

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

Rapport annuel 2023-2024

Légende : Mise en scène du *Songe de Khèyam* pour marionnettes à clavier et musique de Maurice Bouchor, dans le cadre du colloque international « Musiques, machines et mécanisation », 17 mai 2023, Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal. Image tirée de la répétition.

Université
de Montréal

Faculté de musique

Faculté de musique

UQÀM | Département de musique

FACULTÉ DES ARTS
Université du Québec à Montréal

Université de Montréal

**FACULTÉ
DE MUSIQUE**

C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montréal, QC
H3C 3J7, Canada
T 514-343-6111 poste 2801

Université du Québec à Montréal

Département de musique

C.P. 8888, Succ. Centre-ville
Montréal, Qc
H3C 3P8, Canada
T 514-987-4174

Rédaction et édition : Solenn Hellégouarch (coordonnatrice)

Avec l'aide de : Michel Duchesneau (directeur 2023-2024) et Caroline Marcoux-Gendron
(coordonnatrice 2023-2024)

Photo de couverture : Pascal Piché

TABLE DES MATIÈRES

Mot d'introduction _____	4
Présentation, mission et objectifs de l'OICRM _____	5
Programmation scientifique _____	8
Cochercheuses et cochercheurs _____	9
Liste du personnel _____	11
Instances de l'OICRM _____	11
Partenaires _____	14
Soutien aux étudiantes et étudiants _____	18
Soutien aux cochercheuses et cochercheurs _____	22
Activités _____	23
La <i>Revue musicale OICRM</i> (RMO) _____	30
Bilan du comité ÉDI _____	31
Bilan financier 2023-2024 _____	34
L'OICRM 2023-2024 en quelques chiffres _____	37

MOT D'INTRODUCTION

Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique

Chères et chers membres,

Ce rapport d'activité de l'OICRM pour 2023-2024 témoigne du dynamisme des membres, dans la continuité des efforts menés au cours des dernières années. Après les soubresauts pandémiques et postpandémique, on peut dire que, de manière globale, il s'agit d'une année de stabilisation et de consolidation. Le nombre de membres et les financements sont demeurés stables. Je me permets toutefois d'insister sur certains aspects peu apparents au premier regard, mais qui témoignent d'une évolution qui s'amorce. Grâce au travail du Comité scientifique, on note une plus grande collaboration entre les membres, donnant ainsi plus de valeur aux activités collectives qu'aux initiatives individuelles. Cette tendance se voit d'abord dans le programme de soutien au développement stratégique de la recherche. Deux projets sur trois rassemblent un groupe de chercheur·euse·s. Bien plus, les projets visent une collectivité, celle des étudiant·e·s en musique, ou une manière de repenser le travail musicologique fait en équipe. Pour sa part, le colloque étudiant (COBS) allait encore plus loin en s'interrogeant sur la porosité grandissante des frontières entre les disciplines, sur l'évolution du concept d'interdisciplinarité et sur les nouveaux types de collaborations qui en émergent.

Comme événement international d'envergure, il faut noter le colloque *Musique, machines et mécanisation*, tenu les 16 et 17 mai. Organisé par l'Équipe Musique en France, il a regroupé une douzaine de chercheur·euse·s provenant de quatre pays. Par ailleurs, les conférences de prestige ont été données uniquement par des conférencier·ère·s provenant de l'étranger. Néanmoins, des enjeux propres à la recherche au Québec ont été valorisés, plus particulièrement dans les journées d'étude, dont les thématiques sont à même d'alimenter les réflexions en cours dans notre société sur l'interculturalisme : visions autochtones, répertoires de la diaspora africaine. Plaçant le Québec au croisement des mouvements internationaux, la journée d'étude sur 75·ans de musique concrète, coorganisée par Akousma et le Laboratoire forme·ondes de l'OICRM, était particulièrement significative pour la constitution d'une mémoire collective.

On observe également que le financement des cochercheur·euse·s a connu une intensité considérable, puisque les nouvelles subventions de recherche se sont élevées à plus de 950 000 \$. Nul doute que le soutien de l'OICRM, tant pour les financements accordés que pour son rôle comme infrastructure de recherche, a joué un rôle significatif. Néanmoins, près de la moitié du budget de l'Observatoire a été dévolu au soutien financier des étudiants. L'OICRM a aussi apporté certaines modifications à son mode de fonctionnement en matière d'équité, diversité et inclusion (EDI) en adoptant un plan d'action triennal. Tout ce qui rapporte aux bourses et aux subventions s'accorde désormais à ces critères.

Pour conclure, je ne saurais passer sous silence que, même si c'est moi qui vous présente ce rapport, le crédit d'avoir présidé à ces réalisations revient à celui qui a dirigé l'OICRM en 2023-2024, Michel Duchesneau. Je tiens à l'en remercier et à lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux défis. L'impulsion qu'il a donnée à l'OICRM nous donne un appui pour relever les nombreux défis à venir dans les prochaines années.

Sylvain Caron, directeur de l'OICRM

PRÉSENTATION, MISSION ET OBJECTIFS DE L'OICRM

L'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) est un groupe interdisciplinaire, interuniversitaire et international qui travaille sur les thématiques générales de la création et de la recherche en musique. En 2018-2024, il est financé par le FRQSC et réunit des chercheuses et chercheurs ainsi que des étudiantes et étudiants du Québec, du Canada et de l'international. Ses cochercheuses et cochercheurs proviennent de l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université McGill, l'Université Laval, HEC Montréal, l'École Polytechnique de Montréal, l'Institut national de la recherche scientifique, le Collège Vanier, le Cégep de Saint-Laurent (Centre Artenso), ainsi que le Centre des musiciens du monde. À travers la confluence de ces institutions, il est à noter le rôle pivot que jouent la Faculté de musique de l'Université de Montréal à titre d'établissement gestionnaire ainsi que le Département de musique de l'UQAM à titre d'antenne du regroupement (OICRM-UQAM). Ces deux institutions sont largement représentées dans les activités de l'OICRM et au sein des instances qui en assurent le bon fonctionnement. Enfin, l'OICRM entretient des liens avec plusieurs organismes des milieux de pratique, à l'échelle locale et internationale. Au Québec, ces organismes partenaires sont : le Centre Artenso et le Centre des musiciens du monde dont sont issu-es des cochercheuses et cochercheurs, le Conseil québécois de la musique, le Festival de Lanaudière, Orford Musique, l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Opéra de Montréal. En France, l'OICRM compte parmi ses partenaires Royaumont – abbaye et fondation (Asnières-sur-Oise), ainsi que la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Paris).

Mission

Inspirer, entreprendre, matérialiser et valoriser la recherche et la recherche-crédation en musique en regroupant des spécialistes des institutions québécoises d'enseignement supérieur et des partenaires des milieux de pratique dont les travaux enrichissent les connaissances sur la musique, les musiciennes et musiciens et leurs publics.

Cette mission s'articule en trois grands axes : 1) Pratiques musicales : étude et création ; 2) Musique, musiciennes et musiciens : cultures et sociétés ; 3) Écosystème de la musique : de la transmission à la réception.

Objectif global

Développer et renforcer de nouvelles perspectives de recherche et de recherche-crédation pour observer, contextualiser et analyser la musique et tous les phénomènes qui lui sont rattachés.

Centrée sur la musique, la programmation scientifique de l'OICRM reflète le large éventail et la complémentarité des travaux effectués par les chercheuses et chercheurs, mais aussi chercheuses-crédatrices et chercheurs-crédateurs du Québec, dans un cadre national et international. Au cœur de ces travaux : les notions de tradition musicale, de musiques populaire et savante, d'improvisation, d'écoute et de réception, de goût musical (esthétique et critique), d'oralité et d'écriture, d'individualité et de

collectivité. Les recherches entreprises au sein de l'OICRM abordent aussi les problématiques entourant la circulation des patrimoines musicaux, les phénomènes de catégorisation, la création, l'enseignement et l'apprentissage, la médiation de la musique, la réflexion sur les rôles et les statuts des artistes, sur l'importance du contexte (culturel, historique, social, économique, politique), l'étude des formes de création (numériques, intermédiatiques et interartistiques) et des nouveaux lieux et modes de diffusion (supports numériques, festivals, etc.), ainsi que la redéfinition des paramètres compositionnels (comme le timbre, l'harmonie, la spatialisation). Il s'agit donc d'appréhender la musique sous ses différents aspects selon une démarche interdisciplinaire humaniste, ancrée principalement dans les sciences humaines, sociales, de la communication et de la gestion et incluant les sciences appliquées et les technologies quand elles s'inscrivent dans une perspective d'analyse ou de création de la musique. Cette orientation favorise la diversité des approches pour aborder la composition, l'interprétation, l'apprentissage musical, la gestion de la musique et les cultures musicales du monde dans leur globalité et leur relation avec leur environnement social en corrélation avec le savoir scientifique à l'ère du numérique. Il s'agit de permettre aux musicologues, ethnomusicologues, pédagogues, compositrices et compositeurs ainsi qu'interprètes du Québec, en association avec d'autres artistes (des domaines de la littérature, de la danse, du théâtre, du cinéma, des arts médiatiques) et d'autres scientifiques (de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, de l'informatique, de la kinésiologie, de l'acoustique, de la psychologie, du marketing de la culture, de la philosophie, des études urbaines), de développer de nouvelles perspectives de recherche en concordance et en complémentarité avec celles exploitées ailleurs dans le monde, inscrivant ainsi l'activité musicale au Québec au cœur des questionnements contemporains sur la musique à l'échelle internationale.

