

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

LES FUTURS DES RECHERCHES EN MUSIQUE

Deuxièmes rencontres nationales organisées
par la Direction générale de la création artistique

19 et 20 mars 2025

Image générée par IA

Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord,
20, avenue George Sand
93210 - La Plaine Saint-Denis

ircam
Centre
Pompidou

Maison
des Sciences
de l'Homme Paris Nord

AFIM

Les rencontres nationales sur les recherches en musique s'inscrivent dans le cadre de la politique du ministère de la Culture qui vise à soutenir le développement de la recherche dans les champs de la création et à valoriser ses nombreux acteurs.

La pluralité des recherches en musique en France aujourd'hui invite à en dresser un panorama pour envisager les perspectives à venir de ce domaine si singulier. Structurées à l'origine au sein de laboratoires académiques, menées sous l'impulsion de sociétés savantes, ces recherches se déploient également depuis quelques années dans les établissements d'enseignement supérieur de la musique accrédités par le ministère de la Culture, ainsi qu'au travers de nombreux acteurs de la création et de la diffusion, des centres nationaux de création musicale jusqu'aux artistes indépendants. Ces deuxièmes rencontres nationales traiteront notamment, et sans limitation, des rapports entre la recherche et la pratique musicale :

- l'articulation entre recherche scientifique et pratique artistique, notamment le rôle des compétences de type musical (instrumentales, compositionnelles, organologiques, etc.) au sein d'une démarche de recherche portant sur la musique et les démarches de recherche-crédation ;
- les nouvelles formes de recherche des musiciens sur leurs pratiques (composition, interprétation, pédagogie), l'étude des processus de création et les enjeux épistémologiques et technologiques de ces recherches expérimentales sur la musique ou des formes interdisciplinaires ;
- les impacts et les applications de la recherche en musique dans le champ de la création musicale, de l'interprétation, de la pédagogie musicale, de la médiation, de la facture et de l'industrie musicale ;
- les enjeux et les modalités de la formation à la recherche des musiciens en France et à l'étranger, avec une attention portée aux doctorats en composition, interprétation, pédagogie, médiation, etc.

PROGRAMME

MERCREDI 19 MARS

9h30-10h00 **Accueil café**

10h00-10h30 **Ouverture**

AMPHITHÉÂTRE

Ouverture des Rencontres par **Alain Bonardi** pour l'AFIM, **Frank Madlener** (ou son représentant) pour l'IRCAM, **Dominique Muller**, délégué à la musique de la DGCA, **Anne Nouguier**, sous-directrice des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche par interim à la DGCA et **Anne Sédès** pour la MSHPN.

10h30-12h00 **Séquence 1 : Composer avec l'IA**

AMPHITHÉÂTRE

Communications présentées par Jean-Louis Giavitto et Tom Mays

Indices écoacoustiques contrastifs (CEI) : l'apprentissage profond pour la caractérisation globale et grande échelle de paysages sonores par **Yann Teytaut**, Maître de conférences en informatique et sciences des données à l'Université de Lille, membre de l'équipe "Algorithmic Musicology" (Algomus) du laboratoire CRISAL, **Lorenzo Dubois**, étudiant en Master au MNHN, **Sylvain Hauptert**, ingénieur de recherche au CNRS à l'Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité, **Patricia Balaresque**, chargée de recherche au CNRS et **Jérôme Sueur**, professeur au MNHN et vice-président de l'*International Society of Ecoacoustics*.

L'IA comme médiation réflexive pour la réappropriation contemporaine de la musique médiévale par **Valérie Nunes-Le Page**, chanteuse et directrice de l'ensemble Sine-Cum et doctorante en Musicologie à Sorbonne Université, **Jérôme Nika**, chercheur IRCAM en technologies génératives pour la création musicale dans l'équipe Interaction son musique mouvement du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son, et musicien électronique, **Raphaële Soumagnas**, chanteuse, instrumentiste et enseignante de chant choral au conservatoire de Saint-Louis, Alsace, **Étienne Démoulin**, réalisateur en informatique musicale et membre de l'ensemble NEXT du CNSMD de Paris, et **Xavier Fresquet**, ingénieur de recherche à Sorbonne Université, membre de l'Institut de recherche en Musicologie, directeur adjoint du Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI).

