

Émilie Girard-Charest

Spécialité : Musique (Composition)

Fonctions éventuelles, au sein du labo, dans des revues, etc. :

Courriel emiliegirardcharest@hotmail.com

Site web personnel s'il y a un : www.emiliegirardcharest.com

Axe(s) du laboratoire

Thèmes de recherche

Micro-intervalles, timbre, notation musicale, composition, interprétation

Résumé de thèse

D'une écriture ergonomique des langages micro-intervalliques au violoncelle.

Perspective d'interprète-compositrice : exemples du répertoire et pistes d'analyse

Doctorat Recherche et Pratique

Thèse menée sous la direction de Laurent Pottier (Université Jean-Monnet) et Philippe Hurel (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon)

Ma recherche porte sur la question de l'ergonomie dans l'écriture des répertoires micro-intervalliques au violoncelle, que j'aborde à travers le prisme de mon expérience en tant que violoncelliste et compositrice.

Le phénomène sonore étant infiniment plus riche que ce qu'on lit sur la partition, il en va de même pour l'intonation, qui se situe largement au-delà de l'émission d'une fréquence et dont les mécanismes de production sont plus complexes que de simplement poser le doigt au bon endroit sur le manche de l'instrument. En effet, lorsqu'il est question d'intonation, on parle non seulement de hauteurs, mais également de timbre (le son entendu dans sa globalité), de notation (le rapport entre ce que l'on lit sur la partition et ce que cela induit dans le jeu) et de technique instrumentale (les mécanismes physiques qui entrent en jeu dans la production sonore). La prise en compte de ces éléments - tant dans l'écriture d'une œuvre que dans son interprétation - peut contribuer à en faciliter la compréhension et l'exécution, tout particulièrement dans le cas des répertoires micro-intervalliques, pour lesquels les réflexes hérités de la musique tonale sont souvent insuffisants.

En première partie de thèse, j'aborderai cette question sur les plans à la fois théorique et pratique en me basant sur différentes approches d'analyse perceptive (traitement de signal, psychoacoustique, sonologie auditive) que je mettrai en relation avec des exemples tirés du répertoire pour violoncelle seul et, en seconde partie, j'y détaillerai la démarche de composition et proposerai une analyse de *Sillons* pour violoncelle seul, œuvre dans laquelle j'ai mis en pratique les découvertes que j'ai faites au cours de mon parcours doctoral par rapport à la relation entre le son et la physicalité de l'instrumentiste.

Formation reçue

2014-16: **Hochschule für Musik und Theater Hamburg** — Master CoPeCo (Contemporary Performance and Composition), programme conjoint avec l'Eesti Muusika - Ja Teatriakadeemia, la Kungliga Musikhögskolan I Stockholm et le CNSMD de Lyon

2004-14: **Conservatoire de Musique de Montréal** — Interprétation (violoncelle): Dec, Bac, Maîtrise (classe de Denis Brott) et Composition instrumentale: Bac, Maîtrise (classe de Michel Gonneville)

Formation complémentaire

2017: ManiFeste, Snape Maltings, Royaume-uni: Ensemble Ulysses, France et Angleterre

2016: Donaueschinger Musiktage: Next Generation, Allemagne

2016: Opus XXI (Ensemble KNM), Allemagne

2016: Darmstadt Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Allemagne

2016: San Marino International Music Summer Courses, San Marino

2015: Impuls Academy (Klangforum Wien), Autriche

2013-14: Klangspuren Schwaz (Ensemble Modern), Autriche

2010-11: Rencontres de Musique Nouvelle (Nouvel Ensemble Moderne), Canada

2008-09: Stage de Musique Contemporaine (Véronique Lacroix, Robert Marcel Lepage, Lori Freedman), Centre d'Arts Orford, Canada

Projets de recherche en cours

Thèse : *D'une approche ergonomique de la microtonalité dans l'écriture pour violoncelle seul*

Publications

Article :

26-10-19

Publication de l'article « Une approche ergonomique des langages microtonaux au violoncelle. Perspective d'interprète-compositrice, exemples du répertoire et pistes d'analyse » dans le volume 29 no. 2 de la revue Circuit, musiques contemporaines https://revuecircuit.ca/articles/29_2/06-une-approche-ergonomique-des-langages/

Communications :

4-05-17 CNSMD : Les jeudis de la recherche, « La musique des Andes comme modèle dans l'écriture de la microtonalité au violoncelle », Lyon (France)

18-01-18 Présentation des travaux des doctorants CNSMD, « D'une écriture ergonomique des langages microtonaux au violoncelle : les exemples de *Herz* (2002) d'Enno Poppe et d'*Inside* (2008) de Cecilia Arditto », Lyon (France)

26-02-19 Présentation « Of an ergonomic writing of microtonal languages on the cello. Performer perspective : examples of the repertoire and analysis strategies » dans le cadre du Séminaire de Robert Adlington à l'Université de Huddersfield (Royaume-Uni)

12-11-20 Présentation dans le cadre du Colloquium des études supérieures en musique de l'Université de Montréal.

