

Curriculum Vitae

Dominique Besson

email : astreterre05@gmail.com

tél : 33 (0) 6 20 39 48 82

site : <http://tqp.free.fr/DominiqueBesson/>

Musicologue, enseignante, compositrice, instrumentiste, designer sonore

Domaines de compétences

Connaissance approfondie des enjeux, des techniques et des esthétiques des principales révolutions musicales survenues depuis l'apparition de l'enregistrement.

Connaissance des répertoires des XXème et XXIème siècle.

Expérience d'enseignement en France et à l'étranger auprès d'un public largement diversifié.

Expérience pratique et théorique des interactions de l'image et du son au cours des processus d'apprentissage et de création.

Expérience pratique de conduite de projets, de production et de composition musicale.

Solides connaissances d'acoustique et des techniques du son.

Expérience de pianiste improvisatrice confirmée.

Expérience du concert.

Aptitude particulière d'écoute et de communication.

Formations, diplômes

DEA - MASTER 2 – Composition et Nouvelles Technologies - Saint Denis Université - Paris 8,

Licence - Musique - Saint Denis Université - Paris 8

Classe de piano au conservatoire de Bagnolet,, de **percussions** au conservatoire de Pantin
École du Louvre

Langues

Français : langue maternelle

Anglais : lu, écrit, parlé

Espagnol : lu, écrit parlé

Allemand : parlé

Compétences techniques

Bureautique : Word, Excel, Photoshop, navigateurs internet

Audio numérique et musique : Protools, GRM Tools, Cubase, Finale, Max (niveau intermédiaire),

Audiosculpt, Acousmographie.

Sommaire

BIOGRAPHIE , p. 3.

PARCOURS DÉTAILLÉ :

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE, p. 4.

OEUVRES DE COMMANDE POUR LA PHOTOGRAPHIE, p.5.

CRÉATIONS PERSONNELLES, p. 5.

ÉDITION NUMÉRIQUE, p. 6.

PUBLICATIONS – CONFÉRENCES - INTERVIEWS, p. 7.

BIOGRAPHIE

Titulaire d'un DEA en Arts, Philosophie, Esthétique, option Composition Musicale et Nouvelles Technologies, elle se consacre depuis une vingtaine d'années à une activité de médiation, d'enseignement et de création.

Elle enseigne actuellement à l'Université René Descartes de Strasbourg, l'histoire des musiques électroacoustiques et l'informatique musicale au service de la composition.

Dans un premier temps, elle travaille avec l'équipe du Groupe de Recherches Musicales de l'INA sur les enjeux de la transcription des musiques concrètes et électroacoustiques.

En 1995, elle crée avec Olivier Koechlin **Les Musicographies**, premières partitions d'écoute interactive. Par la suite elle se dirige vers la composition musicale tout en menant parallèlement une recherche universitaire approfondie sur l'espace et la spatialisation du son.

Elle développe à cette occasion avec l'artiste programmeur Antoine Schmitt une interface de composition spatiale **Le Ring**, qui va lui permettre de composer et d'interpréter en temps réel ses propres créations musicales pendant plus d'une dizaine d'années.

Cette démarche prendra forme avec **Paroles trouvées**, une installation pour dispositif sonore panoramique et projection vidéo-chorégraphique dans un miroir liquide - une oeuvre dans laquelle le sonore et le visuel se concertent de manière à proposer une nouvelle forme de polyphonie.

Sa réflexion sur les enjeux du sonore et du visuel la conduit aussi à collaborer avec des artistes de disciplines connexes notamment dans les domaines de la danse, de la vidéo et de la photographie.

On peut citer sa collaboration avec les photographes **Josef Koudelka**, **Harry Gruyaert**, **Martine Frank**, **Paolo Nozolino** et les agences **Magnum Photos** et **Tendance Floue**, pour qui elle réalise les musiques originales accompagnant leurs expositions et leurs installations audio photographiques, ainsi que son travail de designer sonore commencé en 2002 pour le festival des **Rencontres d'Arles**.

