La Haute école des arts du Rhin présente

TRANSE(S)

Colloque
Performances
Concerts
Workshops

Du 12 au 16
novembre 2012
Strasbourg

Qu'est-ce que la transe ?

par **Joachim Montessuis**

Qu'est-ce que la transe ? Transe, du latin « transire » veut dire «aller au-delà », « passage » (transition), « traverser », mais aussi peur du diable dans la dénomination chrétienne.
Le concept de « transe » sera à prendre au sens large du terme (transe poétique – inspiration –, transe de possession, de vision, hypnotique, médiumnique, extatique, etc.), et pourra être résumé ici à la notion de métamorphose par l'idée de traverser et d'être traversé. Ce colloque sur la transe se veut être une porte d'entrée pour aborder un certain nombre de questions essentielles sur la nature et l'origine de ces différents états modifiés de conscience et explorera les différentes formes de transes dans l'art et la musique, ainsi que les fondements mêmes de l'inspiration et de l'enthousiasme artistique et par extension se questionnera sur la nature de la conscience et de la réalité.

Dans un contexte de mutation profonde de la culture occidentale objectiviste (sociale, économique, politique, artistique et métaphysique), à l'heure où la science est de plus en plus amenée à faire face à de nouveaux/anciens paradigmes (non-dualité et non-causalité, réalités multidimensionnelles, etc.) se posent de nouvelles questions légitimes sur le rôle de l'artiste et de son potentiel créateur face à la réalité, et de sa capacité à inventer sa transe.
Pour ce colloque, un certain nombre d'invités venant d'horizons très différents (art, musique, poésie, science, ethnologie, ethnomusicologie, anthropologie) aborderont ces questions lors de conférences et tables rondes, et tenteront de nous éclairer sur les liens entre l'art, la conscience, la physique quantique, la biologie, les rituels de possession et le shamanisme.
Un ensemble de projections de films et de documents consultables seront proposés sur les deux jours.
Le post-colloque sur la transe donnera lieu à une édition des actes fin 2012.

Transe(s), un événement du groupe «Art Hors format / Phonon-Lab» de la Haute école des arts du Rhin.
La programmation du colloque est une proposition de Joachim Montessuis avec la complicité de Philippe Lepeut.

Intervenants

MARGARET DE WYS (États-Unis) - La musique de cette compositrice vivant et enseignant à New-York, a été diffusée dans le monde entier. Elle a collaboré avec des artistes comme Joan Jonas, Glenn Branca, Maryanne Amacher et Kiki Smith. Elle a fondé avec Branca le groupe légendaire de no-wave Theoretical Girls en 1977. Elle a publié en 2007 son livre The Black Smoke relatant son expérience de guérison avec Carlos, un shaman équatorien, avec qui elle travaille depuis cette date.
www.blacksmokethebook.com

JEAN DURING (France) - Orientaliste et ethnomusicologue, directeur de recherches au CNRS, Jean During est spécialisé dans les musiques d'Asie Centrale (Azerbaïdjan, Iran, Ouzbekistan, Tadjikistan, etc.), région du monde où il a séjourné pendant 17 ans. Jean During est l'auteur de nombreux ouvrages, articles et CD portant sur les musiques d'Asie intérieure. Dans les années 1970, il a étudié la tradition musicale persane avec les meilleurs maîtres. Musicien, Jean During s'est attaché à faire découvrir les meilleurs artistes d'Asie intérieure en Europe et aux États-Unis.

RUDOLF EB.ER (Autriche) - Considéré comme "shaman-art-brut", l'Autrichien Rudolf Eb.er est l'un des plus importants artistes actuels de la scène noise et vocale expérimentale, Sa voix se forge au travers de l'inconscient, dans les régions les plus profondes de la psyché humaine et de l'instinct animal. Vivant au Japon, Eb.er focalise graduellement ses "rituels de purification" par des exercices de respiration et de concentration pour entrer dans une super-conscience, un éveil non-dualiste de la «réalité ultime».
www.erratum.org

YVAN ETIENNE (France) - Artiste, activiste, musicien et enseignant à la Haute école des arts du Rhin où il a co-fondé Sonic, pôle de recherche en arts sonores, Yvan Etienne élabore des installations intermédias et compose des pièces pour vielle à roue et électronique, ses recherches explorent la phonographie, la musique microtonale et de tons soutenus. Il est aussi programmateur, commissaire d'exposition indépendant et dirige la collection Oh cet écho aux éditions Les Presses du réel.
wyy@free.fr

MICHEL GIROUD (France) - Peintre oral et tailleur en tout genre (mot, son, geste, voix, écriture, dessin, schéma, objet : historique, théorique, théologique, patataphysique...). Historien et théoricien des avant-gardes (Dada, Fluxus,et cie.), organisateur de nombreuses expositions en France et en Europe, Michel Giroud dirige, en collaboration avec Xavier Douroux, la collection « L'Écart absolu » aux éditions Les Presses du réel.