Lutherie générative et observation participante par **Jérôme Nika**, chercheur IRCAM en technologies génératives pour la création musicale dans l'équipe Interaction son musique mouvement du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son, et musicien électronique.

Le faire et l'entendre face à l'apprentissage automatique par **Nicolas Debade**, chercheur, musicien et compositeur, et **Matthias Puech**, enseignant-chercheur, compositeur, ingénieur docteur en Informatique, membres du Groupe de Recherches Musicales (GRM) de l'INA.

12h00-13h00 **Grand témoignage**

AMPHITHÉÂTRE

Pratique et politique de l'Intelligence Artificielle dans l'Art
par **Sarah Fdili Alaoui**, professeure d'interaction Humain-Machine,
Creative Computing Institute, University of the Arts London.

13h00-13h10 **Présentation de la session posters**

13h10-14h00 **Pause déjeuner**

14h00-15h00 **Session posters**

15h00-15h15 **Pause**

15h15-16h45 **Séquence 2 : Résonances écologiques**

AUDITORIUM

Communications présentées par Sylvain Darrifourcq et Makis Solomos

Écouter et composer avec le sol : approche des espaces sonores solidiens par **Diane Schuh**, compositrice, chercheuse et paysagiste, enseignante en composition électroacoustique à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, et **Paul Goutmann**, artiste-chercheur et enseignant en informatique musicale à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Étude de l'impact de l'interactivité avec l'audience lors d'une performance sonore et haptique par **Vincent Isnard**, chercheur en perception auditive à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées, ingénieur du son et réalisateur en informatique musicale, et **Laurent Corvalán Gallegos**, artiste performer, membre de l'Ensemble Irmã.

L'écoute des océans : immersions acoustiques et création musicale pour sensibiliser à l'écologie des milieux sonores sous-marins par **Noémie Favennec-Brun**, compositrice et doctorante à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, **Victoire Fellonneau**, musicienne, professeur d'Enseignement Artistique au conservatoire de Levallois-Perret et membre du collectif Oreille Indiscrète, et **Irène Mopin**, enseignante-chercheuse en acoustique sous-marine à l'ENSTA Bretagne.

16h45-17h00 **Pause**

17h00-18h00 **Séquence 3 : Interculturalités performées**

AUDITORIUM

Communications présentées par Geoffroy Colson et Camel Zekri

Sciences, pédagogie & interprétation : exemple de la fabrication du quatuor à cordes "Paganini" comme nouveau terrain d'expérimentation croisé entre le Parc instrumental du Conservatoire de Paris et le Musée de la musique, par **Julien Dubois**, responsable du parc instrumental du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, **Thierry Maniguet**, conservateur, et responsable de l'équipe de conservation et recherche du musée de la musique et **Jean-Philippe Echard**, conservateur au musée de la Musique.

Remix éthique en Guyane française : une recherche-action sur la revitalisation du patrimoine musical teko, par **Tristan Vassaux**, doctorant en anthropologie à l'Université de Guyane et compositeur en MAO.

JEUDI 20 MARS

9h00-9h30 **Accueil café**

9h30-10h30 **Grand témoignage**

AMPHITHÉÂTRE

*Musique classique, musiques du monde et musiques ethniques.
Ou comment l'Occident s'est imposé par ces catégories musicales*
par **Jean-Loup Amselle**, professeur-émérite
École des hautes études en sciences sociales

10h30-10h45 **Pause**

10h45-12h15 **Séquence 4 : Interculturalités musicales**

AMPHITHÉÂTRE

Communications présentées par Christophe Pirenne et Lola Soulier

Analyser la musique d'Aya Nakamura ? Interculturalité et rapports postcoloniaux dans la culture « pop » contemporaine, par **Marta Amico**, maîtresse de conférences en ethnomusicologie à l'Université Rennes 2 et **Emmanuel Parent**, maître de conférences en musiques actuelles et ethnomusicologie à l'université Rennes 2 et président de l'IASPM-bfe.

Ce que les manuscrits hébreux nous disent du chant baroque français : le chansonnier des juifs de Provence au XVIIe siècle et son interprétation musicale, par **Peter Nahon**, chargé de recherche en linguistique au CNRS, membre du Centre de musique baroque de Versailles.

