

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Rémy Campos - HEM
Anne de Fornel - CNSMD Lyon
Angelika Gusewell - HEMU
Arthur Macé - CNSMD Paris
Anne-Cécile Nentwig - CNSMD Lyon

COMITÉ D'ORGANISATION

Anne de Fornel
Rachel Cunit
Anne-Cécile Nentwig

En partenariat avec

**PRIX
EN
RECHERCHE ARTISTIQUE**

Première édition

Mardi 20 juin à 16h30
SALLE D'ENSEMBLE - CNSMD LYON

DÉROULEMENT DU PRIX

1er tour

Chaque étudiant.e présente son travail de recherche pendant 5 minutes maximum.

- Cinq étudiant.es sont retenus.es.

2ème tour

Chaque étudiant.e répond aux questions posées par le public et le comité scientifique pendant 5 minutes.

- Deux lauréate.s sont annoncés.es suite aux votes.

VOTE

Les étudiant.es et le personnel (enseignant, administratif et technique) de chaque établissement votent en temps réel par le biais d'un formulaire Microsoft Forms (en présentiel pour le CNSMD Lyon et à distance pour les trois autres établissements).

1er tour

Vote commun des étudiant.es et du personnel.

2ème tour

Le vote s'effectue séparément. Il y aura un "Prix du personnel" et un "Prix des étudiants".

N.B. : Dans le cas où deux étudiant.es sont ex aequo, le comité scientifique votera à son tour pour les départager.

RÉCOMPENSES

Les deux lauréat.es reçoivent chacun.e un prix de 1500 euros et une invitation à présenter leur recherche dans le cadre de l'émission radiophonique "Métaclassique".

JUDITH BAUBÉROT DIRECTION D'ORCHESTRE, HEM

"L'imagination créatrice et la direction d'orchestre"

Pour beaucoup de musicien.ne.s interprètes, l'imagination joue un rôle fondamental dans l'élaboration d'une interprétation musicale. Qu'il s'agisse de l'imagination sonore ou d'images extra-musicales, l'imagination est au centre du travail quotidien et de la réflexion, permettant à chacun.e d'affirmer son identité artistique à travers l'œuvre écrite d'un.e compositeur.trice.

Au cours de mon mémoire, j'ai donc tenté de décrire un processus : celui de l'élaboration d'une interprétation à l'aide de l'imagination et comment celle-ci nous accompagne depuis le travail à la table, à la lecture de la partition, jusqu'au concert. J'ai également proposé des exercices s'inspirant du théâtre et des méthodes de Michael Chekhov afin de "muscler" notre imagination et de lui permettre d'agir sur notre incarnation physique de la musique. Enfin, j'ai évoqué le problème de la transmission des images à l'orchestre et la manière dont celles-ci peuvent être traduites en indications musicales.

BASTIEN VIDAL VIOLON, HEMU

"Risques auditifs induits par l'exposition sonore chez les musiciens d'orchestre symphonique : réflexions sur les protections possibles"

Le présent travail s'intéresse à l'exposition sonore des musiciens d'orchestre, aux risques induits par cette dernière, aux différentes méthodes de prévention, et aux multiples outils de protection qui peuvent être employés.

Après avoir brièvement rappelé certains concepts physiques nécessaires à la compréhension de ce qu'est l'exposition sonore, ainsi que quelques spécificités du métier de musicien d'orchestre, nous établirons, notamment grâce à la revue bibliographique de Trompette et Venet (2020) et aux nombreuses études qu'elle référence, s'il existe réellement un risque lié à cette exposition sonore pour le musicien d'orchestre. Ensuite, nous ferons état des différentes mesures qu'il est possible de prendre pour réduire cette exposition, ainsi que des différents types de protections existant actuellement, de leurs efficacités propres, et de leurs inconvénients respectifs. Enfin nous formulerons quelques recommandations à destination des institutions formant et employant des musiciens professionnels.

IGOR MARTÍNEZ TUBA, HEM

"Interprétation de la musique baroque pour instruments à cordes au tuba (en particulier les suites pour violoncelle de J.S. Bach, BWV 1007-1012)"

Le manque de répertoire baroque pour le tuba pose un problème lors du choix d'un programme complet couvrant toutes les périodes pour les concerts, les récitals et les examens. Les six suites pour violoncelle seul de J.S. Bach constituent un choix logique pour le tuba en raison de la proximité d'enregistrement entre les deux instruments, mais aussi en raison de la valeur et de l'importance historique et universelle de ces œuvres. Depuis les années 1960, la musique de Bach est entrée dans le répertoire du tuba, ce qui a conduit à des choix tels que jouer à partir de la source originale, soit une édition bien établie de l'œuvre ou une édition scolaire, ou jouer un arrangement fait spécifiquement pour le tuba ou même pour le trombone et l'euphonium. Dans ce travail, nous explorons les différentes questions que nous pouvons nous poser afin d'élargir nos options d'interprétation.

ALESSIO ZANFARDINO, CLAVECIN, CNSMD PARIS

"Le Clavecin oculaire, des Lumières à la lumière.

