

8e colloque étudiant
CIRMMT RCMS BRAMS
(COBS)

*Kaléidoscope musical:
Visions plurielles du
monde sonore*

Pavillon de la Faculté de musique
Université de Montréal
Salle Serge-Garant (B-484)

27 mai 2026

 RCMS
Regroupement interuniversitaire de
recherche et création • musiques et sociétés

 CIR
MMT

 Brams •)))
International Laboratory for
Brain, Music, and Sound Research

9h30-10h — **Accueil**

10h-10h15 — **Mot de bienvenue et introduction**

Par Simone Calvé et Marianne Couture-Payer

10:15-11:15 — **Séance 1**

Perception, cognition et expérience musicale

- **Tom Lachance** (CIRMMT, McGill University)

Musique et perception : peut-on structurer l'expérience de l'auditeur?

- **Etienne Abassi** (CIRMMT/BRAMS, McGill University)

Enhancing Music Perception Through Auditory-Vibrotactile Training

- **Susanne Sevcik** (CIRMMT, McGill University)

Memory for Musical Meaning Through Timbre Semantics

- **Guillaume Debay** (RCMS, UQÀM)

Segmentation cognitive et force des éléments thématiques dans la musique de film : une approche interdisciplinaire à partir de la scène Forbidden Friendship dans How to Train Your Dragon (2010)

- **Mariane Guitard** (RCMS, Université de Montréal)

Muriel ou Le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963) : interprétation musicale et musicalité audio-visuelle

- **Mélie X. Bouchard** (RCMS, Université de Montréal)

Musique et inconscient en France dans l'entre-deux-guerres : le cas de L'enfant et les sortilèges

11h15-11h30 — **Pause**

11h30-12h30 — **Conférence d'honneur**

Althea SullyCole (McGill University)

Exploring Acoustic Multinaturalism through Artist Research / Explorer le multinaturalisme acoustique par la recherche artistique

12h30-14h — **Dîner** (local B420)

14h-14h50 — **Séance 2**

Musique et société : Réception, médiation et industries culturelles

- **Diana Aimée López Bocanegra** (RCMS, Université de Montréal)

La réception française de la Generazione dell'Ottanta et de la musique ancienne italienne au XXe siècle

- **Florence Rock-Rivard** (RCMS, Université de Montréal)

*L'évaluation de la performance chez le critique musical
Claude Gingras*

- **Judith Hamel** (RCMS, Université de Montréal)

*Musique et diplomatie : le spectacle Amérhythmes lors du
Sommet des Amériques à Québec (2001)*

- **Flore Gourmelen** (RCMS, UQÀM)

*Entre proximité et circulation globale : dynamiques des
communautés de fans numériques*

- **Adrien Simonnot-Lanciaux** (RCMS, HEC Montréal)

*Comparing the persuasive effects of storytelling
components: Experimental evidence from the music
industry*

14h50-15h10—**Pause**

15h10-16h — **Séance 3**

Esthétique, création et transmission

- **Alirio Carriço** (RCMS, Université de Montréal)

*De l'histoire à la composition : Le Tombeau de Couperin
face à ses héritages*

- **Thomas Brassard** (RCMS, Université de Montréal)

*Évolution de la barcarolle : Des origines du chant vénitien
aux barcarolles de Fauré*

- **Martin Veilleux** (RCMS, UQÀM)

*L'apprentissage de la lecture musicale à partir de modèles
tonaux*

- **Jenny Jieun Park** (CIRMMT, McGill University)

*Flow as Artistic Engagement : Rethinking Music Teaching
and Learning*

- **Maony Fourneau** (RCMS, Université de Montréal)

*Classer sans hiérarchiser : repenser l'exposition des
musiques au musée*

16h00-17h — **Cocktail** (B420)

17h-17h45 — **Concert** (B484)

- **Jenny Jieun Park et Rick Li** (CIRMMT, McGill University)

Etudes and Three Dances for Piano by Daniel Sun

- **Hannah A. Barnes** (CIRMMT, McGill University)

chemins sinueux et nuageux

- **Kalen Smith** (CIRMMT, McGill University)

Restart...?

Séance 1

Perception, cognition et expérience musicale

Tom Lachance
Etienne Abassi
Susanne Sevcik
Guillaume Debay
Mariane Guitard
Mélie X. Bouchard

Tom Lachance

CIRMMT, McGill University

Musique et perception : peut-on structurer l'expérience de l'auditeur?

Cette thèse de recherche-crédation explore comment la composition musicale peut susciter une expérience de synesthésie chez l'auditeur, c'est-à-dire l'association entre différentes modalités sensorielles. Longtemps considérée comme rare, des recherches récentes montrent qu'elle est plus répandue dans la population, à différents degrés. Dans le répertoire, certains compositeurs, comme Alexandre Scriabine ou Olivier Messiaen ont tenté de transmettre leur propre expérience synesthésique à l'aide de dispositifs visuels ou de descriptions, mais ces approches demeuraient limitées par les connaissances scientifiques de leur époque. Les avancées récentes en psychoacoustique ainsi qu'en perception et cognition musicales offrent désormais de nouveaux outils pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre lors de l'écoute.

Ce projet vise à démontrer que ces connaissances peuvent informer la composition d'une œuvre favorisant l'émergence d'associations sensorielles chez l'auditeur. Il s'articule en trois volets : analyser les mécanismes mentaux impliqués dans la synesthésie, notamment l'interaction entre les sens lors de la réception sonore ; étudier la perception et la cognition de la forme musicale afin d'identifier des stratégies d'organisation propices aux correspondances sensorielles ; intégrer ces apports dans la création d'une œuvre originale laissant place à l'interprétation individuelle tout en orientant certaines associations.

La méthodologie combine une revue de littérature (psychoacoustique, cognition musicale, synesthésie) et une démarche de création. L'œuvre composée, d'environ 30 minutes pour grand ensemble, fera l'objet d'une évaluation auprès d'auditeurs invités à décrire leurs perceptions en temps réel à l'aide d'un questionnaire. Les données recueillies seront analysées qualitativement afin d'identifier des correspondances récurrentes (couleurs, formes, objets) et d'évaluer leur concordance avec les intentions compositionnelles.

En s'appuyant sur des données scientifiques pour orienter la création, ce projet propose une approche novatrice de la synesthésie en musique et contribue à une meilleure compréhension des associations sensorielles dans la pratique contemporaine.

Biographie

Tom Lachance (né en 1998) est un compositeur canadien basé à Montréal dont la recherche s'ancre dans la synesthésie, soit la perception d'associations entre différentes sensations. Il utilise notamment des stimuli visuels ou tactiles afin de générer des structures et des idées musicales. Cette exploration se décline sous différentes formes, notamment à travers les arts visuels, les paysages et les processus naturels.

Ses œuvres ont été commandées et interprétées par divers ensembles, dont l'Orchestre symphonique de Winnipeg, le Nouvel Ensemble Moderne, le Quatuor à cordes Cobalt, le Quatuor de percussions TorQ, le Texas New Music Ensemble et l'Orchestre de l'Université de Montréal.

