HAL
open science

Musique, danse & Santé : quelles perspectives pour la recherche-création ?

Ezin Pierre Dognon Dognon

To cite this version:

Ezin Pierre Dognon Dognon. Musique, danse & Santé : quelles perspectives pour la recherche-création ?. Musique, danse & Santé : quelles perspectives pour la recherche-création ?, GRiiiM, Dec 2021, Guadeloupe, France. hal-03507830

HAL Id: hal-03507830

https://hal.science/hal-03507830v1

Submitted on 3 Jan 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2e Journée d'étude du GRiiiM

Musique, danse & Santé : quelles perspectives pour la recherche-création ?

Mercredi 8 décembre 2021

8h-12h30 (Antilles) : 13h-17h (Marseille)

Salle de visioconférence, Campus Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe.
Ou en webinaire via ZOOM :
faire la demande d'inscription à nicolas.darbon@univ-amu.fr

Sous la direction de Nicolas Darbon et d'Apollinaire Anakesa
Comité d'organisation : Le GRiiiM - Sarah Couvin, Ezin Pierre Dognon, Ziad Kreidy, Iris Le Fur, Jessica Orsinet, Endie Théolade.

Conférences et débat :

Alain BERLAUD, Bruno BONHOURE, François CAM, Nicolas DARBON, Géraldine GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Andraysson JOHN, Iris LE FUR, Khaï-Dong LUONG, Endie THÉOLADE, Yannick THÉOLADE

Sous l'égide de : CRILLASH (EA 4095) - ADECAm-MC Université des Antilles, laboratoire HCA (EA 1279) Université de Rennes 2, Université de Franche-Comté, Aix-Marseille Université

Musique, danse & Santé : quelles perspectives pour la recherche-création ?

Modérateur : Nicolas Darbon

8h00 (Antilles) – 9h00 (Guyane) – 13h00 (Marseille)
Accueil et discours inaugural

8h15-10h30 (Antilles) – 9h15-11h30 (Guyane) – 13h15-15h30 (Marseille)

TABLE RONDE 1 : MUSIQUE / THERAPIE / SPIRITUALITE : REALISATIONS ET PERSPECTIVES EN RECHERCHE-CREATION

Géraldine GAUDEFROY-DEMOMBYNES et Andraysson JOHN : « Le chant thérapeutique en EHPAD : de Hildegarde de Bingen au projet d'une étude clinique et d'un CPP »
Alain BERLAUD : « Au-delà de la Matrice. Un lien chamanique voix-danse-transe dans mon œuvre en gestation *Porte des Étoiles* »
Khaï-Dong LUONG et Bruno BONHOURE : « Le *Livre Vermeil de Montserrat*, un pèlerinage vu de l'intérieur »
Iris LE FUR : « Plastique sonore, plastique visuelle, à l'Hôpital psychiatrique Édouard Toulouse »

Pause

10h45-12h30 (Antilles) – 11h45-13h30 (Guyane) – 15h45-17h30 (Marseille)

TABLE RONDE 2 : MUSIQUE / DANSE / ART MARTIAL : REALISATIONS ET PERSPECTIVES EN RECHERCHE-CREATION

Nicolas DARBON : « Échos du réseau Particip-Arc du Ministère de la Culture »
Endie THÉOLADE : « L'intelligence émotionnelle en Triballens »
Yannick THÉOLADE : « Le Djokan, art martialo-musical pour l'éveil et pour le développement de la santé »

E. Théolade pratiquant le Djokan, art martial fondé par Y. Théolade

La recherche-création renouvelle la connaissance par la structuration intelligente du binôme : création artistique / recherche scientifique. Ces deux instances sont dialogiquement antinomiques et complémentaires.

D'emblée, nous posons cette définition provisoire de la recherche-création : il s'agit d'un projet entre un chercheur d'un côté, et un artiste de l'autre (ou des groupes de chercheurs et d'artistes), débouchant sur des connaissances nouvelles et souvent inattendues. L'idée d'une recherche-création incarnée par une seule personne est délicate et non privilégiée dans ce workshop ; une définition de la recherche-création fondée sur la technologie est aussi écartée.

Apollinaire ANAKESA KULULUKA (CRILLASH) et Nicolas DARBON (CRILLASH) ont positionné certains travaux réalisés aux Antilles dans le programme Particip'Arc que mène actuellement le Ministère de la Culture (https://www.particip arc.net). Il existe une demande de collaboration entre le tissu associatif en musique et danse et le monde de la recherche qui s'est traduite notamment lors du colloque *Métissage* qui s'est déroulé en 2018 en Martinique.