Objectifs spécifiques

Promouvoir et mettre en œuvre l'interdisciplinarité et l'intersectorialité dans la recherche et la recherche-crédation en musique par le soutien financier au développement de la recherche et de la recherche-crédation répondant à cette volonté interdisciplinaire et interinstitutionnelle, et par l'organisation d'activités de réseautages des membres ;

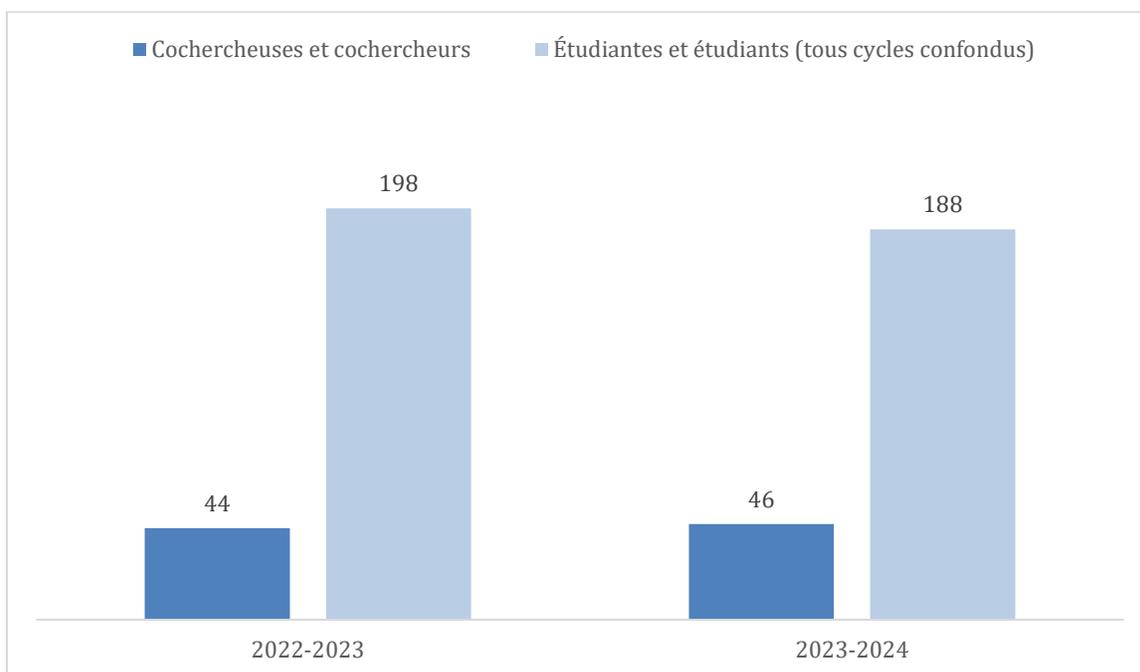
Développer la diffusion de la création musicale et des savoirs sur la musique, à l'échelle nationale et internationale, grâce à une infrastructure de la recherche (personnel, locaux, programmes d'aide au déplacement, à l'édition, à la diffusion) qui soutient nos membres dans l'organisation d'événements scientifiques, la construction de banques de données et d'archives et la publication numérique, entre autres ;

Favoriser la diversité et l'inclusion en ce qui concerne les champs et les formes de recherche et les personnes qui œuvrent à ces travaux par la recherche participative, le développement de partenariats avec les milieux de pratique et la cocréation des savoirs avec les communautés ;

Accroître et faire circuler la recherche et la création en musique au Québec au sein des grands réseaux de recherche francophones et des milieux professionnels de la musique nationaux et internationaux, par la participation active à d'ambitieux projets internationaux (ex. *Épistémuse*) et par le soutien à une revue musicale électronique (*Revue musicale OICRM*) ;

Soutenir la formation à la recherche et à la recherche-création des étudiantes et étudiants des trois cycles universitaires et du postdoctorat par des programmes de bourses d'excellence, de stage, d'initiation à la recherche et des engagements à titre d'auxiliaires de recherche.

Tableau des membres¹

¹ Les cycles d'études considérés pour le décompte des étudiantes et étudiants comprennent le postdoctorat.   ces membres s'ajoutent des dizaines de collaboratrices et collaborateurs, soit des chercheuses et chercheurs qui collaborent avec des membres de l'OICRM au sein d'équipes de recherche, en copubliant ou en codirigeant des étudiantes et étudiants.

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

Axe 1 Pratiques musicales : étude et création

Cet axe réunit les projets de recherche et de recherche-crédation qui se consacrent à l'étude de la musique sous l'angle de la création en composition et en interprétation, celle-ci comprise comme un acte créatif basé sur un savoir-faire tant pratique que théorique. Il réunit aussi les projets qui interrogent les manières dont la musique se conjugue avec d'autres pratiques artistiques.

Thématique 1.1 : Processus de création en composition

Thématique 1.2 : Processus de création en interprétation

Thématique 1.3 : Patrimonialisation, documentation, préservation

Thématique 1.4 : Musique et intermédialité (cinéma, jeux vidéo, peinture, danse)

Thématique 1.5 : Pratique musicale et santé

Axe 2 Musique, musiciennes et musiciens : cultures et sociétés

Organisé de manière à couvrir autant les cultures musicales occidentales que non occidentales, l'axe 2 fait la somme des projets qui interrogent la vie des musiciennes et musiciens d'un point de vue artistique et culturel ainsi que leur contribution à l'édification des patrimoines musicaux et des institutions. Les projets réunis sous cet axe traitent également de la manière dont s'organisent les discours sur la musique et le sens qui leur est donné en fonction de grands paradigmes stylistiques et esthétiques.

Thématique 2.1 : Cultures musicales non occidentales

Thématique 2.2 : Cultures musicales occidentales

Thématique 2.3 : Histoire des institutions et des moyens de diffusion

Thématique 2.4 : Musique et politique

Axe 3 Écosystème de la musique : de la transmission à la réception

L'axe 3 rassemble les travaux qui portent sur la transmission, la réception et la diffusion de la musique auprès de celles et ceux qui l'apprennent, l'écoutent en concert, à la radio ou par les moyens numériques. Il réunit aussi les projets qui étudient et mettent en application les méthodes et les moyens mis au service de l'apprentissage, de l'appréciation et de la médiation de la musique selon différentes orientations disciplinaires, tout comme les projets qui s'intéressent à l'évolution des métiers de la musique.

Thématique 3.1 : Musique et santé

Thématique 3.2 : Enseignement et apprentissage avec les enfants et les adolescent-es

Thématique 3.3 : Enseignement et apprentissage avec les adultes

Thématique 3.4 : Métiers de la musique

Thématique 3.5 : Médiation de la musique

Thématique 3.6 : Histoire et sociologie des publics de la musique

Thématique 3.7 : Développement des publics de la musique (sociologie et gestion de la musique)

COCHERCHEUSES ET COCHERCHEURS²

Université de Montréal

- Dominic Arseneault
- Paolo Bellomia
- Marie-Hélène Benoit-Otis (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique)
- Myriam Boucher (Codirectrice du Laboratoire formes ondes)
- Sylveline Bourion
- Serge Cardinal (Directeur du laboratoire La création sonore – LCS)
- Sylvain Caron (Directeur du Groupe de recherche en interprétation musicale, analyse et expression – GRIMAE)
- Katharina Clausius
- Michel Duchesneau (Directeur de l'Équipe Musique en France – EMF – et Coresponsable de l'Étude Partenariale sur la Médiation de la Musique – EPMM)
- Nathalie Fernando
- Jonathan Goldman
- Jimmie LeBlanc (Rédacteur en chef de la *Revue musicale OICRM*)
- Mathieu Lussier
- François de Médicis
- Pierre Michaud (Codirecteur du Laboratoire formes•ondes)
- André Moisan
- Jean-Jacques Nattiez
- Sabina Teller Ratner
- Jean-François Rivest
- Ana Sokolović (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en création d'opéra)
- Dominic Thibault (Codirecteur du Laboratoire formes ondes)
- Caroline Traube (Directrice du Laboratoire de recherche sur le geste musicien – LRGM)

² Ces données correspondent au membrariat actif durant l'année de ce rapport annuel.

Université du Québec à Montréal

- Audrey-Kristel Barbeau
- Ons Barnat
- Vanessa Blais-Tremblay
- Vincent Bouchard-Valentine (Responsable du Laboratoire de recherche en enseignement de la musique – LAREM)
- Hélène Boucher
- Thierry Champs
- Claude Dauphin
- Isabelle Héroux (Responsable du Laboratoire de recherche en enseignement de la musique – LAREM)
- Mathieu Lavoie
- Alexis Perron-Brault
- Gina Ryan
- Danick Trottier

Université de Sherbrooke

- Jean Boivin
- Jacinthe Harbec

Autres institutions universitaires

- Guy Bellavance, Institut national de la recherche scientifique (Responsable du laboratoire Arts et Sociétés / Terrains et Théories – l/as/tt)
- Jonathan Bolduc, Université Laval (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages et Directeur du laboratoire Mus-Alpha)
- François-Raymond Boyer, École Polytechnique de Montréal
- Danilo Correa Dantas, HEC Montréal
- Aimée Gaudette-Leblanc, Université du Québec à Trois-Rivières
- Steven Huebner, Université McGill (Titulaire de la Chaire de recherche James McGill)

Institutions collégiales et milieu de pratique

- Catrina Flint, Collège Vanier
- Irina Kirchberg, Artenso
- Frédéric Léotar, Centre des musiciens du monde
- Sylvain Martet, Cégep de Saint-Laurent / Artenso

LISTE DU PERSONNEL³

Personnel de direction et membres responsables de l'OICRM

Direction

Michel Duchesneau, Université de Montréal
Isabelle Héroux, Université du Québec à Montréal (OICRM-UQAM)

Coordination

Solenn Hellégouarch, coordonnatrice de la *Revue musicale OICRM*
Caroline Marcoux-Gendron, coordonnatrice générale et scientifique de l'OICRM
Louis-Édouard Thouin-Poppe, coordonnateur de l'antenne OICRM-UQAM

Personnel administratif

Yannick Bélanger, webmestre
Charles Campeau-Bedford, responsable du développement informatique
Gabrielle Nessel, auxiliaire du Centre de documentation (à partir de juin 2023)
Vicky Tremblay, responsable du Centre de documentation
Mathilde Veilleux, assistante à la coordination

INSTANCES DE L'OICRM

Conseil d'administration

Laurence Gauvin, Université de Montréal, représentante des étudiantes et étudiants (jusqu'en septembre 2023)
Danick Trottier, Université du Québec à Montréal, président (jusqu'en mars 2024)
Claire Marchand, directrice du Centre de musique canadienne, administratrice (jusqu'en mars 2024)
Thierry Champs, Université du Québec à Montréal, administrateur (à partir de mars 2024)
Sophie Cusson, Orford Musique, directrice des opérations artistiques et de l'éducation, collaboratrice en milieu pratique, administratrice (à partir de mars 2024)
Michel Duchesneau, Université de Montréal, directeur de l'OICRM
Nathalie Fernando, Université de Montréal, doyenne de la Faculté de musique

³ Ces données correspondent au personnel actif durant l'année de ce rapport annuel.