Enjeux de l'amplification, de la sonorisation et de l'électrification d'un instrument : cas de la mise en spectacle du oud dans les scènes musicales européennes, par **Abderraouf Ouertani**, oudiste et compositeur, chercheur associé au Centre Georg Simmel.

Éléments de technique et de langage dans la composition et l'interprétation avec l'instrument de musique numérique Karlax, par **Benjamin Lavastre**, compositeur, doctorant à l'Université McGill et **Brice Gatinet**, compositeur, professeur assistant à l'Université McGill, Montréal, Canada.

12h15-12h25 **Présentation de la session poster**

12h25-13h15 **Pause déjeuner**

13h15-14h15 **Session posters**

14h15-15h45 **Séquence 5 : Orchestrer les expériences sonores et musicales**

AMPHITHÉÂTRE

Communications présentées par Alain Bonardi et Éric de Visscher

Analyse des pratiques créatives en orchestration (APCOR) : un exemple de projet articulant activité de recherche-création et étude empirique-analytique par **Nathalie Hérold**, maîtresse de conférences en musicologie à Sorbonne Université, membre de l'Institut de Recherche en Musicologie, **Gilbert Nouno**, compositeur, artiste numérique, responsable du Centre de Musique Électroacoustique et professeur de composition multimédia à la Haute école de musique de Genève, et **Florian lochem**, doctorant en musicologie à l'Université de Strasbourg et à Aix-Marseille Université.

Documentation, analyse et modélisation des orchestres de haut-parleurs : l'acousmonium en exemple par **Pierre Couprie**, professeur de musicologie à l'Université d'Évry Paris-Saclay et chercheur permanent dans l'équipe Recherche en arts, spectacle et musique du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, et **Nathanaëlle Raboisson**, docteure en esthétique des arts numériques, membre associée à l'Institut de recherche en musicologie et administratrice de la compagnie musicale Motus.

La Sirène de Paris et l'Institut de recherche en musicologie : retour d'expérience sur un partenariat autour des pratiques musicales amateurs par **Louise Courant**, déléguée générale du Pavillon de la Sirène, et **Fabien Guilloux**, ingénieur d'études à l'Institut de recherche en musicologie.

Entre art et design sonore - Trois études emblématiques d'une démarche de recherche-projet et/ou de recherche-création en art sonore appliqué par **Nicolas Misdariis**, directeur de recherche IRCAM, responsable de l'équipe Perception & Design Sonores.

15h45-16h00 **Pause**

16h00-17h30 Séquence 6 : La mémoire au futur - pédagogie et innovation

AMPHITHÉÂTRE

Communications présentées par Anne de Fornel et Nathalie Hérold

RAMHO : un projet d'histoire orale consacré aux Trente glorieuses de la recherche musicale en France par **François-Xavier Féron** chargé de recherche au CNRS et membre de l'équipe Analyse des Pratiques Musicales du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son et **Vincent Tiffon**, professeur de musicologie à Aix-Marseille Université et chercheur au laboratoire PRISM, responsable du Fonds d'archives Jean-Claude Risset.

Pédagogie et enjeux de justesse dans les répertoires médiévaux : bilan et perspectives d'un projet de recherche autour d'une actualisation du monocorde par **Baptiste Chopin**, musicien, professeur d'Enseignement Artistique au CRR d'Annecy et chargé de mission recherche au CNSMD de Lyon, doctorant à l'Université de Lyon 2, et **Raphaël Picazos**, compositeur et chanteur, professeur de polyphonies médiévales aux CNSMD de Paris et de Lyon, et d'écriture au Conservatoire du Val Maubuée.

Présentation du protocole de l'expérience visant à éprouver la place de la connivence dans l'efficacité du geste de direction de chœur par **Dominique Dragacci-Libbra**, doctorante à Aix Marseille Université, professeur d'éducation musicale et chant choral au lycée Dumont d'Urville, Toulon et cheffe de chœur.

Recherche autour du langage Faust dans le contexte de l'équipe Émeraude par **Romain Michon**, chercheur Inria, professeur associé à l'INSA Lyon, et chercheur associé au GRAME, et **Stéphane Letz**, responsable du laboratoire de recherche en informatique musicale au GRAME à Lyon, membres de l'équipe Émeraude.

