

BALISES pour une écoute curieuse

PROPOS

"Être à l'écoute,
c'est être en même temps au-dehors et au-dedans,
être ouvert du dehors et du dedans,
de l'un à l'autre donc et de l'un en l'autre."
Jean-Luc Nancy, À l'écoute.

Pour un art de l'écoute

Que cela soit dans le flux hertzien ou sur le web, dans une forme fidèle au réel ou dans les fantaisies de l'imagination, la magie de la radio tient au creux de l'oreille -la vôtre, la nôtre- parce qu'elle utilise la parole et les sons comme de nouveaux espaces plastiques, des procédures de passage vers d'autres territoires de perception ou de sens.

D'où la nécessité de cultiver un art de l'écoute inventive, curieuse des autres, du monde qui nous entoure, pour construire ensemble une écologie sonore, à partir de quelques repères communs.

Voici quelques points qui nous semblent valoir le détour, dénichés au fil de nos navigations sur le web, dans les ondes et au fil des pages.

Quelques balises donc, pour construire votre propre écoute, que l'on vous souhaite aventurière, exigeante, enrichissante, bref, radiophonique.

BALISES pour une écoute curieuse

RESSOURCES EN LIGNE

Alors que l'écoute de programmes radiophoniques en ligne émerge aux États-Unis dès le début des années 1990, l'usage de ces nouveaux supports de diffusion ne se développe en France qu'à partir de 1999. Ce nouveau mode de diffusion n'est pas sans rapport avec l'idéologie fondatrice d'Internet : la libre circulation des contenus. L'apparition rapide des radios en ligne n'est pas sans rappeler l'essor des radios libres des années 1980, avec la même tendance à la prolifération sauvage. L'annuaire des webradios, comfm.com, recense à ce jour plus de 11 000 webradios.

Pour une approche créative du médium radio

Au registre des multiples applications du web pour les pratiques radiophoniques, il existe un enjeu de taille : la possibilité de conserver et d'accéder aux productions sonores sous forme de fichiers à télécharger. Émancipés du principe d'écoute unique propre au flux hertzien, ceux-ci peuvent trouver une alternative à l'évanescence en s'inscrivant dans l'immense banque de données mondiale que constitue le réseau Internet. Cette possibilité de stockage et d'archivage offre des perspectives vertigineuses quant à l'exploitation de ce que l'on pourra appeler patrimoine sonore.

Webradios & Audioblogs

- www.transradio.org ■ Créations sonores réunies par Phonurgia Nova
- www.beaubruit.net ■ Paysages sonores et réalisations d'Etienne Noiseau

MAGAZINES SONORES

- www.arteradio.com ■ Des reportages, fictions, créations, souvent caustiques
- <http://podcast.blog.lemonde.fr> ■ Un Monde de Sons

AUDIOBLOGS THÉMATIQUES

- <http://audioblog.sonatura.com> ■ Pour les amoureux de la nature
- <http://chercheursdesons.hautefort.com> ■ Pour les amoureux des instruments insolites
- <http://blog.wfmu.org> ■ Pour les amoureux fous, très fous

Archives. & Banques de sons

- www.ina.fr
Le site de l'Institut National de l'Audiovisuel
- www.ubu.com
Une mine de voix de poètes, performers, ressources textuelles & sonores Avant Garde XXème siècle
- www.archive.org
Une référence pour les archives sonores, musicales et visuelles
- www.freesound.org
Un site contributif qui met à disposition des bruitages, sons d'ambiance, voix, bruits mixés...
- www.sound-fishing.net
Une banque de sons de base, ludique dans son utilisation
- www.universal-soundbank.com
Une autre ressource pour les bruitages, sons d'ambiance, etc.
- www.grer.fr
Groupe de Recherches & d'Études Radiophoniques : réflexion théorique et ressources bibliographiques
- www.acsr.be
Atelier de Création Sonore & Radiophonique de Bruxelles
- www.kalerner.net
Un site de référence par Yannick Dauby, sons & environnement
- <http://syntone.over-blog.org>
Actualité et critique de l'art radiophonique par Etienne Noiseau

Études & critiques

RESSOURCES AUTRES

Evénements, structures, réseaux

Engrenages [Grenouille, Marseille]

Une manifestation urbaine, radiophonique et sonore

Sonor' [Histoires d'Ondes, Nantes]

Festival des Ecoutes Exploratoires

Radiophonic' [ACSR, Bruxelles]

Festival de la création sonore et radiophonique

Longueur d'Ondes [Brest]

Festival de l'écoute radiophonique

Université d'été de la Radio [Phonurgia Nova, Arles]

