Mylène DUBIAU

Née le 10 avril 1979 à Tarbes (65) Courriel : <u>mylene.dubiau@univ-tlse2.fr</u>

Langues vivantes
Anglais professionnel, Espagnol

MCF au Département de Musique de l'Université de Toulouse – Jean Jaurès.

Chercheuse membre permanente LLA - CREATIS Lettres, Langages et Arts (EA 4152), Université de Toulouse – Jean Jaurès

SOMMAIRE

1.	Études et Diplômes	1
2.	Expériences professionnelles	2
3.	Responsabilités au Département de Musique (UT2J)	3
4.	Publications	4
5.	Activités de recherche	7
6.	Organisation de manifestations scientifiques	9
7.	Communications / conférences sans publication des actes	11
8.	Enseignement	13
9.	Valorisation et médiation culturelle	16

1. Études et Diplômes

a) Musicologie

• 2008 : Thèse de doctorat en musicologie, co-dir. : Jésus Aguila (PR Musique) et François-Charles Gaudard (PR Stylistique), Université Toulouse – Jean Jaurès (UT2J)

Paul Verlaine dit par Claude Debussy (1882-1904) : rythme, poétique et diction poéticomusicale – Mention Très Honorable à l'unanimité avec Félicitations du jury

• 2004 : D.E.A. Patrimoine et Créations artistiques, Mention Musicologie, dir. Michel Lehmann, UT2J

La musique à la recherche d'une déclamation chantée du poème : Étude du rythme dans les mélodies de Debussy sur des poèmes de Verlaine (1882-1904) – Mention Très Bien avec Félicitations du jury à l'unanimité

• 2003 : Validation année de stage IUFM, Toulouse - Mémoire pédagogique, dir. Christian Crozes (Responsable DU Coaching vocal)

L'échauffement vocal comme préparation pédagogique à l'écoute en cours de musique au collège – Mention Très Bien

- 2002 : Agrégation d'Éducation Musicale et de Chant Choral, préparation à l'UT2J
- 2001 : Maîtrise de Musicologie, dir. Michel Lehmann, UT2J

 La question des cycles de mélodies en France au tournant du 19e 20e siècle : recueils ou véritables cycles ? Mention Très Bien
- 2000 : Licence de Musicologie, UT2J Spécialité « Musicologie appliquée » (initiation à la recherche)
- 1997-1999 : Classes préparatoires aux Grandes Écoles : Hypokhâgne Khâgne, Lycée Pierre de Fermat, Toulouse

Option Musique et Lettres Classiques (latin, grec)

b) Formation musicale

• Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (CRR)

2007 : D.E.M. d'Analyse Musicale - mention Bien

2006 : Certificat de Fin d'Études d'Écriture, CRR de Toulouse - mention Bien

2003 : Certificat de Fin d'Études de Formation Musicale - mention Bien

• CRR de Toulouse, Département de Musique Ancienne

2006 : Certificat de Fin d'Études Musicales en <u>Chant (Étude du style vocal)</u> – mention Bien Certificat de <u>Musique de chambre ancienne</u> – mention Très Bien

2005 : Certificat de Diminution-Ornementation – mention Bien

2001 : Certificats d'<u>Histoire de la musique ancienne</u>, d'<u>Organologie</u>, de <u>Justesse et tempéraments</u>

• Conservatoire de Musique et Danse de Blagnac

2005 : Certificat de Fin d'Études de Flûte traversière – mention Bien

2003 : D.E.M. de Formation Musicale – mention Très Bien

2. Expériences professionnelles

• Département de Musique, Université de Toulouse – Jean Jaurès (UT2J)

Depuis septembre 2010 : Professeur agrégé (PRAG) – titulaire depuis le 01/09/2011

2009-2010 : A.T.E.R.

Cours au département de musique. Conférences et recherche à l'international.

2004-2007 : Allocataire-Monitrice (Contrat Doctoral Unique)

Cours au département de musique. Recherche et rédaction thèse de doctorat.

Eastman School of Music, Université de Rochester, New York (États-Unis)

Septembre – décembre 2012 : <u>Professeure invitée</u>, Music Theory Department Séminaire "French poetry into song (1870-1930)" – 3h/semaine pendant 15 semaines 2008-2009 : <u>Post-doctorat en édition critique et Music Theory</u>, dir. Pr. Marie Rolf

• Département de Musique et Littérature comparée, UT2J

2007-2008 : A.T.E.R. : cours de musique et de littérature comparée

3. Responsabilités au Département de Musique (UT2J)

Depuis juin 2025 : <u>Directrice</u> du Département de Musique

Établissement des services et des emplois du temps de chaque filière, de la licence à l'agrégation. Organisation de la nouvelle Offre de Formation; Lien avec les autres institutions partenaires (IFMI, ISDAT). Préparation d'une mise en avant des événements artistiques avec le CIAM, par le biais du Festival du Département de Musique. Mise en réseaux.

2021-2025 : Directrice-adjointe du Département de Musique

Refonte administrative et mise à jour des services, lien avec les 11 titulaires et 70 chargés ; établissement des emplois du temps de toutes les filières et années.

Mise en place de projets pédagogiques, réflexion sur l'évaluation avec nouvelle mise en place de Modalités de Contrôle de Connaissances ; bilan HCERES des maquettes de Licence en cours.

Régie du matériel son et instrument, des studios de travail, communication des événements artistiques du département sur les réseaux.

Depuis septembre 2024 : <u>Référente Formation Continue pour l'UFR</u> Lettres, Philosophie, Musique, Arts & Com

2021-2025 : Responsable de la Licence Musique et Arts

Référente pédagogique, coordination, lien avec les 4 disciplines associées (Lettres, Théâtre, Danse-Cirque, Histoire de l'art), gestion des emplois du temps. Organisation des manifestations artistiques interdisciplinaires

Depuis 2021 : <u>Co-responsable Master-MEEF</u> avec Odile Tripier, INSPE Toulouse, UT2J Référente Histoire de la Musique et des Arts, coordination, lien avec les intervenants spécialisés, établissement des emplois du temps, jury pour plateforme Mon Master

2013-2016 / 2019-2025 : <u>Responsable des Relations Internationales Département de</u> Musique

Information et montage de dossiers étudiants en mobilité ERASMUS (Munich, Barcelone, Durham, Bydgoszcz), BCI-Québec (Canada) et conventions bilatérales (Canada, Brésil, Argentine, Colombie, Japon).

