

CURRICULUM VITAE

Isotta Trastevere

Activité principale

Établissement d'affectation : Aix-Marseille Université (AMU).

- ⌋ ATER, en musique et technologies du son, Aix-Marseille Université, département Arts, section Musique et Musicologie, depuis novembre 2024.
- ⌋ Membre de PRISM [Perception, Représentations, Image, Son, Musique, UMR 7061], depuis septembre 2020.
- ⌋ Collaboratrice extérieure de l'ACCRA, [Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion artistique, UR 3402], depuis juillet 2024.

Pages personnelles :

- ⌋ www.isottatrastevere.com
- ⌋ www.prism.cnrs.fr/en/contact/isotta-trastevere

Domiciliations :

Aix-Marseille Université (AMU), UFR ALLSH - Site Schuman

Département Arts, Secteur Musique et Sciences de la musique 29 av. Robert Schuman

13621 Aix-en-Provence cedex 01

Tél. : +33 6 83 13 22 96 / +33 4 13 55 35 84

Isotta.TRASTEVERE@univ-amu.fr

CNRS-PRISM

31, Chemin Joseph Aiguier

13402 Marseille Cedex 20, FRANCE Tél : +33 4 91 16 42 59

trastevere@prism.cnrs.fr

Adresse personnelle

7A, Impasse Ricard Digne

13004, Marseille

Axes de recherche

Ces différents axes de recherche traversent et structurent l'ensemble des enseignements que je propose au niveau Licence comme au niveau Master. Ils sont à envisager comme un ensemble de problématiques interconnectées qui se répondent et se nourrissent mutuellement.

Motivée par la volonté de comprendre les enjeux de la création musicale contemporaine, je les développe à travers l'écriture d'articles, la participation aux événements scientifiques, et par la mise en œuvre de collaborations scientifiques interdisciplinaires.

1. La temporalité musicale des arts sonores

Cette thématique, développée dans le cadre de ma thèse, constitue le noyau de mes travaux et organise l'ensemble de mes investigations scientifiques. La question de la forme musicale, et du moment musical considéré en tant que durée perçue, constitue le point de contact qui me permet d'étudier les arts sonores dans la continuité de l'histoire de la musique instrumentale du XXe siècle. L'étude de la temporalité musicale m'amène à interroger le mode de signification propre au phénomène musical, en portant une attention particulière aux processus de sémiose temporelle dans une perspective d'inspiration cognitive. J'élabore ainsi une réflexion épistémologique sur la place du corps dans l'écoute, participant au développement d'une approche éactive et incarnée de la musique. En mettant en lumière l'activité perceptive à l'œuvre tant dans la création que dans la réception, mes recherches contribuent à l'élaboration de nouveaux outils analytiques et compositionnels. Enfin, l'étude des mécanismes perceptifs ouvre ces travaux à une dimension résolument interdisciplinaire et inscrit ma réflexion théorique dans le champ élargi des arts audiovisuels.

2. Écologies des techniques

Ma spécialisation dans le champ de la musique électroacoustique à l'ère de l'Anthropocène se caractérise par une forte perméabilité aux enjeux de l'informatique musicale. J'examine les questions esthétiques soulevées par les dispositifs technologiques de création — qu'il s'agisse de logiciels fondés sur des modèles génératifs, de systèmes de sonification ou encore d'outils de spatialisation sonore et multimodale en deux et trois dimensions.

Adoptant une perspective techno-historique, je développe une réflexion écologique sur notre rapport aux technologies, réflexion qui oriente à la fois mes recherches et mes pratiques pédagogiques. Il s'agit notamment de favoriser la transmission et la mise en circulation de compétences permettant une compréhension approfondie et une appropriation critique des dispositifs technologiques contemporains.

3. La méthodologie de recherche-crédation

Au cours de ma thèse, j'ai pris conscience de la nécessité non seulement d'adopter ce type de méthodologie de manière réfléchie, mais aussi de participer activement à son développement. La recherche-crédation offre en effet un cadre méthodologique qui valorise

l'intuition et l'expérience, particulièrement adapté à l'étude des arts sonores — domaine expérimental où le résultat perçu par l'écoute constitue le fondement même du processus de création.