Dans le domaine de la danse, on peut citer sa collaboration avec l'artiste chorégraphe Andréa Davidson sur **La Morsure**, une chorégraphie interactive dont elle signe la musique originale ainsi que son travail récent sur **Meat Paradox** avec la chorégraphe canadienne Isabelle Choinière qui s'interroge sur le corps sonore comme moyen d'extéroception du corps collectif.

Par ailleurs en questionnant, tout au long de son parcours, les enjeux, les techniques et les esthétiques des principales révolutions musicales survenues depuis le siècle dernier, elle développe une connaissance approfondie des répertoires des XXe et XXIe siècles.

Son approche de l'**enseignement** centrée sur l'investigation de l'espace musical et ses recherches qui incluent la programmation de petits **modules didactiques** dédiés à l'apprentissage ou à la composition, lui permettent d'intervenir auprès d'un public très diversifié tout en en développement une aptitude particulière d'écoute et de communication.

PARCOURS DÉTAILLÉ

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

2015- 2016

Conçoit et anime "**L'oreille étonnée**" un atelier de création sonore pour les jeunes, dans le contexte du centre d'Animation Daviel du 13ème arrondissement de Paris.

2015-2009

Chargée de cours depuis janvier 2009 à **l'Université René Descartes** de Strasbourg, elle enseigne dans le contexte du Master Electroacoustique : **l'histoire des musiques électroacoustiques**, la **connaissance du milieu professionnel**, et dans celui de la Licence Musique et musicologie : **l'Informatique musicale** au service de la composition.

2012

Donne une Master Class de **composition** et d'**histoire des musiques électroacoustiques** à la **Fonoteca de la ville de Mexico**.

2005-2003

Mène une recherche approfondie sur **l'espace** et ses implications dans le langage compositionnel et soutient en décembre 2005 sous la direction de M Horacio Vaggione son mémoire de **DEA : Une exploration de l'espace musical, approche historique et expérimentale dans le cadre d'un instrument dédié à la spatialisation en temps réel : le Ring**

2001

Dirige au **Liban** dans le cadre de **L'IESAV** (Institut des Études Supérieures d'Audiovisuel) de l'université St Joseph à Beyrouth, un séminaire proposant à de jeunes cinéastes en fin de cycle de maîtrise, un cours d'**analyse de la musique au cinéma** et un atelier de **composition et réalisme sonore** au service de la narration **cinématographique**.

2001

Conçoit et anime, dans le cadre de **classes relais à Paris**, une série d'**ateliers de création sonore** basée sur la pratique de l'enregistrement pour les jeunes en difficulté.

1997

Enseigne, à **l'Université Saint Denis de Paris 8**, la **composition musicale** pour le multimédia.

1996

Conçoit et anime une série d'ateliers avec des jeunes enfants autour de l'exposition **Les Musicographies** à la **Médiathèque d'Issy-les-Moulineaux**.

1990-1991

Accueillie à **l'INA-GRM**, aborde la problématique de la transcription des musiques électroacoustiques. Étudie, grâce à un accès à l'Acousmathèque (archive du répertoire acousmatique), l'ensemble des travaux réalisés dans ce domaine.

1986-1987

Conçoit et anime, à **l'Atelier des Enfants du Centre Georges Pompidou**, un **atelier d'éveil musical** utilisant les ressources de la micro-informatique : visite à travers les timbres, pratique du geste musical sur capteurs midi, ébauche de composition par séquenceur.

OEUVRES DE COMMANDE POUR LA PHOTOGRAPHIE :