Matthieu Galliker, Université de Montréal, représentant des étudiantes et étudiants (à partir de septembre 2023)

Jonathan Goldman, Université de Montréal, administrateur

Jacinthe Harbec, Université de Sherbrooke, administratrice (présidente par intérim à partir de mars 2024)

Isabelle Héroux, Université du Québec à Montréal, directrice OICRM-UQAM

Caroline Marcoux-Gendron, coordonnatrice de l'OICRM (conseillère aux questions de gestion et d'administration et secrétaire de réunions, sans droit de vote)

Geneviève Proulx, Université du Québec à Montréal, représentante du vice-rectorat à la recherche

Donald Tremblay, Université de Montréal, représentant du vice-rectorat à la recherche

Comité scientifique

Ons Barnat, Université du Québec à Montréal (par intérim depuis septembre 2023, élu en mars 2024)

Vincent Bouchard-Valentine, Université du Québec à Montréal (jusqu'en septembre 2023)

Myriam Boucher, Université de Montréal

Danilo Correa Dantas, HEC Montréal

Isabelle Héroux, Université du Québec à Montréal, directrice antenne OICRM-UQAM

Steven Huebner, Université McGill

Marie-Noëlle Lavoie, Conservatoire de musique de Montréal

Pierre Michaud, Université de Montréal

Gina Ryan, Université du Québec à Montréal

Caroline Traube, Université de Montréal

Comité consultatif

Alessandro Arbo, Université de Strasbourg, France

Nicolas Donin, Université de Genève, Suisse

Angelika Gusewell, Haute École de Musique, Suisse

Pierre Alexandre Tremblay, University of Huddersfield, Angleterre

Comité étudiant

Jusqu'en septembre 2023

Marie Anne Bérard, Université de Montréal

Kamille Gagné, Université de Montréal

Laurence Gauvin, Université de Montréal

David Piazza, Université de Montréal

Louis-Édouard Thouin-Poppe, Université du Québec à Montréal

Mathilde Veilleux, Université de Montréal

À partir de septembre 2023

Kamille Gagné, Université de Montréal
Matthieu Galliker, Université de Montréal
Louis-Édouard Thouin-Poppe, Université du Québec à Montréal
Mathilde Veilleux, Université de Montréal

Comité de diffusion et de valorisation de la recherche et de la recherche- création (CDV)

Marie-Annick Béliveau, Université du Québec à Montréal, membre étudiante
Vanessa Blais-Tremblay, Université du Québec à Montréal, membre externe
Irina Kirchberg, Université de Montréal, responsable scientifique OICRM
Caroline Marcoux-Gendron, Université de Montréal, coordonnatrice OICRM
Sylvain Martet, Artenso, cochercheur OICRM
Pierre Michaud, Université de Montréal, cochercheur OICRM
Héloïse Rouleau, Université de Montréal, membre étudiante
Dominic Thibault, Université de Montréal, président
Louis-Édouard Thouin-Poppe, Université du Québec à Montréal, membre étudiant
Mathilde Veilleux, Université de Montréal, membre étudiante

Comité ÉDI

Nour El Houda Amjahdi, Université de Montréal (auxiliaire étudiante, jusqu'en octobre 2023)
Maony Fourneau, Université de Montréal (auxiliaire étudiante, à partir d'octobre 2023)
Jacinthe Harbec, Université de Sherbrooke, présidente
Caroline Marcoux-Gendron, Université de Montréal
Alexis Perron-Brault, Université du Québec à Montréal

Comité de rédaction de la *Revue musicale OICRM*

Sylvain Caron, Université de Montréal (jusqu'en juin 2023)
Frédéric Léotar, Centre des musiciens du monde (jusqu'en juin 2023)
Alessandro Arbo, Université de Strasbourg (dès novembre 2023)
Hélène Boucher, Université du Québec à Montréal
Achille Davy-Rigaux, IReMus – CNRS, France
Marie-Noëlle Lavoie, Conservatoire de musique de Montréal
Jason Noble, Université de Moncton (dès novembre 2023)

PARTENAIRES

Artenso

Artenso est un Centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices (CCT-PSN) affilié au Cégep de Saint-Laurent. Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et les enjeux propres à la recherche et à l'innovation en art et engagement social dans le domaine de la médiation culturelle. Ses activités se déploient en trois volets : 1) la

recherche appliquée ; 2) la formation et le transfert ; 3) le service-conseil. Le territoire de recherche et d'intervention du centre est celui de la médiation culturelle, entendue comme un champ professionnel de l'action culturelle où s'élaborent des stratégies, des dispositifs et des outils pour améliorer l'accès aux productions culturelles et favoriser l'expression culturelle des citoyennes et citoyens. Artenso est un centre de référence et de convergence qui active un réseau de mobilisation et de transfert des connaissances en médiation culturelle au Québec. En s'appuyant sur les leaders et partenaires existants, il génère des retombées pour la formation au collégial, tout comme pour la communauté et les milieux artistiques et culturels professionnels.

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Paris, France)

La Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (anciennement Médiathèque Musicale Mahler) est née de la volonté et de la générosité de deux musicologues, Maurice Fleuret et Henry-Louis de La Grange qui ont souhaité mettre à la disposition d'un large public leurs collections personnelles. Association régie par la loi de 1901 et agréée par la Fondation de France en

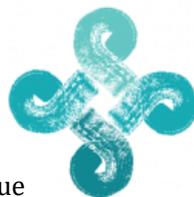
**Bibliothèque musicale
La Grange-Fleuret**

anciennement Médiathèque Musicale Mahler

1986, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret est un espace de recherche et de pratique unique ouvert aux étudiant·e·s, aux chercheur·euse·s, aux mélomanes et aux professionnel·le·s de la musique en même temps qu'un lieu de diffusion, de médiation et de partage des savoirs pour tous les publics. Depuis 2016, dans le cadre d'une coopération culturelle renforcée, la Fondation Royaumont et la BLGF ont souhaité réunir leurs fonds documentaires et patrimoniaux sous une même bannière dénommée « Bibliothèques Royaumont ».

Centre des musiciens du monde

Cofondé en 2017 par l'ethnomusicologue Frédéric Léotar et le musicien et directeur artistique de Constantinople Kiya Tabassian, le Centre des musiciens du monde est un lieu de création, de formation, de diffusion et de recherche dont la mission se décline en trois volets : 1) un volet artistique qui, grâce à un programme de résidences, accueille et accompagne chaque

Centre des
Musiciens
du Monde

année des musiciennes et musiciens issus-es de différentes traditions culturelles dans leurs projets musicaux originaux, de la conception à la diffusion ; 2) un volet social, car le Centre est un lieu de rencontre, d'échange et de partage entre musiciennes et musiciens, afin de favoriser leur intégration au milieu socioculturel de Montréal, du Québec et du Canada ; 3) un volet pédagogique et de médiation culturelle avec une offre de cours, d'ateliers et de conférences sur les instruments et les musiques du monde à destination du grand public, des étudiantes et étudiants et des artistes de tous horizons.

Conseil québécois de la musique

Le Conseil québécois de la musique (CQM) travaille à la cohésion, à la reconnaissance, au développement et à la défense des intérêts du milieu musical québécois. Des comités et tables sectorielles travaillent à de nombreux dossiers qui concernent la diffusion de concerts, la création musicale, les arts à l'école, l'enregistrement sonore, la stabilisation de l'emploi en musique ainsi que la présence médiatique de la musique à l'échelle nationale et internationale. Les activités de représentation du CQM visent à promouvoir la discipline auprès des instances gouvernementales et des communautés locales, nationales et internationales. Parmi ses membres, le CQM regroupe des organismes de production, de diffusion et de soutien, des maisons d'enseignement et d'enregistrement, de même que des interprètes, compositrices et compositeurs, musicologues, réalisatrices et réalisateurs, et gestionnaires.

Festival de Lanaudière

Fondé en 1978 par le père Fernand Lindsay, le Festival de Lanaudière a pour mission de rassembler les gens de partout autour de la musique classique pour célébrer en communion avec l'Autre et la Nature. D'envergure unique en Amérique du Nord, le Festival propose des événements audacieux et accessibles réunissant des artistes de calibre international, d'ici et d'ailleurs. Présenté dans la région de Lanaudière,

**FESTIVAL DE
Lanaudière**

son ambition est de faire de cette région le pôle canadien de la musique classique en contribuant à l'enrichissement individuel et collectif par la musique.

Opéra de Montréal

L'Opéra de Montréal (OdM) est la plus grande institution d'art lyrique francophone en Amérique du Nord et compte parmi les quinze plus importants opéras sur le continent. Fondé en 1980, l'OdM a offert en quatre décennies plus de 1 000 représentations mettant de l'avant des artistes lyriques nationaux et internationaux de renom. Il a accueilli plus de 20 millions de spectatrices et spectateurs à la Place des

Arts et enrichi le savoir-faire de près de 200 artistes de la relève. En 2018, l'OdM mettait en œuvre, via son volet d'action sociale et d'éducation dirigé par Pierre Vachon, son Programme Impact Opéra pour la sensibilisation à l'opéra de tous les publics. Ce programme prévoit diverses activités culturelles dans la communauté ou dans les écoles, activités réalisées grâce à une équipe d'artistes-médiatrices et médiateurs, collaboratrices et collaborateurs dévoué-e-s.

OPÉRA
DE MONTRÉAL

Orchestre symphonique de Montréal

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

Fondé en 1934 par Antonia Nantel, Wilfrid Pelletier et Athanase David, l'Orchestre symphonique de Montréal rayonne à titre de chef de file de la vie musicale québécoise et canadienne.

