

U3C-CIM TD 4

M. Ray GALLON

ray.gallon@univ-montp3.fr

L'Art Sonore

La Voix

Site du cours : www.culturecom.net/upv/mediason

Copyright © 2002, 2004-5 Ray Gallon

La voix

La Voix peut être utilisée dans plusieurs manières:

- Dialogue (cinéma)
- Poésie
- Chant
- Bruitage

Le Dialogue dans le cinéma

- # Dans le sens Hollywoodien, c'est ce qui prime lors du mixage de la piste sonore. Le texte = l'œuvre.
- # Mais la vraie histoire n'est pas forcément contenue dans le dialogue – voir « Merci pour la chocolat » (Claude Chabrol):
  - Le dialogue prime dans le mixage sonore
  - L'histoire est ailleurs – dans les expressions du personnage d'Isabelle Huppert, par exemple.

Le Dialogue dans le cinéma

Dans la post-production :

- Le plupart des dialogues sont remplacés dans toutes les cultures cinématographiques courantes.
- Le dialogue parlé en directe sur le plateau de tournage sert **uniquement comme un guide.**

Dans le montage :

- Souvent le son environnemental change avant l'image – bien que le dialogue continue.
- Ceci établit le lieu où on va aller, avant de changer l'image, qui est plus prégnant.

Le Dialogue dans le cinéma

- # Donc, le dialogue est *séparé de l'image*, il est créé à un moment différent, et les deux éléments sont mariés en dernière minute du mixage, où ils sont aussi truqués avec les bruitages, traitement et mixage pour obtenir un *équilibre qui n'a jamais existé dans la vie*.
- # Selon une analyse dialectique matérialiste, il s'agit de *l'effacement du travail*.

Le dialogue et l'effacement de travail – l'analyse marxiste

- # Le travail de l'acteur se déroule sur le plateau de tournage. Le travail, c'est la performance, couplée avec les enregistrements : image et son.
- # Dans le film final, l'image enregistré reste (à l'exception des trucages et des effets spéciaux), mais le son est remplacé par un autre son, qui *semble* être le travail du tournage, mais qui *remplace l'équilibre* du plateau avec un mixage qui *favorise artificiellement le dialogue*.
- # C'est cela qui *efface le travail du tournage* – et c'est pareil pour l'image fait devant écran bleu ou avec autres trucages.

La Poésie Sonore :

les années 20 – l'après-guerre

- # La guerre de 1914 – 1918 a été une boucherie sans précédent.
- # C'était, aussi, la première guerre « médiatisée ».
- # Pour beaucoup des artistes, exprimer quelque chose par rapport à tout cela, ou simplement après une telle expérience, était impossible.

Les années 20 – la réponse

- # Face à l'horreur inexpressible, la seule réponse, pour quelques uns, semblait être le silence.
- # Mais un artiste a besoin de s'exprimer, après tout donc...

Le Dadaïsme

- # Mouvement artistique d'art contre l'art – contre tout ce qui était l'esthétique « officiel », ordonné par les critiques ou d'autres « autorités ».
- # Les artistes ont même lutté contre eux-mêmes par l'auto ridicule, par l'empêchement de l'appréciation de leurs propres œuvres, la destruction de l'œuvre etc.

La poésie sonore

- # Inventée par le dadaïste Hugo Ball.
Pratiqué aussi par l'allemand Kurt Schwitters (**Ursonata**) – plasticien qui a créé aussi des œuvres de danse et du théâtre.
- # Il s'agit d'une poésie à partir de phonèmes qui ne tiennent aucun sens, mais qui ressemblent le langage parlé.

La première poème sonore (extrait)

---

gadji beri bimba
glandridi lauli lonni cadore
gadjama bim beri glassala
glandridiglassala tuffim i
zimbrabim.

blassa galassa tuffim i
zimbrabim...