Rencontres et stages de pratiques radiophoniques

www.decouvertesonore.info

Centre de découverte sonore en Bretagne. Pour une pédagogie de l'écoute à partir des environnements sonores d'un territoire. Un coin de paradis pour les oreilles et tous les sens !

www.lecentreduson.info

Centre de ressources pluridisciplinaires du son (acoustique, artistique, social...)

www.acirene.com

Atelier de Traitement Culturel et Esthétique de l'Environnement Sonore

www.epra.fr

Banque de programmes produits par des radios associatives (Groupement d'Intérêt Public)

www.radio-campus.org

IASTAR, fédération des Radios Campus en France

www.radia.fm

Réseau international de création radiophonique (Production d'un programme hebdomadaire)

www.comfm.fm

Annuaire des webradios

www.fr.creativecommons.org

Pour tout savoir sur les licences libres

www.scam.fr

Société Civile des Auteurs Multimédia

www.peercast.org

Logiciel libre peer-to-peer conçu pour permettre à tout utilisateur connecté à Internet de diffuser sa propre radio en ligne. Il permet de résoudre l'un des principaux problèmes auxquels se trouvent confrontés les diffuseurs de radio et de télévision libres sur le web : les besoins en bande passante. Dans le cas de Peercast, ce sont les utilisateurs du flux qui jouent automatiquement le rôle de relais lorsque l'émetteur d'origine ne dispose plus de suffisamment de bande passante

Droits & Technique

Bibliographie sélective

Histoire de la radio

COJEAN, Annick. *La folle histoire des radios libres*. Paris : Grasset, 1986.

Théorie et esthétique radiophoniques

ADORNO, Théodor. *Introduction à la sociologie de la musique*. Paris : Contrechamps, 1994.

ARNHEIM, Rudolf. *Radio*. Cahors : Éd. Van Dieren, 2005.

BRECHT, Bertolt. « Théorie de la Radio 1927-1932 », *Écrits sur la littérature et l'art*. Paris : L'Arche, 1970.

DESHAYS, Daniel. *Pour une écriture du son*. Paris : Klincksieck, 2006.

FARABET, René. *Bref éloge du coup de tonnerre et du bruit d'ailes*. Arles : Phonurgia Nova, 1994.

PROT Robert. « La radio, l'entendre ou l'écouter ? », in Dossier de l'Audiovisuel, Paris : INA, 1990, n°32

SCHAEFFER, Pierre. *Traité des objets Musicaux*, Paris : Éd. Le Seuil, 1966.

SZENDY, Peter. *Écoute. Une histoire de nos oreilles*. Paris : Éditions de Minuit, 2001.

TARDIEU, Jean. *Grandeurs et faiblesses de la radio*. Paris : Unesco, 1969.

Technologies et multimédias

LEVY, Pierre. *Cyberculture*. Paris : Odile Jacob/Conseil de l'Europe, 1997.

MASSIT-FOLLEA, Françoise. « Quelle régulation pour l'audiovisuel en ligne ? Le cas des web-radios en France » in *Internet, une utopie limitée*. Québec : Presses Universitaires de Laval, 2005.

SCHAEFFER, Pierre. *Machines à Communiquer, 1. Genèse des Simulacres*. Paris : Seuil, 1970.

Self media - l'âge du faire

La personnalisation était déjà au goût du jour avec les radios thématiques, communautaires; elle se radicalise avec le podcasting, non sans soulever tout de même certaines interrogations. La tendance à la spécialisation, largement facilitée par la maîtrise des outils de recherche du net, contient en germe le rétrécissement possible des horizons de curiosité à des centres d'intérêts précis, déjà établis. Cependant, il semble un peu hâtif de conclure que ces logiques de spécialisation conduisent nécessairement à une mécanique de confinement individualiste. En effet, l'écoute ultra spécialisée, personnalisée, n'interdit en aucun cas de continuer à « surfer », et n'inhibe pas le désir d'une navigation « hors champ », pour un parcours plus intuitif et ludique, ouvert à l'imprévu des rencontres.

De plus en plus de personnes s'emparent des outils de production, rendus relativement plus accessibles économiquement, et plus simples d'utilisation. Par le champ des possibles qu'elles ouvrent et malgré leurs revers productivistes, les nouvelles technologies forcent tout de même à repenser la place de l'expérience pragmatique dans l'acquisition et la mise en œuvre des savoirs.