17h30-17h45 Clôture

MERCREDI 19 MARS

À la découverte d'un modèle inédit d'archet baroque : premières prises en main par des musiciens, par **Marie-Ève Geeraert**, archetière, et **Jean-Philippe Échard**, conservateur au musée de la Musique.

Création musicale adaptative via EEG et IA en Temps Réel par **Pierre-Henri Vulliard**, musicien et arrangeur.

Contrôle actif des cuivres : le cas du trombone, par **Vincent Martos**, doctorant en acoustique musicale et en contrôle actif appliqué aux instruments de musique à Sorbonne Université, membre du laboratoire Sciences et technologie de la musique et du son.

Copier et entendre les instruments de musique du patrimoine : apport combiné des méthodes acoustiques numériques et expérimentales, par **Augustin Ernoult**, chargé de recherche Inria et membre de l'Institut Jean le Rond d'Alembert, **Juliette Chabassier**, chercheuse pour l'entreprise Modartt, **Marguerite Jossic**, membre de l'Équipe Conservation-Recherche du Musée de la musique de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, et **Romain Viala**, ingénieur de recherche à la fondation FC'INNOV et chercheur associé à l'Université Bourgogne-Franche-Comté.

De l'usage du prototypage virtuel pour le choix de matériaux alternatifs en facture instrumentale : le cas de la guitare acoustique, par **Yvan Giro**, doctorant à Sorbonne Université, **Jean-Loïc Le Carrou**, professeur d'acoustique musicale à Sorbonne Université, membres de l'Institut Jean Le Rond d'Alembert.

Détection d'onset sur corde pincée : application à la conversion MIDI d'une harpe chromatique, par **Emmanuel Fléty**, ingénieur en électronique à l'IRCAM, **Laura Perrudin**, harpiste, chanteuse, compositrice et productrice, et **Philippe Volant**, luthier.

Elektronizza : implémentation d'un laboratoire de recherche artistique sur les nouvelles lutheries numériques au sein d'un conservatoire, par **Gaël Navard**, Professeur de Composition Electroacoustique au Conservatoire de Nice et compositeur, percussionniste et électroniste.

En processus : les créations collectives canadiennes en rapport avec le territoire en tant que pratiques de soins, par **Terri Hron**, musicienne, performeuse et artiste multimédia, rédactrice en chef et directrice de la revue *Circuit, musiques contemporaines*.

Music for elements, œuvre sonore intermedia pour un ré-enchantement à l'écologie en milieu urbain, par **Laurent Di Biase**, artiste sonore intermedia, membre de l'équipe du Centre de recherche en informatique et création musicale, CICM, à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Pour une (re)définition de IIA en pédagogie, interprétation et création musicales : restitution du GTR-IA du Pôle Sup'93 par **Charles Arden**, conseiller pédagogique au Pôle Sup'93, docteur en musicologie de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Un logiciel d'improvisation musicale sur TikTok : interactions musicales humains-machines avec des musiciens publiant des contenus liés à l'improvisation musicale en ligne, par **Yohann Rabearivelo**, doctorant à l'EHESS et à l'IRCAM.

Un spatialiseur ergonomique pour la musique électroacoustique par **Philippe Ollivier**, compositeur, bandonéoniste, concepteur et développeur de *Logelloop*.

JEUDI 20 MARS

Développement de compétences extra-musicales en contexte numérique : l'organisation des pratiques musicales et du travail artistique sur Patreon par **Elsa Fortant**, doctorante en études numériques et sociomusicologie au centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique, Montréal, Canada.

Dezrann : partager et analyser la musique, interagir avec des corpus annotés et synchronisés par **Mathieu Giraud**, directeur de recherche au CNRS, et **Emmanuel Leguy**, ingénieur d'études, membres du laboratoire CRISAL.

Étude de la sensibilité du toucher humain aux signaux haptiques perçus lors du jeu d'un instrument à cordes pincées par **Matej Mayet**, doctorant à Sorbonne Université, membre de l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, **David Gueorguiev**, chercheur à l'Institut de neuroscience de l'UCLouvain, et **Jean-Loïc Le Carrou**, professeur en acoustique musicale à Sorbonne Université.

