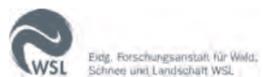
4.7.2015, 17.00 Petit Palais

Different Trains de Steve Reich : Quelques perspectives données par la philosophie de la musique

Constant Bonard (UNIGE, CISA)

L'œuvre de Steve Reich *Different Trains* (1988) peut être considérée comme autobiographique de deux façons. Premièrement, elle traite de ses souvenirs d'enfance en tant que juif aux USA durant la Deuxième Guerre et leurs liens avec l'Holocauste. Deuxièmement, on peut y retracer nombre de ses influences musicales. J'aimerais montrer comment il utilise ces idiomes musicaux – qu'il a acquis lors de sa jeunesse – comme différents moyens d'exprimer ses souvenirs d'enfance.

Steve Reich's *Different Trains* (1988) can be considered a self-portraying work in two ways. Firstly, it is about his memories as a Jewish child in America during WWII and their links to the Holocaust. Secondly, it is a piece where we can trace Steve Reich's many musical influences. I would like to show how he uses these different musical idioms—which he learned through his youth—as different ways to express feelings about his childhood memories.

7.7.2015, 15.00

Petit Palais

Le souffle et la voix (FR/EN)

Prof. Laurent Nicod, pneumologue (CHUV)
Dr Mary-Louise Dutoit-Marco, phoniatre (Espace CHUV, www.chuv.ch/culture)
Modérateur: Jacques Poget, journaliste

Une invitation à découvrir le souffle et la voix sous un angle scientifique pour mieux en comprendre la complexité et les implications en musique et dans le jazz en particulier. Avec des experts: le Prof. Laurent Nicod, chef du Service de pneumologie du CHUV, et le Dr Mary-Louise Dutoit-Marco, phoniatre.

An invitation to discover breath and voice from a scientific standpoint to better understand their complexity and implications in music and for jazz in particular. With the experts Prof. Laurent Nicod, Head of the Pulmonology Service at the CHUV, and Dr. Mary-Louise Dutoit-Marco, Phoniatrician.

14.7.2015, 13.00 Petit Palais

La musique et ses bienfaits pour le corps et le cerveau – à tout âge!

Natalia Fernandez, Prof. Patrik Vuilleumier (UNIGE, CISA)

Omniprésente dans nos vies, la musique est considérée comme un moyen de divertissement et de plaisir, mais également utilisée pour des objectifs thérapeutiques. Mais qu'en est-il vraiment? Comment la musique influence-t-elle le fonctionnement de notre cerveau? Quel est son impact sur l'attention et la perception, les émotions et la mémoire, ou encore les gestes dans notre quotidien? Ces bienfaits sont-ils possibles tout au long de notre vie?

Omnipresent in our lives, music is considered as a pleasurable and relaxing activity, but it also used for therapeutic goals. What are these effects? How can music influence our brains? What is its impact on attention and perception, emotion and memory, or even motor gestures in everyday life? Are these effects present throughout the life span? This presentation will provide a glimpse on some of these questions and showcase our ongoing research.

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) et le Théâtre Vidy-Lausanne 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) and the Théâtre Vidy-Lausanne present 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.

Haute école de musique Genève

14.7.2015, 17.00 Petit Palais

Musique, musique: Son et images au cinéma

Prof. Patrizia Lombardo (UNIGE, CISA)

Des metteurs en scène contemporains – Kubrick, Scorsese, Van Sant, Lynch, les frères Coen – sont particulièrement soucieux de la bande son de leur films. Parfois ils travaillent avec des compositeurs, parfois ils portent à l'écran la vie et la musique de certains artistes et sont toujours conscients de l'importance de leur montage musical afin d'augmenter l'effet de la bande image. Nous analyserons des extraits de quelques films pour montrer que la musique classique et la musique moderne sont des sources d'inspiration pour les metteurs en scène ainsi que pour les spectateurs.

Some filmmakers—Kubrick, Scorsese, Van Sant, Lynch, the Coen brothers—consider that the sound track is as important as the visual aspect of their movies: they work directly with composers, carefully edit the music in order to combine it with the images, increasing their meaning and their effect. We will analyze examples from a few films showing that both classical and contemporary music are sources of inspiration for the filmmaker as much as for the spectator.