Cet axe de travail s'inscrit dans une perspective épistémologique visant à analyser de manière critique les continuités et les ruptures qui structurent les relations entre art et science, et il contribue ainsi à éclairer les modes d'articulation possibles entre ces deux champs, dans l'objectif de produire un savoir partagé par la communauté savante.

Affiliation à des unités/groupes de recherche

- ‡ **Depuis 2020.** Membre UMR 7061 PRISM [Perception Représentation Interaction Son Musique], Aix-Marseille Université.
- ‡ **Depuis 2024.** Chercheuse externe, ACCRA, [Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion artistique, UR 3402], Université de Strasbourg.

Carrière universitaire

- ‡ **2024-2026.** ATER, en musique et technologies du son. Plein temps. Aix-Marseille Université, Département Arts, section Musique et Musicologie.

Carrière hors université

Enseignante en école de cinéma et audiovisuel :

- ‡ **2020-2024.** Enseignante contractuelle en design sonore et étalonnage aux Ateliers de l'image et du son (classes Bachelor cinéma et BTS audiovisuel), Marseille. Module de 30h de travaux dirigés sur le logiciel Reaper. Chaque séance de cours vise à créer un socle de compétences théoriques et pratiques afin de s'orienter et de se professionnaliser dans le milieu de la création sonore.
- ‡ **2023.** Intervenante en design sonore à l'école Cinécreatis de Montpellier.
- ‡ **2020-2022.** Enseignante contractuelle en art vidéo aux Ateliers de l'image et du son, classes Bachelor. Théorie et pratique du langage audiovisuel (Nam June Paik, Zbigniew Rybczyński, Bill Viola, Steina et Woody Vasulka, Studio Azzurro).

Intervenante en école d'art :

- ‡ **2024.** *Composer par l'écoute*, workshop à la Haute École des Arts du Rhin au sein de la résidence « Espaces sonores », Mulhouse et Strasbourg. Expérimenter la synthèse modulaire et découvrir les enjeux de la composition par l'écoute.
- ‡ **2020-2023.** *Marches sonores*, workshop à l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, en collaboration avec Cécile Dauchez et Simon Boudvin, Marseille. L'objectif du workshop est d'apprendre à connaître un territoire par le médium du son. Les étudiants réalisent une marche sonore sous la forme d'un montage qui représente le trajet préalablement tracé sur la carte géographique du territoire choisi.

- ‡ **2023.** *Le Silence comme matériau*, workshop à la Cité de la Musique, Marseille. Atelier de composition collective qui vise à faire émerger l'influence que les dispositifs technologiques ont sur les processus de création sonore.
- ‡ **2022.** *Titre*, workshop à l'ESAPB, École supérieure d'art Pays basque. Création d'une performance sonore collective autour d'une réflexion sur la temporalité musicale vécue.

Créations et concerts (de quelques dates) :

- ‡ **2025.** *Arrière-pensées*, pour objets et électronique live, création à la HEAR, Strasbourg. Concert au Vidéodrome 2, Marseille.
- ‡ **2023.** *I, today, yesterday, this, that, here, there*, création au Studium Lab, Turin. Concert à la Cité de la Musique, 4 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille.
- ‡ **2023.** *Corpo e mente*, concert aux Beaux-Arts de Marseille, 184 Av. de Luminy, 13288 Marseille.
- ‡ **2023.** *Fougère*, pour piano et dispositif électronique en temps réel *Sampo*, création auprès de l'association Musinfo, Saint-Étienne.
- ‡ **2022.** *Noir*, d'après le poème homonyme de Christophe Tarkos. Performance donnée au Fond Régional d'Art Contemporain (FRAC), Marseille.
- ‡ **2022.** *Sans*, pour deux clarinettes et électronique live, création au GMEA, Albi.
- ‡ **2020-2021.** *Corpo e mente*, pièce mixte pour piano et électronique live, création au GMEM Marseille.
- ‡ **2018.** *Family Concert*, composition pour familles ou groupes de personnes qui se trouvent sous le même toit, avec la Cie emile saar, performance au centre d'arts contemporains 3 Bis F, Aix-en-Provence.
- ‡ **2017.** *Rumori dal Giambellino*, installation sonore sur l'histoire du quartier Giambellino à partir des années 1970 à aujourd'hui. Exposition auprès de l'association Independent Theater, Milan.
- ‡ **2017.** Instrumentiste sur la pièce *Acustica*, composition de Mauricio Kagel, concert l'Embobineuse et au Conservatoire Pierre Barbizet, Marseille.