-Hugo Ball

La poésie sonore – recherche à la transparence

- ✚ « J'ai inventé une nouvelle espèce de vers, 'vers sans paroles', ou poèmes sonores...avec ces poèmes sonores nous devons renoncer le langage dévasté et rendu impossible par le journalisme. Nous devons nous retirer dans l'alchimie du mot à sa plus intime, et même renoncer au mot, dans cette manière conservant pour la poésie son domaine sacré...Nous ne devons plus approprier des mots...que nous n'avons pas inventé complètement de nouveau, pour notre propre utilisation. »
-Hugo Ball

La poésie sonore – recherche à la transparence

- # C'était l'envers de l'espéranto (langue dite « universelle ») – on peut dire le « **nespéranto** » – langue sans sens, et donc incompréhensible à personne.
- # Les dadistes ont organisé aussi des « séances bruitistes » - Tristan Tzara et Marcel Duchamp, par exemple:

La poésie sonore – recherche à la transparence

« Marcel Duchamp a exposé quelques tableaux, dont un dessein en craie sur un tableau noir qui était effacé sur la scène; c'est à dire, le tableau était valable seulement pendant deux heures. En ce qui me concerne, annoncé comme 'Dada', j'ai lu à haute voix un article d'un journal pendant qu'une cloche électrique sonnait constamment en sorte que personne ne pouvait entendre ce que je disais...

La poésie sonore – recherche à la transparence

Tout ce que je voulais faire entendre fut simplement que ma présence sur la scène, le regard sur mon visage, devait satisfaire la curiosité du public, et tout ce que je pouvais dire, en réalité n'avait aucune importance. Au Grand Palais des Champs Elysées, des milliers de personnes de tout niveau de la société ont manifesté bruyamment – c'est impossible de dire exactement laquelle – leur joie ou leur désapprobation – par des cries inattendues et rires générales, qui constituaient un très joli accompagnement aux manifestes lus par six personnes simultanément ». -Tristan Tzara

Kurt Schwitters

- Comme les littéraires Dada, Schwitters jouait sur la fragmentation de textes sans hiérarchie avec un détournement constant de la typographie. Il rappelle ainsi le poids de « la lettre à l'origine du mot ».
- La « **Ursonate** » est l'une des œuvres maîtresse de Kurt Schwitters. Cette sonate des sons présyllabiques ou de sons primitifs est une forme musicale de l'écriture « Merz » - forme qu'il a créée pour aller vers l'œuvre totale d'art (« *gesamptkunstwerk* »). C'est un travail de déconstruction du langage faite de sons émis se formant dans la bouche comme des syllabes.
- Schwitters également a fait une poésie « d'éternuement ».

URSONATE de Kurt Schwitters

Fümms bö wö tää zää Uu,
pögiff,
kwii Ee.

Oooooooooooooooooooooooooooooo,

dll rrrrr beeeee bö
dll rrrrr beeeee bö fümms bö,
rrrrr beeeee bö fümms bö wö,
beeeee bö fümms bö wö tää,
bö fümms bö wö tää zää,
fümms bö wö tää zää Uu:

La poésie sonore comme partition musicale (c'est aussi la poésie concrète)

tma	tma	tma	tma
tma	tma	tma	tma
tma	tam	tma	tma
tma	tma	tma	tma

tma	hma	tma	tma
tma	tma	tám	tma
tam	tam	tam	tam
tma	tma	tma	tam

srp	srp	srp	srp
srp	srp	srp	prs
srp	prs	srp	srp

srp	srp	srp	srp
prs	srp	srp	srp
srp	srp	prs	srp

Une langue sans
sens : n'est-elle
pas un huis clos ?

La voix comme poésie, chant, bruitage – Joan Labarbera

- # Joan Labarbera est formé comme chanteuse classique, et elle chante dans les concerts de musique classique et contemporaine.
- # Elle a découverte la puissance de la voix humaine pour exprimer des choses, même primordiales et / ou abstraites.
- # Bien qu'elle utilise sa voix dans une manière non-orthodoxe, elle n'a jamais eu une journée de maladie associée à sa voix – à la différence de chanteuses et chanteurs de l'opéra...

Joan Labarbera – « Berliner Traüme » (Rêves de Berlin)

- # Composition pour voix seule (à l'exception de quelques bruitages discrets insérés au moments précis).
- # Composition de textures en 13 pistes:
  - Fond multiphonique
  - Gamme musicale
  - Texture de souffles
  - Chant
  - Mots évocateurs de son séjour à Berlin
  - Bruits (non vocaux)

Autres Voix

Ecoute :

Extraits de la production du Studio für Akustische Kunst (Studio d'art acoustique), Westdeutscher Rundfunk (WDR) Cologne, sous la direction de Klaus Schöning.