Le Groupe de recherche sur la musique (le GRiiiM), qui organise cette journée, rassemble des chercheurs et artistes de tous horizons ; il est interdisciplinaire, international et inter-laboratoires. Le croisement des musiques dites traditionnelles et modernistes conduit, pour la recherche, au rapprochement des champs disciplinaires. Dans ce cadre, la musique est considérée comme un phénomène complexe – au sens des théories de la complexité – en relation systémique avec la danse par exemple, et bien d'autres domaines de l'art, de la culture, de la pensée ou de l'action. Le GRiiiM réalise chaque année une journée d'étude ; en 2020 celle-ci fut intitulée : *Musique, danse, littérature : quelles interactions ?*

La présente journée se focalise donc sur une approche scientifique appelée « recherche-création », et sur les relations qui se tissent entre « musique-danse » et le domaine de la « santé ». Il apparaît en effet que la dimension *thérapeutique*, notion touchant aussi bien à la guérison, au bien-être, au « *care* »… concerne un

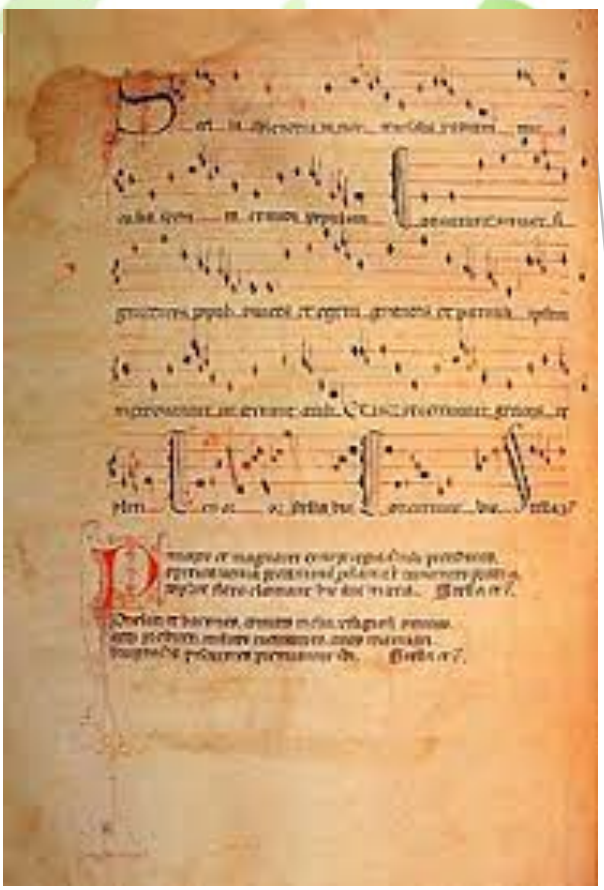
nombre significatif de chercheurs et de doctorants en musique ou autour de la musique, souvent assez jeunes, aux Antilles et ailleurs, bien que cette approche transdisciplinaire soit assez peu développée.

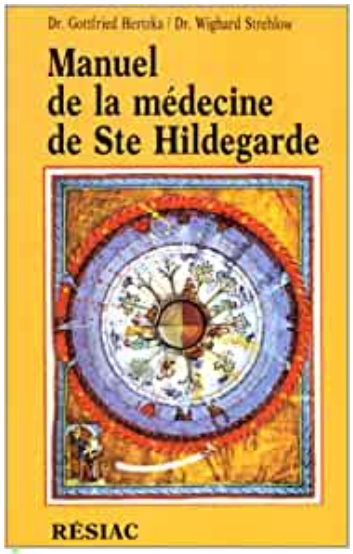
Dans ce domaine, les projets menés par Géraldine GAUDEFROY-DEMOMBYNES et François CAM (Universités de Rennes 2 et de Besançon) avec l'aide d'Andraysson JOHN autour de la figure de Hildegarde VON BINGEN (XIIe siècle) sont exemplaires. Ces chercheurs partagent un intérêt pour la spiritualité avec le compositeur et explorateur Alain BERLAUD, qui travaille sur le chamanisme. Impossible en effet d'analyser les musiques modernes ouvertes aux influences du monde sans intégrer la fonction « thérapeutique » de l'acte musical et dansé présent dans les cultures traditionnelles.