Musiques originales

Combating Chemical Weapons - Film - **Nobel Price For Peace** - **OPCW** - 2015
Disorder - Projection - **Prix Pictet** - Rencontres d'Arles - 2015
The Five Laureates - Projection - **Prix Pictet** - Musée d'art moderne - Paris - 2014
Rural / Urban - Projection - **Prix Sygenta** - Musée d'art moderne - Paris - 2014
Consumption - Projection - **Prix Pictet** - Musée d'art moderne - Paris - 2013
Mars - Projection - octophonie - **Xavier Barral** - Rencontres d'Arles - 2013.
NIPAP - Projection - octophonie - **Tendance Floue** - Rencontres d'Arles - 2011
Sommes-nous - Projection - octophonie - **Tendance Floue** - Rencontres d'Arles - 2011
Chambres Noires - Projection - octophonie - **Michel Campeau** - Rencontres d'Arles - 2010.
Far Cry - Projection - **Paolo Nozolino** - Rencontres d'Arles - 2009.
Renâitre à la Vie - Installation - **Fond Mondial & Magnum Photos** / création octophonie / Palais de Chaillot Paris - 2008.
MAGNUM 60 Ans - Installation - **Magnum Photos** - Rencontres d'Arles - 2007
Alexandre Vattemare - Exposition - dispositif 5.1- Bibliothèque Forney - Paris - 2006
Arnav & Anya - Projection - **Fazal Cheikh** (Inde) - Rencontres d'Arles - 2005
Ineke - Projection - **Christine Wecks'** - Rencontres d'Arles - 2004.
Chaos - Exposition - **Josef Koudelka** - octophonie - Rencontres d'Arles - 2002.

CRÉATIONS PERSONNELLES

2010-2008

Collabore avec la chorégraphe canadienne Isabelle Choinière en tant que co-auteur, sur « **Meat Paradoxe** », une œuvre chorégraphique et musicale qui interroge les nouvelles technologies de spatialisation et de traitement du son, dans le but de médier dans l'espace, les sons produits par les danseuses lors de leur performance. La recherche s'oriente ici sur l'étude des interactions qui se tissent entre le corps collectif et son corps sonore.
Apports : **Composition - performances - développements spécifiques.**

2007-2004

Conçoit et réalise **Paroles trouvées**, une œuvre qui interroge les relations entre le sonore et le visuel. Cette oeuvre a été donnée sous la forme d'une installation pour dispositif audio panoramique et projection chorégraphique dans un miroir liquide, en octobre 2007 au **Centre des Arts d'Enghien les Bains** dans le cadre du festival **Bains Numériques #2**, puis au **Cent Quatre** dans le cadre du festival **Présence Electronique** en mars 2009

2007-2003

Développe avec Antoine Schmitt et Olivier Koechlin, **Le Ring**, un instrument temps réel de composition et de spatialisation du son, basé sur un cercle de huit haut-parleurs.

2002

Compose et interprète la pièce électroacoustique du spectacle d'Olivier Koechlin **Maâlle** **Expérience**. Ce spectacle, créé à Grenoble au **Festival des 38èmes Rugissants**, a été donné en juin 2002 à la **Grande Halle de la Villette**, dans le cadre du **Festival Latitudes Villette Maghreb**. Il a ensuite été adapté sous la forme d'une installation d'immersion audio-photographique **DIAPh** en octobre 2002 dans le festival **Résonances** de l'**IRCAM** au centre Georges Pompidou.

1999

Compose et réalise la musique originale générative pour le cédérom de création chorégraphique **La Morsure** d'Andréa Davidson.

1994

Conçoit et réalise **Les Musicographies**, une exposition interactive originale pour le grand public sur les relations entre musique et graphisme dans les processus d'écoute et d'apprentissage. Cette œuvre a été présentée au **Mois du Graphisme d'Echirolles**, au **Festival des Trente Huitièmes Rugissant** de Grenoble, au **MILIA 95**, à la **Cité de la Musique de Marseille**.

ÉDITION NUMÉRIQUE

1997-2001

Mène une activité régulière d'auteur compositrice pour la société **Bayard Presse**. Compose les habillages sonores des collections **Clic d'Api** et **Pomme d'Api**, ainsi que les musiques originales des principaux héros de la collection : Tomtom et Nana, Petit Ours Brun, Gribouille... éditées par Bayard Presse.

1999

Participe à la conception et à la réalisation de l'atelier d'écoute interactive du cédérom **Les Grands Compositeurs**, réalisé par la société **Hyptique** et produit par les **Éditions Marshall Cavendish**.