Création de nouvelles conventions avec Durham (Royaume-Uni), lasi (Roumanie) et Galway (Irlande); extension de conventions à la musique pour Tokyo, Japon (ICU), Busan, Corée (Pusan) et Akita, Japon

Obtention de 2 bourses OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse) 2021, 2022 : résidences d'étudiants et professeurs UT2J-Munich : Inter-Ensemble Münster/Toulouse – budget alloué 5000€

2011-2016 / 2020-2021 : Responsable de la Licence Musique et Musicologie

Coordination et enseignant référent; participation à l'élaboration des nouvelles maquettes de l'offre de formation de Licence Musique (contrat 2016-2020) Création d'une nouvelle licence (Licence Musique et Arts)

2012-2013 : Co-responsable des Masters Recherche

Coordination, réflexion pédagogique, jurys

2012-2016 : Responsable de <u>l'animation musicale de Pratiques d'ensembles</u>

Création de la Convention avec le Musée des Augustins (Toulouse)

Animation Nuit des étudiants et Fête de la Musique chaque année, en lien avec les œuvres exposées

4. Publications

- a) Articles parus et à paraître dans des revues, ouvrages collectifs et actes de colloques à comité scientifique
- 2025 (à paraître): « L'Opéra d'Avignon dans la première moitié du XX° siècle : regards sur une politique en temps de crise », L'histoire de l'Opéra Grand Avignon, publication pour le bicentenaire, dir. Julie Deramond, Éditions Universitaires d'Avignon (EUA)

Cet article se consacre à la vie théâtrale de l'Opéra d'Avignon en s'intéressant à la première moitié du XXe siècle. Le théâtre subit alors de plein fouet la crise économique qui sévit dès 1926 en France, ainsi que la concurrence du cinéma et de la radio. Les journalistes et critiques qui rédigent leurs articles pour la presse locale se font ainsi les relais des inquiétudes qui se multiplient au sujet de « leur » théâtre. Les directeurs qui se succèdent à la direction dans les années 1920-1930 tentent ainsi de trouver des solutions pour faire venir les publics et abaisser les coûts, afin de continuer à proposer une offre de qualité. De la vie théâtrale au quotidien, en passant par la politique des directeurs et la circulation des artistes, cet article relève les effets sur la programmation et le répertoire de l'Opéra d'Avignon.

• 2024 : « De la mélodie à la chanson française : Louis Aubert à l'écoute du monde artistique de son temps », Louis Aubert (1877-1968) : un compositeur entre trois époques, dir. Ludovic Florin et Stéphanie Moraly, éd. Peter Lang, p. 249-262.

Le répertoire pour mélodies de Louis Aubert est assez conséquent, aux côtés de ses pièces pour piano et pièces symphoniques. Immergé dans le milieu musical à la fois comme interprète pianiste, puis critique musical très actif et enseignant, Louis Aubert côtoie le monde artistique et littéraire durant toute sa période de composition. Son approche de la mélodie retrace ses influences personnelles, ses convictions et est également un témoignage de ses différentes époques, allant de mélodies sur des textes d'auteurs classiques (Verlaine, Leconte de Lisle), à l'instar des grands mélodistes Fauré et Debussy, à des textes d'auteurs contemporains (René Chalupt, André-Ferdinand Hérold), et même de littéraires influents en leur temps, ainsi que de nombreuses mises en musique originales de textes de poétesses amies (Renée Vivien ou encore Hélène Vacaresco). Nous essayons d'appréhender ce répertoire qui, reflet de Louis Aubert, suit son temps en cédant la place au genre de la chanson dans les années 1930.

- 2024 : Article collectif avec Ludovic Florin, Julien Garde, Florence Mouchet, Yannick Simon, « Questions de pratique. Questions pratique(s). Pourquoi et comment initier des travaux de recherche-création au département de musicologie de l'Université Toulouse-Jean Jaurès ? », Pour des recherches diaboliques, Théorie et création interartistiques en laboratoire, dir. Muriel Plana, Julien Garde et Saul Pandelakis, éd. Hermann, Pratiques et théories, « Recherche & Création », p. 183-192.
- 2022 : « L'opéra de Toulouse : historique, programmation et créations depuis 1945 », Histoire de l'opéra français, t. 3 : de la Belle Époque au monde globalisé, dir. Hervé Lacombe, Fayard, p. 751-754.
- 2020 : « Le répertoire de la mélodie : un moyen d'expression au-delà du genre », Mel Bonis (1858-1937) : parcours d'une compositrice de la Belle Époque, 2020, dir. Étienne Jardin, Actes Sud / Palazzetto Bru Zane, Centre Romantique de Musique Française, p. 253-266.

Le répertoire de mélodies de Mel Bonis, publié de son vivant, de manière posthume ou conservé sous forme de manuscrit, comprend 44 œuvres qui s'étalent sur presque l'ensemble de sa vie de compositrice. Les mises en musique de poèmes font partie de ses toutes premières compositions Essentiellement écrit pour une voix soliste et un accompagnement de piano, cet ensemble est cependant varié en couleur d'instrumentation, avec certaines œuvres pour duo vocal, ou avec accompagnement de harpe ou d'orgue, suivant le caractère recherché (populaire ou mystique, par exemple). Les mélodies de Mel Bonis semblent présenter un kaléidoscope des différentes facettes de la compositrice : jeune musicienne insouciante, amoureuse, jeune mère, femme spirituelle.

- 2019 : « Entre écritures mystique et hagiographique : mettre en musique la vie et les écrits de saint François d'Assise entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle », co-écrit avec Julie Deramond (Avignon Université), François d'Assise, un poète dans la cité. Variations franciscaines en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Classiques Garnier, dir. Christian Renoux et Aude Bonord, p. 199-216.
- 2018 : « Entre musique et lettres : vers une méthodologie numérique pour l'analyse de la mise en musique des poésies de Charles Baudelaire », Digital Humanities Quarterly, Special Issue (French-language), Vol 12 :1, co-écrit avec Caroline Ardrey et Helen Abbott (Université de Birmingham, Royaume-Uni) https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/12/1/000364/000364.html
- 2016 : « L'Ode à la France de Claude Debussy : Jeanne d'Arc et Claude de France », Annales de l'Est, « Jeanne d'Arc et la musique », 7e série, 65e année, numéro 2, dir. Catherine Guyon, p. 181-191.
- 2015 : « La musique de l'enjambement verlainien : essais debussystes », Revue Verlaine, n°12, dir. Arnaud Bernadet, Classiques Garnier, Paris, février 2015, p. 125-150.
- 2013 : « De la poésie avant toute chose ». L'interprétation des *Ariettes oubliées* et de la *Chanson de Mélisande* par Claude Debussy et Mary Garden », *Regards sur Debussy*, dir. Myriam Chimènes et Alexandra Laederich, préface de Pierre Boulez, Fayard, Paris, mai 2013, p. 263-278.
- 2013 : « Verlaine / Debussy : La "mise en sons" de *Spleen*, approche de la mélodie française au regard de la déclamation du texte poétique », *Dix-Neuf*, special edition on *Poetry*, *Performance*, *Music*, dir. Helen Abbott (Sheffield) et Katharine Ellis (RHUL), Vol. 17, n°1, avril 2013, p. 57-77.
- 2012 : « La mélodie française comme déclamation de poèmes : l'exemple des Ariettes oubliées de Claude Debussy », Musicorum, numéro 11, « Les mélodies de Claude Debussy », dir. Denis Vermaelen, Université François-Rabelais, Tours, janvier 2012, p. 35-52.
- 2010 : « La mise en musique d'un poème : transposition d'art ou traduction d'un langage à un autre ? Le cas de *Mandoline* de Paul Verlaine mis en musique par Claude Debussy (1882) », chapitre du livre *Le langage et ses contextes ou la transposition et la transformation du sens*, dir. Pierre-Alexis Mével, Helen Tattam, éd. Peter Lang, Oxford, octobre 2010, p. 45-63.
- 2007: « Corporality and Sound in French Art Song, in some melodies of Claude Debussy », The Musical Work as a Sound Phenomenon, Praca zbiorowa nr 24, éd. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Pologne, 2007, p. 49-57. article en anglais