Il poursuit actuellement un doctorat en composition sous la direction de Chris Paul Harman. Il a complété une maîtrise à l'Université de Montréal en 2022, où il a étudié avec Ana Sokolović.

Etienne Abassi

CIRMMT/BRAMS, McGill University

Enhancing Music Perception Through Auditory-Vibrotactile Training

Hearing loss impairs processing of complex auditory information, such as music or speech in noise. Even with hearing aids or cochlear implants, limitations persist in encoding fine acoustic details, reducing speech understanding and restricting access to music, an essential domain of cultural and emotional life. Auditory-tactile integration offers a promising strategy: converging evidence indicates vibrotactile feedback can complement auditory input by conveying rhythm, intensity, and frequency information through the somatosensory system, providing a complementary channel for sound perception that may support everyday listening.

We investigate whether vibrotactile information delivered via a novel Multichannel Vibrotactile Glove can enhance auditory perception of short musical excerpts in noise. The glove enables high-fidelity conversion of complex acoustic signals into vibrotactile stimulation, tonotopically mapped across the fingers to mimic the auditory system's frequency organization. Each participant (young adults with typical hearing) completed a five-session protocol over two weeks, including baseline assessment, three training days, and post-training evaluation. Auditory perception was measured with the Music-in-Noise Task (MINT), requiring participants to judge whether musical excerpts embedded in noise are the same or different upon repetition. In parallel, neural correlates of sound processing were assessed via EEG during pre- and post-training sessions, focusing on reconstruction of the acoustic envelope of continuous music as a marker of neural encoding.

Two studies validated this approach. In the first, participants showed improved MINT performance in the auditory-tactile condition, when clean melodies were simultaneously presented through vibrotactile input. In the second, combined auditory-vibrotactile stimulation yielded additional gains after repeated training, suggesting that vibrotactile feedback provides both immediate perceptual benefits and supports learning over time. EEG data further revealed enhanced envelope reconstruction for audio-tactile stimulation compared to auditory or tactile input alone, indicating strengthened neural encoding of sound through multisensory integration. Together, these results highlight the potential of tactile feedback to improve auditory perception and engage mechanisms of multisensory plasticity. These findings could inform the development of novel rehabilitative strategies supporting individuals with hearing loss in everyday listening environments, with vibrotactile wearable devices complementing auditory input, promoting neural plasticity, and ultimately improving access to complex auditory scenes and music.

Biography

Dr. Etienne Abassi is a cognitive neuroscientist and postdoctoral researcher at McGill University's Montreal Neurological Institute, where he works in Prof. Robert Zatorre's Auditory Cognitive Neuroscience Laboratory. His research asks how the brain makes sense of the social world, from multisensory integration of human interactions to how touch can shape music perception. He completed his Ph.D. under Dr. Liuba Papeo at Claude Bernard Lyon University in France. He is also an active science communicator bridging neuroscience and music culture for the general public.

Susanne Sevcik

CIRMMT, McGill University

Memory for Musical Meaning Through Timbre Semantics

Timbre—the quality that distinguishes one sound from another—plays a central role in music perception, yet little is known about how semantic descriptors of timbre (e.g., dark, twangy, soaring) are stored and accessed in memory. This project investigates the cognitive mechanisms underlying timbre semantics by comparing categorical associations (sound-source names) with descriptive associations (adjectives) using a lexical decision task. By isolating timbre from musical context, this research examines whether semantic labels are automatically activated from long-term memory and how learned sound-word associations influence lexical retrieval providing insight into how music acquires and communicates meaning.

This project investigates two core questions: (1) Are categorical associations (instrument names) processed differently in memory than descriptive associations (adjectives)? (2) Do instrument sounds used as primes facilitate lexical access for congruent sound-word pairs while inhibiting it for incongruent pairs?

The study uses a lexical decision task (LDT) in which participants hear an instrument sound as prime followed by a written word or nonword and decide as quickly as possible whether it is a real word. Two experiments are conducted: one pairing sounds with instrument names, and another with semantically associated adjectives. Conditions include congruent, incongruent, and nonword target words.

A silent control condition establishes baseline reaction times, enabling precise interpretation of priming and inhibition effects. Stimuli draw from validated sound libraries and established timbre-semantic word ratings. Only musicians are recruited, given their superior ability to describe sounds. Response times are analyzed using linear mixed-effects models with condition as a fixed effect and participants and stimuli as random intercepts.

Results show that congruent sound-word pairs were processed significantly faster than both incongruent pairs and nonwords in the instrument name condition, but reaction times did not differ between congruent and incongruent pairs in the adjective condition—though real words were faster than nonwords. Sound presentation generally facilitated word identification relative to silent trials. No inhibitory effect of incongruent pairs was found in either condition, and a priming effect emerged only for congruent instrument names. This suggests instrument names carry stronger implicit semantic links than adjectives, which may rely on higher-level, later-stage memory processing.

Biography

Susanne Sevcik is completing her MA in Music Technology at McGill University, studying with Stephen McAdams within the Music Perception and Cognition Lab. Her research focuses on how we describe sounds and the ways music interacts with our language and memory systems. She holds a BA in Cognitive Science and minor in music from Mount Allison University. This fall 2026, she will begin her PhD in Psychology in McGill's Sheldon Memory Lab, co-supervised by Signy Sheldon and Stephen McAdams. Her research has been funded by FRQSC and SSHRC. Outside research, she performs piano, teaches, and organizes the Windwood Music Festival.

***Segmentation cognitive et force des éléments
thématiques dans la musique de film : une approche
interdisciplinaire à partir de la scène Forbidden
Friendship dans How to Train Your Dragon (2010)***

Cette communication propose d'examiner la fonction des éléments thématiques dans la musique de film à partir d'une étude de cas centrée sur la scène Forbidden Friendship dans How to Train Your Dragon (2010), film d'animation de DreamWorks qui met en scène l'amitié progressive entre Harold, un jeune Viking, et Krokrou, un dragon qu'il devait initialement combattre. L'objectif est de montrer comment les motifs, thèmes et leitmotifs peuvent agir comme des repères narratifs, perceptifs et mémoriels au sein du flux audiovisuel.

L'analyse repose sur une comparaison des points de synchronisation entre les indices de segmentation visuelle et narrative et les indices de segmentation musicale. La scène est d'abord découpée selon plusieurs paramètres issus de l'Event Segmentation Theory associée aux travaux de Zacks : changements de temporalité, de lieu, de personnages, de buts et d'actions. Ces seuils sont ensuite mis en regard avec les paramètres musicaux susceptibles de produire ou de renforcer une segmentation : changements métriques, modulations, transformations de l'instrumentation, variations de texture et apparition ou transformation des éléments thématiques. Il s'agit alors de déterminer dans quelle mesure ces différents seuils se superposent, se répondent ou se renforcent mutuellement afin de montrer comment la musique participe à la structuration perceptive et narrative de la scène. La bande-son non musicale est également prise en compte lorsqu'elle contribue à cette organisation, notamment par le silence, les respirations, les bruitages ou les effets de seuil.