Également dans la sphère médiévale, Kaï-Dong LUONG (Université de Montpellier) a monté un colloque interrogeant la recherche-création et la pensée complexe ; son projet sur le *Livre de vermeil de Montserrat* mené avec Bruno BONHOURE interroge la dimension pédagogique, voire la recherche-action.

Les activités en matière de danse et d'art martial reliées au bien-être et au développement personnel sont aux fondements des recherches et des activités en Guyane d'Endie THEOLADE (CRILLASH) et de Yannick THEOLADE (CRILLASH). Quant à la plasticienne sonore Iris LE FUR (CRILLASH), titulaire du diplôme d'Art thérapie de Montpellier, elle rapporte les expériences en plastique musicale et visuelle réalisées avec des patients d'un hôpital psychiâtrique.

Cette journée d'étude invite toutes les personnalités concernées par cette dimension « santé » en musique et danse vécue dans des activités de recherche-création, à se rassembler, à proposer des partages d'expériences et à échanger. Ouvert au public, cette journée, réalisée à la fois en présentiel et en distanciel, se place sous le signe de la rencontre, du débat et du travail collectif, et s'apparente à un workshop. Les idées lancées, les enrichissements mutuels et les prises de contact permettront de faire connaître et de renforcer des projets de recherche en cours et à venir.





Le Livre de vermeil de Montserrat , projet de K.-d. Luong et B. Bonhoure
H. von Bingen, projet de G. Gaudefroy-Demombynes et Andraysson John.

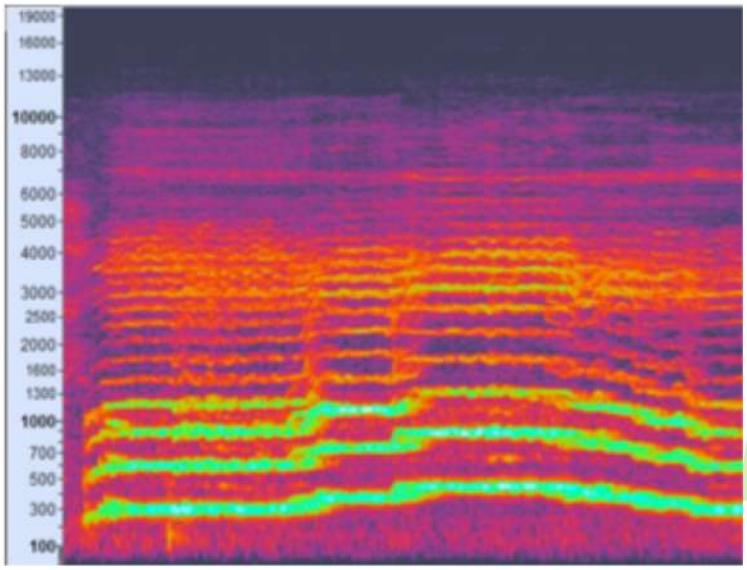
Apollinaire ANAKESA KULULUKA

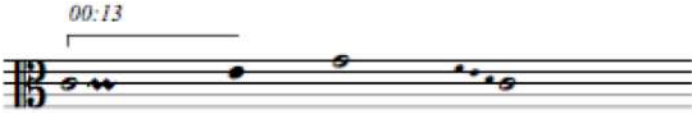
Professeur à l'Université des Antilles, Apollinaire Anakesa Kululuka est spécialiste de musique contemporaine et d'anthropologie des musiques de Guyane, d'Afrique et de Chine. Il a écrit un essai sur *L'Afrique subsaharienne dans la musique savante occidentale au XXe s.* et des ouvrages sur Charles Chayne, Jean-Louis Florentz, des Cédéroms et DVDs sur le patrimoine immatériel. Il est également violoniste et sinologue. Ethnomusicologue, il est reconnu pour ses travaux sur les Bushinenge et les cultures guyanaises. Après avoir dirigé la filière musicologique de Guyane et le CADEG (Centre d'archivage des documents ethnographiques de la Guyane), il est le fondateur de la filière Arts du Spectacle des Antilles, et actuel directeur adjoint du laboratoire CRILLASH (Université des Antilles).