9-2-21 Présentation dans le cadre du Colloque sur le timbre organisé par Laurent Pottier (Université Jean-Monnet)

29-04-21 Présentation dans le cadre des Jeudis de la Recherche du CNSMD (Lyon)

Créations

12-03-17 Création *Le frottement du monde*, en duo avec la danseuse Sarah Bronsard, Montréal (Canada)

15-03-17 Création *Asyndètes*, Quatuor Molinari, Montréal (Canada)

23-04-17 Création *Tara Q'Iwa*, en duo avec Jorge Diego Vazquez à Graz (Autriche)

2 et 3-02-18 Concerts « Plateaux : Voyage du Rio de la Plata à l'Altiplano, frontières d'Amérique latine », avec l'ensemble Wapiti, Andrés Salas et Jorge Diego Vazquez, oeuvres de Marcos Franciosi, Cecilia Ardito et Jorge Diego Vazquez/Émilie Girard-Charest, Montréal (Canada)

30-05-18 Création *Bestiaire* par Quasar, quatuor de saxophones, Montréal (Canada)

4-09-18 Création *Olas* pour ensemble de tarkas à Salta (Argentine)

25-11-18 Création de *Intimités* pour ensemble de quatre violoncelles et quatre contrebasses par l'ensemble Novarumori à Montréal (Canada)

23-03-19 Création de *Bleu sexe les gorilles* pour violoncelle et électronique par Amahl Arulanandam à Toronto (Canada)

30-03-19 Création de *Heurts* par l'ensemble Continuum à Toronto (Canada)

15-05-19 Création de *l'Orchestration du Frottement du Monde* par le collectif No hay banda à Montréal (Canada)

6 et 9-10-20

Récital: Oeuvres de Renaud Madore, Jimmie LeBlanc, Gabriel Dufour-Laperrière, Sergio Castrillon et Fredrik Rasten au Conservatoire de Musique de Montréal (6) et dans le cadre des Rencontres de Musiques Spontanées de Rimouski (9).

26 et 27-4-21 Captation d'une œuvre de Taylor Brook au CIRMMT (McGill, Montréal)

9-6-21 Création de ma pièce *Sourdre* pour quatuor à cordes par le Quatuor Cobalt dans le cadre du Festival Temporel de Codes d'accès (Montréal)

10-6-21 Création de ma pièce *Cigales* par Totem Contemporain présenté par Le Vivier (Montréal)

20-10-21 Création de ma pièce *Quantum Statistical Zero-Knowledge* par Quasar et le trio Zukan à Montréal et au Pays Basque

20-03-22 Participation aux événements entourant le centenaire de Iannis Xenakis : Interprétation de *Kottos* au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris

23-03-22 Création de ma pièce *Limaille* par Totem Contemporain et l'Ensemble Cairn dans le cadre de la B !ME (Lyon)

4-04-22 Création de ma pièce *Mue* par la violoniste Emma Lloyd à Édimbourg (UK)

Activités d'enseignement

(années, heures, intitulés, et même contenus si souhait)

3-09-18 Conférence à l'École de musique de Salta (Argentine), « Le rapport à l'écoute dans le répertoire contemporain »

6-09-18 Cours de maître à l'Université Nationale de Cordoba (Argentine), classe de composition

7-09-18 Cours de maître à l'Université Nationale de Cordoba (Argentine), classe de violoncelle

13-09-18 Présentation « Una aproximacion diferente al cello y la composicion » à l'Université Nationale du Litoral, Santa Fe (Argentine)

17-09-18 Atelier à l'École de musique de Montevideo (Uruguay): classe de violoncelle

18-09-18 Atelier à l'École de musique de Montevideo (Uruguay): classe de composition, autour de *S'offrir*

26-09-18 Cours de maître Universidad Nacional de Quilmes (Argentine) : classe de composition

11 au 18-11-18 Artiste invitée au sein du collectif No hay banda à l'Université Harvard (États-Unis), classe de Chaya Czernowin

Du 8-04-19 au 13-07-19 Assistante d'enseignement de Marc Sabat à l'Universität der Künste Berlin (Allemagne)

28-09-19 Cours de maître dans le cadre du festival Humedal à Rosario (Argentine)

1 et 2-10-19 Ateliers et cours de maître (interprétation, composition et improvisation) dans le cadre des Micro-Jornadas de Composición y Música Contemporánea de Córdoba (Argentine)

9-10-19 Cours de maître de composition dans le cadre des Jornadas de Audio y Acústica en Salta

14 au 22-10-19 Cours de maître et ateliers à l'Escuela Universitaria de Música Montevideo (Uruguay), création de *Sí* pour quatuor de guitares micro-intervalliques et violoncelle

30-10-19

Cours de maître à l'Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires (Argentine)