

Ecole d'hiver CRESSON 2016

Un monde sonore de quasi-présences

Jean-Paul Thibaud

CRESSON

UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités

A partir de l'écoute au casque

- baladeur : walkman, Ipod, ...
    la date inaugurale de 1979
- musicalisation de la sensibilité contemporaine
- une pratique de l'espace public urbain
- révéler les puissances du sonore
- sonore / corps, autrui, mouvement, visuel, urbain...
- > déstabilisation de la présence aux lieux

Quelques références bibliographiques

1984

Sushei Hosokawa « The Walkman-effect » In R. Middleton & B. Horn (Eds.), *Popular music*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. p. 165-180

1989

Rainer Schönhammer « The Walkman and the Primary World of the Senses », *Phenomenology + Pedagogy*. Volume 7, p. 127-144

1992

Jean-Paul Thibaud *Le baladeur dans l'espace public urbain*. Thèse de doctorat, Institut d'Urbanisme de Grenoble

2000

Mikael Bull *Sounding out the City*. New York: Berg

2009

Anthony Pecqueux « Embarqués dans la ville et la musique. Les déplacements préoccupés des auditeurs-baladeurs » *Réseaux*. p. 49-80

Triple critique dès l'apparition du walkman

- . enfermement dans une bulle sonore

  - > anomie d'une conduite en public

- . cause de risque d'accident de la route

  - > non perception d'indices de danger

- . cause de troubles auditifs

  - > perte de l'acuité auditive

Quatre présupposés obstacles au phénomène

1. Un usage unique du baladeur

-> pluralité et diversité des usages

2. Usage décontextualisé du baladeur

-> réintroduire l'usage du baladeur en situation

3. Un usage passif de l'écoute au casque

-> reconnaître l'écoute active

4. Une redondance des sens

-> reconfiguration sonore / visuel

Quid des pratiques des auditeurs-baladeurs ?

- . aller au-delà de ces représentations dominantes
    - > un domaine beaucoup plus riche qu'on ne le croit
  - . un analyseur de l'expérience urbaine
    - * environnement sonore urbain ?
    - * lien social et sociabilité en public ?
    - * mobilité en milieu urbain ?
- ⇒ Revisiter la question de l'immersion / in situ

Des enveloppes sonores variables

Fermeture : *de ne plus entendre la circulation*

- stratégie pour échapper / masquer le bruit ambiant
- synchronisation aux rythmes musicaux

« Je mets le baladeur afin de ne plus entendre la circulation. Je préfère la musique que le bruit de la circulation »

« Je mets le baladeur très fort, je préfère ne pas entendre le bruit du dehors »

« Je peux le mettre fort ou faible mais la plupart du temps je le mets fort à cause du bruit du dehors »

Des enveloppes sonores variables

Disponibilité : *garder une oreille dehors*

- logique du lieu
- accès à certaines informations locales
- compétence à hiérarchiser et anticiper

« Dans le bus, je veux garder une oreille dehors pour savoir où je suis et si quelqu'un veut me parler. Je le règle juste assez fort pour pouvoir entendre ce qui se passe dans le bus »

« Je n'aime pas être totalement coupé de ce qui m'entoure. Au parc j'aime savoir s'il y a quelque chose qui vient derrière moi, comme des skaters ou des cyclistes »

Des enveloppes sonores variables

Ajustements : *un niveau régulier de perception*

- logique de l'événement
- réglage de l'intensité selon les dynamiques urbaines
- écoute différentielle de l'environnement sonore urbain

« J'ajuste le volume, je le mets plus fort si je veux entendre les paroles plus clairement et qu'il y a du bruit à l'extérieur. Vous savez, juste l'ajuster à l'environnement afin d'avoir un niveau régulier de perception de la musique »

« Je change souvent le volume selon la zone de bruit dans laquelle je suis »

Des enveloppes sonores variables

Ouverture : *juste assez pour entendre*

- une écoute musicale non exclusive (conversation)
- une écoute musicale minimale

« Je règle le volume très bas, juste assez pour entendre »

« D'habitude, ce que je fais avant de le mettre en marche est que je baisse complètement le volume et puis je le monte un peu et c'est suffisant »

« Dans le parc je peux porter les écouteurs et tenir une conversation, écouter les oiseaux et l'eau. Je règle très rarement le volume très fort »

Porosité de l'enveloppe sonore

- => Le baladeur : un analyseur des contextes sonores urbains
il fonctionne comme un filtre de la ville sonore...
intensité du baladeur rapportée aux sonorités des lieux
- => Des degrés et formes de présence sonore au lieu
un « mixage de présence sonore »
être à la fois ici et ailleurs
- => Importance de la fonction phatique du sonore
déclinaison des modes de contact sonore au lieu

Expression des auditeurs-baladeurs

- Réception mais aussi expression
- Une expression de l'étrangeté

Déchant pour walkman

Jean-François Augoyard

Environnement sonore et communication interpersonnelle.