Cette analyse audiovisuelle est complétée par une étude mélodique plus fine, fondée sur le modèle d'implication-réalisation de Meyer et Narmour et sur ses prolongements récents. Il s'agit d'observer comment les lignes mélodiques sont construites, segmentées et anticipées, afin de mieux comprendre leur rôle dans la mémorisation, la reconnaissance et l'organisation cognitive de la scène. Le cadre théorique articule également la théorie des attentes musicales de Huron, ainsi que les recherches de Boltz sur les liens entre musique, attention, mémoire et perception audiovisuelle. Par « organisation cognitive » de la scène, il s'agit ici de désigner la manière dont le spectateur peut segmenter, anticiper, comprendre et mémoriser les transformations successives du récit.

L'hypothèse défendue est que les éléments thématiques ne se contentent pas d'accompagner l'image : ils participent à l'organisation perceptive de la scène en signalant des seuils, en renforçant certaines continuités et en soutenant la construction progressive du lien narratif entre les personnages. Cette recherche vise ainsi à proposer les bases d'un modèle analytique intégrant dimensions musicales, filmiques et cognitives de l'expérience audiovisuelle.

Biographie

Guillaume Debay est compositeur, orchestrateur et chercheur doctorant en études et pratiques des arts à l'UQAM, sous la direction de Danick Trottier. Ses recherches portent sur la force des éléments thématiques dans la musique à l'image, en croisant musicologie, psychologie de la musique et études filmiques. Il s'intéresse notamment aux liens entre structure musicale, segmentation perceptive et narration audiovisuelle. Parallèlement à ses activités de recherche, il développe une pratique de composition et d'orchestration orientée vers la musique de film.

**Muriel ou Le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963) :
*interprétation musicale et musicalité audio-visuelle***

Mon projet de recherche propose de déployer le concept de musicalité du cinéma grâce à l'étude des phénomènes de rencontre entre la musique, le son et l'image dans film Muriel ou Le temps d'un retour (Alain Resnais, 1963).

Cet intérêt pour ce film découle d'une première écoute déstabilisante. Lors de cette première expérience d'écoute, le film fait surgir plusieurs incompréhensions qui perturbent sa lecture et qui ne me permettent pas de le comprendre correctement.

Cette communication propose de répondre à une question simple : pourquoi, quand j'écoute Muriel ou Le temps d'un retour pour la première fois, je ne comprends pas le sens du film?

Après plusieurs écoutes, deux caractéristiques singulières font surface. La première, c'est que les images et la narration sont très fragmentées à cause du montage. De fait, la compréhension du film devient plus complexe. La seconde, c'est que la musique du film, proche des conventions et des codes de la musique contemporaine, perturbe l'écoute du film au lieu de la fluidifier. C'est parce que l'emploi d'une musique atonale crée « un temps à faible prévisibilité » surtout si elle est « associée à une rythmique elle-même fluide et non pulsée. » (Chion, 1995 : 213). Bien qu'Alain Resnais soit reconnu pour son usage singulier des formes audiovisuelles (Tourret, 2019) dans la perspective de rendre ses films plus clairs et plus lisibles, tout en accordant une importance particulière à la musique ; il semble que cette lisibilité nécessite une nouvelle pédagogie de la perception.

À travers une étude de quelques phénomènes d'interaction audio-visuelle, nous verrons par quels gestes et quels moyens le film soutient la perte de repères spatiotemporels provoquant l'éclatement de l'espace et du temps.

Dans un second temps, grâce à l'étude du lien entre les personnages et la ville de Boulogne-sur-Mer (ville où se déroule le film), nous proposerons une piste de réflexion à propos de la cause de cette fragmentation spatiotemporelle afin de mieux comprendre la démarche poético-historique du réalisateur.

Biographie

Diplômée d'un Master en Musique et musicologie de l'université de Toulouse Jean-Jaurès en France sur les rapports entre la musique et les images en mouvement dans le film d'animation *Fantasia* (1940) de Walt Disney et sous la direction de Michel Lehmann, je développe désormais mes intérêts de recherche en tant que candidate au doctorat en études cinématographiques à l'université de Montréal sous la direction de Serge Cardinal. Mon sujet de thèse sur le film *Muriel* d'Alain Resnais a pour ambition d'analyser les gestes esthétiques présents dans le film pour mieux discerner les enjeux politiques et sociaux de l'après-guerre et de la décolonisation en France dans les années soixante. Il projette de répondre à la question : qu'est-ce que le cinéma peut nous apprendre de l'histoire?

Mélie X. Bouchard

RCMS, Université de Montréal

Musique et inconscient en France dans l'entre-deux-guerres : le cas de L'enfant et les sortilèges

L'entre-deux-guerres en France est une époque où l'inconscient rencontre les arts. C'est particulièrement flagrant dans le courant littéraire et pictural surréaliste. En musique, l'influence de la psychanalyse est plus subtile. Tout de même, en 1929, la psychanalyste Melanie Klein s'intéresse à *L'enfant et les sortilèges* (1925) de Ravel pour en faire une analyse psychanalytique. À travers celle-ci, une partie des premiers jalons de la relation potentielle entre musique et psychanalyse se dévoile. À la lumière de l'article de Klein, mais aussi, plus tard, de travaux de Peter Kaminsky et Debbie Hindle, une compréhension nouvelle de l'œuvre et de son compositeur naît. Bien qu'il n'y ait pas de trace d'inspiration psychanalytique dans le processus créatif du compositeur et de la librettiste de *L'enfant et les sortilèges*, les analyses psychanalytiques ouvrent la porte à une relation entre musique et inconscient ainsi qu'à une analyse singulière d'une œuvre musicale, démystifiant les signifiants symboliques et inconscients de celle-ci. Cette présentation a donc comme objectif de démontrer la valeur qu'ajoute une vision psychanalytique à une telle œuvre, tout en retraçant la place de celle-ci dans le développement de la relation musique et psychanalyse. En effet, en sollicitant la presse de l'époque, il est possible de relever comment *L'enfant et les sortilèges* a permis d'intégrer des thèmes psychanalytiques dans les discours publics. Le tout s'inscrit dans le cadre de mon mémoire qui a pour but de décortiquer les liens entre musique et psychanalyse en France dans l'entre-deux guerre.

Biographie

Mélie X. Bouchard poursuit sa maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal sous la direction de Michel Duchesneau et Sylvain Caron. Elle travaille sur la musique française de l'entre-deux-guerres en lien avec l'inconscient. Avant de plonger dans le monde de la musicologie, Mélie complète son baccalauréat en clarinette au Conservatoire de musique de Montréal dans la classe de Jean-François Normand (2025).