• 2007: « Discours poétique et discours musical : interférences, lectures interprétatives », Chapitre entier « Travaux de Recherche », Collection Champs du Signe n° 24, Éditions Universitaires du Sud, Toulouse, juin 2007, p. 11-70.

b) Communications avec actes dans des colloques internationaux

- 2025 (à paraître : sortie prévue le 19/06/2025) : « La création d'Hélène de Sparte d'Émile Verhaeren au Théâtre du Châtelet le 4 mai 1912, par Bakst, Sanine et Déodat de Séverac : un "grand effort d'art" ? », co-écrit avec Julie Deramond (Avignon Université) : Déodat de Séverac, un musicien occitan entre régionalisme et modernité, dir. Stefan Keym et Ludovic Florin, Presses Universitaires du Midi, collection *Tempus*, UT2J, Actes du colloque du 1er au 3 juillet 2021, 296 p., p. 115-134.
- 2026 (à paraître): « La réception des Cinq poèmes de Baudelaire, de leur création en 1890 à la réception musicologique au 20e siècle », actes du Colloque international Debussy d'hier à aujourd'hui, Université de Lorraine, Metz, 23-24 septembre 2018, dir. Jean-Christophe Branger, Nicolas Moron, Juliana Pimentel et Caroline Rae
- 2026 (à paraître): « Making Poetry Sing », co-écrit avec le Pr. Jonathan Dunsby, Journée d'études « Échanges internationaux entre théorie et pratique musicale », International Exchanges on Music Theory and Performance (www.iemtp.ufpr.br), 15 décembre 2010, Institut Hongrois, Paris.

Extrait: http://www.youtube.com/watch?v=5DOjOJ6OfCQ

c) Comptes-rendus

- 2012-2015 : Comptes-rendus de disques pour Euterpe, la revue musicale
 - 2015 : n°27 (septembre 2015), n° 26 (février 2015)
 - 2014 : n°25 (septembre 2014), n°24 (février 2014)
 - 2013 : n° 22 (février 2013)
 - 2012 : n° 20 (février 2012) :
 - Reynaldo Hahn, Le Rossignol éperdu, Billy Eidi, CD Timpani, 2014, n°2C2229
 - Émile Goué, Sextuor Duo Trio Mélodies avec quatuor, Azur Classical AZC, 2014, Musique de chambre volume 3, collection du Festival international Albert Roussel
 - Maurice Emmanuel, Salamine, Chœur de la RTF (chef de chœur : René Alix), Orchestre radio-lyrique, direction : Tony Aubin, Disques Fy & du Solstice SOCD 301, Document INA. Enregistré à Paris le 22 mars 1958.
 - Francis Thomé, Musique de chambre, Trio Thalberg, collection du Festival International Albert Roussel
 - René de Castéra, Musique de chambre, intégrale volume 2, collection du Festival International Albert Roussel
 - Fernand de la Tombelle, Musique de chambre, Detroit-Windsor Chamber Ensemble collection du Festival International Albert Roussel
 - Émile Goué, L'œuvre pour piano volume 2 par Diane Andersen, 1CD Azur Classical (Distribution Codaex)
- 2013 : Compte-rendu pour *Modern and Contemporary France*, Volume 21, n°4, novembre 2013 :

« Jean-Christophe Branger, Sylvie Douche et Denis Herlin (coordination), Pelléas et Mélisande cent ans après : études et documents, Symétrie, Lyon, 2012 »

5. Activités de recherche

a) Bourses – programmes de recherche

• Juillet 2015-2019 : Bourse AHRC (600K£) pour le programme de recherche Baudelaire Song Project

<u>Co-directrice du projet</u> avec Pr. Helen Abbott (Université de Birmingham, Royaume-Uni) : http://www.baudelairesong.org/about/

Le Baudelaire Song Project: Projet AHRC de recherche historique et analytique sur les mises en musique des poèmes de Baudelaire, en collaboration avec le Pr. Helen Abbott (Université de Birmingham). Co-responsable du projet AH/M008940/1 (bourse de 600 000£ et 50 mois: 2015/2019) pour la réalisation d'une base de données internationale répertoriant les mises en musique de Baudelaire, jusqu'à nos jours (mélodie française et chanson française, mais aussi les traductions), et fournissant des documents sources (premières éditions, sources textuelles, critiques historiques) et des analyses poétiques et musicales, à destination des littéraires, musicologues et interprètes, ainsi que du grand public. Élaboration d'une méthode d'analyse poétique et musicale. Présentations et diffusion.

• 2018 : Décharge de service d'enseignement (1 semestre) pour recherche, UT2J.

<u>Collectage base de données</u> pour le Baudelaire Song Project, participation à des colloques internationaux

<u>Travail de recherche des données et d'archivage pour indexation du répertoire</u>, de 1857 à nos jours, au moteur de recherche, permettant d'interroger les contenus

• 2019 : Décharge de service d'enseignement (1 semestre) pour recherche, UT2J

Dernière année du projet : <u>finalisation de la Base de données</u> Baudelaire Song Project <u>https://www.baudelairesong.org/team/</u>

Préparation du <u>Lancement public de la Base de données</u> : Journée de Conférences de fin de projet : Bruxelles – mars 2019

https://www.fabula.org/actualites/89647/journee-d-echangesle-baudelaire-song-project-baudelaire-et-la-musique-l-ere-du-numerique.html

• Septembre – décembre 2012 : Bourse *Excellence Visiting Scholar* de l'Université de Rochester, Eastman School of Music, NY (États-Unis)

Relecture de l'Édition critique du volume 2 des mélodies de Claude Debussy, dir. Marie Rolf, collection Œuvres Complètes, Mélodies, 1882–1887, série II, volume 2, Éditions Durand, Paris, paru en décembre 2016, appareil critique et partitions, XXIV-254 p.

• Septembre 2008 – juillet 2009 : Lauréate 2008 de la *Bourse Lavoisier* du Ministère des Affaires étrangères

Post-doctorat à l'Eastman School of Music, Université de Rochester, NY (États-Unis) Édition critique de partitions : assistante de Marie Rolf pour la préparation de l'Edition critique du volume 2 des mélodies de Claude Debussy (éd. Durand)

b) Éditions critiques en cours

• Édition critique du *Volume 3 des Mélodies* de Claude Debussy (de janvier 1888 à février 1892) : Claude Debussy, *Œuvres complètes, Mélodies*, Série II/3, Paris, Éditions Durand, dir. Denis Herlin

Partitions conservées par la France toutes répertoriées et numérisées, partitions conservées à l'étranger en cours de finalisation de collectage. Analyse philologique en cours (16 mélodies) – proposition donnée à Denis Herlin, responsable du Comité de Rédaction des Œuvres Complètes de Claude Debussy, éditions Durand

• Édition critique de mélodies de Ravel, engagement pour travaux de recherche pour la *Ravel Edition*, dir. François Dru