PISTES D'ÉCOUTE

Quelques questions à se poser

LOGICIELS LIBRES

Pour le traitement du son

| TITRE

.....

| AUTEUR - SOURCE

.....

| DURÉE

.....

| THÈMES - MOTS CLÉS

.....

| PAROLES - VOIX

Peut-on identifier une voix directrice, prédominante ?
Est-elle l'expression de l'auteur ?
Combien de voix / personnages différents ?
Reçoivent-elles un traitement (effets, ...) ?

| MUSIQUE

Est-elle très présente ?
Quels genres ?
Quelles utilisations ? (tapis musical, respiration-pause, contrepoint, illustration...)
A quels moments ?

| ENVIRONNEMENTS SONORES

S'agit-il de sons d'ambiance ?
Produisent-ils un effet de réel ou inscrivent-ils l'objet sonore dans la fiction ?
Enregistrement en intérieur, en studio, dans quels lieux ?
A quels espaces renvoient-ils ? quelles images vous évoquent-ils ?
Y a-t-il une idée de mouvement ? comment se traduit-elle ?

| CONSTRUCTION

Quel rapport entendez-vous entre voix, musique, sons autres (ambiances, bruitages) ?
Pouvez-vous entendre différents « plans » sonores ?

| CONDITIONS D'ÉCOUTE

(Lieu, attention soutenue, flottante...)

| FORME(S)

(documentaire, fiction, musique, etc)

| QUOI - QUAND

.....

| QUI - OU - COMMENT

.....

| IMPRESSIONS PERSONNELLES

Que retenez-vous de ce que vous venez d'entendre ?

| COMMENTAIRES & CRITIQUES

.....

Audacity

Licence : GPL (open source)

Date de parution : août 2004

Taille du fichier : 7 100 Ko

Environnement requis : GNU Linux, Windows

Site dédié : <http://audacity.sourceforge.net>

Descriptif : Audacity est un logiciel de traitement sonore. Il permet d'enregistrer, de jouer, d'importer et d'exporter des données en plusieurs formats dont WAV, AIFF et MP3. Il est possible de traiter les sons avec les commandes Couper, Copier et Coller (avec annulations illimitées), de combiner les pistes et d'ajouter des effets aux enregistrements. Audacity intègre également un éditeur d'enveloppes de volume et permet l'analyse du son grâce à l'affichage paramétrable de spectrogrammes. Le logiciel intègre certains effets spéciaux tels l'amplification des basses, l'élimination du bruit, Wahwah et permet l'utilisation de plugiciels VST et LADSPA. Audacity peut être utilisé comme un simple magnétophone. Un tutoriel est disponible sur le site.

Autres éditeurs audio

De plus en plus de logiciels permettant de s'initier au montage et au mixage sont disponibles sur Internet. Le progrès que connaissent les divers outils de production rend leur utilisation plus ou moins ludique ou ergonomique.

Parmi ces logiciels, notons que l'IRCAM collabore actuellement à l'élaboration de ARDOUR, qui dans sa version Beta présente déjà le même potentiel qu'un logiciel professionnel tel que ProTools ou Samplitude.

Très convaincant également, Reaper, un logiciel pro qui a une version d'essai gratuite et à durée indéterminée...

Pour Windows : soundforge, un programme qui prend également en charge la gestion des vidéos, permettant de modifier un fichier au format AVI et, par exemple, d'en extraire la bande sonore.

DANS LES TEXTES

Les sons, la radio

"A travers ce que tu entends, laisse-toi aller à la dérive, sur un radeau instable, livré aux glissements d'espace et de temps, au pluriel des présences, à la multiplicité des points d'écoute."

René Farabet, *Bref éloge du coup de tonnerre et du bruit d'ailes* (Phonurgia)

Non, il ne faut pas considérer les auditeurs comme des aveugles. Ils sont autre chose. Ils sont des "sur-auditifs". Sachons leur donner tout ce que l'ouïe, le sens subtil et intérieur par excellence, peut accueillir de lyrisme, de rêve ou d'évocation. Sachons en faire des voyants. (...) [Une pièce radiophonique] est un drame qui nous oblige à fermer les yeux, non parce que le décor est invisible, mais parce qu'un autre décor, tout idéal et abstrait, se construit dans notre imagination. Un drame qui se déroule à l'intérieur de l'homme. Encore une fois, il ne s'agit pas de remédier à une absence, mais de créer une présence.

Carlos Larronde, préface à *Théâtre invisible*

Être à l'écoute, c'est se faire co-présent au monde, plonger dans un milieu et s'ouvrir à ce qui advient. Du corps-éponge, c'est l'oreille qui est au plus aigu de la perception, elle est le "sens préféré de l'attention", disait Valéry, un point de guet et de veille à la frontière du champ visuel. Elle ne s'abîme pas dans une activité purement contemplative, face à des corps étrangers lui faisant face, elle s'ouvre pour les absorber et les laisser glisser en elle..