Conférence d'honneur

**Explorer le
multinaturalisme
acoustique par la
recherche artistique**

Althea SullyCole

Conférence d'honneur

Althea SullyCole

Explorer le multinaturalisme acoustique par la recherche artistique

Depuis ses débuts, le champ de l'ethnomusicologie s'intéresse à la musique et à l'altérité. La recherche ethnomusicologique de la fin du XIXe siècle et du début au milieu du XXe siècle se caractérisait par une préoccupation pour la différence culturelle. Au cours des dernières décennies, cependant, cette ligne de recherche s'est élargie pour examiner comment des relations avec des Autres plus-qu'humains, surnaturels et même extra-planétaires peuvent être établies par le son. Cette présentation conjointe de recherche et de performance, s'appuyant sur quinze années d'expérience de recherche et d'interprétation avec la kora, une harpe à 21 cordes originaire de la région du Mandé d'Afrique de l'Ouest, explorera ces développements récents dans l'étude du son et de l'altérité, ainsi que la manière dont ils peuvent à la fois informer et être informés par les méthodes de la recherche artistique. Un intérêt particulier est porté aux multiples significations possibles du multinaturalisme acoustique, à la façon dont celui-ci peut être compris à travers la recherche artistique, et à ce que ce processus peut offrir pour répondre aux préoccupations de longue date concernant les types de relations qui émergent dans le cadre de la recherche ethnomusicologique.

Keynote Address

Althea SullyCole

Exploring Acoustic Multinaturalism through Artist Research

Since its inception, the field of ethnomusicology has been interested in music and alterity. Ethnomusicological research in the late-nineteenth and early to mid-twentieth centuries was characterized by a preoccupation with cultural difference. In recent decades, however, this line of inquiry has expanded to consider how relationships with more-than-human, supernatural and even extra-planetary Others may be forged through sound. This joint research presentation and performance, drawing on fifteen years of research and performance experience with the kora, a 21-stringed harp from the Mandé region of West Africa, will explore these recent developments in the study of sound and alterity and how they may both inform and be informed by methods of artistic research. Of particular interest is the many potential meanings of acoustic multinaturalism, how it may be understood through artistic research and what this process may offer in terms of addressing long-term concerns about the kinds of relationships that emerge through ethnomusicological research.

Keynote Address

Althea SullyCole

Biographie

Althea SullyCole est une multi-instrumentiste, compositrice et ethnomusicologue originaire de New York. Althea vit actuellement à Montréal, au Québec, où elle occupe le poste de professeure adjointe d'ethnomusicologie à l'École de musique Schulich de l'Université McGill. Althea a étudié son instrument principal, la kora, une harpe à 21 cordes originaire de la région Mandé d'Afrique de l'Ouest, auprès des koristes Yacouba Sissoko et Edou Manga. Elle a sorti son premier album solo, *Due West*, chez Chaco World Records en 2025. En plus de son travail en solo, elle a collaboré avec Billy Harper, Billy Bang, Fred Ho, Daara J Family, Joseph Daley et père Bill Cole, entre autres, et s'est produite au Royal Albert Hall de Londres (Royaume-Uni), à l'Apollo Theatre de New York (États-Unis) et au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C. (États-Unis). Les recherches actuelles d'Althea portent sur le patrimoine culturel immatériel d'une collection d'instruments de musique de la région Mandé actuellement conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. Elle copréside actuellement la section *African and African Diasporic Music* ainsi que le *Organology Special Interest Group* de la Society for Ethnomusicology, et siège au sein du *Traditional, Folk and Global Working Group* de l'Association européenne des conservatoires. Elle a notamment publié des articles dans *Ethnomusicology*, *The World of Music*, le *Galpin Society Journal* et l'*American Music Instrument Society Online*.

Keynote Address

Althea SullyCole

Biography

Althea SullyCole is a multi-instrumentalist, composer, and ethnomusicologist from New York City. Althea is currently based in Montréal, QC, where she is Assistant Professor of Ethnomusicology at the Schulich School of Music at McGill University. Althea studied her primary instrument, the kora, a 21-stringed harp from the Mandé region of West Africa, under korists Yacouba Sissoko and Edou Manga. She released her debut solo album, *Due West*, on Chaco World Records in 2025. In addition to her solo work, she has worked with Billy Harper, Billy Bang, Fred Ho, Daara J Family, Joseph Daley and father Bill Cole, among others, and given performances at Royal Albert Hall in London (UK); the Apollo Theatre in New York City (USA); and the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. (USA). Althea's current research considers the intangible cultural heritage of a collection of musical instruments from the Mandé region currently held at the Metropolitan Museum of Art in New York City. She currently co-chairs the African and African Diasporic Music section and the Organology Special Interest Group at the Society for Ethnomusicology and serves as a member of the Traditional, Folk and Global Working Group for the Association of European Conservatories. Her publications include articles in *Ethnomusicology*, *the World of Music*, *the Galpin Society Journal* and the *American Music Instrument Society Online*.

Séance 2

Musique et société : Réception, médiation et industries culturelles

Diana Aimée López Bocanegra

Florence Rock-Rivard

Judith Hamel

Flore Gourmelen

Adrien Simonnot-Lanciaux

Diana Aimée López Bocanegra
RCMS, Université de Montréal

La réception française de la Generazione dell'Ottanta et de la musique ancienne italienne au XXe siècle

Ce travail analyse comment, au début du XXe siècle, certains compositeurs italiens (Gian Francesco Malipiero, Alfredo Casella, Ildebrando Pizzetti et Ottorino Respighi) ont entrepris de renouveler la musique italienne en se distanciant du vérisme opératique, en recherchant des éléments de la tradition musicale italienne antérieure au XIXe siècle : le madrigal, la monodie et la polyphonie vocale. Bien que la présence et l'usage de la musique ancienne aient déjà été étudiés (Corazzoli 1998 ; Donati 2018 ; Cossu 2022), leur réception en dehors de l'Italie, en particulier en France, demeure relativement peu étudiée. À travers l'analyse d'articles consacrés à Casella et à Malipiero, ce travail explore la manière dont la critique musicale française des années 1920 a réagi à cette esthétique mobilisant des ressources de la musique ancienne afin de moderniser le paysage musical italien. Cette stratégie fut perçue comme un acte de récupération esthétique et symbolique, dans lequel « le nouveau » devait émerger de « l'ancien ». Ce regard vers le passé ne se limitait pas aux considérations stylistiques : il se traduisait également par des éditions critiques et des relectures idéologiques du rôle de l'Italie dans l'histoire de la musique. L'étude des éléments anciens dans les œuvres de ces compositeurs italiens sur la scène musicale française montre que les liens avec le passé musical, en particulier avec les répertoires baroque et renaissant, étaient interprétés de manière ambivalente : soit comme un geste légitime de reconstruction nationale, soit comme un signe de nostalgie esthétique.

Biographie

Diana Aimée López Bocanegra est une musicologue mexicaine, diplômée avec mention d'honneur au baccalauréat et à la maîtrise. Elle est actuellement doctorante en musicologie à l'Université de Montréal, sous la direction de François de Médicis. Ses recherches, à la fois interdisciplinaires et transdisciplinaires, portent sur l'interprétation du violon, la musique espagnole du romantisme, la musique baroque italienne, ainsi que sur la physique appliquée à la musique et la psychoacoustique. Elle s'intéresse actuellement à la musique italienne du XXe siècle et au paysage musical français. Elle est membre du RCMS et de l'ÉMF et a présenté ses travaux au Mexique, au Canada, en France et en Espagne.

