

W02 - How did it sound ? Interdisciplinary approaches to the restitution of a musical piece in its historical architectural acoustics

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	C
Semestre	4	Heures TD	24	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	2	Coefficient	2	Session de rattrapage	oui		

Enseignant : Mme Lebrun

Objectifs pédagogiques

- par des approches pluridisciplinaires, apprêhender les interactions entre écoute, musique, son, espace architectural, temps, et contexte historique
- introduction à des pratiques et techniques d'écoute, de notation du son dans l'espace et d'acoustique virtuelle à travers des exemples spécifiques de lieux et de leurs résonances, de l'histoire de la pratique musicale et de la danse, de l'ingénierie acoustique et de spatialisation du son
- dans un va-et-vient entre in situ et laboratoire, développer des compétences en recherche par la pratique artistique, l'analyse scientifique de représentations physiques, méthodes qualitatives et quantitatives.
- faire se rencontrer musiciens et architectes dans un échange de perceptions et savoirs et un esprit de co-création participative

Contenu

La musique, que nous écoutons aujourd'hui souvent par diffusion ou dans des salles anachroniques par rapport à l'époque de l'œuvre, était très souvent historiquement composée pour des lieux précis, avec leurs caractéristiques architecturales propres.

Le compositeur Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) a composé plusieurs œuvres destinées à être jouées dans l'église St Paul-St Louis (rue Saint-Antoine à Paris), construite au XVIIe siècle, dont il a été Maître de Musique. Se préoccupait-il de l'espace architectural et de l'acoustique spécifique découlant des géométries et matériaux de ce lieu ? Il semblerait que oui, car, chose rare, les partitions d'origine incluent des notations relatives à la spatialisation de sa musique. Comment donc sonnaient ces œuvres dans cet espace tout récemment bâti à l'époque, compte tenu aussi des pratiques d'écoute de l'époque et des dispositions spatiales liées à la liturgie et la sociologie d'un espace religieux ? C'est ce que nous allons tenter de reconstituer.

L'intensif mettra en jeu autant une analyse architecturale et une écoute in situ qualitative que des méthodes quantitatives de mesure et de restitution virtuelle. Grâce à une collaboration avec le CNSMDP, nous aurons la participation de musiciens jouant sur instruments d'époque et un accès au plateau d'acoustique virtuelle. Nous ferons donc se rencontrer architecture et musique baroque et technologie acoustique de pointe pour comprendre ce que les auditeurs du XVIIe entendaient et comment un compositeur composait pour une architecture.

Gageons que l'exercice nous fera percevoir cet édifice tout autrement que si l'on s'en tenait au visuel.

Des compétences techniques et musicales préalables ne sont pas requises, mais une familiarité avec des rudiments d'acoustique et de notation musicale vous seraient utiles. L'intensif sera conduit essentiellement anglais.

Mode d'évaluation

- participation active à toutes les sessions (présence obligatoire à tous les moments de la semaine)
- engagement et qualité de la contribution au travail collectif (mesures, maquette virtuelle...)
- esprit d'expérimentation et capacité à intégrer de nouveaux modes de perception et représentations ;
- qualité d'analyse du journal de bord, démontrant une compréhension problématisée des enjeux architecturaux, sensibles, musicaux, historiques, sociologiques, techniques et scientifiques des apports de l'intensif

Travaux requis

Exercices d'écoute et de notation ; dessin architectural ; prises de mesure acoustique ; participation à la fabrication de l'espace acoustique virtuel ; compte-rendu personnel de la semaine (journal de bord analytique)

Bibliographie

- Augoyard, J-F & Torgue, H. , A l'écoute de l'environnement. Répertoire des effets sonores, Parenthèses, 1995
 Blesser, B. & Salter, L., Spaces Speak. Are you listening ?, MIT Press, 2009
 Brereton, J. & Daffern, H. « Architexture. Exploring interactions between musical composition, singing performance and acoustic space. », dans Caseau, B & Billiet, F. (Eds), Résonances gothiques, Collégium Musicae, 2024
 Illiano R., Sound, Music and Architecture, Brepols, 2024
 Liénard, P. Petite histoire de l'acoustique, Lavoisier, 2001
 Wilson, A. (dir.), Listen ! Sound Worlds from the Body to the City, Cambridge Scholars Publishing, 2019
 Lexique sonore élaboré par l'IRCAM : <https://forum.ircam.fr/projectd/detail/speak-web>