Grenoble : CRESSON

Instabilité des formes sensibles

Tendance à des conduites anamorphosées

. le geste

entre marcher / danser

« Ca dépend de la musique mais je bouge certainement davantage, avec plus de rythme... Il y a beaucoup plus de tension. D'une part, je bouge plus vite et d'autre part, c'est occasionnellement presque de la danse. La musique arrive et quand elle est en marche, d'une certaine manière je dois danser. Ca donne plus de tension, plus d'énergie quand je marche »

Instabilité des formes sensibles

Tendance à des conduites anamorphosées

. la voix

entre parler / chanter / crier

« Une fois je rentrais dans mon appartement en écoutant de la musique et un de mes camarades me dit 'salut' et j'ai répondu 'salut' et il m'a dit 'ne crie pas !' et je ne savais pas que j'étais en train de crier, alors je pense que le volume sonore de la voix tend à augmenter et peut être aussi sa hauteur, mais vous n'êtes pas conscient de ça »

Instabilité des formes sensibles

Tendance à des conduites anamorphosées

. le regard

entre observer / contempler / planer

"Parfois, je ne prête pas autant attention aux choses, je les passe juste... J'ai passé de quelques pas un angle de rue que je devais prendre, j'ai continué à aller droit devant alors que je devais tourner, je pense que j'écoutais simplement la musique. J'oublie de tourner quand j'écoute la musique.... »

Instabilité des formes sensibles

- > des expressions hybrides
empruntant à la fois au fonctionnel et à l'esthétique
- > des états d'être transitoires
passage d'une forme à une autre
fluctuation entre diverses manières d'être et d'agir
- => questionne les formes normales de la perception
et de l'expression en public

Interférences écoute au casque / milieu urbain

- Des nœuds inter-phoniques *porosité sonore*
rencontre entre 2 espaces-temps sonores
celui des écouteurs et celui de la ville
- Des nœuds topo-phoniques *des lignes d'erre ?*
rencontre entre l'écoute au casque
et l'environnement construit
cf. ondes radios
- Des nœuds visio-phoniques *esthétisation*
rencontre entre ce que l'on entend
et ce que l'on voit
de l'expérience urbaine

Une expérience audio-visuelle de la ville

1- Mettre l'auditeur dans une certaine tonalité affective

ce qui est entendu donne une coloration particulière à ce qui est vu

l'écoute au casque plonge l'auditeur dans une certaine disposition affective

-> un même parcours quotidien peut donner lieu à des expériences différentes selon la musique écoutée

-> inversement, une même musique peut accompagner des parcours différents

Une expérience audio-visuelle de la ville

2- Susciter l'imaginaire de l'auditeur-baladeur

on a tendance à « voir comme au cinéma »
avoir l'impression d'être comme dans un film

des effets de dramatisation, de spectacularisation...

l'auditeur se raconte une histoire sur ce qu'il voit, il se projette
dans un scénario

ou bien alors

une musique le ramène à une situation déjà vécue, à un autre
lieu (anamnèse)

Une expérience audio-visuelle de la ville

3- Devenir sensible aux manières de bouger d'autrui

le rythme musical sert de mesure, de référent aux allures du public

on remarque davantage les ajustements interpersonnels, les synchronisations, les rythmiques corporelles d'autrui

remarquer des phénomènes non verbaux qui passent habituellement inaperçus

⇒ Rythmisation de l'expérience urbaine

Passages : ponts, portes, échangeurs

Portes

la porte de la maison a aussi fonction de porte sonore

à la fois transition entre deux espaces à statut distinct et intermède entre deux espaces d'écoute

quitter son domicile va de pair avec la mise en marche du baladeur et y rentrer coïncide avec son arrêt

paradoxalement, l'accès à l'espace public s'accompagne du début de l'écoute privée & l'entrée dans l'espace domestique s'accompagne d'une disponibilité sonore

Passages : ponts, portes, échangeurs

Ponts

continuité sonore établie entre des lieux différents

continuité d'écoute au casque entre l'espace domestique et l'espace public

le dispositif d'écoute favorise le franchissement d'un seuil physique sans pour autant requalifier l'espace sonore de l'auditeur

Passages : ponts, portes, échangeurs

Echangeurs

reconfiguration du rapport entre le son et le pas

ajuster le son du baladeur en fonction des dynamiques sonores urbaines

sortir de chez soi : se mettre en accord avec la nouvelle situation spatiale (rapport baladeur / bruit urbain)

le son devient support dynamique du marquage spatial - son et déplacement s'informent mutuellement

Expérimentation collective

Anecdote : de la dissonance d'être ensemble

« Une fois, je suis venu sur le campus avec 4 ou 5 personnes. Nous avions des baladeurs en marche et nous sommes allés au milieu de la place. Nous avons dansé, chacun avec sa propre musique, et ça a vraiment transformé la place. Chacun de nous dansait à un type de pulsation différent. C'était difficile de nous coordonner parce que nous écoutions tous un rythme différent. Alors la seule chose, la seule manière d'être coordonné était de rester près ou loin les uns des autres ou de se tourner autour. »

Le baladeur : un analyseur du lien social

-> rupture de la relation de syntonie

cf. Alfred Schütz *Faire de la musique ensemble*

synchronie interactionnelle (E.T. Hall)

-> défamiliarisation & dénaturalisation de l'expérience

déstabilisation de la réciprocité des perspectives

une brèche dans l'évidence du quotidien

-> être ensemble sans y être ...

Une sociabilité publicative ?

Dérèglement de l'appareil perceptif

- . disjonction du sonore et du visuel
- . vivre dans un plusieurs mondes (sonores) à la fois

Dénaturalisation des conduites en public

instabilité/hybridation des formes d'expression

Suspension des choses allant de soi

Ce que c'est que de marcher, parler, regarder...

Couplage entre ce qu'on voit et ce qu'on entend...

-> rend manifeste le « taken for granted » de la vie sociale
arrière-plan tacite des interactions sociales

Un monde de quasi-présences...