Florence Rock-Rivard

RCMS, Université de Montréal

***L'évaluation de la performance chez le critique musical
Claude Gingras***

Cette communication propose d'examiner les modalités d'évaluation de l'interprétation musicale dans les critiques de Claude Gingras (1931-2018), figure majeure du journal La Presse (1953-2015) et de la vie musicale québécoise. S'inscrivant dans une réflexion sur la critique musicale comme pratique littéraire et discursive, cette étude se concentre sur un aspect spécifique de son activité, soit la manière dont il décrit et juge les interprètes. La recherche s'articule autour de la question suivante : quels critères et quelles stratégies discursives Gingras mobilise-t-il pour rendre compte de l'interprétation musicale dans ses critiques publiées ? L'analyse porte sur les paramètres récurrents dans ses textes, par exemple la technique, le tempo, l'articulation, l'expressivité, la présence scénique ainsi que sur le lexique et les procédés de formulation du jugement, qu'il soit élogieux, nuancé ou négatif. Une attention particulière est accordée à la construction discursive de la figure de l'interprète et à la hiérarchisation implicite des valeurs ou des qualités musicales. La méthodologie comprend une analyse de contenu d'un corpus ciblé de critiques publiées dans La Presse, sélectionnées sur des périodes d'activité représentatives correspondant à chaque décennie de sa carrière, et s'appuie également sur des documents issus du fonds d'archives Claude-Gingras, notamment ses notes personnelles, le contenu de sa bibliothèque et de sa discothèque. Cette approche permet de dégager des régularités dans les pratiques d'écriture, tout en tenant compte des contraintes médiatiques et des conditions de production du discours critique.

Les résultats attendus visent à mettre en évidence les logiques d'évaluation ancrées dans le discours de Gingras et ainsi à mieux comprendre le rôle du critique comme médiateur entre performance et réception. De cette manière, cette communication contribue à l'étude de la critique musicale comme lieu de construction et de diffusion de normes esthétiques dans le contexte de la scène musicale classique québécoise.

Biographie

Étudiante à la maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal, Florence Rock-Rivard travaille sous la direction de François de Médicis sur le critique musical Claude Gingras. Ses intérêts de recherche sont variés et incluent notamment des perspectives philosophiques, ainsi qu'une attention aux rapports entre musique, discours et enjeux sociaux.

Musique et diplomatie : le spectacle Amérythmes lors du Sommet des Amériques à Québec (2001)

En avril 2001, alors que les rues de Québec se remplissent de manifestant-es venu-es s'opposer à la mondialisation, 34 chefs d'État font leur entrée dans la capitale à l'occasion du troisième Sommet des Amériques. Pendant que voix et tambours résonnent dans la basse-ville, ces derniers s'affairent à leurs travaux diplomatiques. Pour souligner l'événement, le gouvernement fédéral produit un grand spectacle : Amérythmes. Réunissant plus de 600 artistes devant un public de dignitaires, l'événement est diffusé le lendemain sur les ondes de Radio-Canada et de CBC.

Cette communication propose de lire ce spectacle comme exemple de branding panaméricain, inspiré du concept de nation branding de Gienow-Hecht (2018) : en mettant en scène une harmonie culturelle des Amériques, l'événement tend à produire une image positive du Sommet. Il contribue à configurer un contexte social et émotionnel favorable aux négociations diplomatiques, tout en occultant les profondes tensions qui le sous-tendent.

Si ce spectacle est d'abord conçu à l'intention des dignitaires présents, sa télédiffusion lui confère une portée publique bien plus large, dirigée vers les citoyen-nés. À partir de divers fonds d'archives, les choix artistiques, le financement corporatif et les modalités de diffusion sont analysés comme des composantes d'un message politique cohérent.

Les réactions médiatiques qui s'ensuivent témoignent de la charge politique de cet événement et des fissures que sa mise en scène harmonieuse n'a que partiellement colmatées.

Biographie

Judith Hamel est étudiant·e à la maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal, sous la direction de Marie-Hélène Benoit-Otis. Son mémoire porte sur les productions sonores et musicales entourant le Sommet des Amériques de Québec en 2001, en examinant l'engagement des musicien·nes, des manifestant·es et des instances étatiques. Ses études sont soutenues par le CRSH et le fonds Maryvonne-Kendergi. En 2025, iel a contribué à l'exposition Chantons la résistance dans le cadre de la Nuit des chercheuses et chercheurs à l'Espace pour la vie. Judith s'implique également dans le Cercle de musicologie et se développe professionnellement en production d'événements.

Entre proximité et circulation globale : dynamiques des communautés de fans numériques

Si l'artiste peut être appréhendé comme une marque, son audience est son consommateur. La communauté de fans outrepassa cette relation bidirectionnelle, elle agit en l'honneur de l'artiste tout en développant une organisation propre.

Avec le développement des plateformes numériques, les fans d'un artiste s'organisent autour de multiples communautés en ligne, qui se déploient à différentes échelles, transnationales, nationales ou encore locales, soulevant alors la question de leur articulation.

Cet essai interroge : comment les communautés de fans en ligne se structurent-elles et s'articulent-elles à différentes échelles autour d'un même artiste ?

Plus précisément, quelles motivations orientent l'engagement dans des communautés locales ou globales, et comment ces dynamiques participent-elles à la circulation des contenus, des normes et des pratiques culturelles entre ces espaces ?

C'est sur la plateforme Discord, que nous chercherons à expliquer, grâce à une netnographie et des entretiens semi-directifs complémentaires, comment la distance géographique affecte les notions d'appartenance, d'identité et de participation au sein de deux communautés (une locale et une mondiale), autour d'un même artiste et d'un même espace numérique.

Le choix de Discord s'explique par son architecture communautaire structurée qui permet d'observer plus finement les interactions entre fans dans un environnement semi-privé que sur des plateformes numériques classiques.

La méthodologie s'articulera autour d'une étude de cas : les Swifties, en raison de la forte structuration internationale de la communauté de fan et de l'existence d'une communauté locale active au Québec, offrant un terrain pertinent pour analyser les effets de la culture commune et de la distance géographique sur les dynamiques d'appartenance.

L'analyse s'appuie sur l'hypothèse d'une complémentarité entre les différentes échelles des communautés de fans. Les communautés locales favorisent un sentiment d'appartenance plus fort, grâce à la proximité culturelle et géographique, puis la reconnaissance entre membres. À l'inverse, les communautés globales serviraient davantage à la circulation de l'information et à la promotion. Ces deux niveaux ne s'opposeraient donc pas, mais répondraient à des besoins distincts. Ainsi, les fans alterneraient entre ces espaces selon leurs attentes, mobilisant tour à tour proximité sociale et ressources globales.

Biographie

Flore Gourmelen est une étudiante à la maîtrise en sciences de la gestion à l'ESG UQAM, spécialisée en gestion internationale. Elle a auparavant obtenu un baccalauréat en langues étrangères et commerce international à l'Université de Rennes 2 en France, développant ainsi une compréhension des dynamiques interculturelles et des échanges globaux. Actuellement en rédaction de son essai de fin d'études, elle porte un intérêt particulier aux industries culturelles, et plus spécifiquement au marketing de la musique.