Projet d'édition du manuscrit inédit de l'orchestration de la « Chanson hébraïque » (datant de janvier 1924), dont Madeleine Grey possédait le manuscrit de trois pages, conservé aujourd'hui à New York dans le fonds Robert Owen Lehman en dépôt à la Pierpont Morgan Library (R252.C459), ainsi que des Deux mélodies hébraïques « Kaddisch », « L'énigme éternelle » (orchestrées en 1920).

c) Recherches en cours et projets

Projets acceptés

• Co-rédaction, avec Helen Abbott, du livre Baudelaire et Debussy : Debussy et Baudelaire : pour Classiques Garnier (2026), à la demande du directeur de la série Baudelaire, dirigée par Paolo Tortonese (Paris 3), et édition conjointe en anglais par Oxford University Press

L'objectif est d'examiner la poésie et la musique suivant la méthode numérique du Baudelaire Song Project, avec une préface/introduction faisant un résumé de la littérature sur Debussy/Baudelaire (Bergeron, Holloway, Lehmann, Rolf, Wenk, Cobb, Barilier, etc.), des chapitres sur la nouvelle édition critique des œuvres de Debussy, les enregistrements à travers le XXe siècle, les interprétations modernes. L'accent sera mis sur une approche de ces mélodies jugées complexes, mais aussi sur une théorisation de l'œuvre musico-littéraire dans un contexte pratique.

• Rédaction du chapitre « Baudelaire and Debussy » : pour le volume *Debussy's Poets* sous la direction du Pr. Marie Rolf (Eastman Studies in Music, University of Rochester, NY ; Éd. Ralph Locke)

Développement des spécificités de Debussy dans ses mises en musique des poèmes de Baudelaire. Liens avec l'esthétique du poète, sa facture littéraire et les choix du compositeurs en conséquence. Ce volume se place dans la continuité du livre d'Arthur Wenk, Claude Debussy and the poets (University of California Press, Berkeley, 1976) en y apportant les spécificités relevées par l'édition critique des mélodies de Debussy autour de la composition des Cinq poèmes de Baudelaire, ainsi que les différents manuscrits.

• Référencement de la base de données Baudelaire Song Project : Base de données membre du consortium *Huma-Num Musica2* depuis juin 2022 :

https://musica.hypotheses.org/

Fiche Annuaire de la musicologie numérique de présentation du projet pour Hypothèses en cours d'établissement.

Traduction du site en français en cours.

Projets de recherche-création

• 2026-2027 : Projet de théâtre musical dans le cadre du projet d'ANR ACTIF (Théâtre Contemporain Américain en France, dir. Emeline Jouve, en collaboration avec Anouk Bottero (Campus Albi), et le département de musique, UT2J

Ancré dans le second objectif de l'ANR ACTIF, le projet vise à dynamiser la recherche française sur les échanges culturels transatlantiques, et accroître la visibilité du théâtre américain, en adoptant la méthode à la fois conceptuelle et pratique de recherche-action en réunissant des chercheurs de diverses disciplines et des praticiens du théâtre et de la musique (artistes et agents culturels). Le lien entre chercheurs en théâtre et en musique permettrait de replacer ces pièces et leur son, leur musicalité, leur orchestration, dans le contexte de productions théâtrales.

• 2027 : Projet de récital de fables en déclamation et musique, dir. Philippe Chométy, Master Création Littéraire, UT2J, en collaboration avec le Département LMCO, et le département de Musique

Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'Axe 1 de PLH, intitulé « Scènes antiques et modernes », qui a permis la réalisation de Molière 2022, Bernanos/Arcabas, Ludus, et plus récemment Pellisson avec l'Académie des Belles-Lettres de Toulouse.

L'objectif sera de travailler sur les mises musique des reprises de fables en mélodies françaises, fin XIXe (Gounod, la chanteuse Pauline Viardot...), et début XXe (André Caplet et son retour à « l'ancien » avec fables et ballades, Florent Schmitt) ou encore avec des prolongements tels que les Histoires naturelles de Jules Renard, sans précédent au niveau prosodique chez les mélodistes. Pour publication, dans mon cœur de recherche concernant les rapports entre texte et musique, avec un intérêt tout particulier pour le rythme et la prosodie.

Projets d'écrits à soumettre

• Faire chanter la poésie en mélodie française (titre provisoire) livre

Présentation et analyse de la mélodie française : analyses structurelles texte-musique, historiographie des romances aux premières mélodies : comment le compositeur exploite-t-il les outils poétiques ? Et en quoi cela informe-t-il les interprètes ? Le but est de contribuer à la connaissance de l'art de la Mélodie Française dans une monographie, selon la démarche menée sur le Lied germanique (par ex. : Stein and Spillman, Poetry into Song: Performance and Analysis of Lieder, OUP 1996)

• « French Art Song: expression of French artists' cultural identity at the turn of the 20th century » article en anglais

Article plus généraliste mettant en avant l'importance de la mélodie française comme laboratoire d'idées musicales spécifiques aux compositeurs français (pour soumission à Music and Letters, Oxford University Press).

- 6. Organisation de manifestations scientifiques
 - a) Colloques et Journées d'études
- 23-24 novembre 2023 : membre du comité scientifique du Colloque *Histoire de l'Opéra Grand Avignon* Création (Opus 1), dir. Julie Deramond, Avignon Université
- 15 mars 2019 : co-organisation de la Journée d'échanges « Le Baudelaire Song Project : Baudelaire et la musique à l'ère du numérique », avec l'équipe du Baudelaire Song Project (University of Birmingham), Brussels Office, Bruxelles, Belgique
- 15 nov. 2018 (UT2J) / 15 déc. 2018 (CRR Paris) : organisation de Journées d'études « Louis Aubert, un compositeur entre trois époques », en collaboration avec Ludovic Florin et Stéphanie Moraly, Axe II de LLA-Créatis : Programme « Création et réception en contexte interculturel », UT2J / CRR de Paris, rue de Madrid
- 9 novembre 2017 : organisation de la Journée d'études « Imaginaire, création, réflexivité, en poétique, esthétique de la réception et didactique », en collaboration avec Michel Favriaud (littérature française) et Stefan Keym (musicologie), LLA-Créatis, UT2J
- 2014-2015 : co-responsable du programme « Poétique : profération, rythmes et mélodies » de l'axe 1 de l'IRPALL, UT2J http://irpall.univ-tlse2.fr/programme-poetique-proferation-rythmes-et-melodie--318461.kjsp?RH=Axe 1&RF=1405610009123

- 12-13 avril 2012 : membre du comité de lecture du Symposium international Debussy text and idea, Gresham College and the Institute of Musical Research of the University of London (IMR), Royaume-Uni Chair session lors du colloque : présidence de la première séance : « Text without Text »
- Novembre 2012 : organisation de la Journée d'études *L'art du titre*, en collaboration avec Ludovic Florin, en lien avec la venue d'Enrico Pieranunzi, compositeur, Axe I de LLA-Créatis : Programme « Fabrique du lecteur, de l'auditeur et du spectateur face au processus de création ». UT2J

http://www.la-grainerie.net/documents/Programme%20ciam%20sept-oct.pdf

• 5-7 juin 2008 : membre du Comité d'Organisation du Colloque International *Voix et Savoirs : entendre les textes*, Université de Toulouse – Jean Jaurès, 5-7 juin 2008. Établissement des Actes, relectures, sous la direction de François-Charles Gaudard (éd.), Revue et Collection *Champs du Signe* (n°34-35, juin 2015).