Autre :

- ‡ **2019-** Co-fondatrice de Radio Nunc, radio web indépendante de création sonore (www.radionunc.org).
- ‡ **2009-2021.** Vidéaste, monteuse et étalonneuse pour des nombreux films de fiction et documentaires, expérimentaux et de recherche.
- ‡ **2013-2018** Régisseuse vidéo et son pour de nombreux spectacles de théâtre et festivals.

Titres universitaires

- ✎ **2024. Thèse de doctorat** en « Pratique et théorie de la création littéraire et artistique » soutenue le 3 juillet 2024 (Aix-Marseille Université, ED 354, UMR 7061 PRISM en cotutelle avec l'Université de Turin). Sous la direction de Monsieur le Professeur Vincent Tiffon, Maître de conférence Andrea Valle, et le compositeur Pascal Gobin. Titre : « Études de la temporalité musicale des processus de création sonore : approche théorique de type énergétique » (félicitations à l'unanimité du jury).
Jury : Pierre Couprie (PR), Grazia Giacco (PR), Sølvi Ystad (DR PRISM), Andrea Valle (MCF), Stefano Bassanese (compositeur et professeur de composition au conservatoire de Turin), Giacomo Albert (MCF).
- ✎ **2008.** Master « Représentation audiovisuelle et multimédia : langages, formes et théories », Université de Turin, Département Arts, musique et spectacle (sous la direction de Federica Villa et Giulia Carluccio).
- ✎ **2006.** Licence « Disciplines des arts, de la musique et du spectacle », Université de Turin (sous la direction de Federica Villa).

Parcours musical

- ✎ **2020.** Cycle de perfectionnement en composition électroacoustique et mixte auprès du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, mention Très bien à l'unanimité.
- ✎ **2019.** Obtention du DEM en composition électroacoustique auprès du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, mention Très bien à l'unanimité, prix SACEM.
- ✎ **2018-2020.** Cours particuliers de batterie et percussions auprès de Famodou Don Moye (Art Ensemble of Chicago).
- ✎ **1990-2013.** Cours particuliers de piano et de guitare à la Scuola musicale Giuseppe Conte (Italie), et de saxophone à la Cité de la Musique de Marseille.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Responsabilités scientifiques

Direction de groupes, axes de recherche, séminaires de recherche, projets de recherche

- ✧ **2025-** Coordinatrice du groupe d'artistes-chercheur·es de PRISM, à Marseille, constitué en janvier 2025. Ce groupe vise à instaurer, au sein du laboratoire tout en restant tourné vers l'extérieur, un espace de réflexion collective et interdisciplinaire consacré aux transformations technologiques qui traversent la musique et les arts audiovisuels.

