

Benjamin Lassauzet

Docteur en musicologie
PRAG à l'Université Clermont-Auvergne

Produits de la recherche

Ouvrages

1. Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

2019 **2. L'Humour de Claude Debussy**

Paris, Hermann, 450 p.

PRIX « COUP DE CŒUR » DU LIVRE FRANCE MUSIQUE CLAUDE SAMUEL

2014 **1. La fonction structurante du timbre dans les Préludes de Debussy**

Cahiers Recherche, Strasbourg, 179 p.

2. Direction / édition scientifique

2022 **2. Les Insectes et la Musique**

ouvr. coll. co-dir. A. Montandon, Hermann, Paris, 318 p.

1. « L'Imaginaire du Nord dans les arts »

direction de dossier thématique, *Deshima*, n°16.

3. Chapitres d'ouvrages

2022 **10. « Panorama des insectes en musique »**

Les Insectes et la musique, dir. B. Lassauzet et A. Montandon, p. 293-302.

9. « L'humour entomologique musical : des Insectes et des Hommes »

Les Insectes et la musique, dir. B. Lassauzet et A. Montandon, p. 173-198.

8. « Musique des insectes, insectes en musique »

Les Insectes et la musique, dir. B. Lassauzet et A. Montandon, p. 5-12

7. « Mahler's Second Symphony: Intuitively Embodying Grief and Dying »

Embodying the Music and Death Nexus: Consolations, Salvations, and Transformations, dir. M. Bennett, G. Levy et J. Shadrack, Emerald Publishing, p. 31-46.

2020 **6. « Alléger »**

Les Annales de Métaclassique – Vol. I, dir. D. Christoffel, Château-Gontier, Aedam Musicae, p. 315-326.

2020 **5. « Syncope »**

Abécédaire de la rupture, dir. J.-Ph. Luis, Clermont-Fd, Maison des Sciences de l'Homme, p. 339-342.

- 2019 **4. « 2001 : l'Odyssée du spectre »**
Du concert à l'écran : la musique classique occidentale et les images, dir. S. Etcharry et J. Rossi, Presses Universitaires de Rennes, p. 362-389.
- 2017 **3. « Qui rit quand « le Nègre rit » ? L'ambiguïté des rires nègres debussystes »**
Le rire en musique, dir. M. Joubert et D. Le Touzé, Presses universitaires de Lyon, p. 49-74.
- 2. « Entre nous, est-ce que vous croyez sincèrement à la musique "humoristique" ? »**
L'humour en musique, et autres légèretés sérieuses après 1960, dir. E. Kippelen, Presses universitaires de Provence, p. 31-46.
- 1. « L'enregistrement pour instrument reproducteur et l'analyse de l'interprétation »**
Quand l'enregistrement change la musique, dir. A. Arbo et P.-E. Lephay, Paris, Hermann, p. 329-362.

Revue : articles scientifiques

- 2021 **6. « Commedia dell'arte et confessions amoureuses chez Debussy »**
Musurgia, XXVIII/4 (2021), p. 5-24.
- 5. « À propos d'identité : analyse de la pop music islandaise moderne de Björk »**
Musurgia, XXVII/3, 2021, p. 7-26.
 PRIX JEAN-JACQUES NATTIEZ, CONCOURS D'ARTICLES 2020 DE LA REVUE MUSURGIA
- 2020 **4. « Mythes et réalités d'un son islandais dans la mondialisation »**
Hermès, n° 86, p. 81-84.
- 2020 **3. « L'impact de la nervosité de l'auditeur dans sa perception de l'humour musical »**
Musique en acte, n° 1.
- 2019 **2. « Radiohead : OK Computer ou l'émergence d'un syncrétisme »**
LISA, XVI/1, 26 p.
- 2015 **1. « Debus-si e(s)t Pierrot : rire pour ne pas pleurer »**
Revue musicale OICRM, 2/2, 2015, p. 154-177.

Colloques, congrès, séminaires de recherche

1. Articles dans des actes de colloque/congrès ; chapitres d'ouvrage scientifique ; contributions dans des dictionnaires scientifiques

- 2018 **2. « L'influence des mimiques de l'interprète dans la perception de l'humour debussyste »**
 Actes de l'Euromac 2017, 5 pages.
- 2015 **1. « Faute de Mystère, il reste l'Extase... »**
La Renaissance du Mystère en Europe, fin XIXe – début XXe siècles, dir. T. Victoroff et A. Ducrey, Presses de l'Université de Strasbourg, p. 273-292.

2. Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche

- 2022 **27. « Ecofeminism in Björk's Utopia »**
Hugarflug, Reykjavík, sept. 2022.
- 26. « Björk's Utopian Paneroticism »**
Music since 1900, Birmingham, juin 2022.

- 2021 **25. « Les maladresses comiques du Debussy espagnol »**
Musiques espagnoles et oeuvres d'inspiration hispanique, Montpellier, oct. 2021.
- 24. « Debussy's orientalist comic fake and rejuvenation of music »**
Authentic, Fake or Mistaken Identity, Ljubljana, oct. 2021.
- 23. « Les protest songs de Björk »**
Chanson pour... Chanson contre (Les Ondes du Monde), Paris, sept. 2021.
- 22. « L'Imaginaire du Nord dans les arts – Introduction »**
L'Imaginaire du Nord dans les arts, Clermont-Fd, juin 2021.
- 2020 **21. « The Humorous Stance of Debussy's Shakespeare »**
Shakespeare and Music, Londres, déc. 2020.
- 20. « Mahler et la théorie du deuil »**
La Catastrophe, Association des Musicologues d'Auvergne, Clermont-Fd, oct. 2020.
- 19. « L'humour entomologique musical »**
Les Insectes et la musique, Clermont-Fd, sept. 2020.
- 18. « Clumsy Debussy »**
Humour Global Conference n°2, Progressive Connexions, Prague, mars 2020.
- 17. « Debussy et la musique de cirque »**
Quelles musiques pour la piste ?, Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne, fév. 2020.
- 16. « Björk et la musique nationale islandaise »**
« Wanderlust » : L'art total de Björk, Evry, fév. 2020.
- 15. « Identité culturelle et globalisation : les musiques indépendantes islandaises »**
Les musiques actuelles. Société, politique, histoire, GREAM, fév. 2020.
- 2019 **14. « Le timbre, méta-paramètre dans La Terrasse des audiences du clair de lune »**
L'analyse musicale aujourd'hui, SFAM, Paris, nov. 2019.
- 13. « La conquête spatiale du spectre harmonique »**
Spectralismes, Ircam, Paris, juin 2019.
- 12. « Imager l'écoute, écouter l'image : retour d'expérience »**
L'enseignement des arts aux non-spécialistes, Clermont-Fd, avr. 2019.
- 11. « Are musical experts more likely to appreciate musical humour ? »**
Humour Global Conference, Progressive Connexions, Prague, mars 2019.
- 2018 **10. « Masques (Debussy): comédie italienne ou expression tragique de l'existence ? »**
C. Debussy, F. Couperin et la musique française, Aix-en-Provence, nov. 2018.
- 9. « Les transferts culturels de la pop anglo-saxonne sur la variété française »**
Culture, médias, pouvoirs (USA – Europe, 1945-1991), Clermont-Fd, nov. 2018.
- 8. « L'impact de la nervosité de l'auditeur dans sa perception de l'humour musical »**
Penser la musique en acte, GREAM, Strasbourg, oct. 2018.
- 7. « Données extrinsèques et la perception de l'humour musical debussyste »**
Claude Debussy, Paris, oct. 2018.
- 6. « Debussy fantasque et léger in wartime »**
Claude Debussy in 2018, Glasgow, mars 2018.
- 2017 **5. « Mahler and the Theory of Grief in the Symphony No. 2 »**
Music and... Death Global Conference, Progressive Connexions, Vienne, déc. 2017.

- 2016 **4. « Debussy et le rire nègre »**
Le rire, Ecole Doctorale des Humanités, Université de Strasbourg, avr. 2016.
- 2015 **3. « L'enregistrement pour instrument mécanique et l'analyse de l'interprétation »**
Quand l'enregistrement change la musique, GREAM, Strasbourg, fév. 2015.
- 2013 **2. « Faute de Mystère, il reste l'Extase... »**
La Renaissance du Mystère en Europe, fin XIXe – début XXe siècles, Université de Strasbourg, oct. 2013.
- 2012 **1. « L'extase spéculative d'Alexandre Scriabine »**
La spéculation, Ecole Doctorale des Humanités, Université de Strasbourg, juin 2012.

Produits des activités didactiques

1. Publications

- 2015 – auj. **Chaîne Youtube « Analyse musicale »**
 110 vidéos, 910 abonnés, +50 000 vues (oct. 2022).

2. Cours multimédia

- 2022 **Cours en ligne SPOC « La Musique, quelle histoire ! »**
 Fun Campus, 22 sections, 102 vidéos, env. 50 exercices d'application.