b) Organisation de sessions lors de colloques internationaux

• 20-21 mars 2018: Table-ronde « ... de temps et de couleurs rythmés... – Time and Colour in Debussy Scholarship », Carole Nash Recital Room, Colloque international Claude Debussy in 2018: A Centenary Celebration, I. Debussy Perspectives, 1918-2018, Royal Northern College of Music, Manchester, Royaume-Uni

<u>Participants</u>: Jonathan Dunsby, Richard Langham Smith, Marie Rolf, Adam Gorb et Mylène Dubiau. <u>Chair</u>: David Code

• 7-9 septembre 2015 : Panel « Baudelaire in Music post-1900 », en collaboration avec Dr. Helen Abbott et Dr. Caroline Potter, *International Conference on Music Since 1900*, University of Glasgow, Royaume-Uni

c) Organisation de journées de recherche

- Invitation de professeurs et organisation des séminaires, pour le séminaire de recherche « Rythmes et rimes », sous la direction de Michel Lehmann, dans l'axe 1 de l'IRPALL, UT2J
 - 8-9 janvier 2015 : professeurs invités Dr. Quinn Patrick Ankrum, Elisabeth Avery et Gregory Brookes (Université du Texas, EU), avec récital programmé dans le cadre du CIAM (Centre d'Initiatives Artistiques du Mirail), en lien pédagogique avec les cours d'analyse des L2, et en collaboration avec l'Association Toulouse-Mélodie-Française
 - 17-18 novembre 2011 : professeur invité Pr. Sylvain Caron (Université de Montréal, Canada)
 - 14-15 janvier 2011 : professeur invité Dr. Helen Abbott (Université de Sheffield, Royaume-Uni)

d) Comité éditorial

• 2015 : Membre du comité de lecture de la revue Champs du Signe, pour le numéro double 34-35, Entendre les textes : ponctuation, diction, rythmes et mélodies, sous la direction de François-Charles Gaudard, publié par les Éditions Universitaires du Sud (parution juin 2015, volume 1)

7. Communications / conférences sans publication des actes

- 14 novembre 2024 : « Mel Bonis femme compositrice au tournant du 20e siècle », Journée d'études « Musiciennes. Créatrices et inspiratrices d'hier à aujourd'hui », 5e journée d'études organisée par le Département de Musique, en partenariat avec LLA-CREATIS et Il Laboratorio, UT2J
- 19 octobre 2023 : « Mise en perspective des portraits de Paul Éluard dans Le travail du peintre de Francis Poulenc », Le portrait musical, dir. Françoise Bercegol et Frédéric Sounac, colloque du 19-20 Octobre 2023, UT2J

Émission Metaclassique, dir. David Christoffel qui retraverse ces deux journées sur le portrait musical : https://metaclassique.com/metaclassique-264-portraiturer/

- 10 juin 2022 : <u>Keynote speaker</u>, « <u>Création</u>, interprétation et recréation en musique et poésie : questions de rythmes », Journée d'étude « Texte et musique : relations croisées », dir. Lara Nugues, Nils Couturier et Anne-Sophie Bories, Université de Bâle, Suisse
- 15 mars 2019 : « Baudelaire et la mélodie française, Études musico-littéraires », Journée d'échanges « Le Baudelaire Song Project : Baudelaire et la musique à l'ère du numérique », Bruxelles, Belgique
- 20 mars 2018 : « On editing Debussy's mélodies. Debussy-Baudelaire: a path to modernity ? », Colloque international *Claude Debussy in 2018: A Centenary Celebration, I. Debussy Perspectives*, 1918-2018, Royal Northern College of Music, Manchester, Royaume-Uni

<u>Interview par Tom Service pour BBC Radio 3 Music Matters</u> programme Debussy's Paris – broadcast 24 March 2018, SAT 12:15 Music Matters (b09x82td)

- 09 novembre 2017 : « Baudelaire en musique : performer l'imaginaire », avec performance chantée de mélodies accompagnées au piano (Piano : Betty Hovette), Journée d'Études « La création et la réception des œuvres artistiques : de l'imaginaire à la réflexivité », organisée en collaboration avec Michel Favriaud, LLA-Créatis, UT2J
- 13 janvier 2016 : <u>Professeure invitée</u> : Séminaire de 3 heures en didactique d'interprétation : « Ré-interpréter la mélodie française grâce aux textes », Séminaire d'interprètes (DMA) « Analyse et performance » de Sylvain Caron, Université de Montréal, Canada
- 7-9 septembre 2015 : « Temporality of Baudelaire: the case of Déodat de Séverac Les Hiboux », panel Baudelaire in Music post-1900, *International Conference on Music Since 1900*, University of Glasgow, Royaume-Uni

Présentation résumée sur le Blog du Baudelaire Song Project http://www.baudelairesong.org/2016/03/09/what-musical-sources-say-to-poetry-deodat-de-severacs-drafts-on-baudelaire/

• 25 juin 2015 : « La mode de l'Autre en musique au tournant du vingtième siècle en France : le cas Debussy », Journée d'études « autour de Turandot de Puccini », organisée par l'Institut IRPALL, UT2J, et l'Opéra du Capitole, Toulouse

https://www.canal-u.tv/chaines/UT2J/turandot-exotisme-d-extreme-orient-au-debut-du-xxe-siecle/la-mode-de-l-autre-en

• 19 mars 2014 : « Le naturalisme en France : quelques réponses musicales d'Alfred Bruneau », Journée d'études « Vérisme et Naturalisme », organisée par l'Institut IRPALL, UT2J, et l'Opéra du Capitole, Toulouse

http://irpall.univ-tlse2.fr/publications-et-videos-2-345669.kjsp?RH=Publi theatre