1999

Participe à la conception et à la réalisation de l'habillage musical du DVD-Rom **Le Louvre**, produit par la société Montparnasse Multimédia.

1998

Conçoit, réalise et compose, pour **Les Films d'Ici**, le design sonore et les musiques originales des bornes de consultation **Islam et Orient Ancien** du **Musée du Louvre**. Donne ces musiques en concert en quintette avec pour titre **Mémoire des Sables à l'Auditorium du Louvre** le 25 janvier 1999, interprétant les parties de zarb.

1996

Conçoit et réalise pour **Organa** (issu de Voyager) une **Musicographie** originale dans le cadre du cédérom **Youssou N'Dour** édité par **Ubi-Soft**. Dirige des séances d'enregistrement spécifiques en multipistes avec l'artiste et ses musiciens à Dakar. Assure la postproduction. Réalise pour son propre compte une mission de collecte musicale auprès des Gnaoua d'Essaouira au Maroc.

1995

Conçoit, coordonne et co-réalise l'adaptation du contenu de l'exposition **Les Musicographies** (voir ci-dessous) sur un CD-ROM produit par le Groupe de Recherches Musicales de l'INA (INA-GRM). Compose pour l'INA la musique du pilote des **Mémoires interactives**, une collection de cédéroms sur la mémoire du siècle.

1993

Conçoit et réalise l'habillage sonore du **Bastringue 1950 et son supplément Piaf**, une borne interactive sur la chanson française dans les années cinquante, produite par l'INA.

1991-1992

Participe à la conception et à la réalisation, au sein de la **direction des archives de l'INA**, d'une **base de données multimédia** sur la chanson française des origines à nos jours, intégrant textes, paroles, partitions, enregistrements sonores et documents photographiques.

1988-1990

Participe à la conception et à la réalisation du **Musicologue**, premier logiciel de pédagogie musicale portant sur le solfège et utilisant les techniques de l'intelligence artificielle. Acquis par l'UFR de musicologie de la **Sorbonne**, il y fut le point de départ d'une réflexion et d'une nouvelle unité d'enseignement.

1987-1988

Conception et réalisation, avec Olivier Koechlin, des **Musiciens Migrateurs**, logiciel interactif multimédia proposant une visite par l'image et par le son de différentes musiques de tradition orale collectées en Afrique, Amérique du Sud, Europe, Inde et Japon. Mise en scène de ce logiciel à travers différentes expositions accueillies au **Centre Pompidou**, puis à la **Cité des Sciences de la Villette** et au **Futuroscope de Poitiers**.

PUBLICATIONS – CONFÉRENCES - INTERVIEWS

Besson Dominique - **El lugar del silencio** (Le lieu du silence), conférence magistrale
La Semaine du Son, Conaculta, Mexico- 07 09 2012

Besson Dominique - **Le corps sonore, entre écriture chorégraphique et écriture musicale** in
Actes JIM' 09 14èmes Journées d'Informatique Musicale, Avril 2009.

Besson Dominique - **Une exploration de l'espace musical, approche historique et expérimentale dans le cadre d'un instrument dédié à la spatialisation en temps réel : le Ring**
Mémoire de DEA sous la direction de M Horacio Vaggione, UFR 1 Art, Philosophie et Esthétique,
Département Musique, Université Paris VIII, Année 2004-2005.

Dominique Besson invente les partitions d'écoute interactives in *La Revue de la Cité de la Musique de Marseille* - n°1 - 1995

Les Musicographies in *Actes des États Généraux de l'Écriture Multimédia* - ART 3000 - 1995

À propos du son et de la musique interactive - Entretiens avec François Bayle in *Les Dossiers de l'Audiovisuel* - n°64 - décembre 1995

Delalande François, Besson Dominique - **Problèmes théoriques et pratiques de la transcription des musiques électroacoustiques** in *Actes du Second Congrès Européen d'Analyse Musicale* - 1992

Besson Dominique - **La transcription des musiques électroacoustiques: que noter, comment et pourquoi ?** in *Revue d'Analyse Musicale* - n°24 - 1991