Reconnu comme un orchestre de renommée mondiale, il est un ambassadeur culturel de premier plan et reçoit à la Maison symphonique de Montréal les plus grands chefs, chefs et solistes de la scène internationale. Sous la nouvelle direction du chef d'orchestre vénézuélien Rafael Payare, l'OSM poursuit sa riche tradition façonnée grâce au talent exceptionnel de ses musiciennes et musiciens, à son engagement dans la société, à l'impact de ses projets éducatifs et communautaires, à l'envergure de ses projets, à l'excellence de ses tournées et à la qualité de ses enregistrements. Ancrée dans le monde d'aujourd'hui, sa programmation novatrice permet d'actualiser le répertoire symphonique tout en consolidant la place de l'Orchestre au sein de la métropole québécoise. Au fil des ans, l'OSM s'est produit en tournée dans le Grand Nord québécois, aux États-Unis et en Amérique latine, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Sa discographie comprend plus d'une centaine d'enregistrements sous étiquettes Decca, Analekta, CBC Records, ECM, EMI, Philips, Sony et Pentatone qui lui ont valu au-delà de 110 prix nationaux et internationaux.

Orford Musique

Orford Musique (anciennement Centre d'arts Orford) est un lieu culturel situé au cœur du Parc national du Mont-Orford, qui offre une expérience artistique de haut calibre. Chaque été, l'organisme tient une académie de musique classique et un festival de grande renommée. Une programmation est également prévue pour chaque saison automne-hiver. De plus, le programme de résidences artistiques permet à des artistes provenant de différents milieux de profiter des installations dans le but de se concentrer sur leurs projets. Orford Musique est aussi un organisme de bienfaisance participant activement au rayonnement de la région des Cantons-de-l'Est. Il s'engage à bâtir des ponts entre la musique et la communauté en développant continuellement des projets inspirants de médiation culturelle, et offre à ce compte des formations en médiation de la musique en partenariat avec l'Étude partenariale sur la médiation de la musique (EPMM) de l'OICRM.

Royaumont – abbaye et fondation

Fondée en 1228, l'abbaye cistercienne est acquise en 1905 par Jules Göüin, président de la Société de Construction des Batignolles. Son petit-fils, Henry Göüin, décida d'ouvrir ses portes aux artistes et intellectuels nécessiteux pour offrir le « loisir de méditer – éventuellement de créer – à ceux que trop souvent les difficultés matérielles de la vie contraignent à vivre dans des lieux dont la beauté et la poésie sont absentes ». En 1964, le projet sera pérennisé sous la forme d'une fondation, la *Fondation Royaumont (Göüin-Lang) pour le progrès des Sciences de l'Homme*. Cette dernière préserve et revitalise ce patrimoine à travers la présence d'artistes de la musique et de la danse et son ouverture à tous les publics. Dotée d'un équipement résidentiel intégré, la Fondation accueille également des séminaires et événements d'entreprise tout au long de l'année. À travers le mécénat, elle tisse un lien étroit avec les acteur·rice·s du monde économique engagé·e·s pour la culture.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

En 2023-2024, l'OICRM et l'OICRM-UQAM ont soutenu les initiatives et travaux de recherche de leurs membres étudiantes et étudiants grâce à un programme comprenant des bourses de recherche, d'excellence et de mérite ou encore d'aide à l'édition assurant un soutien pour tous les cycles d'études.

Le programme coordonné par le comité étudiant OICRM et visant à soutenir les événements et projets de diffusion originaux qui permettent aux membres étudiantes et étudiants de faire valoir leurs recherches et/ou leurs créations auprès de la communauté de l'OICRM et du grand public s'est poursuivi. De plus, des bourses soulignant les meilleures présentations étudiantes au colloque intercentres (OICRM-BRAMS-CIRMMT) ont été à nouveau octroyées.

Le programme de bourses de déplacement a pour sa part permis de soutenir de nombreux étudiants et étudiantes OICRM dans leur participation à des événements scientifiques et séjours de recherche nationaux et internationaux.

Enfin, deux bourses de contrepartie ont été offertes l'une par le Centre des musiciens du monde et l'autre en mémoire de la musicologue et ancienne cochercheuse OICRM Flavia Gervasi pour un projet traitant d'enjeux entourant le phénomène des dites musiques du monde.

Au total, 188 500\$ ont été offerts aux étudiantes et étudiants OICRM sous forme de bourses et d'aides.

Bourses d'initiation à la recherche

Valeur des bourses : 4500\$

- Amélie Bernier-Robert, Université de Montréal
- Hubert Charland, Université du Québec à Montréal
- Jean-Frédéric Hénault-Rondeau, Université de Montréal
- David Piazza, Université de Montréal

Bourses de maîtrise OICRM

Valeur des bourses : 14 000\$

- Kamilie Gagné, *Der Hans im Schnokeloch. Une chanson folklorique comme miroir d'un peuple*, Université de Montréal
- Kjel Sidloski, *Perspectives contemporaines sur l'hyper orgue. Concevoir, jouer et écrire pour un orgue à tuyaux Casavant Frères augmenté*, Université de Montréal

Bourse de maîtrise OICRM-ESP

Valeur de la bourse : 5000\$

- Nathan Winck, *La modalité dans Salamine, tragédie lyrique de Maurice Emmanuel*, Université de Montréal

Bourses de doctorat OICRM

Valeur des bourses : de 8 000\$ à 18 000\$

- Elena Anger, *Développement de stratégies et d'outils pédagogiques pour l'enseignement d'un instrument de musique destinés à des enfants atteints de dyspraxie motrice*, Université Laval
- Myriam Bergeron, *Identification des besoins de développement professionnel des enseignants de musique à l'égard des élèves à besoins particuliers*, Université Laval
- Marie-Pier Leduc, *Les coulisses de la critique. Émile Vuillermoz et les relations presse-musique en France (1899-1960)*, Université de Montréal
- Jennifer Lee, *D'une pédagogie à une andragogie. Les effets d'une adaptation de la pédagogie musicale formelle de Zoltan Kodaly sur l'apprentissage musical des adultes dans un contexte de chant choral*, Université du Québec à Montréal
- Danaë Ménard-Bélanger, *Émotions mixtes évoquées par les caractéristiques de berceuses en musique contemporaine*, Université de Montréal
- Élise Poulin, *Acoustique et perception du timbre du hautbois moderne. Effet du grattage des anches et des paramètres de l'embouchure*, Université de Montréal
- Adrien Simonnot-Lanciaux, *Vers la légitimation d'un courant de littérature consacré au storytelling des marques-personnes à travers le cas des artistes musicaux*, HEC Montréal

Bourse de doctorat OICRM-ESP

Valeur de la bourse : 5000\$

- Hortense Dubus, *Catégorisation des phénomènes de transe*, Université de Montréal

Bourses d'excellence et de mérite OICRM-UQAM

Valeur des bourses : de 1000\$ à 1500\$

- Sébastien Boucher, *L'autorégulation du travail instrumental des musiciens québécois en formation technique au collégial. Une microanalyse de cas multiples*, Université du Québec à Montréal
- Kristine Dizon, *Des voix inouïes. Une exploration de la dynamique de genre et du pouvoir dans les compositions pour clarinette et piano*, Université du Québec à Montréal
- Louis-Édouard Thouin-Poppe, *Entre fidélité et créativité. Le développement d'une démarche de réalisation de transcription pour guitare classique*, Université du Québec à Montréal
- Martin Veilleux, *Comment peut-on produire des outils didactiques pour l'enseignement de la musique au premier cycle du secondaire qui répond aux normes du MEQ, qui utilisent la guitare*

comme instrument principal et qui se basent sur les découvertes faites en psychologie cognitive ?,
Université du Québec à Montréal

Bourses aux meilleures présentations du colloque étudiant

Valeur de la bourse : 500\$

- Jennifer Lee, *D'une pédagogie à une andragogie. Les effets d'une adaptation de la pédagogie musicale formelle de Zoltan Kodaly sur l'apprentissage musical des adultes dans un contexte de chant choral*, Université du Québec à Montréal
- Adrien Simonnot-Lanciaux, *L'effet de la typicité des paroles de chansons sur leur popularité. Une analyse du traitement du langage naturel dans le classement des meilleures chansons britanniques*, HEC Montréal

Bourses du comité étudiant

Valeur de la bourse : de 1500\$ à 2000\$

- Merlin Campbell, *Projet d'ensemble utilisant l'effet Larsen*, Université de Montréal
- Elsa Fortant, *Projet de fanzine à diffuser au Sommet de la nuit 2024 de Montréal*, Université de Montréal

Bourses de déplacement

Valeur de la bourse : de 10\$⁴ à 1800\$

- Leila Barbedette, Université de Montréal
- Marie Anne Bérard, Université de Montréal
- Alexis Blais, Université de Montréal
- Sébastien Boucher, Université du Québec à Montréal
- Anne-Clémentine Chabot, Université de Montréal
- Juan Sebastian Delgado, Université de Montréal
- Kamille Gagné, Université de Montréal
- Fei Gao, HEC Montréal
- Gabriel Geneau, Université de Montréal
- Sandro Guédy, Université de Montréal
- Jean-Philippe Jullin, Université de Montréal
- Joël Lavoie, Université de Montréal
- Viktor Lazarov, Université de Montréal
- Krystina Marcoux, Université du Québec à Montréal
- Jérémie Martineau, Université de Montréal

⁴ Il s'agit d'une bourse visant à couvrir des frais d'adhésion d'une étudiante dans le cadre de la rencontre printanière du New York State / St. Lawrence Chapter de l'American Musicological Society (14-15 avril 2023, Faculté de musique de l'Université de Montréal).