Ce travail d'étude personnel traite de la figure de Louis-Bertrand Castel, père jésuite ayant vécu à Paris dans la première moitié du XVIIIe siècle, et l'instrument qu'il a inventé, le Clavecin oculaire - instrument imaginaire donnant à voir les sons par la couleur. Notre travail donne d'abord quelques indications sur la vie de Castel, d'après plusieurs sources contemporaines, et détaille ensuite les fondements théoriques de son projet organologique et ses essais de construction à l'époque. Grâce à une collaboration avec le département FSMS (Formation Supérieure aux Métiers du Son) du CNSMDP et l'étudiant François Longo, nous proposons une reconstruction du Clavecin oculaire avec les moyens numériques d'aujourd'hui.

MARIN DUVERNOIS COR, CNSMD LYON

"Le cor contemporain"

J'ai rencontré de nombreuses pièces présentant des tentatives d'exploitation et d'élargissement du potentiel expressif du cor. Malheureusement, les compositeurs de ces pièces se heurtaient souvent à la question de la notation de ces techniques : parfois par manque de connaissances sur les possibilités de l'instrument, parfois au contraire, par surestimation de ses possibilités, ou encore par méconnaissance des notations spécifiques propres à cet instrument, voire par erreurs d'écriture dues au logiciel. Un tel travail n'avait pas encore été réalisé. C'est donc en échangeant avec les compositeurs que j'ai eu l'idée de m'y atteler afin qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, qu'ils puissent l'utiliser à bon escient, et dans le but de leur donner quelques indications et propositions concernant la façon de noter leurs idées dans la partition.

Vous trouverez décortiqués dans ce travail, des exemples audio et vidéo des effets sonores que l'on peut obtenir avec un cor, des indications sur la manière de les noter de façon claire et compréhensible pour un corniste, leurs éventuelles limites, ainsi que des mises en situation de ces techniques dans le répertoire.

**LUCILE DUGUÉ
VIOLON, CNSDM LYON**

"Les trois quatuors de l'opus 59 de L. van Beethoven"

Dans un quatuor à cordes, on entend quatre personnes raisonnables conversant ensemble » : tels sont les mots de Goethe en 1829 qui semble toujours considérer le quatuor comme un genre délicat et discret. Pourtant, depuis plus de vingt ans, Beethoven fait imploser cette idée, notamment grâce aux quatuors qui ouvrent sa deuxième période compositionnelle : l'opus 59. Ce mémoire a pour projet de donner plusieurs éléments analytiques mais aussi historiques qui aident à comprendre en quoi cet opus marque un bouleversement dans l'histoire du quatuor à cordes. Les pensées révolutionnaires de Beethoven le poussent à réinventer ce genre et lui donnent une nouvelle dimension : on ne peut imaginer la surprise et le choc du public aux premières représentations publiques de cet opus 59.

**NATHAN ZÜRCHER
VIOLONCELLE, HEM**

"Les publics des jeux vidéo et la musique classique"

Est-ce que le jeu vidéo est un outil utile pour inviter de nouveaux publics à l'écoute de la musique classique ? Les publics de jeux vidéo auraient-ils leur place parmi les publics de la musique classique dans le sens d'un mélange des publics et si oui, par quel moyen ? Ce travail de master explore ces questions. Il ne s'agit pas d'une étude exhaustive de l'évolution du jeu vidéo, mais d'un aperçu des raisons pour lesquelles les concerts de musique de jeu sont de plus en plus populaires. Ensuite, nous abordons l'identité des publics de la musique classique et du jeu vidéo, ainsi que les éventuelles similitudes entre eux. Enfin, je présente ma perspective en tant que musicien-gamer et propose ma version d'un concert de musiques de jeux vidéo.

**LÉO BEURTHÉRET
SAXOPHONE, HEMU**

"The Angel of Despair II ou l'utilisation de quarts de ton au service d'un balancement ubiquitaire"

Ce travail a pour ambition de faire ressortir les éléments fondateurs de la pièce pour saxophone seul intitulée : *The Angel of despair II*, composée par Hiroyuki Itoh. Dans la préface, le compositeur annonce que la pièce est basée sur la notion de balancement, *a swaying time*.

Quels sont les paramètres permettant la mise en place de cette notion ? Quels outils Hiroyuki Itoh a-t-il mis en place afin de créer de la tension et de la détente dans un système atonal ? Nous verrons comment Hiroyuki Itoh utilise l'articulation, l'accélération et diminution de rythmes au profit de la mise en tension et, au travers du prisme de l'analyse schématique, comment l'utilisation de quarts de ton pourra créer et même incarner cette notion de balancement.

ANTOINE BRUN
ÉCRITURE-COMPOSITION,
CNSMD LYON

"ScoreGen : développement d'une bibliothèque logicielle C++ pour la CAO, la génération de partitions musicales et la composition algorithmique"

Le paysage des logiciels de composition algorithmique est marqué par la suprématie des outils de programmation visuelle, originellement destinés à des compositeurs peu formés à la programmation informatique. Cette hégémonie a de quoi surprendre lorsqu'on considère les avantages, faisant consensus parmi les programmeurs, du code sur les patches.