- 21-23 juin 2013 : « "Je crois que c'est le ton qui convient" : analyse et interprétation du thème des fêtes galantes dans les *Deux mélodies sur des poèmes d'Aragon* de Francis Poulenc », *Repenser Poulenc : 50 ans plus tard*, Colloque international, dir. Barbara Kelly, Université de Keele, Royaume Uni
- 17-18 mai 2013 : « Création en 1943 et reprise de *Pénélope* de Fauré à Toulouse : scénographie et réception », en collaboration avec Julie Deramond, Journées d'études du groupe de recherche OPEFRA, Opéra de Paris / Université de Paris-Sorbonne, dir. Cécile Auzolle
- 27 octobre 2012 : « Debussy's first published song, *Nuit d'étoiles*: a first insight in his personal understanding of poetry in music », Colloque International, Debussy Symposium, Eastman School of Music, Rochester, NY, États-Unis
- 7 juillet 2012 : « French art song: Expression of French artists' cultural identity at the turn of the 20th century », Colloque International IMS (Société Internationale de Musicologie), 10e Free-Panel session: France, late 19th early 20th century, Auditorium Arte, Rome, Italie
- 13-14 avril 2012: « Verlaine's Poetry performed through Debussy musical sounds: Spleen in text and song », Colloque International Debussy Text & Idea, Gresham College and the Institute of Musical Research of the University of London, Londres, Royaume-Uni http://www.youtube.com/watch?v=cY42rEglu8M
- 15 mars 2012 : « Claude Debussy et les *Chansons de Bilitis* : une recherche d'écriture orientaliste ? », Colloque national « La musique orientale », 14-15 mars 2012, organisé par l'Association Ariana/Regards persans, Bibliothèque Universitaire Centrale, UT2J
- 06 décembre 2010 : « Nuit d'étoiles de Claude-Achille Debussy : un apprentissage musical par la mise en musique d'un poème », Journée d'études La première œuvre : identification, reconnaissance, réception, École Doctorale Sciences de l'homme et de la société, E.A. 3252 Recherches transversales en musicologie (RTMus), en partenariat avec E.A. 2625 GERHICO-CERHILIM (Université de Poitiers), Équipe « Invention, modèles et transferts artistiques », Université François-Rabelais, Tours
- 09 mars 2010 : « Vocality in Debussy's *Chansons de Bilitis* », Conférence en collaboration avec Jonathan Dunsby, Séminaire de Recherche en Musicologie, University of Southampton, Royaume-Uni
- 16 mai 2009: « French song through Debussy and Mary Garden recordings: poetic and symbolic musical performance », Colloque International *PERFORMA*: a conference on performance studies (14-16 mai 2009), Department of Communication and Art of the University of Aveiro, Portugal
- 02 avril 2009 : « French song through early recordings: some performance issues », Séminaire de recherche Musicology Colloquium series, Eastman School of Music, Rochester, NY, États-Unis
- 11 novembre 2008 : « The quintessence of French Aesthetic in Poetry and Music : Debussy and Verlaine », Séminaire de recherche organisé par le French Club, State University of New York, Geneseo, NY, États-Unis
- 12 septembre 2008 : « La mise en musique d'un poème est-elle un témoignage de son oralisation ? », Colloque national de doctorants et jeunes docteurs en musicologie, Recherches en musicologie : nouvelles perspectives, 11-13 septembre 2008, Université de Metz

• juin 2004-2008 : contributions aux Séminaires et Journées d'études du programme quadriennal « Poésie et fonction poétique : ponctuation, diction, rythmes et mélodies » de l'Institut IRPALL, en partenariat avec l'équipe LLA-Créatis, UT2J

8. Enseignement

a) Niveau Licence

• Histoire de la musique (Licences Musique & Musicologie, Jazz & Cultures musicales)

- L1 : Musique instrumentale et musique de chambre au XVIIIe siècle et XIXe : problématique des formes et genres, du classicisme au romantisme 48h
- L2: Discours organique au XIXe siècle et début du XXe siècle 25h; Exotisme et influences étrangères au XIXe siècle et début du XXe siècle 24h
- L3 : Panorama de la musique 1ere moitié du XXe s : Tonalité, modalité, polytonalité et polarité dans la musique du XXe siècle, rapport contextuel 25h

• Culture musicale (Licence Musique & Arts et DUMI – Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant)

- L1 : Histoire culturelle : Musique et Littérature : rapports texte-musique, formes et lexique musical, du lied à la chanson contemporaine 25h
- L1 : Histoire culturelle : Musique et esthétiques artistiques 24h
- L1 et L2 : Histoire, écoute et analyse de la musique : périodes Baroque, Classique et Romantique : tous genres, accent sur l'histoire des formes et sur les thématiques 24h

• Analyse musicale (Licences Musique & Musicologie, Jazz & Cultures musicales)

- L1 : Technique d'analyse de la forme musicale : étude des formes musicales classiques : phraséologie, discours harmonique, étude des partitions d'orchestre : répertoire classique et romantique 112h
- L2 : Technique d'analyse Musique et texte : romances, lieder, mélodies françaises, répertoire orchestral 56h
- L2 : Analyse discours musical baroque : débuts de l'opéra, tragédie lyrique, formes suites, fugues 24h

• Management culturel (Licences Musique & Arts, Musique & Musicologie, Jazz & Cultures musicales)

L3 : spécialisation dans la direction artistique de projets – 24h

Suivi et comptes-rendus du festival de Musique contemporaine ByPass – Forum de la création musicale : https://www.studio-eole.com/category/bypass, rencontres avec des directeurs artistiques (Éole, Flash Festival, Association Bel Air) ;

Organisation, production et diffusion d'un spectacle du département de musique par semestre. Dimension interdisciplinaire (Théâtre, Danse-Cirque)

• Ateliers méthodologiques spécialisés (Licences Musique & Arts, Musique & Musicologie, Jazz & Cultures musicales)

- L1 : Pratique de musique d'ensemble : élaboration d'un programme, travail de répétitions, de mise en espace, en vue de la représentation finale 24h
- L1 : Méthodologie documentaire et expression : recherche documentaire, dissertation 12h
- L1&L2: Ateliers d'écoute: commentaire d'écoute tous genres et toutes formes, répertoire du XIXe et XXe siècle. Notions de mélodie, rythme, harmonie, timbre 24h
- L3 : Musicologie appliquée : initiation à la recherche, méthodes d'études texte-musique 24h
- **Histoire de la musique pour non-spécialistes** (cours ouvert à toutes Licences) 50h. Niveau L1 : 4 thématiques développées suivant les années :

- Histoire des formes mélodiques chantées du XIXe à nos jours : le lied, la mélodie française, la chanson française
- Histoire de l'opéra : XIXe première moitié XXe siècle
- Le romantisme en musique : lien avec l'histoire et les arts
- Influence entre la musique et les arts de compositeurs et courants artistiques de la première moitié du XXe siècle

Licence Lettres et Arts

L1 : Histoire, écoute et analyse de la musique : période XIXe- XXe siècle : tous genres, initiation au commentaire d'écoute – 24h

L2 : Musique et Lettres : « Présence littéraire française en musique : poésie et livrets d'opéra » : de l'opéra du XIXe siècle à la chanson réaliste au milieu du XXe – 24h

L3 : Langues, voix, musiques (en collaboration avec Anne Dagnac, Linguistique) : Données acoustiques et expérimentation vocale, la voix à l'opéra – 12h

Licence Littérature Comparée

L1 : Comparaison Texte et Musique en Poésie versifiée : Fêtes Galantes et Romances sans paroles de Verlaine mises en musique à la fin du XIXe siècle : analyses comparées en poésie et mélodie française, préparation d'un oral d'analyse texte-musique – 67h

b) Niveau Master

Master Recherche

M1 : Analyse musicale Masters : vue d'ensemble sur différentes méthodes d'analyse, techniques d'analyse, histoire de leur apparition ; rapports entre création musicale et analyse – 25h

M1 et M2 : Séminaire transversal de musicologie : état des lieux de la recherche musicologique en lien avec les sujets des étudiants, méthodologie de recherche, perspective historique de l'évolution des savoirs sur la question – 100h

Master Recherche et Médiation musicale

M1 : Communication musicologique : Méthodologie de la Communication Analyse et enjeux de la communication, construire des outils de rédaction dans diverses situations propres au domaine musical. Stratégies presse musicale, culture numérique – 25h

• Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation

M1 : Préparation à l'épreuve d'Histoire culturelle du CAPES :

Thématiques : « musique et forme(s) », « musique et mythes », « romantisme et arts », « ruptures et continuités au XXe s. » réflexion et épreuve en lien avec les programmes pédagogiques officiels – 24h

Préparation au concours de l'Agrégation de musique : M2

Histoire de la musique : questions de concours

- Le quatuor et ses avatars aux XIXe et XXe siècles : techniques d'analyse, histoire musicale, réflexion méthodologique 30h
- Frontières du chant et de la parole : analyse de l'évolution de leurs frontières communes menée en référence à l'histoire des arts, des idées et des sociétés. Thématique : « le mélodrame » – 3h
- Les résonances musicales de l'exotisme dans la musique savante européenne : du Désert de Félicien David à Padmâvati d'Albert Roussel 16h
- Le chœur allemand sous l'empire des Habsbourgs 6h
- Danse et Musique au temps des Ballets russes 6h
- Les femmes musiciennes XIXe/début XXe 6h

Préparation à l'oral d'agrégation

- Commentaire d'écoute 12h
- Leçon d'agrégation 32h

c) Niveau Postgraduate

<u>Enseignements en anglais</u> : Eastman School of Music, Université de Rochester, NY (États-Unis)

• Cours « French Poetry into Song : 1870-1950 » (DMA – équivalent Diplôme d'Etat – en Composition, Piano et Chant). 1er semestre 2012-2013. Professeure invitée en charge du cours : 42h.

Élaboration du curriculum du cours, à la fois théorique et pratique : performances vocales, master-class avec les étudiants en fin d'études de pédagogie, coaching musical. Évaluation.

• **Séminaire « Verlaine and Debussy : analysis and performance »** (Master-PhD : Music Theory Department). 1er semestre 2008-2009. Assistante du Pr. Marie Rolf : 30h.

Collaboration à la préparation des cours, à la finalisation des documents de cours ; interventions orales en cours. Présentation de deux séminaires de 3h.

• **Séminaire « Analysis and performance »** (DMA-Master-PhD : Music Theory Department). 2ème semestre 2008-2009. Chercheuse invitée par Pr. Jonathan Dunsby : 30h. *Interventions ponctuelles. Présentation d'un séminaire de 1h30.*

d) Encadrement de mémoires de recherche

• Direction de Masters Recherche en musique

- André Caplet, mélodies et surréalisme (en cours)
- Orchestration du piccolo et de la flûte dans les œuvres de Maurice Ravel (codirection avec Mathias Rousselot en cours)
- Alain Bashung: jeux de mots et jeux de sons (co-direction avec Jean-Pierre Zubiate, en cours)
- Le timbre de la mue valoriser une transition vocale : défis et répertoire (en cours)
- Études de la vocalité de Reynaldo Hahn : Recueil de mélodies Les Feuilles Blessées (2022)
- L'humour musical en France à l'aube du 20e siècle : autour de Debussy et ses différentes positions humoristiques (2020)
- Oreste De Maurizi : un compositeur entre populaire et savant ou de la transcription à l'invention, autour de la collection Tzigania (2020)
- Un dialogue musical entre Occident et Japon à la lumière des transferts culturels : l'exemple du compositeur Toru Takemitsu (co-direction avec Stefan Keym, 2020)
- L'influence de l'esthétique asiatique dans les compositions pour piano de Debussy (co-direction avec Stefan Keym, 2019)
- Le Martyre de Saint Sébastien : contribution à une meilleure compréhension de l'œuvre dans son caractère novateur (co-direction avec Jean-Michel Court, 2016)
- Influence des compositions de mélodies françaises sur l'écriture pour piano seul de Claude Debussy, autour des années 1910 (2011)
- Étude du travail de co-production du compositeur Philippe Rombi et du réalisateur François Ozon : étude de détail de quelques productions communes (2014)
- Inspirations et influences de l'improvisation dans la composition des œuvres pour piano de Franz Liszt (M1)
- L'héritage impressionniste dans le répertoire violonistique : l'école française en Europe durant l'entre-deux guerres (autour d'Ysaÿe, Szymanowski, Britten) (M1)

Co-direction de mémoires de Master Professeur des Écoles, mention Musique

- Les apports de l'éducation musicale dans les activités de langage de maternelle (2014); avec Pierre-Jean Schoen (INSPE Toulouse)
- L'organisation de l'espace et des relations lors d'une séance de musique à l'école (primaire et élémentaire): des rôles à jouer (2014), avec Frédéric Maizières (INSPE Toulouse)

• Direction de mémoires pédagogiques du Diplôme d'État : 5-10 étudiants/année, en DE 1ere année et DE 2eme année (pendant 3 ans)

Tous instruments, Formation Musicale, direction de chœur; Filières: Classique, Jazz, Musique ancienne. Prise en charge personnelle du suivi de chaque étudiant. Organisation et participation aux jurys de délibération des soutenances des mémoires pédagogiques en fin de 1ère année, DE « blanc » en fin de 2ème année

• Participation à des jurys de Master 1 et 2 Recherche (depuis 2006)

En musique, linguistique, et littérature comparée

e) Valorisation pédagogique

• Mise en ligne de documents de cours et de travail (mise à jour hebdomadaire) sur l'ENT (Espace Numérique de Travail), sur la plateforme Moodle IRIS

Documents texte, audio et vidéo ; devoirs en ligne sur IRIS-Exam ; travail sur IRIS-SED pour les cours de Lettres et Arts, UT2J, depuis septembre 2009

• Mise en ligne des supports pédagogiques, animation de forums de discussion sur la plateforme « Blackboard »

Eastman School of Music (Université de Rochester, NY, États-Unis), 1er semestre 2012 / année universitaire 2008-2009

9. Valorisation et médiation culturelle

- a) Performances artistiques en lien avec les travaux de recherche
- 5 mai 2025 (à venir) : spectacle *Cinq sortilèges* Perf'Opéra, écrit et dirigé par Muriel Plana : théâtre contemporain, danse et interprétation musicale live, dans le cadre de l'axe de Recherche-Création chant soliste et théâtre
- 19 mars 2025, 17 mars 2024, 02 juillet 2023 : spectacle *Le Parasite*, écrit et dirigé par Muriel Plana : théâtre contemporain, danse et interprétation musicale live, dans le cadre de la Recherche-Création chant soliste et théâtre
- 30 novembre 2024 : Airs de cours de Charles Pellisson, expérimentation de la prosodie du XVIIe siècle, Journée d'études « Pellisson, un classique à toutes mains », dirigée par Philippe Chométy et Yves Le Pestipon, Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse chant soliste
- 02 mars 2022, 14 juin 2021 : spectacle *Faust-Circuit*, écrit et dirigé par Muriel Plana : déambulation théâtre et musique, avec les étudiants de licence Musique et Musicologie <u>chant choral et répétitions, coordination musiciens</u>
- 09 novembre 2017 : Performance de mélodies de Duparc et Debussy, accompagnées au piano par Betty Hovette, illustration de la communication « Baudelaire en musique : performer l'imaginaire », Journée d'Études « La création et la réception des œuvres artistiques : de l'imaginaire à la réflexivité », organisée par Michel Favriaud, LLA-Créatis, UT2J <u>chant soliste</u>
- 03 février 2012 : Création parisienne de la première version de la mélodie « Colloque sentimental », de Claude Debussy, Colloque Debussy, Paris, Cité de la Musique, Musée d'Orsay (Colloque International pour les 150 ans de la Naissance de Claude Debussy), Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris chant soliste

