

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

Maison des Sciences de l'Homme 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**

Ouverture des Rencontres par **Alain Bonardi** pour l'AFIM, **Franck 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**

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.

L'IA comme médiation réflexive pour la réappropriation contemporaine de la musique médiévale par **Xavier Fresquet**, ingénieur de recherches à Sorbonne Université, membre de 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**

13h00-14h00 **Pause déjeuner**

14h00-15h00 **Session posters**

15h00-15h15 **Pause**

10h30-12h00 **Séquence 2 : Résonances écologiques**

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, et **Paul Goutmann**, musicien, compositeur et chercheur français, artiste-chercheur et musicien électronique du duo QUID, associé à la compagnie de théâtre Les Temps Blancs.

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 Isnard**, artiste performer, membre de l'Ensemble Irmă.

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, **Victoire Felloneau**, musicienne, professeur d'Enseignement Artistique au conservatoire de Levallois-Perret et membre du collectif Oreille Indiscrète, et **Irène Mopin**, enseignante-chercheure en acoustique sous-marine à l'ENSTA Bretagne.

16h45-17h00 **Pause**

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

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.

Remix éthique en Guyane française : une recherche-action sur la revitalisation du patrimoine musical teko et wayăpi, par **Tristan Vassaux**, doctorant en anthropologie à l'Université de Guyane et coordinateur général de l'Association guyanaise de réduction des risques.

JEUDI 20 MARS

9h30-10h00 **Accueil café**

9h30-10h30 **Grand témoignage**

10h30-10h45 **Pause**

10h30-12h00 **Séquence 4**

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 Karlox, par **Benjamin Lavastre**, compositeur, doctorant à l'Université McGill et **Brice Gatinet**, compositeur, professeur assistant à l'Université McGill, à Montréal.

12h15-13h15 **Pause déjeuner**

13h15-14h15 **Session posters**

14h15-15h45 **Séquence 5**

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 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 CNRS, responsable de l'équipe Perception & Design Sonores, et directeur-adjoint du laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son.

15h45-16h00 **Pause**

16h00-17h30 Séquence 6

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 et professeur d'éducation musicale et chant choral au lycée Dumon d'Urville, Toulon.

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

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

Pour une (re)définition de l'IA 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 liées à l'improvisation musicale en ligne, par **Yohann Rabearivelo**, doctorant à l'EHESS et à l'IRCAM.

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.

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.

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

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.

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 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.

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.

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

JEUDI 20 MARS

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 CRIStAL.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et **Emmanuelle Olivier**, chargée de recherche en ethnologie, membre du centre Georg Simmel.

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.

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