Comparing the persuasive effects of storytelling components: Experimental evidence from the music industry

Storytelling is acknowledged as an effective communication tool that allows stakeholders in the music industry to influence audiences' attitudes and behavioral intentions. Indeed, stories promote narrative transportation and self-referencing, which strengthen their persuasive power. Storytelling must include several components, notably conflict, plot, and message. However, existing research generally approaches storytelling as a global concept and does not examine the individual effects of each component on narrative persuasion.

This research therefore seeks to answer the following questions: (1) Do these different components of storytelling (conflict, plot, and message) exert distinct persuasive effects? (2) Can any one of these components alone produce persuasive effects? and (3) Do these effects vary depending on the type of stakeholder communicating, particularly whether it is a person-brand (e.g., an artist) or a corporate brand (e.g., a label)?

We address these questions through four studies combining experimental methods and data analysis. The first experimental study tests whether the biography of a music label containing storytelling generates stronger persuasive effects on audiences than a version without storytelling. The second experimental study compares the persuasive effects of three biographies, each containing only one storytelling component, as well as a control biography. The third experimental study examines whether these effects vary according to the type of brand (artist vs. label).

Finally, the fourth study tests whether these results can be replicated in the field by analyzing Instagram posts from musicians and labels using natural language processing techniques to identify the presence of these storytelling components, and how their presence affects measures of narrative persuasion, such as the number of shares, likes, and comments.

From a theoretical perspective, the expected results should help identify which components of storytelling contribute most to narrative persuasion. From a managerial perspective, this research will provide concrete guidance to help musicians and labels structure their stories to grow their audiences and strengthen engagement.

Biography

Adrien Simonnot-Lanciaux is a PhD candidate and lecturer in marketing at HEC Montréal. His research focuses in particular on the use of storytelling by person-brands, especially in the context of music marketing. His work has been published in the *International Journal of Arts Management*, *Psychology of Music*, and the *International Journal of Case Studies in Management*.

Séance 3

Esthétique, création et transmission

Alirio Carriço
Thomas Brassard
Martin Veilleux
Jenny Jieun Park
Maony Fourneau

De l'histoire à la composition : Le Tombeau de Couperin face à ses héritages

La suite Le Tombeau de Couperin (1914-1917) de Maurice Ravel est écrite dans un contexte où le nationalisme culturel répond à l'appel à une prise de position de la part des artistes lors de la Première Guerre mondiale. L'évocation du passé prend ici un sens de refonte de l'esthétique française à la lumière de principes et modèles « classiques ». Cette valorisation d'un canon national prolonge toutefois une réflexion amorcée après 1870, notamment par le compositeur et chef d'orchestre Bourgault-Ducoudray et par la Schola Cantorum.

Si l'on considère que Ravel n'est pas le seul à s'inspirer du passé dans un contexte où cette pratique est partagée, Le Tombeau peut être envisagé comme participant à une mobilisation plus large autour du classicisme français - un classicisme fondé sur un canon théorisé au tournant du XXe siècle dans une quête d'affirmation nationale. Ce projet se propose ainsi d'examiner la question : comment Le Tombeau de Couperin participe-t-il à une dynamique de réappropriation du classicisme français dans un contexte d'affirmation nationale au début du XXe siècle, et quel rôle joue la théorisation du canon dans cette entreprise esthétique?

Méthodologie : ce travail analysera l'œuvre sous l'angle d'un néo-classicisme d'hommage et d'évocation, basé sur l'utilisation d'éléments esthétiques canoniques accordés avec des tendances contemporaines afin d'évoquer et de rendre hommage à une esthétique classique, et d'une pratique toujours vivante des genres classiques.

Notre approche priorise l'inspiration du passé comme attitude compositionnelle générale, non nécessairement affiliée au courant néo-classique de l'entre-deux-guerres. Des travaux antérieurs ayant déjà mis en évidence certaines relations entre passé et contemporanéité, cette recherche propose ainsi une analyse comparative, philologique et historique du traitement des paramètres musicaux, discursifs et stylistiques dans l'œuvre, mise en regard d'autres compositions contemporaines dites « néo-classiques » et d'une lecture croisée des principaux traités musicaux publiés à l'époque.

Contribution et perspectives : Le projet contribuera à la réflexion sur l'appropriation du terme « néo-classicisme » comme attitude compositionnelle y compris dans un contexte d'affirmation nationale en France et enrichira le corpus de travaux consacrés au Tombeau de Couperin, en ne se limitant pas à l'étude de son héritage, mais en l'inscrivant dans son environnement intellectuel et esthétique. Son originalité réside dans l'analyse croisée des pratiques compositionnelles et de l'historiographie, ouvrant ainsi une réflexion critique sur la construction du savoir musical.

Biographie

Alirio Carriço est étudiant à la maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal, sous la direction de Michel Duchesneau et de Sylvain Caron. Ses travaux de recherche portent sur la musique française de la Troisième République, plus particulièrement sur les esthétiques inspirées du classicisme et leurs articulations avec les débats historiques et esthétiques de l'époque. Son projet de maîtrise s'intéresse aux notions de tradition et de modernité à travers une approche analytique et philologique appliquée au répertoire musical ainsi qu'aux traités d'histoire de la musique et de composition de cette période.

Thomas Brassard

RCMS, Université de Montréal

Évolution de la barcarolle : Des origines du chant vénitien aux barcarolles de Fauré

Pour ma présentation, j'aborderai le premier chapitre de mon mémoire, consacré aux origines et à l'évolution du genre de la barcarolle.

Ma problématique est la suivante : Comment le genre de la barcarolle a-t-il évolué depuis ses origines jusqu'aux barcarolles pour piano de Gabriel Fauré ?

J'adopterai une approche à la fois historique et analytique. Je commencerai par présenter brièvement les origines de la barcarolle avant son développement comme genre pianistique, en abordant ses premières utilisations comme chant de gondolier vénitien comme air dans les opéras. Ensuite, j'énumérerai les critères les plus récurrents du genre pour piano. Aussi j'examinerai les figures marquantes qui ont contribué à l'évolution du genre pour piano, soit Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin et Anton Rubinstein, en montrant comment chacun a transformé et révolutionné le genre.

Cela permettra de mieux comprendre l'héritage stylistique à partir duquel Gabriel Fauré a développé sa propre conception de la barcarolle pour la suite de mon mémoire.

Biographie

Thomas Brassard est étudiant à la maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal, sous la direction de François de Médicis. Détenteur d'un baccalauréat en musique de la même institution, il consacre ses recherches à l'évolution du pianisme dans les barcarolles de Gabriel Fauré. Il est membre étudiant de l'Équipe de recherche en musique française.