UNIGE/PRN Sciences Affectives-CISA/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 21 Pôles de Recherche Nationaux en Suisse financés par la Confédération helvétique et administrés par le Fonds National Suisse de 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 Montreux Jazz Artists Foundation. 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 dynamique. Ses projets de recherche appliquée s'opèrent en réseau avec des partenaires en Suisse et à l'étranger et se situent souvent à la croisée des disciplines scientifiques, tel le Geneva Emotion and Music Lab, laboratoire de recherche géré 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 21 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 behaviour and society. It is directed by Professor David Sander and administered by the Swiss Center for Affective Sciences (SCAS) of the University of Geneva. In order to raise awareness of the issues at stake in our research programs, the NCCR Affective Sciences regularly organizes and participates in general public events. The workshops organised in the past five years for the Montreux Jazz Artists Foundation 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 crossroads of scientific disciplines, like the Geneva Emotion and Music Lab, a research laboratory managed in collaboration with the SCAS of the University of Geneva.

artists-in-labs program ICS/ZHdK

www.zhdk.ch/ics
www.artistsinlabs.ch
www.popuplab.org

Le programme artists-in-labs fait partie de l'Institute for Cultural Studies in the Arts de la Haute école des arts de Zurich et étudie depuis 2003 les discours actuels entre la science et l'art.

Nous définissons l'intérêt mondial de l'enjeu entre l'art et la science comme une pratique spécifique curatoriale et culturelle. À travers celle-ci, nous nous engageons à faire participer le public à travers des expositions, des conférences, des ateliers et des publications.

Grâce à nos résidences d'artistes nationales et internationales de longue durée dans des laboratoires scientifiques, nous créons l'espace nécessaire de coopération et d'échange mutuel afin d'approfondir les connaissances, les perspectives et les questionnements reliés à notre matière principale.

The artists-in-labs program is part of the Institute for Cultural Studies in the Arts ICS at Zurich University of the Arts ZHdK. Since 2003 we practise and explore actual discourse and encounters between art and science.

We define the worldwide interest in collaborations between scientists and artists as a specific curatorial and cultural practice with which we want to engage the public through exhibitions, conferences, workshops and publications.

Our long-term, national and international residencies for artists in science labs provide the necessary vital space and time for mutual exchange and engagement thus allowing knowledge, perspectives and issues to deepen.

18.7.2015, 15.00 Petit Palais

Nous sommes des arbres

Christina Della Giustina, Dr Andreas Rigling, Dieter Buchwalder, Désirée Senn, René Thie, Barbara Meichtry, Joëlle Metry avec la 4ème année de l'école Susten

Des pierres se frottent l'une contre l'autre, des tambours donnent le rythme, des flûtes à bec et des verres à demi plein chantent et fredonnent des mélodies. On souffle et on tapote, on tambourine et on siffle; les sons se chevauchent, les couleurs et les formes s'entremêlent pour créer un paysage de sonorités multiples. La structure est déterminée par l'arbre et les changements du cycle hydrologique dans les racines, les tiges et les feuilles tout au long de l'année: la chaleur et le froid, les jours ensoleillés et les orages trouvent leur expression dans la composition « Nous sommes des arbres » de Christina Della Giustina.

L'artiste travaille avec des données scientifiques des arbres issues des parcelles expérimentales de la WSL en Valais. Elles servent en première ligne à l'analyse des effets du changement climatique de l'écosystème des forêts. La composition met ces données à la portée de nos sens. Elle a été adaptée et étudiée au cours d'une semaine de projet au printemps 2015: les enfants de la 4ème année de l'école primaire de Susten (VS) ont expérimenté et répété la composition en compagnie de scientifiques, de musiciens professionnels et de Christina Della Giustina elle-même. Pour le concert au Festival de Jazz de Montreux, ils se réunissent tous à nouveau et vous invitent à partager ce moment magique avec eux.

« Nous sommes des Arbres » fait partie du projet FNS Agora « State of the Art – Science and Art in Practice », dirigé par le programme artists-in-labs.

Stones scrape against each other, drums set the pace, flutes and half full glasses hum and chirp melodies. Tooting, and knocking, drumming and whistling; the sounds overlap, colours and shapes flow across a complex tapestry of sound. The structure is determined by the tree and the changes of the hydrological cycle in roots, stem and leaves throughout the year: heat and cold, sunny days and rainstorms find expression in the composition "Nous sommes des arbres" by Christina Della Giustina.

The artist works with environmental data from trees, which are collected from WSL's experimental plots in Valais. They are used to analyze the effects of climate change on the ecosystem of forests. The composition makes this data a sensual experience. The composition was adapted and rehearsed during a project week in spring 2015: children of the 4th grade at the primary school of Susten (VS) experimented and made music in the company of scientists, musicians and artist Christina Della Giustina. For the concert at the Montreux Jazz Festival, they are back together on stage.

"Nous sommes des arbres" is part of the SNF Agora Project "State of the Art - Science and Art in Practice", which is led by the artists-in-labs program.