René Farabet, *écrire avec des sons* (Télos)

Enregistrer le son, c'est prélever des émanations de manifestations actives du monde dans la volonté de les faire siennes, de les introduire en soi, voire de les ingurgiter. C'est ce désir d'appropriation qui guide le désir d'enregistrer. Réduction, transformation, transfiguration involontaire du son, la technologie actuelle ne me permet pas mieux. [...] En traitant le son, en le mixant, je fais acte de réécriture d'un réel, en toute conscience, je me joue de lui.

Daniel Deshays, *Pour une écriture du Son*, 2006

Le sonore, élément mouvant et dérangeant par excellence, qui vient toujours inquiéter le visible : labile, opaque, infiniment modulable, il s'offre à des constructions plurielles. Il existe indépendamment de l'image [...] insaisissable, il traverse les corps.

Gilles Deleuze

La radio apparaît à nos contemporains sous toutes sortes d'aspects, en général anecdotiques et extérieurs, alors qu'elle est pour l'essentiel une relation. C'est peut-être la première fois, parmi tous les moyens d'expression, qu'une conjonction aussi intense s'établit entre deux termes aussi irréductibles : le cours torrentueux du temps à travers tout l'espace et la durée comme figée d'une conscience immobile.

Pierre Schaeffer, *Propos sur la coquille* (Phonurgia)

La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique, un énorme système de canalisation, ou plutôt, elle pourrait l'être si elle savait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, le mettre en relation avec les autres.

Bertolt Brecht, *Théorie de la Radio*, (l'Arche)

Entre l'impression et l'expression, la présence des choses et l'évasion de la pensée, la perception du temps qui court et le temps qui suspend son cours, la radio peut exercer un va-et-vient fascinant. De ce pendule poétique, elle trouve un autre ressort de son rythme, un autre moyen de relancer l'attention de l'auditeur. Mais elle peut aussi plier le temps de l'événement aux fluctuations de la durée vécue.

Pierre Schaeffer, *Propos sur la coquille* (Phonurgia)

Il y a peu de choses qui sont autant liées en nous à l'idée d'origine, de source archaïque, de force créatrice de la vie que le son : Dieu aurait créé le monde d'une profération, Jésus serait le fruit d'une parole jetée dans l'oreille de la Vierge, le Big Bang —son nom même le dit— est associé à l'idée d'un ébranlement primitif comme celui d'une cloche, et beaucoup de musiques (lorsqu'elles commencent par exemple sur un son grave, sur un frémissement de trémolo de cordes ou dans quelque autre brouillard sonore) ne cessent de nous raconter perpétuellement leur genèse, en même temps que celle du monde. Enfin on nous a assez dit que dans notre vie prénatale s'éveillent déjà, à un certain stade de la gestation, des impressions dites sonores.

Michel Chion, *des voix dans le poste*

GLOSSAIRE

Ouïe-dire

Réalisation ▪

Un réalisateur est une personne qui assure la direction de fabrication d'une œuvre audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la télévision mais aussi pour la radio. À partir d'un scénario, il détermine les aspects visuels, sonores et dramatiques de l'œuvre. Lors du tournage, il assure la mise en scène, la direction d'acteurs (s'il s'agit par exemple d'une fiction) et dirige l'équipe technique. Il possède le droit d'intervenir sur le montage et le mixage pour s'assurer de la bonne reproduction de l'œuvre qu'il a en tête.

Montage ▪

C'est l'étape de construction de la bande sonore : le choix des ambiances, des sons additionnels (effets, bruits, musiques...). Le montage est le temps de l'écriture sonore, l'assemblage de plusieurs plans des prises enregistrées pour former une création originale et lui donner une identité, sans mettre en défaut le sujet et les paroles.

Mixage ▪

Étape du réglage des niveaux sonores et autres effets. Le mixage permet de mettre en valeur certains sons, soit en les renforçant soit en atténuant d'autres, il affine les équilibres entre les sons, les place dans un espace acoustique, et réduit le nombre de pistes en vue de l'enregistrement et pour optimiser la dynamique de la bande sonore.

Mastering ▪

C'est l'étape entre la finalisation du mixage de l'œuvre enregistrée et la mise à disposition du public. Concrètement, cette étape vise à étalonner tout ou une partie du spectre ou de la dynamique de l'œuvre pour tendre à un rendu cohérent pendant l'écoute des différents morceaux composant le phonogramme.