L'apprentissage de la lecture musicale à partir de modèles tonaux

La lecture musicale est reconnue comme une compétence essentielle dans la formation et le développement professionnel des musiciens. Pourtant, de nombreux guitaristes éprouvent des difficultés à développer une lecture à vue efficace, ce qui constitue un enjeu récurrent pour les enseignants de musique. Syahril et Arifin (2022), par exemple, ont constaté que la majorité des 30 guitaristes de niveau universitaire qu'ils ont évalués ne parvenaient pas à lire de manière fluide. Bien qu'aucune étude empirique n'ait encore porté sur les élèves du secondaire, des observations réalisées au Québec suggèrent que cette difficulté y est également présente. Cela soulève une question centrale : comment la lecture musicale devrait-elle être enseignée à la guitare dans le Programme de formation de l'école québécoise pour les élèves du premier cycle du secondaire?

Depuis les années 1970, la plupart des méthodes de guitare ont introduit les notes de manière progressive, demandant aux élèves d'apprendre chaque note directement à partir de la partition. Cependant, cette approche s'avère moins efficace que les méthodes basées sur des modèles tonaux pour développer la lecture musicale. Initialement classés selon leur facilité à être chanté et reconnu par l'audition, ces modèles servaient de fondations pour des programmes axés sur le chant. Toutefois, certains modèles faciles à chanter peuvent présenter des défis techniques lorsqu'ils sont joués à la guitare, une distinction déjà relevée dans le cas du violon. Nous émettons l'hypothèse que les caractéristiques techniques propres à la guitare influenceront également la difficulté des modèles tonaux et leur positionnement dans une progression d'apprentissage.

Cette étude vise à classer les modèles tonaux en fonction de leur facilité d'exécution à la guitare. Des élèves du premier cycle du secondaire interpréteront 153 modèles tonaux répartis sur trois tonalités, présentés sur un ordinateur. Leurs performances seront enregistrées, puis évaluées de manière indépendante afin de calculer un taux de réussite pour chaque modèle. Celui obtenant le taux de réussite le plus élevé sera considéré comme le plus facile à jouer. Les résultats contribueront à la création de supports spécialisés pour l'enseignement de la lecture musicale à la guitare dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste.

Biographie

Enseignant de musique passionné, il œuvre depuis près de vingt ans au sein du Centre de services scolaire de Laval, où il contribue activement à l'évolution de l'éducation musicale au secondaire. Son parcours l'a amené à travailler auprès de diverses clientèles et à développer plusieurs projets innovants. Animé par le désir de repenser l'enseignement afin de le rendre accessible et stimulant pour tous les adolescents, il s'engage à raviver chez eux le plaisir de créer et de faire de la musique. Depuis 2023, il poursuit un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM.

Jenny Jieun Park
CIRMMT, McGill University

Flow as Artistic Engagement: Rethinking Music Teaching and Learning

This presentation explores the concept of flow as a framework for understanding and cultivating artistic engagement in music education. Developed by Mihaly Csikszentmihalyi, the theory of Flow (psychology) describes a state of deep immersion in which individuals experience focused attention, intrinsic motivation, and a merging of action and awareness. Within music teaching, flow offers a useful lens for examining how teachers and students engage artistically, creatively, and meaningfully in the learning process.

The presentation is informed by a mixed-method study (Park, 2022) that investigated the artistic experiences of music teaching artists working across the dual contexts of performing and teaching. Findings revealed that teaching artists experience artistry through a dynamic interplay between self, subject, and others. Participants described processes of self-discovery, self-dialogue, and self-actualization that occur while navigating musical, pedagogical, and relational interactions. These findings suggest that experiences of flow in teaching extend beyond an individual psychological state; they emerge through relational and ecological interactions among teacher, students, and musical materials.

Biography

Jenny Jieun Park is a pianist, educator, and researcher dedicated to opening discussions at the intersection of musical performance and pedagogy. With degrees from the McGill University and Columbia University, and years of experience as a pianist, she brings an invaluable perspective to the applicability of research in performance science. Her work also focuses on intrinsic motivation, embodied learning, piano teaching, special music education, and community music. She is currently teaching at University of Hong Kong and has previously taught at SUNY Dutchess, where she also led the community music program.

Classer sans hiérarchiser : repenser l'exposition des musiques au musée

Les musées de la musique participent à la mise en forme et à la transmission de savoirs sur les pratiques musicales. Toutefois, ces institutions s'inscrivent dans une histoire intellectuelle marquée par des logiques de classification occidentales qui ont souvent servi à hiérarchiser les cultures. Dès la fin du XIXe siècle, la musicologie comparée a contribué à établir une hiérarchie entre les musiques, en valorisant la tradition occidentale et en minorant les musiques dites « autres ». De même, issu de la philosophie des Lumières, le musée a classé les cultures selon des catégories universalisantes présentées comme objectives.

Dans ce contexte, cette recherche interroge les effets contemporains de ces héritages dans les dispositifs muséaux. Elle vise à comprendre comment les pratiques de classification influencent la production des savoirs, la perception des musiques et les rapports de valeur qui les structurent. Elle pose les questions suivantes : comment les pratiques de classification participent-elles à la production de hiérarchies implicites ? Dans quelle mesure influencent-elles la manière dont les musiques sont comprises et différenciées ? Et est-il possible de classer sans reconduire ces logiques hiérarchiques ?

Si le classement constitue une opération muséographique indispensable, il n'est jamais neutre. Le cadre conceptuel mobilise la muséologie critique et les études décoloniales, en distinguant classer, en tant que nécessité, et hiérarchiser, en tant que processus d'attribution de valeur.

La méthodologie repose sur des ethnographies menées dans deux musées, combinant observation des dispositifs d'exposition et analyse des discours. Cette approche permet d'identifier des écarts significatifs dans la présentation des musiques, notamment entre répertoires occidentaux et non occidentaux.

Les résultats montrent que le classement s'accompagne fréquemment d'une hiérarchisation implicite. Cette recherche permet ainsi de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les musées reproduisent des rapports de pouvoir symboliques. Elle propose également des pistes concrètes, notamment le développement de classifications plurielles, situées et réflexives, afin de favoriser des pratiques muséales plus critiques et une représentation plus équitable de la diversité musicale.

Biographie

Maony Fourneau est étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal à l'intersection de l'histoire de l'art et de l'ethnomusicologie. Ses travaux se concentrent sur la décolonisation des pratiques muséales et la valorisation des musiques de tradition orale.

Très impliquée dans le milieu de la recherche universitaire, elle collabore à divers projets sur les diversités musicales et la transmission des mémoires ainsi qu'aux réflexions sur l'ÉDI. Elle est récipiendaire notamment d'une bourse du Carrefour en culture et création numériques ainsi qu'un soutien financier du RCMS.