L'objectif de ce travail est de présenter ScoreGen, un outil que nous avons développé pour servir d'alternative textuelle aux autres outils de génération de partitions, et d'évaluer sa capacité à produire des codes lisibles, interopérables, concis, protégés de l'obsolescence et réutilisables ; nous avons dans ce but détaillé le fonctionnement de cette bibliothèque logicielle, exploré sa logique de représentation des partitions, et fourni de nombreux exemples simples et complexes de réalisations musicales.

MAJA KRALJ
GUITARE, HEM

"L'analyse historique et technique des transcriptions pour guitare classique"

Ma recherche porte sur les transcriptions et les arrangements pour guitare classique. J'ai commencé en examinant la différence entre ces deux termes souvent confondus : "transcription" et "arrangement". J'ai brièvement présenté l'histoire des transcriptions pour guitare classique, la technique de transcription, et indiqué certains buts de celle-ci. La dernière partie de ma recherche comporte des analyses des Préludes nos 12, 15 et 22, op. 11 du compositeur Alexander Nikolayevich Scriabin. J'ai approché leurs transcriptions pour guitare d'un point de vue technique en analysant les transcriptions d'Antoine Fougeray et en décrivant mon propre processus de transcription du *Prélude no 12*. En plus de l'analyse historique et technique de cette recherche, mon but était de démontrer que, malgré les différences d'écriture et de possibilités entre le piano et la guitare, il est possible de trouver des pièces en conservant leurs valeurs et leurs caractéristiques originales.

JEONGHWI KIM
ÉCRITURE, CNSMD PARIS

"Étude génétique de la création des *Vingt Regards sur l'Enfant Jésus* d'Olivier Messiaen et notamment du *Regard de l'Esprit de Joie*"

Ce mémoire consiste en une étude génétique du "Regard de l'esprit de joie", la dixième pièce des *Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus* d'Olivier Messiaen, et se propose de retracer le processus de composition de Messiaen, à partir des esquisses manuscrites jusqu'à son achèvement. Afin d'y parvenir, cette étude se déroule en trois étapes : l'analyse de la partition publiée, le dépistage des idées initiales pour la conception du *Regard de l'esprit de joie* en récoltant des matériaux à partir des manuscrits, et enfin la restitution de la chronologie de la composition de l'œuvre. Cette étude nous permet d'entrevoir l'art de composition d'Olivier Messiaen, fondée sur l'invention de matériaux depuis un texte préétabli, sur l'évolution de ces matériaux indépendamment du contexte où ils seront restitués, et sur la construction d'une partie ou d'une forme par la juxtaposition des matériaux.

ELISABETH WOZNIAK
ALTO, CNSMD LYON

"Une exploration du lien entre poésie et musique à travers la poésie sonore : les Poèmes-partitions de Bernard Heidsieck"

Poésie et musique sont deux arts historiquement liés. Actuellement, leurs liens, fortement distendus dans le monde occidental, se résument à mettre en musique de grands auteurs reconnus. Peu de musiciens travaillent avec des poètes contemporains.

Durant la seconde moitié du XXe siècle, la poésie sonore libère la poésie de sa dimension écrite grâce aux possibilités offertes par le magnétophone. Elle a pour ambition de rendre la poésie directement accessible à l'auditeur. Issue des courants d'avant-garde tels que le lettrisme et Fluxus, elle se divise en deux branches principales : la première, représentée par François Dufrêne, se concentre sur le potentiel de l'appareil phonatoire et les sons organiques. La seconde travaille sur le langage et la performance scénique. L'utilisation du magnétophone y est plus sophistiquée. Son représentant, Bernard Heidsieck, écrit plusieurs Poèmes-partitions qui seront étudiés dans ce travail de recherche.

Les expérimentations avec le magnétophone permettent de rapprocher la poésie sonore de certaines pratiques de musique contemporaine. Ce mémoire de recherche propose d'explorer les possibilités d'interprétation de la poésie sonore, et de dialogue avec la musique.

SOLÈNE LAURENT
CHANT, CNSMD PARIS

"L'interprète et le rôle racisé. Étude de cas : Porgy and Bess"

Ce mémoire traite de la question de l'appropriation par un interprète des personnages racisés, à l'opéra, et plus particulièrement des personnages de *Porgy and Bess*. Il a pour vocation de fonctionner comme un guide, donnant quelques pistes pour comprendre et s'approprier les différents rôles. Il propose une analyse, puis une comparaison des personnages en lien avec les trois mises en scène américaines retenues (1959, 2002, 2020). Il les restitue dans le contexte des *minstrel show* qui impactent directement le comportement des personnages masculins. Il met ensuite la focale sur certaines scènes problématiques, notamment la scène de la rencontre entre Archdale et Porgy et celle du viol subi par Bess. Enfin, il vise à comprendre la motivation du compositeur et du librettiste, les raisons de la volonté du compositeur de créer une œuvre dont tous les protagonistes seraient Noirs, et invite à se demander dans quelle mesure cette volonté peut être remise en question aujourd'hui.