- Annalise Moschella, Université de Montréal
- Jessica Pilon-Pinette, Université de Montréal
- Federico Volpe, Université du Québec à Montréal
- Nathan Winck, Université de Montréal

Bourses de contrepartie

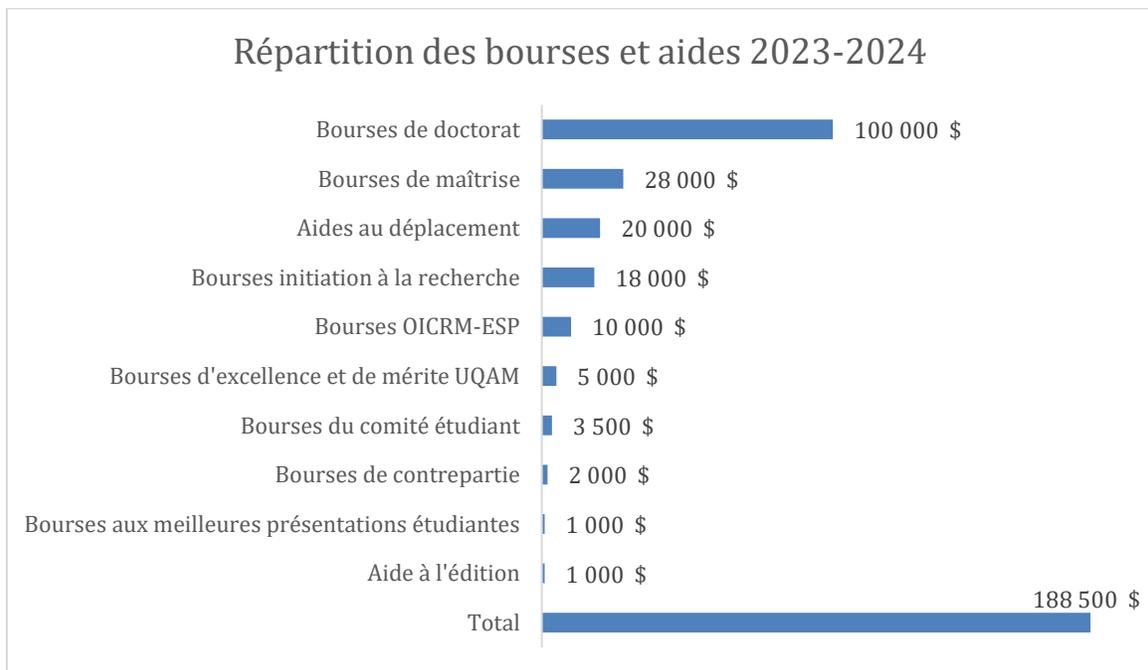
Valeur de la bourse : de 500\$ à 1500\$

- Margot Charignon, Université de Montréal, bourse OICRM-Centre des musiciens du monde
- Maïa Nespoulous, Université de Montréal, bourse OICRM-Flavia Gervasi

Aide à l'édition

Valeur de la bourse : 1000\$

- Tyr Jami, *La forêt invisible*, Université de Montréal

SOUTIEN AUX COCHERCHEUSES ET COCHERCHEURS

L'OICRM offre à ses cochercheuses et cochercheurs ainsi qu'à ses professionnel·le·s de la recherche diverses formes de soutien. En 2023-2024, l'Observatoire a distribué des subventions de Développement stratégique de la recherche pour favoriser le démarrage de projets qui feront l'objet de demandes auprès des grandes institutions, telles que le FRQSC et le CRSH. L'antenne OICRM-UQAM a également octroyé deux aides ponctuelles à plusieurs de ses cochercheur·euse·s, toujours dans l'esprit du programme de Développement stratégique de la recherche. Les programmes d'aide à la diffusion et à l'édition se sont poursuivis, de même que l'aide au déplacement des membres.

Au total, 40 718\$ ont été octroyés, avec toujours une bonne part ayant servi à des contrats d'auxiliaires pour des étudiantes et étudiants.

Soutien au développement stratégique de la recherche

Valeur du soutien : 1500\$ à 7000\$

- Chercheur principal : Sylvain Martet, Artenso – Cégep Saint-Laurent
Espaces musicaux DIY montréalais
- Chercheuse principale : Audrey-Kristel Barbeau, Université du Québec à Montréal
Cochercheuses : Isabelle Héroux et Gina Ryan, Université du Québec à Montréal
*Les effets de la pratique musicale instrumentale sur le bien-être, la santé mentale et le soutien social de musiciens étudiants, amateurs et professionnels du Canada*⁵
- Chercheuse principale : Hélène Boucher, Université du Québec à Montréal
Cochercheuses et cochercheurs : Vincent Bouchard-Valentine, Audrey-Kristel Barbeau, Isabelle Héroux, Gina Ryan, Vanessa Blais-Tremblay, Thierry Champs et Danick Trottier, Université du Québec à Montréal
*Recherche en musique. Perspectives contemporaines*⁶

Aide à l'édition

Valeur de l'aide : de 1625\$ à 2000\$

- Audrey-Kristel Barbeau, Université du Québec à Montréal⁷
- Hélène Boucher, Université du Québec à Montréal⁸
- Thierry Champs, Université du Québec à Montréal

⁵ Ce soutien consiste en un complément spécial du financement accordé en 2021-2023 pour le même projet dans le cadre du programme de Développement stratégique de la recherche de l'OICRM.

⁶ Ce soutien consiste en un financement spécial pour la préparation d'un collectif et ce en complément d'une aide à l'édition obtenue pour le même projet.

⁷ Ce soutien a été complété par une aide de 600\$ de la part de l'antenne OICRM-UQAM.

⁸ Ce soutien a été complété par une aide de 1494,68\$ de la part de l'antenne OICRM-UQAM.

Aide au déplacement

Valeur de l'aide : de 742\$ à 2000\$

- Vanessa Blais-Tremblay, Université du Québec à Montréal
- Myriam Boucher, Université de Montréal
- Sylvain Caron, Université de Montréal
- Danilo Dantas, HEC Montréal
- Aimée Gaudette-Leblanc, Université du Québec à Trois-Rivières
- Isabelle Héroux, Université du Québec à Montréal
- Caroline Marcoux-Gendron, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal
- Sylvain Martet, Artensio-Cégep Saint-Laurent
- Gina Ryan, Université du Québec à Montréal

Aide à la diffusion

Valeur de l'aide : 2000\$

- Vanessa Blais-Tremblay, Université du Québec à Montréal
- Myriam Boucher, Université de Montréal
- Claude Dauphin, Université du Québec à Montréal
- Jonathan Goldman, Université de Montréal

ACTIVITÉS

L'année 2023-2024 a été marquée par une vie scientifique dynamique et diversifiée à l'OICRM ponctuée d'événements qui ont rassemblé des cochercheuses et cochercheurs, des étudiantes et étudiants, des collaboratrices et collaborateurs, ainsi que des chercheurs et chercheuses invité-e-s de l'Observatoire. La majorité de ces activités se sont déroulées en présentiel avec option de participation en ligne lorsque possible.

Séminaires

Les cochercheuses et cochercheurs de l'Observatoire ont offert une vingtaine de séminaires en lien avec les travaux du regroupement stratégique pendant les sessions d'été 2023, automne 2023 et hiver 2024. Ces séminaires étaient destinés à la communauté étudiante au D.E.S.S., à la maîtrise et au doctorat. Ils couvraient des thématiques aussi variées que la médiation de la musique, la musique visuelle, le jeu pianistique, la composition, la musique et la politique, l'analyse musicale, l'interprétation, la psychoacoustique musicale, la musique ancienne ou encore la création d'opéra.

Deux réalisations méritent d'être plus particulièrement soulignées. La première est un séminaire dirigé par Ana Sokolović, sous l'égide de sa chaire de recherche du Canada en création d'opéra. Donné à Orford

Musique, il portait sur la manière de réaliser une collaboration interdisciplinaire de recherche-crédation pour la composition d'un opéra. Il réunissait des compositeur·rice·s, des interprètes, une chorégraphe, une marionnettiste et 5 récipiendaires du prix Killam 2018 (sciences humaines, sociales, naturelles, de la santé et du génie). La seconde réalisation est un séminaire international coréalisé par Michel Duchesneau et Sylvain Caron, qui a regroupé des étudiant·e·s rattaché·e·s à l'Équipe musique et France (Montréal) et des étudiant·e·s de Sorbonne Université. Tenu à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Paris) puis à Royaumont, ce séminaire avait pour but de former les étudiant·e·s au travail en fonds d'archives et à produire un exposé sous forme de communication scientifique. Pour ce séminaire, les professeurs Duchesneau et Caron ont reçu un prix d'excellence en enseignement de l'Université de Montréal, volet internationalisation des programmes.

Colloques

Colloque international « Musiques, machines et mécanisation »

16-17 mai 2023, Chapelle historique du Bon-Pasteur et école de musique Schulich de l'Université McGill

Le colloque et essai de recherche-crédation *Musiques, machines et mécanisation (Music, Machines, and Mechanization Past and Present)*, organisé par la membre OICRM Catrina Flint avec le soutien de l'Équipe Musique en France (ÉMF), s'est déroulé les 16 et 17 mai 2023. L'événement a rassemblé plusieurs membres de l'OICRM ainsi que plusieurs chercheur·euse·s internationaux·ales (États-Unis, Royaume-Uni, France et Suisse).

Colloque international « Les dynamiques de participation artistique et culturelle contemporaines à l'aune de l'immigration. Regards atlantiques »

18-19 mai 2023, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, Montréal

Le colloque international *Les dynamiques de participation artistique et culturelle contemporaines à l'aune de l'immigration. Regards atlantiques* a été coorganisé par le cochercheur OICRM Guy Bellavance et la coordonnatrice OICRM Caroline Marcoux-Gendron, avec l'aide de collègues du Canada et de l'Europe. Plusieurs présentations ont eu trait à la musique, incluant une séance avec les *keynotes* Marco Martiniello (Université de Liège) et Phil Kasinitz (City University of New York), spécialistes des enjeux au croisement de la musique et des migrations, et une communication de Caroline Marcoux-Gendron qui a présenté des réflexions tirées de sa thèse de doctorat sur le rapport à la musique des personnes immigrantes d'origine maghrébine à Montréal.

Colloque étudiant CIRMMT-OICRM-BRAMS (COBS), 5e édition

26 mai 2023, Université du Québec à Montréal (UQAM)

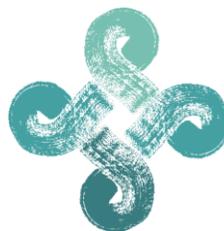
La 5e édition du COBS, « Au-delà de la pulsation. Briser les frontières de la recherche et de l'innovation en musique », comportait cette année une conférence d'honneur donnée par la musicologue et cochercheuse OICRM Vanessa Blais-Tremblay, avec pour titre : « La Fin de l'(inter)disciplinarité ? Cinq temps pour l'indiscipline dans la recherche en musique ». Une dizaine de présentations ont été

livrées par des étudiant·e·s OICRM et ce, aussi bien en marketing, en composition et en recherche-crédation, qu'en éducation musicale et en musicologie.