Concert

Jenny Jieun Park
Rick Li
Hannah A. Barnes
Kalen Smith

Jenny Jieun Park et Rick Li
CIRMMT, McGill University

**Etudes and Three
Dances for Piano
by Daniel Sun**

Piano acoustique
Composer: Daniel Sun
**Performers: Jenny Jieun Park
and Rick Li**

"Three Dances for Piano" is the first complete work by Canadian pianist composer Daniel Sun. Like Prokofiev with his first piano sonata, the work separates an immature and mature style, both can be heard throughout. The set borrows from the architecture of the baroque suite, employing the sarabande and gigue as a slow movement and finale respectively. Traditionally, the first dance of the baroque suite would be an allemande, in this work, it is waltz. The three movements display Sun's compositional trademarks, dense counterpoint, shifting tonal centres, and use of jazz harmonies. The first movement was written over the span of two years due to difficulty with form, it was left abandoned for a year before being finished. The latter movements, the sarabande and gigue, posed far less difficulty and were completed within two months.

A set of etudes were the next major project following the dances, and half of the set, composed of eight pieces in total, is yet to be completed. The most notable difference in the compositional technique is the treatment of form, which is much tighter than the dances.

Biographies

Jenny Jieun Park is a pianist, educator, and researcher dedicated to opening discussions at the intersection of musical performance and pedagogy. With degrees from the McGill University and Columbia University, and years of experience as a pianist, she brings an invaluable perspective to the applicability of research in performance science. Her work also focuses on intrinsic motivation, embodied learning, piano teaching, special music education, and community music. She is currently teaching at University of Hong Kong and has previously taught at SUNY Dutchess, where she also led the community music program.

Rick Li is a Toronto-based pianist currently studying at the Schulich School of Music under Prof. Marina Mdivani. He is particularly interested in twentieth century and contemporary music, and advocates for their inclusion into standard repertoire. He was the first pianist to premiere works by Daniel Sun.

Hannah A. Barnes
CIRMMT, McGill University

***chemins sinueux
et nuageux***

Violin and electronics
Violinist : Meggie Lacombe
Composer : Hannah A. Barnes

This presentation examines my 2025 work for violin and electronics, *chemins sinueux et nuageux*, originally composed for violinist Jennifer Gersten. After a severe wrist injury required Gersten to adapt her playing (and to forego all standard repertoire for an undetermined period of time), she developed an improvisational practice with the violin balanced horizontally on her lap. I was still eager to pursue our collaboration, which began several years prior at the 2023 Darmstadt Summer Courses, before her injury. Over the course of several working sessions, we explored sounds and techniques in her adaptive setup—while left-hand control and pitch are virtually inaccessible in this position, wispy harmonic sounds that come from inserting a knitting needle between the strings, or different approaches to overpressure or *molto sul tasto* bowing that are only possible with the violin positioned horizontally, stimulated exploration for what would become the finished piece. Gersten was later able to return to playing in the “traditional,” upright position and expressed a desire for this piece to be performed in that manner; in the finished piece, these adaptive materials are present in the electronics, which augment or contrast with what occurs in the live violin. This adaptive playing also influenced materials and developmental trajectories in the “traditional” position, which are modulated by the filtering and delays within the live electronics. The experiences of the injury and adaptive playing are absorbed into the finished piece, which charts a new path forward. This presentation will discuss the different aspects of the collaborative process and their manifestations in the finished piece, and will be followed by a performance by violinist Meggie Lacombe.

Biography

Hannah A. Barnes is a Montréal-based composer, currently pursuing her DMus at McGill University, studying with Prof. Philippe Leroux. She completed degrees in composition (MMusw/Distinction '21, BMus High Honours '19) from DePaul University, with additional studies in conducting. Her work has been performed by musicians and ensembles including Ensemble Dal Niente, Ensemble Musikfabrik, pianists Ian Pace and Alex Raineri, oboist Kyle Bruckmann, percussionists Rebecca Lloyd-Jones and Kyle Flens, string quartet Quatuor Mémoire, and many others and at festivals including the Darmstadt Summer Courses, the Impuls Academy, outHEAR New Music Week, the Yarn/Wire Summer Institute, and others.

Kalen Smith
CIRMMT, McGill University

Restart...?

Strike the drumpad to Restart...? Trapped in a liminal virtual space, the player interacts with a derelict arcade machine to perform a hybrid of a music composition, a virtual space, and an interactive game. This chimeric environment constructs a heightened sense of engagement and risk, drawing both audience and performer as players into a living machine...one demanding attention and coins. This work highlights both the pervasiveness of and our reliance on digital technology in modern society: it cannot be escaped. Wrapped in a toy-like arcade skin, a complex dynamic is at play: the performer controls the machine just as the machine controls the performer.

Biography

Kalen Smith (b.2001) is an award-winning Canadian composer and harpist. He studied undergraduate music composition and harp under the tutelage of Jennifer Swartz at McGill University. His compositions combine his experience as a performer on harp, tonal music structures, contemporary techniques from his studies at McGill, and effects from electronic music. The result is a musical style akin to an eclectic collage, which creates musical meaning through a juxtaposition of extremes. As a composer, Kalen's awards include the third place in the national SOCAN Foundation Electroacoustic Prize and the National Youth Orchestra of Canada commission from 2022-2023.

Affiche

Restart...?

Restart...?, a research-creation project, lies at the intersection of music composition, virtual space, and interactive video games, exploring an immersive sonic environment. Furthermore, I weave a post-digital aesthetic into this piece's fabric to both embrace and critique the omnipresent technology in our modern world. I present a system of two-way control in which humans and machines mutually influence one another, reflecting the inescapable nature of digital technology in the modern world.

My research revolves around two primary questions: (1) How can a virtual environment augment both the performer and audience's immersion in a live performance? (2) How may a composer balance aesthetics and technology? As defined by Kim Cascone, the lens of post-digitalism foregrounds errors and glitches, revealing the imperfections of blackbox machines. In my piece, I exploit post-digitalism and place it into a virtual environment with a rule-based framework to enable performer improvisation in a confined system.

During my design, development, and prototyping phases, I drew from previous researchers in the virtual environment space, including Scott Smallwood, Matteo Tomasetti, Luca Turchet, and Patrick Hutchings, to ground my work in theory from existing multimedia environments. Designed in Unity 6, *Restart...?* enables the performer to control two key aspects during live performance using a MIDI controller: (1) the camera or viewing angle of the virtual world, and (2) the triggered sounds. Once the prototype was completed, I undertook an informal playtest involving around 10 people experimenting with the interactive system.

I discovered that the most enjoyable portion of the experience was a “whack-a-mole” game, which received the most engagement and interaction. This fact reveals the effectiveness of immersion building through a player’s direct control over the audio and visuals in a virtual space.

In this way, Restart...? fuses virtual instruments, interactive games, and virtual instruments to create a playable immersive experience. Additionally, this piece proposes a framework for balancing technology and aesthetics, showing how awareness of both can strengthen interactive design and virtual environments while reflecting on technology’s role in the modern world.

Comité organisateur

Simone Calvé

Marianne Couture-Payer

Comité scientifique

Leila Barbedette

Kamille Gagné

Sandro Guédy

Shannie Roberge

Ziyue Piao

Mat Vallejo

Mathilde Veilleux

Linglan Zhu

Comité étudiant du RCMS

Hélène Archambault

Simone Calvé

Marianne Couture-Payer

Maony Fourneau

Chaima Gaddour

8e colloque étudiant CIRMMT RCMS BRAMS (COBS)