Habillage ▪

L'habillage sonore participe à l'identité de l'émission, à sa « couleur » : c'est l'ensemble des sons (générique, jingles, virgules) qui joue le rôle à la fois de ponctuation sonore, et de marqueurs identitaires, facilitant la reconnaissance de l'antenne (ce que Bruno Guiganti appelle la radiotopie.)

Hörspiel ▪

Littéralement "Jeu pour l'oreille". Genre radiophonique né en Allemagne, le Hörspiel s'apparente à un vaste terrain d'expérimentation du son sans hiérarchie entre paroles, musiques et sonorités assemblées au sein de ces œuvres avec la plus totale liberté et selon les seules règles du plaisir de l'ouïe. Parfois proche d'un théâtre sonore aux multiples excroissances, le Hörspiel se régénère toujours à l'imaginaire de ces auteurs (Mauricio Kagel, Luc Ferrari...) et s'affirme comme un art du vagabondage sonore assumé.

Paysage Sonore ▪

Ensemble des sons d'un lieu, intérieur ou extérieur. Traduction du terme anglais Soundscape, créé par R. Murray Schafer sur le modèle du terme Landscape, paysage visuel.

Phonographie ▪

On désigne par phonographie ce type de traversée sonore, travelling ininterrompu dans lequel les actions s'enchaînent en fondu, d'un tenant, comme si l'on avait en main une photo à 360°. Le micro a l'air de traîner ouvert, mais ce n'est qu'une illusion. Les sons sont soigneusement enregistrés, les plans sonores bien choisis et détaillés.

Podcast ▪

Le podcasting est un moyen gratuit de diffusion de fichiers audio ou vidéo (ou autres) sur Internet : les podcasts. Par l'entremise d'un abonnement aux flux RSS, par exemple, le podcasting permet aux utilisateurs l'écoute ou le téléchargement automatique des émissions audio ou vidéo pour les baladeurs numériques ou les ordinateurs personnels en vue d'une écoute immédiate ou ultérieure.

Streaming ▪

La lecture en continu (en anglais : streaming) est une méthode utilisée sur Internet pour l'envoi de contenu en temps réel (ou en léger différé). Elle permet la lecture d'un flux d'informations audio ou vidéo, à mesure qu'il est diffusé, sans attendre la fin du téléchargement du fichier.

Fréquence ▪

Nombre d'oscillations par seconde d'un signal électromagnétique. La fréquence est exprimée en Hertz. Une station qui se trouve sur 100 MHz de la bande FM, émet des signaux de 100 MHz par seconde. L'antenne réceptrice capte ses émissions quand elle a été réglée sur la fréquence. On parle d'onde HF (Haute Fréquence) ou ondes courtes, d'ondes VHF (Very High Frequency), d'ondes UHF (Ultra High Frequency)... Les fréquences se mesurent en Hertz (Hz) (1Hz = 1 oscillation/seconde). L'oreille peut percevoir environ de 20Hz à 16KHz. Les fréquences comprises entre 15Hz et 20Hz sont ressenties par le corps comme des vibrations. Les fréquences comprises entre 10KHz et 22KHz sont utiles à la restitution des timbres et à la spatialisation (précision temporelle). Il s'agit alors d'oscillation électromagnétique. La bande FM occupe la bande 88-108MHz.

A propos de Grenouille

il y a mille façons de définir le projet Grenouille : média libre, musiques et cultures urbaines, créations sonores, ateliers de pratique radiophonique, événements dans la ville, amphibien pourvu de pattes longues et de pieds palmés, adaptés au saut, à la natation et aux conditions extrêmes...

Mais, à la radio, c'est à vous de voir. A vous d'imaginer, à vous de décider, si les parcours que l'on vous propose par les sons, la musique et la parole peuvent tracer de nouvelles perspectives, ouvrir de nouveaux horizons, inventer des possibles.

Les formes d'écoute cousues et décousues, les dérapages contrôlés, les approches et savoir-faire croisés, la "géophonie" marseillaise, autant que les liens tissés avec les artistes et les habitants, depuis 1981, restent au coeur de nos activités. Ce qui a changé, en trente ans, ce sont les modes de production, de diffusion, et le rôle qu'on leur attribue.

Dire Radio et Cultures, à l'ère numérique, c'est rappeler et revendiquer les valeurs qui nous animent : liberté, partage, imagination, puissance de transformation.

CONTACTS

radiolab@grenouille888.org

julien kirsch : julien@grenouille888.org

floriane pochon : floriane@lafriche.org

marianne crousillac : marianne@grenouille888.org

04 95 04 95 15

friche Belle de mai - 41 rue Jobin - 13003 marseille

www.radiolab.fr

