

Appel à communications

Journée d'étude internationale

« *Hybridations musicales brésiliennes :
le langage musical d'Hermeto Pascoal* »

Vendredi 05 avril 2024

Université Bordeaux Montaigne
Laboratoire ARTES (UR 14741)

Argumentaire

Hermeto Pascoal fait partie des compositeurs les plus prolifiques des 20e et 21e siècles. Son œuvre, encore en développement, est constituée de milliers de pièces. Malgré cela, elle reste, somme toute, assez peu étudiée par la littérature scientifique brésilienne, et presque absente des travaux anglophones et francophones (Rosado, 2019).

Né le 22 juin 1936 dans l'état d'Alagoas (Brésil), Hermeto Pascoal expérimente très jeune le monde sonore en lien avec la nature et avec les outils et réalisations de son grand-père forgeron. Joueur d'accordéon (8 basses) et de *pandeiro*, il sera toutefois déclaré « non doué pour la musique » par le Directeur d'une radio brésilienne ; il finira tout de même par y faire son début de carrière. Plus tard devenu pianiste, puis flutiste et finalement polyinstrumentiste, il va successivement transformer les paysages musicaux brésilien, américain, et au-delà, au point de recevoir en 2023 le titre de Docteur Honoris Causa par la Juilliard School (New York).

Différents éléments de son langage musical (harmonique, mélodique, rythmique et timbral) sont vraisemblablement issus de ses expérimentations enfantines (Lima Neto, 2000 ; Payne, 2022) puis de ses expériences culturelles, sociales, religieuses et professionnelles qui font de lui, aujourd'hui, un compositeur, arrangeur et musicien à la trajectoire exceptionnelle (Borém et Araújo, 2010). L'expérimentation reste au cœur de la démarche d'Hermeto Pascoal, lequel ne s'interdit aucune modalité sonore. Utilisée dans tous ses facettes, la voix se révèle un aspect fondamental de sa créativité ; elle est utilisée dans toutes ses possibilités (en chantant, parlant, criant, chuchotant, priant, toussant, riant...) seule ou associée à d'autres moyens de production sonore (Costa-Lima Neto, 2010a).

Aux musiques populaires du Nordeste brésilien, il emprunte la modalité dite « nordestine » (Tiné, 2008) qu'il hybride avec le langage tonal mais également avec de l'harmonisation non fonctionnelle (Costa, 2006). Son langage musical s'est ainsi enrichi de sources aussi diverses que Schoenberg, George Russell, ou Dave Brubeck (Araújo et Borém, 2013; Rosado, 2019).

Finalement, son rapport au musical crée une « relation intime entre contenus musicaux et non musicaux » (Borém et Garcia, 2010), mêlant « tonalité, modalité, atonalité, polymodalité, paysages sonores et musique concrète » (Borém et Araújo, 2010).

D'un point de vue analytique, la littérature scientifique qui étudie l'œuvre d'Hermeto Pascoal met en œuvre divers outils comme, par exemple, l'analyse formelle, scalaire, spectrale (Borém et Garcia, 2010) ou l'analyse toroïdale (Chouvel *et al.*, 2002). Elle propose également de nouvelles approches conceptuelles au travers de notions telles que l'entropie (Shannon, 1948) convoquée par Cabral et Guigue (2016), les topiques (Piedade, 2013), la « friction de musicalités » (*id.*) ou celle de « continuum paradoxal séparation-fusion » (Costa-Lima Neto, 2010).

Plusieurs questions émergent de ce rapide tour d'horizon :

- L'« œuvre » (au sens large, intégrant son rapport au musical) d'Hermeto Pascoal inspire-t-elle d'autres artistes (du Brésil, ou en dehors) ? Si oui, dans quelle mesure et comment ?
- En quoi l'œuvre d'Hermeto Pascoal incite-t-elle potentiellement à un questionnement au travers d'une « musicologie générale » (*i.e.* abolissant les différences entre musicologie et ethnomusicologie) ?
- Dans quelle mesure les différents outils conceptuels déjà proposés pour analyser sa musique sont-ils suffisamment opérationnels pour en rendre compte ?
- Comment les concepts proposés par Hermeto Pascoal lui-même éclairent-ils son travail ?

Au travers de cette base de questionnement qui pourra être largement étendue, cette journée d'étude vise une meilleure compréhension de l'œuvre d'Hermeto Pascoal, mais aussi à susciter un intérêt des chercheurs francophones pour un artiste dont la complexité du langage musical constitue un véritable défi pour l'analyse musicale.

Bibliographie indicative

Araújo Costa, F. and Borém, F. (2013). Variação progressiva de schoenberg em hermeto pascoal: análise e realização de duas lead sheets do calendário do som. *Per Musi*, (28), 70-95.