Produits destinés au grand public

1. Emissions radio, TV, presse écrite

- 2012 – 2019 **Radio Accent 4.**
 35 émissions (2h)
 2 critiques de concerts (Festival de Bayreuth, 2018 et 2019)

2. Produits de vulgarisation

- 2022 – auj. **Opéra de Rouen-Normandie**
 8 programmes de concert
- 2015 – 2016 **Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté**
 1 livret de disque : « Muses », Klarthe Records, 2016.
 4 programmes de concert
- 2015 **Concert du Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg**
 1 programme de concert
- 2014 **Denis Levaillant**
 1 livret de disque : « Manhattan Rhapsody », DLM Editions, 2014.
- 2012 – 2014 **Orchestre symphonique de Mulhouse**
 6 programmes de concert
- 2011 **Festival Musica**
 1 article de brochure : « Les 50 ans des Percussions de Strasbourg ».
- 2010 - 2020 **Orchestre philharmonique de Strasbourg**
 1 dossier pédagogique : Shéhérazade (Rimski-Korsakov)
 1 article de brochure : « Charlot compositeur ? »

3. Produits de médiation scientifique

2021	Fête de la science 1 vidéo
2017 – auj.	Institut du Temps Libre (Clermont-Fd) 26 conférences tout public
2017 – 2019	Orchestre national de Lyon 5 causeries avant-concert
2016 – auj	Orchestre national d’Auvergne (Clermont-Fd) 15 vidéos de présentations d’œuvres 40 causeries avant-concert 3 conférences tout public
2015 – auj.	Bibliothèque de l’Alcazar (Marseille) 9 conférences tout public
2015 - 2016	Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) 2 conférences tout public
2012 – 2014	Médiathèque de Haguenau 3 conférences tout public
2012 – 2014	Orchestre symphonique de Mulhouse 10 causeries avant-concert 6 programmes de concert
2010 - 2020	Orchestre philharmonique de Strasbourg 115 conférences tout public 20 causeries avant-concert 3 causeries pour élèves du secondaire

4. Débats science et société

2015	Beethoven au Festival de Pâques Animation de débat avec Renaud Capuçon, Aix-en-Provence.
2013	Femmes et chefs d’orchestre : pourquoi une telle exception ? Animation de débat avec Florence Launay, Elizabeth Cooper, Corinna Niemeyer, Dorothee Schabert), Université de Strasbourg.

Autres produits propres à une discipline : créations artistiques

2022	Libre mais joyeux : la 3e symphonie de Brahms Orchestre philharmonique de Strasbourg, concert jeune public.
2019	Histoire d’orchestre : la musique contemporaine pour orchestre Orchestre national de Lyon, 1 concert-conférence (3 représentations : scolaires, familles, adultes)
2014	Synopsie, op. 2, Jean-Christophe Roelens Analyse orientée couleurs du <i>Quatuor pour la fin du temps</i> d’Olivier Messiaen basée sur son <i>Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie</i> (tome VII) en vue de la réalisation par le plasticien Jean-Christophe Roelens de papiers peints relayant visuellement l’œuvre, lesquels sont déployés progressivement lors du concert.

Activités de recherche et indices de reconnaissance

Activités éditoriales : participation à des comités éditoriaux

- 2020 – auj. **Membre du comité scientifique d'*Euterpe***
2018 – auj. **Membre du comité de rédaction de *Musique en acte*.**

Organisation de colloques / congrès

- 2021 **Journée d'études « L'Imaginaire du Nord dans les arts »**
MSH, Clermont-Fd, 11 juin 2021. Organisation de la J.E.
- 2020 **Journée d'études « Les Insectes et la musique »**
MSH, Clermont-Fd, 17 septembre 2020. Co-organisation de la J.E.
- 2019 **Journée d'analyse musicale SFAM**
Paris, 29 novembre 2019. Membre du comité scientifique.
- 2018 **Colloque « Debussy, Couperin et la musique française »**
Aix-en-Provence, 23-24 novembre 2018. Membre du comité scientifique.

Indices de reconnaissance : prix

- 2021 **Prix Jean-Jacques Nattiez, concours d'articles 2020 de *Musurgia***
« A propos d'identité : analyse de la *pop music* islandaise moderne de Björk »
- 2020 **Prix « Coup de Cœur » du livre France Musique Claude Samuel**
L'Humour de Claude Debussy
- 2018 **Prix du Mozarteum de France**
Thèse de Doctorat