YANN GOURDON (France) - En tant que musicien et compositeur Yann Gourdon envisage les champs vibratoires et la perception sonore comme un médium. Son travail privilégie l'observation de phénomènes acoustiques en relation dynamique avec l'environnement architecture paysage. Conjointement il pratique la musique traditionnelle d'auvergne à la vielle à roue.
ygourdon.net

RYAN JORDAN (Grande-Bretagne) - Artiste électronique anglais, ses performances lives et interactives s'appuient sur des instruments et outils fabriqués pour l'occasion.Son travail est focalisé sur le mouvement et la physicalité. Évoluant dans les musiques noise et expérimentales, de la culture DIY (Do it yourself) et open-source, il présente son travail à travers le monde aussi bien en festivals que dans des institutions académiques ou dans des espaces de squats.
ryanjordan.com

PHILIPPE LEPEUT (France) – Pour cet artiste et enseignant à la Haute école des arts du Rhin (Arts Hors format / Phonon-Lab), l'art est une activité qui permet d'activer des principes réflexifs, des processus de fabrication et des errances qui libèrent l'intuition. Il construit dans l'espace public, fait des vidéos et de la photographie aussi bien que des aquarelles ou de la radiophonie et des œuvres sonores. Il est également éditeur de vidéo d'artiste pour Écart production.
www.philippelepeut.com

JOACHIM MONTESSUIS (France) - Cet enseignant à la Haute école des arts du Rhin (Arts Hors Format / Phonon-Lab) développe une pratique expérimentale intermedia ouverte et contextuelle autour notamment de la voix, du son continu, du bruit et de la transe depuis une vingtaine d'années. Son travail actuel s'oriente vers des processus expérimentaux de mise en abîme de la question de l'observation et de la perception de la réalité à travers une approche non-duelle..
www.autopoiese.org

JEREMY NARBY (Canada - Suisse) - Anthropologue et écrivain, docteur à l'université de Stanford (USA), il dirige depuis 1989 des projets amazoniens pour l'ONG « Nouvelle Planète » qui œuvre afin de soutenir les initiatives des peuples indigènes de l'Amazonie. Jeremy Narby a vécu plusieurs années avec les indiens Ashaninca dans l'Amazonie péruvienne. Il a parrainé une expédition dans la forêt tropicale pour des biologistes et scientifiques afin d'étudier les systèmes de connaissances autochtones et l'utilité de l'Ayahuasca dans l'acquisition de connaissances.

JULIEN OTTAVI (France)- Médiactiviste, artiste-chercheur, poète, théoricien et arracheur de langue, compositeur / musicien, réalisateur de films expérimentaux et performeur, Julien Ottavi développe un travail de recherche et de création croisant art sonore, poésie sonore, nouvelles technologies, bricolage de dispositifs électroniques et performance physique. Depuis plus de 15 ans il diffuse sa musique, ses performances, conférences, écrits et installations sur la scène internationale.
www.noiser.org

CHARLEMAGNE PALESTINE (États-Unis) – Compositeur et artiste new-yorkais, Palestine est un contemporain de Philip Glass, Steve Reich et La Monte Young. Il compose dès les années 70 une musique intense et rituelle. Il est connu pour ses performances intenses aux claviers. Pour Transe(s) Charlemagne Palestine donnera une représentation exceptionnelle à l'orgue de la cathédrale de Strasbourg.
www.charlemagnepalestine.org

CATERINA PASQUALINO-RÉGIS (France) - Le second ouvrage de Caterina Pasqualino-Régis, Dire le chant. Les Gitans flamencos d'Andalousie, constitue la première monographie sur les Gitans. Elle innove entre autres en abordant le flamenco andalou dans une perspective anthropologique. Réalisatrice de films documentaires, elle mène des recherches qui la conduisent à s'interroger sur la notion de performance rapportée à la voix et à la gestuelle comme enjeu identitaire et politique.