Borém, F. and Araújo, F. (2010). Hermeto pascoal: experiência de vida e a formação de sua linguagem harmônica. *Per Musi*, (22), 22-43.

Borém, F. and Garcia, M. (2010). cannon de hermeto pascoal: aspectos musicais e religiosos em uma obra-prima para flauta. *Per Musi*, (22), 63-79.

Borghi, R. M. S. de O. (2021). Forró com jazz: convivência e fricção de duas musicalidades em uma obra de Hermeto Pascoal, *XXXI Congresso da ANPPOM*.

Cabral, T., Guigue, D. (2016). Entropia e Textura Rítmica na Sinfonia em Quadrinhos de Hermeto Pascoal, *XXVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música*, B. Horizonte.

Chouvel, J.M., Assayag, G., Cholleton, J.P. (2002). La représentation hexagonale toroïdale, application à l'analyse harmonique de la musique d'Hermeto Pascoal. *Séminaire MaMux*.

Chouvel, J.-M. (2005). Représentation harmonique hexagonale toroïde, *Musimédiane (Revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale)*, 1.

Connell A. M. (2003). Refiguring the familiar in hermeto pascoal's "som da aura". *Musical Cultures of Latin America*. 197-204.

Costa-Lima Neto, L. (2000). The Experimental Music of Hermeto Pascoal e Grupo (1981-93): A Musical System in the Making. *British Journal of Ethnomusicology*, 9(1), 119-142.

Costa-Lima Neto, L. (2010a). O cantor Hermeto Pascoal: os instrumentos da voz. *Per Musi*, 22, 44-62.

Costa-Lima Neto, L. (2010b). O Calendário do Som e a estética sociomusical inclusiva de Hermeto Pascoal: emboladas, polifonias e fusões paradoxais. *Revista USP*, 82.

Ferreira, R. da S. (2016). *Improvisação et interação na 'escola jabour'*. Doutorado em Música (concentração Fundamentos Teóricos), Universidade Estadual de Campinas.

Payne N. (2022). The musicality of birds: from charles darwin to hermeto pascoal. *Jazz Education in Research and Practice*, 5-19.

Piedade, A. T. C. (2009). A teoria das tópicas e a musicalidade brasileira: reflexões sobre a retoricidade na música. *El oído pensante*. Buenos Aires, v.1, n. 1, 2013.

Rosado, A. (2019). "Analyzing Hermeto Pascoal's Calendário do Som". *LSU Doctoral Dissertations*. 4799.

Silva (da), L. A., Queiroz (de), R. B. (2020). "Reflexões do pós-nacionalismo musical: uma abordagem histórica e composicional sobre os flautistas Altamiro Carrilho, Egildo Vieira e Hermeto Pascoal." *Wamon - Revista dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas*, 5(2), 103-18.

Tiné, P. (2018). O tempo de Hermeto Pascoal. *Per Musi*, (37).

Comité scientifique

- Thiago Cabral Carvalho (Institut Fédéral d'Éducation, Sciences et Technologie du Piauí – Brésil)
- Marc Chemillier (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
- Jean-Marc Chauvel (Sorbonne Université)
- Ludovic Florin (Université Toulouse Jean-Jaurès)
- Didier Guigue (Université Fédérale du Paraíba – Brésil)
- Gérald Guillot (Université Bordeaux Montaigne)
- Marcos dos Santos Moreira (Université Fédérale d'Alagoas – Brésil)
- Pascal Pistone (Université Bordeaux Montaigne)

Comité d'organisation

- Gérald Guillot (Université Bordeaux Montaigne)
- Marcos dos Santos Moreira (Université Fédérale d'Alagoas – Brésil)
- Jean-Marc Chauvel (Sorbonne Université)

Partenariat

- Université Bordeaux Montaigne / Laboratoire ARTES (UR 24141)
- Université Fédérale d'Alagoas – Brésil / Centro de Musicologia de Penedo (CEMUPE)
- Sorbonne Université / Institut de recherche en Musicologie (UMR 8223)

Modalités de proposition

Les propositions de communication doivent être envoyées au format PDF à l'adresse gerald.guillot@u-bordeaux-montaigne.fr. Elles peuvent être en français, anglais ou portugais et doivent intégrer :

- un titre,
- un résumé (300 à 500 mots),
- une bibliographie,
- une biographie sommaire.

Modalités de la journée d'étude

- Débats essentiellement en présentiel
- Compte tenu de son caractère international, système de visio-conférence afin de favoriser les interventions et participations à distance.

Publications

- Les actes de la journée d'étude feront l'objet d'une publication aux Presses Universitaires de Bordeaux ou aux éditions L'Harmattan.

Calendrier

- Date limite de soumission : 5 janvier 2024
- Notification de décision : 5 février 2024
- Journée d'Étude : 5 avril 2024