Projets de recherche / Inscription dans la recherche collective

- ✧ **2026-** Projet SMS [Son, Musiques et Sciences], responsable du projet : professeure Christine Esclapez. Projet de formation par la recherche : Master Acoustique et Musicologie. Porteur : PRISM. Collaboration avec l'Université de Girona et l'ESMUC de Barcelone. Dans le cadre de la nouvelle offre de formation (2024-2028), le projet "Son, Musique et Sciences" [SMS] a pour objectif de développer l'internationalisation de la formation par la recherche dispensée au sein du master Acoustique et Musicologie, adossé au laboratoire PRISM (UMR 7061). Depuis sa création, cette mention propose une formation interdisciplinaire, scientifique et artistique du son et de la musique et croise les cultures scientifiques: sciences et humanités. Le projet [SMS] permettra aux étudiants du master Acoustique et Musicologie (1) de rencontrer des chercheurs spécialistes à l'international des relations Son, Musiques et Sciences, (2) de croiser les connaissances, les méthodologies et les pratiques en acoustique, musicologie et création, (3) de créer et de pérenniser un réseau pédagogique international : stages, mobilités et workshops internationaux et (4) d'élaborer une culture Arts/Sciences en prise avec les enjeux artistiques actuels : Écologie sonore, Nouvelles interfaces musicales et sonores (XR), Humanités numériques.
- ✧ **2025-** Projet de recherche AtmosphèreS, « Représentations Interdisciplinaires par l'Image et le Son de l'Atmosphère », PRISM. « AtmosphèreS » est un projet interdisciplinaire qui se concentre sur une approche phénoménologique pour aborder principalement l'atmosphère dans son rapport à l'autre. Le projet en cours EXPPIIS (EXpériences Physiologiques et Phénoménologiques des Interactions des Images et des Sons) vise à mettre en place différentes situations de réception d'une ambiance sonore, étudiant l'influence que des images (fixes ou animées) peuvent avoir sur cette réception.
- ✧ **2024-** Projet de recherche « Recherche-crédation en arts et en design : épistémologie, méthodologie, pédagogie ». Ce programme de recherche interdisciplinaire en « recherche-crédation » regroupe la recherche issue de diverses pratiques en arts et en design (interprétation, création, composition, conception) ainsi que des disciplines liées à la création d'« objets » techniques. Ces recherches sont liées aussi à la question de la transmission dans le cadre de la formation *en* et *par* l'art. ACCRA, [Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion artistique, UR 3402], Strasbourg.

FORMATION

SERVICE D'ENSEIGNEMENT

Dans le cadre du poste d'ATER au sein du Master Acoustique et Musicologie à Aix-Marseille Université je mets au service de l'enseignement mes compétences à la fois théoriques, techniques et artistiques.

En Licence je dispense le cours « Introduction aux technologies musicales », dans lequel je développe une réflexion esthétique sur l'utilisation de diverses technologies en création sonore. Dans cette UE, la transmission des connaissances théoriques et techniques est toujours accompagnée de considérations liées au principe de fonctionnement des dispositifs technologiques utilisés, et à l'influence que ces derniers ont sur les pratiques. Cet enseignement me permet de penser aux modalités de transmission de connaissances par l'intégration de moments de pratique au sein du cours.

Le cours « Récits des pratiques sonores et contemporaines » est quant à lui exclusivement théorique. L'objectif du cours est de fournir des connaissances pour développer un avis critique sur les musiques électroacoustiques et les arts sonores, par l'analyse d'ouvrages théoriques liés à ces répertoires, et par l'écoute et l'analyse d'œuvres.

Dans le cadre de la formation par la recherche des étudiant.e.s de Master, je suis responsable d'un séminaire de méthodologie de la recherche ainsi que d'une UE en langue anglaise dédiée à l'élaboration de l'état de l'art des projets de recherche collectifs. J'accompagne les étudiants du parcours ICS (ingénierie sonore) collaborent avec ceux du parcours MUTECH (Musique et technologies) à la réalisation d'un projet de recherche autour d'un dispositif technologique de création sonore (systèmes distribués, intelligence artificielle, construction DIY de modules de synthèse).

Au Master j'encadre également le séminaire « Créer, expérimenter, pratiquer » où je travaille à la construction d'expériences « activatrices de connaissances » par le biais du partage du processus de création. L'expérience que j'ai acquise dans le milieu artistique me permet de prendre en charge des unités d'enseignement qui visent l'intégration des étudiants dans le monde professionnel.

Service

L1 Introduction aux technologies musicales.

L2 Récits des pratiques sonores et contemporaines

M1 Langue vivante – Anglais (lecture et commentaire d'ouvrages sur l'écoute et l'écologie acoustique jamais traduits en français).