Alain BERLAUD

Né à La Rochelle en 1971, Alain Berlaud étudie au conservatoire de Tours et en musicologie à l'Université d'Orléans-Tours d'où il sort agrégé en 1996. Il s'adonne à la composition au conservatoire de Nanterre avec Philippe Leroux. Au conservatoire supérieur Paris, il entre dans les classes d'analyse, de composition ,d'orchestration, d'ethnomusicologie, d'électroacoustique. Il suit le cursus de composition et d'informatique musicale à l'Ircam et effectue des résidences de composition en France et dans le monde. Sa musique est interprétée par L'Itinéraire, les Cris de Paris, le Quatuor Habanera etc. ; son opéra *Comment Wang-Fô fut sauvé* est représenté à l'Opéra-Comique et à l'Opéra de Rouen. Il a été longtemps professeur d'éducation musicale, au collège, lycée ainsi qu'à l'université, en Guyane, à Aix-Marseille Université, ainsi qu'à Wallis et Futuna. Ses activités artistiques s'étendent de la musique à la littérature et aux arts plastiques.

Chamane - A. Berlaud, esquisse sa pièce *La Porte des étoiles*





Bruno BONHOURE

Né en 1971, Bruno Bonhoure étudie à Clermont-Ferrand à Paris ; il travaille le chant, et obtient un master de Musicologie. Il devient le ténor de l'ensemble Micrologus et poursuit d'autres collaborations. En 2005, Bruno Bonhoure fonde avec Khaï-Dong Luong l'ensemble *La Camera delle Lacrime* pour mettre en oeuvre conjointement l'étude des sources, des rituels, des pratiques vocales pour créer des événements spectaculaires à partir de traces musicales du Moyen Âge

Nicolas DARBON

Nicolas Darbon est maître de conférences HDR hors classe à Aix-Marseille Université, où il a dirigé le Département Arts et le master Acoustique & Musicologie. Il est membre permanent du laboratoire CRILLASH-ADECAm (Université des Antilles). Ses travaux portent sur la musique contemporaine, sur ses relations avec les musiques traditionnelles, sur la complexité musicale, sur le champ « musique et littérature ». Il a organisé des colloques autour de Dufourt, Dutilleux, Glissant, Grisey, Levinas, Morin, Murail, Pécou, Risset, Tessier ; il monte en 2017 une journée d'étude intitulée *Création musicale, chamanisme et thérapie*. Parmi ses derniers livres publiés : *Musique et littérature en Guyane : explorer la transdiction* (Garnier Classiques) ; *Les Musiques du chaos*. Il est membre associé du GRECEM-OICRM au Canada. Il anime le Groupe de recherche sur la musique (GRiiiM). Il est président de Millénaire III éditions

Géraldine GAUDEFROY-DEMOMBYNES

Maître de conférences hors classe en histoire de la musique, agrégée d'éducation musicale, elle anime des ateliers de pratique chorale et développe une filière Musique & santé à l'Université de Rennes 2.

Géraldine Gaudefroy-Demombynes est membre du laboratoire Histoire et critique des Arts. Elle travaille actuellement sur Hildegarde de Bingen (1098-1179) et la relation du chant médiéval avec la santé en coopération avec le CIRMA dirigé par Marcel Pérès, à Moissac, et l'Université de Toulouse 2 (Florence Mouchet). Dans ce cadre, elle a fait partie du consortium « MusiDance » (Effets thérapeutiques du son et de la musique sur les personnes en situation de dépendance, CNRS 2018). Ancienne déléguée CNRS, ancienne boursière de la Fondation de Lacour pour la musique et la danse, elle développe un réseau et des actions de recherches dans le domaine des neurosciences de la musique et de la musicothérapie.

Andraysson JOHN

Ancien étudiant de l'Université de Rennes 2, il a participé avec Géraldine Gaudefroy-Demombynes, à la "recherche-action EHPAD - école de 2018 et 2019" ; il est professeur certifié d'éudcation musicale et chant choral.

Iris LE FUR

Artiste plasticienne sonore, Iris Le Fur expérimente les interactions entre les perceptions visuelles et auditives. Diplômée en musique aux conservatoires de Marseille et de Manosque, en Art Thérapie à l'Université de Montpellier, issue des Beaux-Arts de Marseille, elle soutient une thèse de doctorat en 2017 sur *La plasticité sonore, la création visuelle et sonore, une interaction sensorielle, émotionnelle et sémantique* sous la direction de Khalil M'Rabet (Aix-Marseille Université). Membre du laboratoire CRILLASH (Université des Antilles) et du Groupe de recherche sur la musique (le GRiiiM), Iris Le Fur s'intéresse aux pratiques artistiques émergentes qui proposent une expérience multi-sensorielle Elle anime des ateliers d'arts sonores dans une ancienne forge située à l'Estaque, un quartier typique de pêcheurs et de peintres à Marseille.