Sur édition personnelle du manuscrit. En collaboration avec le Pr. Marie Rolf, pianiste, en prolongement des recherches en édition critique, analyse et interprétation des mélodies de Debussy

- 07 juillet 2011 : Concert-Lecture : Présentation du travail de recherche, récitations de poèmes, interprétation vocale (Mélodies de Fauré, Duparc, Poulenc), à l'occasion du colloque international « 23rd ENHR Conference 2011 » Toulouse (France): 'Mixité' : an urban and housing issue ? Mixing people, housing and activities as the urban challenge of the future, Chateau de Caumont, Cazaux-Savès (32) chant soliste
- 10 décembre 2010 : Performance de mélodies, illustration de la communication « Rediscovering French Art Song », en collaboration avec le Pr. Jonathan Dunsby, International Exchanges on Music Theory and Performance (www.iemtp.ufpr.br), Institut hongrois, Paris chant soliste

Extrait: https://www.youtube.com/watch?v=sSRQveUw-KA

- 29 mai 2009 / 06 juin 2008 : Concerts-Lectures « Poèmes en écoute » / « La Voix de son Poète », Poèmes en écoute, Mélodies en récitations, Poèmes en vocalités, Chapelle des Carmélites, dans le cadre des Colloques Internationaux Points d'écoute : voir et entendre les textes et Voix et savoirs, UT2J, en collaboration avec l'Association Toulouse-Mélodie-Française (TMF) chant soliste et déclamation
- 25 avril 2007 : Performance de musique et poésie déclamée, dans le cadre du Mirail des Mots, Maison de la Recherche, UT2J <u>chant soliste et déclamation</u>
- 12 avril 2005 : Performance de Mélodies françaises, Soirée-débat organisée par l'Association Toulouse-Mélodie-Française, chez Amadeus Piano, Toulouse <u>chant soliste</u>

b) Applications pédagogiques de recherche-création

• 9 avril 2025 : Création de spectacle dans le cours de Management Culturel et ateliers d'écriture dramaturgique et avec les étudiants de Licence Musique & Arts, Maison de la Recherche, UT2J

Projet interdisciplinaire : chant choral, théâtre, danse, arrangements musicaux, en collaboration avec le cours de FM et chœur de Julien Garde

• Décembre 2022, 2024 : Application musicologique, avec les étudiants de Licence Musique et Musicologie. Recherches sur les mises en musiques des poèmes de Baudelaire d'hier à aujourd'hui, avec les groupes de rock *Anakarsis*, le *Baron de Vincèse* – Rencontres d'artistes et débats bâtiment Le Gai Savoir, UT2J

c) Activités de médiation culturelle

- 2018 : Présentations de concerts : « Oreste de Maurizi, le compositeur et sa musique », pour Café de Maurizi, Auditorium de Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse (juillet 2018) / Église d'Arreau, Festival de Musique de la vallée d'Aure (août 2018)
- 2009-2015 : Présentations d'avant-spectacle (format de 30 mn). Chaque saison, 20 conférences. Grand Foyer, Opéra du Capitole, Toulouse, en collaboration avec Michel Lehmann et Séverine Plancon

http://irpall.univ-tlse2.fr/parlons-en--319957.kjsp?RH=Calendrier theatre&RF=1405671296653

• 2009-2015 : « Ateliers-musicaux » (format de 2h). Chaque saison, 30 Conférences. Présentation des opéras de la saison dans les Centres culturels des quartiers de Toulouse (Bellegarde, Les Mazades, Alban Minville, Ranqueil, Soupetard...)

http://irpall.univ-tlse2.fr/ateliers-d-ecoute-320142.kjsp?RH=Calendrier_theatre&RF=1405671222511

• Conférences dans le cadre de sociétés savantes

Académie Francis Poulenc, Centre International de la Mélodie Française, Tours :

- 23 août 2017 : « Baudelaire et les musiciens » ;
- 21 août 2008 : « Verlaine entendu par Debussy »

Université du 3e Age, Toulouse (15 mars 2008)

Conservatoires à Rayonnement Départemental (CRD) de l'Aveyron (14-15 mars, 20 Avril 2007) ;

Académie de Mélodie Française (Toulouse-Mélodie-Française), Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (octobre 2010, 2006, 2004)

• 2012-2016 : Organisation de soirées musicales en convention avec le Musée des Augustins, Toulouse

Pour toutes Licences : choix du répertoire, transcriptions pour ensemble, répétitions, direction d'ensemble. 8 Prestations

- Fêtes de la musique 21 juin 2012, 2013, 2014
- Nuit de l'Orient 22 novembre 2014
- Nuit des Étudiants 2 avril 2015 et Fête de la musique 21 juin 2015,
- Nuit du Rêve 12 février 2016 et Fête de la musique 21 juin 2016

• 2012 : Organisation des répétitions en vue d'une master-class avec le compositeur-interprète Enrico Pieranunzi (mars-juin 2012)

Répétitions de deux formations quatuor classique Licence Musique et Musicologie) avec trio jazz (Licence jazz et Cultures musicales), pour préparation à la Journée d'études de novembre 2012, UT2J

• Master-Classes de Mélodie Française

- 2010, 2006, 2004 : Académies de Mélodie Française (Toulouse-Mélodie-Française)
 Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (octobre)
- 2007 : sessions de Master-classes, Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l'Aveyron (Janvier, Mars, Avril)
- 2006 : Académie de Musique, Bydgoszcz, Pologne (novembre)

• 2005-2010 : Émissions radiophoniques musicales

44 émissions annuelles (format de 50 minutes), émissions hebdomadaires, en collaboration avec Michel Lehmann (MCF), Radio Présence, Toulouse. 4 thématiques

- « Musique en approche » (2009-2010)
- « L'amour en Musique et Littérature » (2007-2008)
- « À la recherche du Sacré » (2006-2007)
- « Les rendez-vous de la Mélodie Française » (2005-2006)

d) Jurys et formations professionnelles

• Participation à des jurys de concours

■ 2025, 2024, 2023 : Certification Enseignement de spécialité Histoire de l'art Avec les IPR de Musique et Histoire, professeurs de Lettres, Arts Plastiques de l'Académie de Toulouse, Rectorat de Toulouse

- 2024 : Concours de DNSPM (Diplôme National Supérieur de Professionnel de la Musique) Isdat, Toulouse
- 2016: Concours d'agrégation externe, discipline Musique Jury pour l'écrit (Dissertation), et l'oral (Leçon devant le jury)

Formations professionnelles

- 2021 : Direction et directions adjointe : calendrier de gestion administrative : 6h, UT2J
- 2019: Enjeux et mécanismes économiques internationaux, 22h, Pôle Formation Airbus, Toulouse
- 2017 : Les bases du métier de coach professionnel, 21h, DIF, UT2J
- 2008 : Anglais professionnel 21h, DIF, UT2J