La diffusion des instruments chanteurs et l'éveil électroacoustique par **Thomas Lucas**, docteur en informatique musicale, compositeur et fondateur de la Cabane Sonique, et **Christophe d'Alessandro**, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut Jean le Rond d'Alembert, et organiste titulaire de l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie.

La naissance du style Cold Wave soviétique/post-soviétique ? Une analyse comparative de Kino et du post-punk britannique par **Sangheon Lee**, chercheur en musicologie associé à l'Université Gustave Eiffel.

Le Groupe spécialisé d'acoustique musicale (GSAM) : un rôle fédérateur dans la diffusion des recherches en acoustique musicale par **Jean-Baptiste Doc**, maître de conférences au Cnam, membre du laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés.

Mémoire et contrôle dans les processus improvisés, l'exemple du groupe El Memorioso par **Nicolas Souchal**, doctorant à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, membre du laboratoire Musidanse.

Musique, IA, et Écologie - un nouvel horizon d'écoute, par **Antoine Bertin**, artiste et doctorant à l'Université des arts de Zurich (ZHdK).

Par c(h)oeur : de l'intelligibilité de la parole chantée par **Anastasia Kananovich**, doctorante à l'Université de Strasbourg, membre du laboratoire Linguistique, langues, paroles.

Théoriser les rôles, les pratiques et les savoirs dans la production musicale à l'ère post-globale par **Amandine Pras**, directrice de la recherche et de l'innovation au CNSMD de Paris, et **Emmanuelle Olivier**, chargée de recherche en ethnologie, membre du centre Georg Simmel.

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Composer l'imprévisible : le compositeur face aux défis de la création générative par **Alireza Farhang**, compositeur, cofondateur de l'Ensemble Mêtis, fondateur et directeur artistique du festival NIMFA.

Étude vibro-acoustique des harpes d'Afrique Centrale par **François Fabre**, postdoctorant au sein du laboratoire Procédés et ingénierie en mécanique et matériaux, **Jean-Loïc Le Carrou**, professeur en acoustique musicale à Sorbonne Université et membre de l'Institut Jean Le Rond d'Alembert, et **Baptiste Chomette**, maître de conférences à Sorbonne Université et membre du laboratoire de Tribologie et dynamiques des systèmes de l'École centrale de Lyon.

Génération de carte neuro-tonale par intelligence artificielle pour l'apprentissage des relations tonales élémentaires : création de séquences musicales avec IMaMuse par **Frédéric Piat**, maître de conférences à l'École nationale supérieure des ingénieurs du Mans et membre du laboratoire CREN-Le Mans.

La créativité en regard de l'expérience vécue par **Catherine Schneider**, compositrice, pianiste, professeure de piano et création sonore au conservatoire d'Orléans, et doctorante en création-recherche à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La recherche/création comme méthodologie pour le co-design d'instruments distribués par **Aliénor Golvet**, musicienne et compositrice, membre du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son (STMS), **Jean-Brice Godet**, clarinettiste interprète-compositeur, improvisateur et directeur artistique de la compagnie LpLp, et **Benjamin Matuszewski**, chercheur et développeur, membre du laboratoire STMS.

La représentation de l'artiste entrepreneur dans le domaine des musiques actuelles : éléments d'une critique par **Jacopo Costa**, musicien et maître de conférences en musicologie de l'Université de Strasbourg, membre du laboratoire Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques.

L'interculturalité dans les projets de co-création musicale : vecteur privilégié du « pas de côté » ? par **Emmanuel Pidoux**, conseiller pour la musique à la DRAC Occitanie, ministère de la Culture et doctorant en sociologie à l'Université Paris 8 Vincennes St-Denis.

Le streaming comme infrastructure et comme mode de vie par **Vincent Lostanlen**, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire des sciences du numérique de Nantes.

Musique juste sur le tonnetz avec un tempérament adaptatif par **Frédéric Faure**, maître de conférences en mathématiques à l'Université Grenoble-Alpes et membre de l'Institut Fourier.

Sémiotique plastique du sonore et du musical par **Frédéric Mathevet**, plasticien et compositeur, HDR, membre du laboratoire Art contemporain et temps de l'Histoire de l'ENSBA de Lyon.

Sheng ! L'orgue à bouche par **René Caussé**, chercheur émérite, membre du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son.