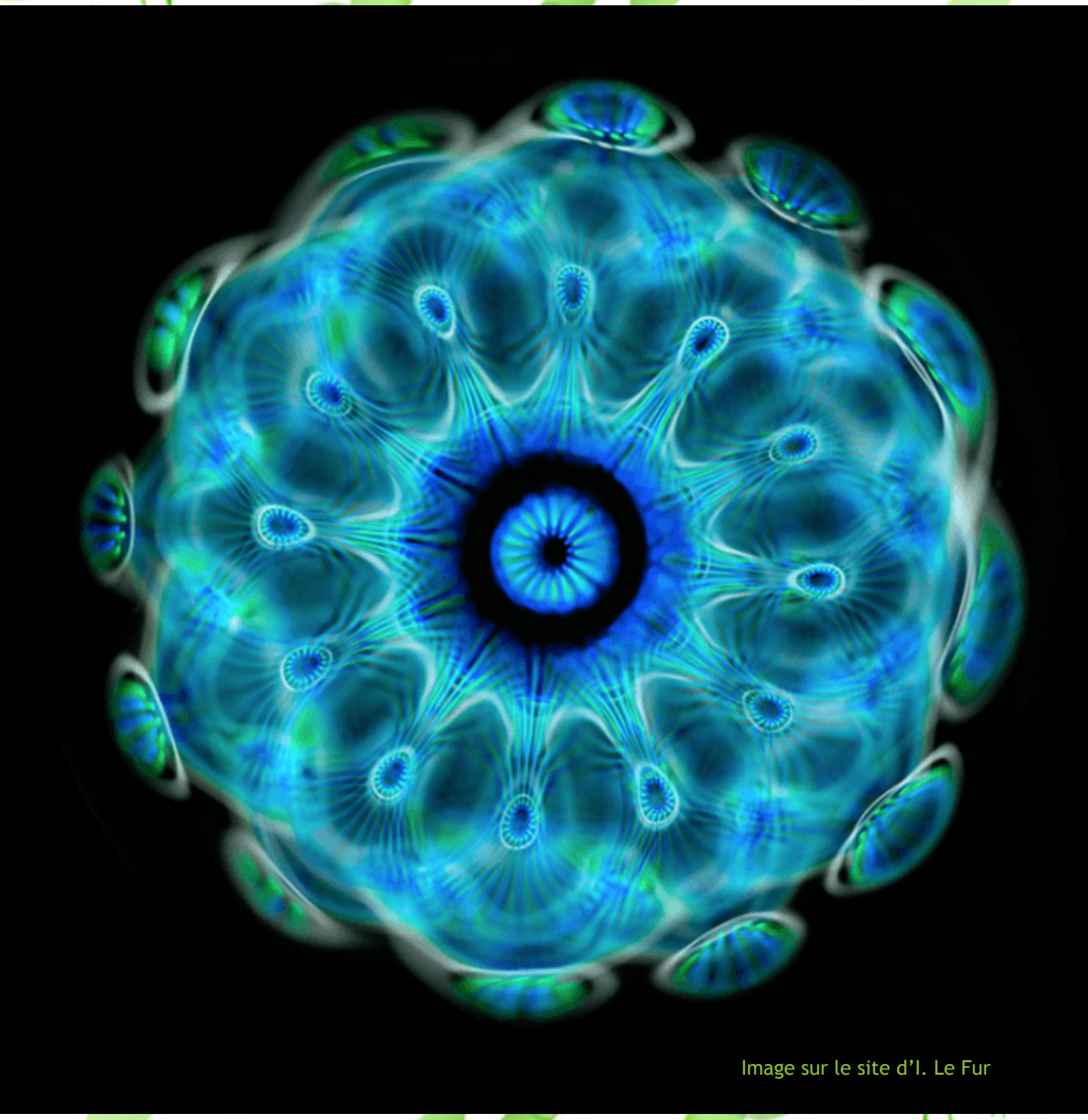


Image sur le site d'I. Le Fur

Khaï-Dong LUONG

Né au Cambodge en 1971, sa vie et celle de sa famille basculent en avril 1975, au moment de la prise de Phnom Penh par les khmers rouges. Après une marche de l'exil qui le conduit jusqu'au Viêt Nam, il arrive en France dans la ville du Mans à l'âge de 5 ans. Depuis 2005, Khaï-Dong Luong est co-directeur artistique et metteur en scène de *La Camera delle Lacrime*, ensemble conventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Agrégé de mathématiques et licencié en études cinématographiques, il est aussi diplômé d'une formation en langues, littératures et civilisations étrangères et d'un master en management des médias de l'école *Audencia Sciencescom*. Depuis 2017, il est engagé avec l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et le Centre d'Études Médiévales de Montpellier dans une thèse en musicologie liant la recherche-création, la pensée complexe et l'ethnoscénologie sur l'événement de musique médiéval au présent