Journées d'étude, rencontres, ateliers et tables rondes

Journée d'étude « Visions autochtones »

28-29 septembre 2023, Centre des musiciens du monde, Montréal

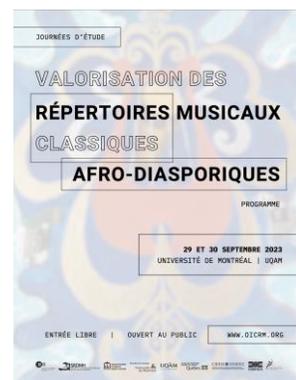
Centre des
Musiciens
du Monde

Le Centre des musiciens du monde, en collaboration avec l'OICRM, a organisé cet événement placé sous le signe du dialogue et des échanges afin de mieux comprendre et reconnaître la richesse et la diversité des Visions autochtones. La journée d'étude a offert des conférences et des tables rondes à la parole partagée entre voix autochtones et allochtones sur des sujets relatifs à la cocréation artistique, à l'histoire autochtone, à la transmission, aux processus de documentation et de collaboration avec des communautés autochtones. Ces journées d'échanges étaient suivies d'une exposition ouverte au public les 30 septembre et 1er octobre, en partenariat avec Evoq Architecture.

Journée d'étude « Valorisation des répertoires musicaux classiques afro-diasporiques »

29-30 septembre 2023, Faculté de musique, Université de Montréal, et Département de musique de l'UQAM

Coorganisées avec la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne (SRDMH), ces journées d'étude portaient sur la valorisation des répertoires musicaux classiques afro-diasporiques. Claude Dauphin, professeur émérite de l'UQAM, chercheur associé à la Chaire de recherche du Canada en Musique et Politique et cochercheur OICRM, a dirigé ce projet, dont l'un des buts aspire à sensibiliser la communauté universitaire, enseignante et étudiante à l'existence du fonds d'archives de la SRDMH, et de faire valoir son intérêt pour la recherche musicologique et l'interprétation. Ces deux journées d'étude ont rassemblé des universitaires, des organismes communautaires partenaires, des musicien·ne·s et des présentateur·rice·s d'ici et de l'étranger ayant acquis une expertise

Rencontre franco-québécoise d'analyse musicale « Penser la phrase et la forme musicale dans la musique française d'avant 1870 »

10 novembre 2023, en ligne

La 5e Rencontre d'analyse musicale coorganisée par la Société française d'analyse musicale (SFAM) et l'OICRM, respectivement représentés par Jean-Pierre Bartoli (Sorbonne Université) et le cochercheur OICRM Sylvain Caron, comportait trois brèves interventions sur la question des méthodes d'approche de la forme musicale au XIXe siècle, et tout particulièrement dans le cas de la musique française pour laquelle les outils académiques paraissent souvent inadaptés. Chaque présentation était suivie d'une discussion collective sous forme de table ronde. Trois témoignages ont ainsi été présentés par les intervenants sur fond de retour d'expérience. Parmi les intervenants, le cochercheur OICRM François de Médicis a présenté la communication « Défi de l'adaptation de la théorie des fonctions formelles de William Caplin à l'étude de la musique romantique ».

Atelier EPMM – 5e édition

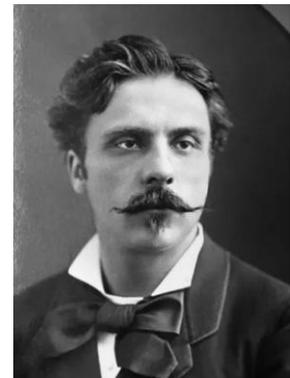
8 décembre 2023, en ligne

L'atelier intitulé « Dispositifs numériques et concerts classiques *live*. Panorama des possibles » a été présenté par la doctorante Elena Lapina. Menant des recherches sur les transformations numériques dans la musique classique live depuis 2017, Elena Lapina a pu constituer un impressionnant nombre d'événements où les différentes technologies numériques ont été utilisées sur scène et dans la salle. Les *smartphones*, les écrans, les casques de réalité virtuelle y sont utilisés à des fins très variées.

Journée d'étude « Revisiter l'héritage de Fauré »

12 avril 2024, Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

Coorganisé par l'OICRM et l'Équipe Musique en France en partenariat avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal, la Salle Bourgie et le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française (Italie), cette journée d'étude rendait hommage à Gabriel Fauré et Théodore Dubois. Figure majeure de la vie musicale parisienne au tournant du XXe siècle, Gabriel Fauré fascine tout autant qu'il demeure auréolé de mystères. Cette journée d'étude visait à la fois à faire le point sur l'état des connaissances qu'à les actualiser, à la lumière des plus récentes recherches. Quelques aspects de son héritage musical ont été abordés : son activité à la tête de sociétés musicales, la trace laissée chez les philosophes, la canonisation de ses mélodies et la construction de la figure tutélaire qu'il devient après son décès. En contrepoint : les échanges épistolaires entre l'un de ses contemporains, Théodore Dubois, et l'un de ses élèves canadiens, Guillaume Couture.

Conférences

Causerie avec Marco Martiniello. « Musicien.ne.s, migrations et villes »

17 mai 2023, Centre des musiciens du monde, Montréal

Cette activité était coprésentée par l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM / OICRM-UQÀM), le Centre des musiciens du monde et la Chaire Fernand-Dumont sur la culture basée à l'Institut national de la recherche scientifique. Le sociologue et politologue Marco Martiniello a visité le Centre des musiciens du monde pour une causerie autour de ses travaux sur les musicien·ne·s immigrant·e·s en contexte urbain. Marco Martiniello mène depuis de nombreuses années des études sur les liens entre musiques et migrations, et a notamment étudié les réalités de musicien·ne·s en situation de migration dans différents pays d'Europe et aux États-Unis. L'échange a été animé par le cochercheur OICRM Ons Barnat, musicien et professeur au Département de musique de l'UQÀM.

Série Midi-Docs de l'OICRM-UQAM

Du 22 septembre 2023 au 5 avril 2024, mode hybride

Cette série consiste en des rencontres entre les membres étudiantes et étudiants de 3e cycle avec les cochercheuses et cochercheurs de l'OICRM, afin de discuter de différents sujets liés à la recherche doctorale. Les séances au cours de l'année 2023-2024 avaient pour thèmes :

- Rencontre d'introduction (présentation des travaux et prise de contact) ;
- L'édition et la publication de livres et de collectifs en recherche musicale, par Danick Trottier ;
- La recherche en marketing au service de la musique, par Alexis Perron-Brault ;
- L'examen de projet doctorat, par Hélène Boucher et Danick Trottier ;
- Le postdoctorat, par Ons Barnat et Vanessa Blais-Tremblay.

Cycle de conférences de prestige

Du 11 octobre 2023 au 20 mars 2024, Faculté de musique, Université de Montréal

Dans le cadre du Séminaire de recherche en musicologie sous la direction du membre OICRM Jonathan Goldman, l'Observatoire et la Faculté de musique de l'Université de Montréal, avec le soutien du Fonds Jean-Jacques Nattiez pour le développement de la musicologie, ont présenté leur cycle annuel de conférences de prestige :

- 11 octobre 2023 – « Les mondes des musiques du monde », par Emmanuel Négrier (Université de Montpellier) ;
- 7 novembre 2023 – « The Hybrid Musical Landscape of Ligeti's Late Concertos », par Benjamin Levy (Université de Californie à Santa Barbara) ;
- 29 février 2024 – « Restituer les madrigaux de Maddalena Casulana. La méthodologie historique à l'épreuve de l'invention musicale », par Catherine Deutsch (Université Paris-Sorbonne) ;
- 20 mars 2024 – « Porous Instruments. Synthesizers and the Circulation of Cultural Value », par Jennifer Iverson (Université de Chicago).

Conférence « Updating and Refining Music Teaching Through Visible Learning Theory » 12 mars 2024, en ligne

L'antenne OICRM-UQAM a reçu, dans le cadre de ses conférences prestige, Gary McPherson PhD., professeur au Melbourne Conservatorium of Music. Le Professeur McPherson a présenté son adaptation de la *visible learning theory*, développée initialement par John Hattie, et comment l'application des aspects de cette théorie dans un contexte d'enseignement de la musique pourrait être bénéfique, tant pour l'enseignant·e, que pour l'étudiant·e.

Rayonnement de la recherche et de la recherche-crédation⁹

Au cours de l'année 2023-2024, les cochercheuses et cochercheurs de l'OICRM ont publié quarante-quatre (44) articles, dont trente-cinq (35) qui ont été soumis à une évaluation par les pairs, douze (12) chapitres dans des ouvrages collectifs et huit (8) monographies. Elles et ils ont assuré la direction de sept (7) numéros de revue et ont produit trois (3) rapports de recherche et manuels pédagogiques, ainsi qu'une (1) partition (édition critique). À cela s'ajoutent cent-trente-quatre (134) communications dans des contextes variés – comme conférencières et conférenciers invité·e·s dans un colloque, un séminaire ou un événement grand public, comme participantes et participants lors d'une journée d'étude, etc. – ainsi que quatorze (14) interventions médiatiques à la radio, dans le cadre d'un balado ou encore dans les journaux.

Les chercheuses-créatrices et chercheurs-créateurs ont continué à produire et diffuser des œuvres d'expression originale. Au total, dix (10) disques et publications audiovisuelles (tels des vidéoclips, des capsules web) impliquant des membres OICRM à l'interprétation, à la composition, à la réalisation et/ou aux arrangements ont été enregistrés et/ou diffusés, tandis que neuf (9) créations sonores originales (compositions, conceptions audiovisuelles, pour jeux vidéo, etc.) ont été faites. À cela s'ajoutent trente-sept (37) performances publiques en salle ou en webdiffusion dans le cadre desquelles les membres OICRM agissaient à titre d'interprètes, de directrices ou directeurs musicaux, de chefs d'orchestre, de vidéo-jockey, etc.

⁹ Les données dans cette section tiennent compte au mieux des informations fournies par les cochercheuses et cochercheurs OICRM. Compte tenu de l'année financière de référence de ce rapport annuel, qui est en décalage avec l'année civile, il peut y avoir des variations imputables à l'absence du mois précis de certaines réalisations.