FRANK RYNNE (Irlande) - Producteur, écrivain et commissaire d'exposition, Frank Rynne travaille avec les Master Musicians of Joujouka depuis presque 20 ans, dont il a produit, entre autres productions, de nombreux albums pour le label Sub Rosa. Chaque été depuis 2008, Rynne organise le festival Brian Jones au village de Joujouka. Tout au long des années 90, il travaille en tant que conservateur pour des évènements liés à l'œuvre de Burroughs.
www.joujouka.org

GAËL SEGALEN (France) - Des sciences humaines – à la radio – au son pour les films – à la délocalisation – au field recording – à la rencontre avec le micro – à l'art / l'interaction sonore - à la composition musicale condensée, l'activiste sociale Gaël Segalen est née plusieurs fois pour les sons de la vie et synthétise expériences éclectiques et voyages. Elle enregistre, souvent en langues étrangères, des scènes de vie dépaysées qui tendent vers le désir d'une fiction vitale. Plus qu'un témoignage, le micro offre un espace d'improvisation pour se mettre en scène et se projeter dans un monde délocalisé.
ihearu.org

Programme

Du lundi 12 au jeudi 15 novembre

Workshops

- Yann Gourdon, Résonance (une proposition de Sonic/Yvan Etienne) Du lundi 12 au jeudi 15
- Ryan Jordan, Do It Yourself Hypnosis and Hallucination Machines workshop - Jeudi 15

Haute école des arts du Rhin

Du mardi 13 au vendredi 16 novembre

Diffusions de films
Entrée libre et gratuite
Le Patio

Jeudi 15 novembre

Projection

- 18h – Charlemagne Palestine
The Golden Sound (France, 2011, 70').
Un documentaire de la réalisatrice Anne Maregiano en présence de Charlemagne Palestine.
Auditorium

Concert

- 20h30 (ouverture des portes à 20h)
Charlemagne Palestine
concert à l'orgue
Cathédrale de Strasbourg

Vendredi 16 novembre

Colloque, de 9h45 à 19h :

- De 9h45 à 13h – Avec : Charlemagne Palestine - Jean During - Caterina Pasqualino-Régis - Michel Giroud - Yvan Etienne & Yann Gourdon
- De 14h30 à 19h – Avec : Jeremy Narby - Frank Rynne - Rudolf Eb.er - Margaret DeWys - Julien Ottavi - Philippe Lepeut.

Modération : Joachim Montessuis & Philippe Lepeut
Auditorium

Performances, de 20h30 à 01h :

- Jean During & familia. Musique de transe, de dévotion et/ou de guérison du Baloutchistan (Sud Iran Pakistan). Viole sorud, avec accompagnement de luth rythmique.
- Yann Gourdon & Yvan Etienne - Le Verdouble : duo de vielle à roue.
- Gaël Segalen - Magaio Egregore, projection sonore immersive (8+4 points). Rituel électronique de mise en vortex/transe du monde sonore des villageois de Nodar (Portugal).
- Michel Giroud. Transe Koyote-Gerwulf (fondateur de S.D.F. : Sacrés Secrets Derviches Faucheurs).
- Rudolf Eb.er. Audio art psycho-actif - performance post-post-actionniste autrichienne de kung-fu vocal et bruitiste.
- Ryan Jordan - Possession Trance. 4093 synths avec capteurs de lumière attachés à des stroboscopes et machine à fumée.
- Snow Crash (Julien Ottavi & Joachim Montessuis). Chanteurs transe modernes & voodoo noise.
- Lives étudiants : Camille Lapouge, Paul Boudeau, Kaya Tasman et les étudiants Art Hors format (programmation en cours) ;
- Dreamachines de Brion Gysin sur place.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La Chaufferie

Suivez le colloque en direct :
www.hear.fr/transes

Haute école des arts du Rhin
École supérieure des arts décoratifs
1, rue de l'Académie - Strasbourg

+33 (0)3 69 06 37 77
www.hear.fr
www.facebook.com/hear.fr
www.hear.fr/transes

La Haute école des arts du Rhin est une école supérieure d'art (musique et arts plastiques), établie sous la forme d'un établissement public de coopération culturelle. Ses fondateurs, et principaux financeurs, sont la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg, la Ville de Mulhouse et l'État, ministère de la Culture. Elle reçoit le soutien du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace. Depuis 2011, la Haute école des arts du Rhin regroupe l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, l'École supérieure d'art de Mulhouse et l'Académie supérieure de musique de Strasbourg.

Conception graphique : Studio 923a