M1 Exp. r&c - Projet SMS "internationalisation de la recherche", AMIDEX

M2 Créer, expérimenter, pratiquer (partage du processus de création d’une œuvre d’art sonore).

M2 Langue vivante – Anglais (constitution de l’état de l’art des projets de recherche collectifs, parcours musicologie et ingénierie sonore).

M2 Comprendre la création musicale et sonore contemporaines (ateliers d’analyse d’œuvres d’art sonore).

M2 Intégration au milieu professionnel (accompagnement sur les films de fin d’études des élèves du master Cinéma et Audiovisuel, parcours Écritures Documentaires : Recherche-Création).

M2 Séminaire de recherche en méthodologie.

Encadrement de Travaux de recherche (Master) :

- ✧ **2024-2026.** Codirection du mémoire de Master d’Emily Shifter, dirigé par la Professeure Christine Esclapez dont le titre provisoire est : « Production visuelle et sonore comme moyen d’accessibilité : un aperçu de la programmation musicale féminine ».
- ✧ **2025-2026.** Codirection du mémoire de Master de Solène Plomion, dirigé par la Professeure Christine Esclapez.

Participation à des jurys :

- ✧ **2025.** Océane WANDJI, *Réinterprétation contemporaine d’un rituel de deuil subsaharien : supports et techniques de composition. Une recherche-crédation à base d’archives familiales*, Mémoire de Master en Acoustique et Musicologie sous la direction de Nicolas Darbon et de Charles de Paiva Santana. Soutenance le 16/10/2025, Marseille, Aix-Marseille Université [membre du jury].

PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

OS Ouvrage scientifique

- ⌋ (À paraître) *Étude de la temporalité musicale des processus de création sonore : approche de type énergétique*. Publication d'une version réécrite de la thèse de doctorat EME éditions, collection CREArTe.

ACL (articles dans des revues répertoriées avec comité de lecture)

- ⌋ (À paraître 2026) Christine Esclapez, Isotta Trastevere, Luigia Parlati. Écouter l'île, un projet de recherche interdisciplinaire sur l'écoute du paysage sonore, entre médiation scientifique et recherche-crédation, Revue Percées, Extension R&C, La Ruche, SQUET et Figura, Université du Québec à Montréal.
- ⌋ (À paraître 2026) Techniques de composition par l'écoute selon une approche éco-temporelle, revue Musica Docta, Bologne, Italie.
- ⌋ (2025) *Corpo e mente*, mise à nu du processus de création. Revue Percées, SQUET et Figura, Université du Québec à Montréal, <https://percees.ugam.ca/index.php/fr/recit-de-pratique-article/corpo-e-mente-mise-nu-du-processus-de-creation>.
- ⌋ (2025) The role of the body in the contemporary definition of an intersubjective approach to music. [Itamar, Université de Valencia, https://turia.uv.es/index.php/ITAMAR/issue/view/1843](https://turia.uv.es/index.php/ITAMAR/issue/view/1843).

ACTI (Communications avec actes dans un congrès international)

- ⌋ (2025) Natacha Cyrulnik, Isabelle Singer, Jean-Pierre Moreau, Isotta Trastevere. Spatial representation in *24 Frames* as a condition for the emergence of atmosphere, CMMR 2025, 17th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research, University College London's, East London campuses.
- ⌋ (2025) Composing through listening : awareness of the role of short- and long-term memory in the sound creation processes, NCMM, Nova Contemporary Music Meeting, Université de Lisbonne.
- ⌋ (2021) La perspective énergétique de la forme musicale dans l'art sonore. Comprendre le sens de la durée dans un événement d'art sonore. Conférence, NCMM, Nova Contemporary Music Meeting, Université de Lisbonne.

ACTN (Communications avec actes dans un congrès national)

- ⌋ (2023) Le mouvement est-il l'essence de la musique ? Congrès interdisciplinaire Valfor, CHU Valvert, Marseille.

- ⌋ (2021) Hasard et indétermination dans la musique contemporaine et l'art sonore : libérer le temps dans l'œuvre musicale. Congrès interdisciplinaire Valfor, CHU Valvert, Marseille.