Signe d'une dynamique de collaboration bien ancrée au sein du regroupement stratégique, plusieurs des articles, numéros de revue, communications et performances susmentionnés sont le fruit du travail de deux (2) membres OICRM ou plus. Les statistiques tiennent ainsi compte de cette réalité en prévenant les doublons.

La Revue musicale OICRM (RMO)

La *Revue musicale OICRM* (RMO) est une revue électronique en libre accès fondée en 2012 des articles scientifiques en français et en anglais. Cette revue diffuse des travaux qui contribuent au développement du programme de recherche de l'OICRM, mais aussi plus largement à la diffusion de la recherche en musique selon différentes approches disciplinaires. Les publications de la revue reflètent la richesse des travaux menés tant au sein de l'OICRM que du réseau international développé au fil des années. La RMO est ouverte aux domaines de la musicologie, de la sociomusicologie, de l'ethnomusicologie, de la composition, de la pédagogie musicale ou de la pratique instrumentale et à toutes les sous-disciplines impliquées au sein de ces univers. Si la revue accueille des textes issus de domaines très diversifiés et encourage la publication d'articles ayant une dimension pluridisciplinaire, la musique reste au cœur de ses préoccupations.

Pour la *Revue musicale OICRM*, chaque année éditoriale débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, donnant lieu à deux (2) publications. En 2023-2024 sont ainsi parus :

- « L'opéra au XXIe siècle et les nouvelles technologies. Recherche et création », vol. 10, n° 2 (novembre 2023 ; dir. Zoey M. Cochran et Philippe Bédard, avec la collaboration d'Ana Sokolović)
- « Autour de Debussy et du fantastique », vol. 11, n° 1 (juillet 2024 ; dir. Cécile Carayol et Cécile Quesney)

La diffusion de la *Revue musicale OICRM* sur Érudit contribue grandement à son rayonnement. Les statistiques de visites de la RMO tiennent compte de la fréquentation à la fois du site Internet et de la plateforme Érudit.

Nombre de visites par mois (moyenne)

	2023¹⁰	2024
Site¹¹	580	715
Érudit	3836	5100

Nombre de visites uniques par mois (moyenne)

	2023	2024
Site	726	598
Érudit	1819	2804

Les pays desquels a été effectué le plus de visites du site revuemusicaleoicrm.org en 2023-2024 étaient les États-Unis, la France, le Canada et l'Allemagne. Les visites effectuées par l'intermédiaire du site Érudit comportaient pour leur part beaucoup d'internautes en provenance des États-Unis, de la France, de la Bulgarie et du Canada.

La Revue musicale OICRM est également active sur les canaux de communication que sont sa page Facebook et son infolettre, *Les Carnets de la RMO*. En décembre 2024, cette infolettre rejoignait 434 personnes. La page Facebook compte quant à elle 302 personnes abonnées.

revue musicale oicrm

Le site de la Revue musicale de l'Observatoire interdisciplinaire de création et recherche en musique

BILAN DU COMITÉ ÉDI

Rappelons que la politique ÉDI de l'OICRM a été adoptée le 31 janvier 2023 et comprend un plan d'action avec des objectifs sur un horizon de trois (3) ans.

Afin de mettre en œuvre ce plan, un comité permanent a été créé en mars 2023 avec Jacinthe Harbec à la présidence (cochercheuse USherbrooke), Alexis Perron-Brault (cochercheur UQAM), Caroline Marcoux-Gendron (alors coordonnatrice OICRM) et l'auxiliaire étudiante Nour El Houda Amjahdi (UdeM). Cette dernière a été remplacée en septembre 2023 par l'étudiante Maony Fourneau (UdeM). Ce comité qui a pour mandat de veiller à la mise en œuvre du plan d'action s'est réuni quatre fois au cours de l'année 2023-2024 (27 mars, 13 juin et 23 août 2023 et 4 mars 2024) en plus des nombreuses consultations par courriel.

¹⁰ Les statistiques présentées correspondent à des périodes d'analyse allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

¹¹ Il s'agit de statistiques Google Analytics.

Parmi ses actions figure la refonte de la grille d'évaluation des demandes de bourses étudiantes OICRM (maîtrise et doctorat) afin de concevoir une pondération plus inclusive des enjeux et valeurs ÉDI. Cette nouvelle grille d'évaluation élaborée par le comité ÉDI a été soumise au comité scientifique et adoptée le 11 décembre 2023, puis mise en application lors des comités d'évaluation des demandes de bourses au printemps 2024. Le projet de mentorat par et pour les étudiantes et étudiants s'est également poursuivi au cours de cette même année, permettant l'accompagnement dans la rédaction et la révision linguistique pour des travaux dans une langue seconde. Le comité ÉDI s'est aussi assuré que les postes clés d'auxiliaariat à l'OICRM (assistance à la coordination générale, au Centre de documentation, à la *Revue musicale OICRM*, aux comités ÉDI et de diffusion-valorisation de la recherche) fassent l'objet d'affichages systématiques, afin que l'information soit accessible à plus d'étudiantes et d'étudiants. Pour terminer, le comité a veillé à mieux outiller la communauté OICRM en matière d'ÉDI. Pour ce faire, il s'est d'abord employé à recenser les formations et les guides les plus appropriés pour les membres de l'OICRM, pour ensuite créer une trousse de six ressources, mise en ligne sur le site Internet et annoncée via l'infolettre de l'Observatoire en vue de sensibiliser ses membres aux enjeux ÉDI. Cette trousse a fait l'objet de sondage auprès des membres pour connaître leur avis sur son utilité dans leurs propres pratiques.

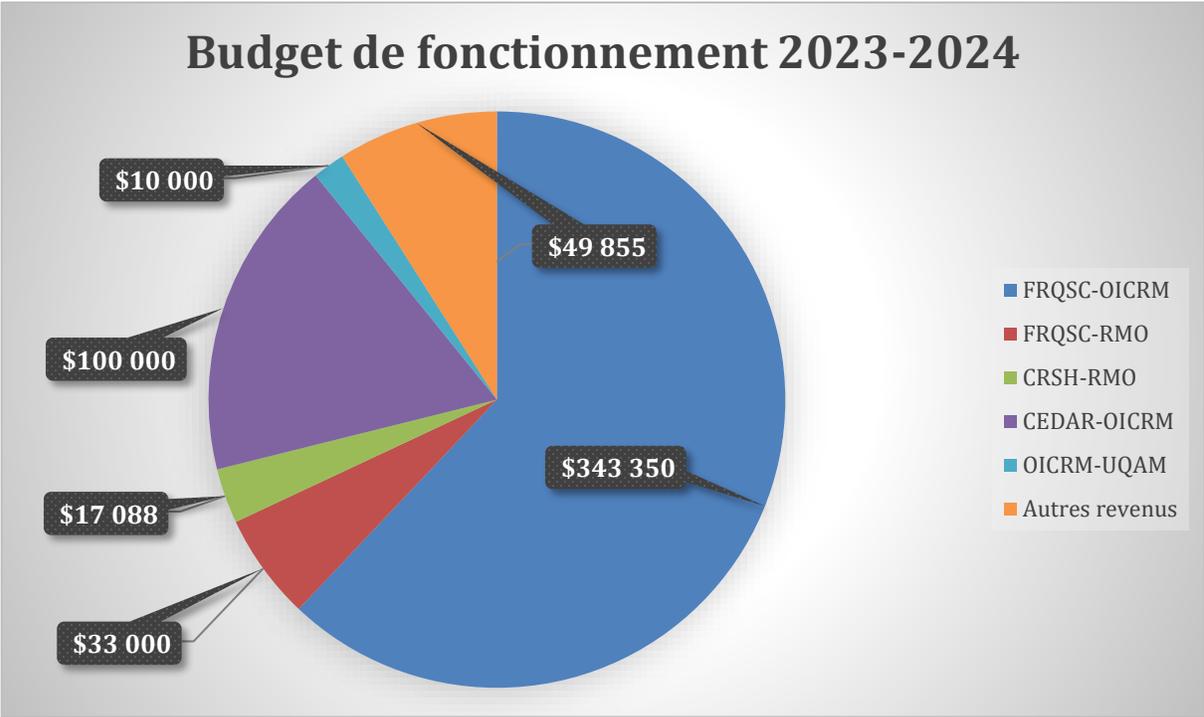
Plan d'action de la politique ÉDI à l'OICRM (2023-2026)

Axe 1 – Gouvernance			
Objectif	Mettre en place les mécanismes permettant l'intégration de l'excellence inclusive dans les activités de l'OICRM, d'en mesurer les effets et d'en assurer la pérennité		
		Responsables	An(s)
Actions	Concevoir, implanter et mettre à jour annuellement un plan d'action à partir des travaux du comité ÉDI	CÉDI	1 à 3
	Réaliser une évaluation annuelle des actions sous forme de bilan joint au rapport annuel de l'OICRM	CÉDI	1 à 3
	Favoriser la parité et la représentativité des personnes, institutions et disciplines dans toutes les instances (comités, groupes de nomination et de sélection)	CS, CA	1 à 3
Axe 2 – Ressources			
Objectif	Outiller les membres pour l'intégration des valeurs ÉDI dans leurs recherches et leurs pratiques en général		
Actions		Responsables	An(s)
	Réaliser et mettre à disposition des membres une trousse ÉDI permettant l'accès à différentes ressources existantes ou à développer	CÉDI	1
	Encourager les nouveaux-elles membres à suivre une formation ÉDI	CÉDI	1
	Encourager les membres des comités décisionnels à suivre la formation en ligne du CRSH sur les biais inconscients et qui leur est destinée	CÉDI	1
Axe 3 – Valorisation			
Objectif	Prendre en compte les différents parcours des personnes et valoriser les pratiques en lien avec les valeurs ÉDI		
		Responsables	An(s)
Actions	Évaluer la manière de prendre en compte l'ÉDI dans les critères d'évaluation des différents concours internes	CÉDI	An 1 à 3
	Déterminer les moyens à privilégier pour développer et entretenir des partenariats avec des organisations qui favorisent la communication interculturelle et la représentation des diversités en musique	CÉDI	An 2 à 3