Endie THÉOLADE

Doctorante en STAPS, psychologie, anthropologie des arts et des sciences de l'éducation, Endie Théolade œuvre depuis 2005 dans les techniques de connaissance de soi. La sophrologie, le développement personnel, la programmation neurolinguistique et l'éducation sportive sont ses moyens d'actions principaux. Elle est technicienne psychocorporelle en Guyane et propose des cours, des programmes ainsi que des enseignements aux professionnels et aux particuliers. Ses aspirations, ses rencontres et son parcours professionnel l'ont amenée à créer, en 2012, deux disciplines : le Triballens' et la Dans'at, alliant activité physique, optimisation du potentiel humain et expression corporelle. Le but est d'enseigner aux personnes qui le souhaitent à agir sur leurs habitudes de fonctionnement, afin d'améliorer ou d'entretenir leur santé physique et mentale en agissant par la pratique physique.

Yannick THÉOLADE

Docteur en musicologie, ethnomusicologue, artiste martial, auteur-compositeur, musicien,
Yannick Théolade crée en 2010 le Djokan, un art martialo-musical afroamazonien qui puise ses origines danæÂs les pratiques guerrières ancestrales, des us et coutumes des
peuples amérindiens, bushinengé et créoles de Guyane. Il rencontre des Gardiens de la tradition pour se former et récolter les données qui lui permettront de créer le Djokan dont l'objectif premier est de valoriser les cultures afro-amazoniennes autour du vivre ensemble. En 2018, il crée le Centre de recherche ethnographique des arts afraoamazoniens (CREAAM)

Campus Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe

Le GRiiM

Groupe de Recherche sur la Musique
Interdisciplinaire Interlaboratoire International

- ANAKESA, Apollinaire – PR-HDR CRILLASH-Antilles
- ARNAULT, Pascal – Agrégé, Compositeur
- ASSOGBA C. Egbadiran Tchékpo – Doctorant en anthropologie – Univ. Paris-Nanterre
- BABIN, Armelle – Docteure Musicologie - CRILLASH-Antilles
- BERLAUD, Alain – Agrégé, Compositeur
- BLOU, Léna – Doctorante Musicologie - CRILLASH-Antilles
- CAFAFA, Marielle – Docteure Musicologie - IREMUS-Paris
- CASTANET, Pierre Albert – PR-HDR GHRIS-Rouen
- COUVIN, Sarah – Doctorante en langues anglophones – CHCSC/CRILLASH-Antilles
- DARBON, Nicolas – MCF-HDR CRILLASH-Antilles
- DOGNON, Ezin Pierre – Doctorant Musicologie - PRISM- Aix-Marseille
- GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Géraldine – MCF-HDR, HCA Université de Rennes 2
- GROS, Gérard – Doctorant Musicologie - CRILLASH-Antilles
- GROS PRUGNY Christèle – Doctorante Psychologie – CRTD-Paris
- KHATILE, David – Docteur Anthropologie - CRILLASH-Antilles
- KIPPELEN, Étienne – MCF LESA- Aix-Marseille
- KREIDY, Ziad – HDR CRILLASH-Antilles
- LAUMUNO, Marie Helena – Docteure Histoire - CRILLASH-Antilles
- LE FUR, Iris – Artiste, Docteure Arts plastiques - CRILLASH-Antilles
- LACONDEMINE, Ophélie – Doctorante Musicologie - CRILLASH-Antilles
- LUONG, Khaï-dong – Artiste, doctorant CEM-Montpellier, agrégé de mathématiques
- mARTial ROBert – Compositeur, Docteur, co-directeur du CRR de Toulon
- MBAH NDONGO, Jean – Doctorant Musicologie - CRILLASH-Antilles
- MIGLIORE, Brigida – Doctorante Musicologie - PRISM-AMU Aix-Marseille
- MOCO-DAIJARDIN, Audrey – Docteure Psychologie - LAPCOS-Nice
- STÉVANCE, Sophie – PR-HDR OICRM / GRECEM U-Laval (Canada)
- TAMBY, Jean-Luc – HDR GHRIS-Rouen
- THÉOLADE, Endie – Doctorante Staps, Sciences de l'éducation - CRILLASH-Antilles