COM (Communications orales sans/avec actes, participation à des Journées d'études, symposiums, séminaires)

- ⌋ (2025) La méthodologie de recherche-crédation dans le domaine des arts sonores, communication (en visioconférence), ACCRA (7 mars).
- ⌋ (2021) Présentation du projet de thèse : « Expérimentations Artistiques au service de l'identification de modalités temporelles structurantes d'œuvres électroacoustiques et mixtes », séminaire doctoral Ircam, Paris (29-30 juin 2021).
- ⌋ (2020) La temporalité des arts sonores : principes de base pour un nouveau projet de recherche. Journée doctorale « Quel temps fait-il ? », organisée par le laboratoire PRISM, Aix-Marseille Université (22 octobre 2020).

Organisation de manifestations scientifiques (journées d'étude, séminaires...).

- ⌋ (Avril 2026) Écologies des techniques dans la recherche-crédation, journée d'étude du groupe artistes-chercheurs de PRISM.
- ⌋ (Février 2026) ARIA, Académie d'hiver sur la recherche-crédation, Strasbourg (12-13 février).
- ⌋ (2020) Quel temps fait-il ? Journée doctorale organisée par l'action doctorale de PRISM, Aix-Marseille Université (22 octobre 2020).

Ouvrage non-scientifique :

- ⌋ (En cours) *Sonores et réels*. Publication prévue au Presses du réel (Dijon). Julien Boudart, Étienne Yvan, Isotta Trastevere, Marie Verry. Conception d'un ouvrage sur les pratiques sonores selon une approche transdisciplinaire qui rend compte de l'émergence du contexte dans les processus de création d'œuvres, étudié selon d'un point de vue ontologique.

Médias :

- ⌋ **2025** Entretien à l'émission du Festival Jazz à Porquerolles, Radio Active, Toulon.
- ⌋ **2025** Entretien à l'émission *L'art de l'écoute*, Radio Grenouille, Marseille.
- ⌋ **2025** Publication de l'œuvre *Alt(r)o Mondo* dans modulisme.bandcamp.com (2025).
- ⌋ **2023** Diffusion de *ITY*, radio nunc (www.radionunc.org).
- ⌋ **2022** Publication de *Seuils*, mouvement de *Corpo e mente*, dans l'album *Axis Mundi*, interprété par la pianiste Hélène Pereira, label Col Legno.

Valorisation de la culture scientifique (culture et université)

- ⌋ (2025) projet « SONINSULA » / Le sons des îles de la Méditerranée. Responsable du projet : professeure Christine Esclapez. Conférences-rencontres & ateliers d'exploration/d'écoute du paysage sonore de l'île, action de valorisation scientifique à l'Université de la Havane et de la Isla de la Juventud, Cuba.
- ⌋ (2025) projet « SONINSULA » / Le sons des îles de la Méditerranée, Écouter l'île, Porquerolles. Responsable du projet : professeure Christine Esclapez. AAP Bourse culture scientifique AMU 2025, partenariat avec le festival Jazz à Porquerolles, conférences-rencontres & ateliers d'exploration/d'écoute du paysage sonore de l'île, action de valorisation scientifique.
- ⌋ (2025) Liens entre design et pratiques sonores, séminaire, École Supérieure de Design ESDM (4 mars 2025) Marseille.
- ⌋ (2024) La temporalité musicale des processus de création sonore, conférence donnée dans le cadre du festival *Supersonique*, conservatoire Pierre Barbizet, Marseille (6 septembre 2024).
- ⌋ (2023) Les pratiques sonores contemporaines, conférence à l'école Cinécreatis, Montpellier (2 mai 2023).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Logiciels de montage audiovisuel et de traitement du signal maîtrisés :

- Reaper, Pro Tools
- Max Msp, Pure Data, Usine
- Butt
- Adobe Premiere, Final Cut X, Da Vinci Resolve
- Resolume Arena, Millumin
- Adobe Photoshop, InDesign

Langues

- Italien : langue maternelle
- Français : C2
- Anglais : B2
- Espagnol et Portugais : A1