	Sensibiliser les membres quant à la recherche de parité et la représentativité des personnes invitées à participer aux événements scientifiques	CÉDI	An 2 à 3
	Déterminer les moyens de valoriser l'ÉDI en recherche au regard des résultats du sondage et des futures exigences du FRQSC (ex. prix ou forme de reconnaissances, bourses ou subventions, prime au financement, bonus au pointage selon des objectifs stratégiques)	CÉDI, CS	An 1 à 2
Axe 4 – Accessibilité			
Objectif	Favoriser l'accessibilité aux différentes activités, opportunités et ressources de l'OICRM		
		Responsables	An(s)
Actions	Mettre en place et publiciser un programme de mentorat pour aider les personnes visées par l'ÉDI	CÉDI, CS	An 1 et 2
	Réaliser une stratégie d'affichage d'emploi et de recrutement du personnel pour favoriser le recrutement inclusif de membres et de la communauté étudiante	CÉDI	An 1 à 3
	Favoriser l'accès physique, dans la mesure des possibilités offertes par les institutions, aux événements pour les personnes avec des incapacités physiques	CÉDI	An 2 à 3
	Favoriser un accès gratuit et en ligne aux événements	CÉDI	An 1 à 3
Axe 5 – Santé, bien-être et consommation responsable			
Objectif	Intégration des objectifs de développement durable de l'ONU que les membres souhaitent mobiliser et qui sont pertinents aux activités de l'OICRM		
		Responsables	An(s)
Actions	Sensibiliser les membres aux enjeux de la conciliation travail-famille et travail-étude par le biais d'aménagement des horaires et du mode de travail	CÉDI	An 1
	Sensibiliser les membres au respect des horaires de travail traditionnels	CÉDI	An 1
	Déterminer et mettre en place des moyens pour encourager les pratiques écoresponsables (ex. guide pour l'organisation d'événements et d'activités écoresponsables)	CÉDI	An 1 à 3

BILAN FINANCIER 2023-2024

Portrait général du budget de l'OICRM en 2023-2024¹²

Le budget global de fonctionnement en 2023-2024 était de 553 293 \$. Il réunit tous les fonds dont bénéficie l'OICRM : le fonds de regroupement stratégique du FRQSC, deux fonds spécialement voués à la *Revue musicale OICRM* (FRQSC-RMO et CRSH-RMO), un fonds qui émane de l'Université de Montréal (dénommé CEDAR-OICRM) et un autre pour l'antenne UQAM (OICRM-UQAM). La catégorie « Autres revenus » correspond ici aux contreparties¹³ pour des bourses étudiantes et le salaire du développeur de bases de données et de sites Internet, qui partage son temps entre différentes unités de recherche rattachées à l'OICRM, de même qu'aux redevances payées par le Consortium Érudite relativement à la *Revue musicale OICRM* pour la période correspondant à l'année financière 2023-2024.

¹² À noter que les budgets FRQSC-OICRM et FRQSC-RMO fonctionnent sur un cycle allant du 1er avril au 31 mars, que le budget CRSH-RMO procède du 1er mars au 28 février, tandis que les budgets CEDAR-OICRM et l'OICRM-UQAM débutent le 1er mai et se terminent le 30 avril.

¹³ Ces contreparties proviennent principalement de : la Chaire de recherche du Canada en musique et politique ; la Chaire de recherche du Canada en création d'opéra, les Études Supérieures et Postdoctorales (ESP) de l'Université de Montréal, l'Équipe Musique en France (EMF), l'Étude partenariale sur la médiation de la musique (EPMM) et Artensio.

Répartition des dépenses

	2023-2024
Soutien direct aux étudiant·e·s	231 202\$
Administration générale et scientifique	119 804\$
Revue musicale OICRM	68 300\$
Soutien aux cochercheur-euses	43 213\$
Site internet et développement informatique	50 434\$
Autres	13 381\$
Total	526 334\$
Surplus	26 959\$

Le poste « **Soutien direct aux étudiant-es** » inclut les contrats d'auxiliaires, les bourses et aides versées aux trois cycles, le budget alloué annuellement au comité étudiant, le budget des Midi-Docs par l'OICRM-UQAM de même que le budget réservé au comité ÉDI, qui a essentiellement permis l'embauche d'auxiliaires et quelques contrats de mentorat par les pairs, pour permettre aux étudiantes et étudiants de s'entraider en matière de rédaction de documents académiques.

Le poste « **Administration générale et scientifique** » réunit pour sa part les salaires du personnel, incluant la direction, ainsi que la coordination générale et scientifique.

La « **Revue musicale OICRM** » nécessite de son côté un travail de coordination, du soutien étudiant pour diverses tâches d'auxiliaire, des frais de traduction et de logiciels d'édition numérique (Adobe InDesign), des frais de poste, des frais annuels de mise en ligne par le consortium Érudit, sans compter la part des frais OICRM liés au web (webmestre et hébergement) imputée à la Revue pour en permettre le bon fonctionnement.

Le poste « **Soutien aux cochercheur-euses** » comprend l'aide au développement stratégique de la recherche, à la diffusion et à l'édition, ainsi que l'aide au déplacement. Rappelons que plusieurs de ces montants sont en bonne partie redistribués aux étudiantes et étudiants sous forme de contrats d'auxiliaires.

Quant au poste « **Site internet et développement informatique** » regroupe les frais d'hébergement du site web de l'OICRM et de ses nombreuses bases de données électroniques, le travail d'un webmestre et d'un développeur informatique.

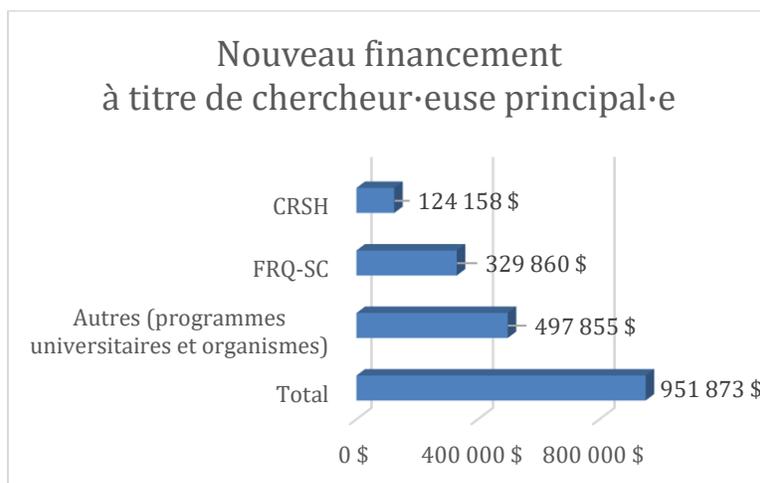
Enfin, la section « **Autres** » renvoie à des dépenses telles que des fournitures de bureau, des frais de reprographie et d'édition, des cachets de conférencières et conférenciers invité·e·s – notamment dans le

cadre de la série prestige –, des frais de représentation, de réception et de séjour (en partie compensée par la contrepartie Artensio figurant dans la partie « revenus »¹⁴). L'enveloppe utilisée par le récent comité de diffusion et de valorisation de la recherche et de la recherche-crédation se retrouve également ici.

Le surplus au budget s'explique par des dépenses votées en CA en début d'année, qui n'ont cependant pas été nécessaires. Des économies ont été également réalisées en ce qui concerne les aides au déplacement afin d'assurer un prochain concours, mais plus modeste. Les programmes de l'OICRM ont été particulièrement sollicités par les membres, notamment pour ce qui est de l'aide à l'édition – à un point où des candidatures ont dû être refusées. Le programme de développement stratégique de la recherche a été un peu moins sollicité. Les différents comités ont engendré de plus petites dépenses que l'enveloppe qui leur était allouée. Enfin, un projet de refonte du site web initié à l'été 2023 est en pause, donc l'OICRM fonctionnera de ce point de vue comme avant, mais avec des pare-feux qui s'occupent à présent des problèmes de redirection malveillante¹⁵. L'année se finit donc avec une économie importante qui va aider l'OICRM dans les années à venir et dans le contexte du non-renouvellement de sa subvention de fonctionnement.

Nouveau financement obtenu par les cochercheuses et cochercheurs de l'OICRM¹⁶

À titre de chercheur·euse principal·e, les membres OICRM ont obtenu de nouvelles subventions pour un total de 951 873\$. Ces subventions émanent d'organismes ou de différents programmes aux paliers universitaire, provincial et fédéral, et s'ajoutent à plusieurs autres financements pluriannuels obtenus les années précédentes et toujours en vigueur en 2023-2024.

¹⁴ Artensio a contribué pour les frais de déplacement d'Emmanuel Négrier, qui a donné une conférence à L'université de Montréal, mais aussi pour Artensio lors du même voyage.

¹⁵ La mise en pause de la refonte du site web ainsi que les économies réalisées sur certains postes s'expliquent également dans le contexte du non-renouvellement du financement du FRQSC au concours de l'automne 2023.

¹⁶ Ces données sont basées sur l'information transmise par les cochercheur·euse·s dans le cadre de la collecte annuelle des réalisations. Notons qu'à ce montant s'ajoutent les subventions obtenues à titre de cochercheur·euse ou collaborateur·rice.

L'OICRM 2023-2024 en quelques chiffres

46 cochercheuses et cochercheurs

188 membres étudiantes et étudiants

11 unités de recherche incluant chaires, laboratoires, groupes et équipes de recherche]

8 instances et comités

8 institutions universitaires et **2** institutions collégiales affiliées

9 partenaires du milieu de pratique

45 bourses et aides étudiantes offertes

19 subventions et aides accordées aux cochercheuses, cochercheurs et professionnel-les de la recherche

22 colloques, journées d'étude, rencontres, tables rondes, ateliers et conférences

75 articles, chapitres, monographies, directions de collectifs et de revues, partitions, rapports de recherche et manuels pédagogiques

148 communications dans des contextes variés – auditoire scientifique, décideurs, grand public, médias divers

56 enregistrements audio et audiovisuels, créations sonores et performances publiques

553 293\$ de budget annuel, dont quelque **41%** sont attribués en soutien direct aux étudiantes et étudiants

951 873\$ en nouveau financement obtenu par les membres pour leur recherche et recherche-crédation