

La Fabrique des sons : Pour une écoute critique

Cycle de conférences animé par Frank Pecquet, enseignant-chercheur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Dans le cadre du projet de recherche « Art et design sonores », ce cycle de conférences s'adresse aux étudiant·e·s, chercheur·e·s, artistes et praticien·ne·s engagé·e·s dans la production, l'analyse ou l'écoute critique des sons. Il est ouvert à un public élargi, sur invitation, et s'inscrit dans une démarche de partage des connaissances et d'enrichissement mutuel entre les mondes académique, artistique et professionnel. Destiné à interroger les dimensions esthétiques, politiques et technologiques du son en tant que médium artistique et scientifique, ce séminaire explore des thématiques variées, telles que les transformations des cultures audio, les dynamiques des écosystèmes numériques et les implications des nouvelles technologies dans la production et l'écoute des sons.

Porté par des expert·e·s, ce séminaire explore des thématiques variées telles que les correspondances sensorielles dans les arts sonores, l'écologie politique des paysages sonores urbains, les dynamiques identitaires des musiques engagées, l'intelligence artificielle en création, les pratiques de thérapie sonore, les modèles compositionnels inspirés des archétypes, ainsi que les environnements immersifs et procéduraux dans le jeu vidéo. Il s'agit d'un espace critique où le son est interrogé comme vecteur de sens, outil de transformation et matrice de reconfiguration artistique et culturelle. Le programme met en lumière la manière dont le son façonne les pratiques artistiques et sociales contemporaines, tout en proposant des outils d'analyse adaptés aux enjeux actuels. Il s'attache également à explorer la création musicale et sonore à travers une perspective sociologique, interrogeant les dynamiques culturelles, politiques et esthétiques qui définissent les modes d'écoute et leurs implications au sein de la société.

Programme des séminaires

Les vendredis, de 18 h à 20 h, Salle 6, Panthéon-Sorbonne (12 Place du Panthéon, 75005 Paris)

Date	Invité·es	Titre	Présentation
28/02/25	Miya Masaoka	<i>Écouter les plantes, les racines et la terre. Littéralement et métaphoriquement</i>	Une analyse des interactions entre perception sensorielle et création sonore, explorant les correspondances entre couleurs, formes et textures sonores dans une démarche artistique.
07/03/25	George Lewis	<i>La nouvelle musique afrodiasporique et l'idéal du son hétérogène</i>	Cette conférence examine les orientations esthétiques qui apparaissent fréquemment dans la musique classique contemporaine afrodiasporique depuis 1960, en les reliant à des questions plus larges de créolisation de la nouvelle musique.
21/03/25	François Bernard Mâche	<i>À la croisée des sons : Nature, langage et modèles en musique</i>	Une approche mêlant poétique et méthodologie scientifique pour interroger les archétypes sonores et leur inscription dans des dialogues entre nature, mythologie et technologie musicale.
28/03/25	Philippe Woloszyn	<i>Écouter la ville : Enjeux acoustiques et santé publique</i>	Une enquête sur les implications écologiques et politiques des paysages sonores urbains, examinant leur rôle dans la santé publique et la conception des espaces ressourçants.
04/04/25	Edith Lecourt	<i>Psychoanalyse sonore : Explorer le pouvoir thérapeutique de la musique</i>	Une exploration des fondements psychanalytiques de la thérapie sonore, mettant en lumière les rapports entre vibrations, musique et inconscient.
11/04/25	Gérard Assayag	<i>L'IA au service de la création : Théorie et émergence du sujet</i>	L'intelligence artificielle, à la fois outil et partenaire de création, permet de repenser les notions de subjectivité et de processus artistique dans un monde connecté.
18/04/25	Daniel Brown	<i>Immersion sonore : La musique générative au service du gameplay</i>	Une étude des fonctions esthétiques et immersives des musiques procédurales dans les jeux vidéo, où des algorithmes adaptent en temps réel les sons aux dynamiques de l'action ludique.

Écouter les plantes, les racines et la terre. Littéralement et métaphoriquement

Date : 28 février 2025

Une analyse des interactions entre perception sensorielle et création sonore, explorant les correspondances entre couleurs, formes et textures sonores dans une démarche artistique.

Miya Masaoka discutera d'une nouvelle approche des plantes et des arbres vers de nouveaux alignements et identités dans le monde végétal, ainsi que de sa pratique créative avec le son spatialisé, l'interaction avec la réponse des plantes et l'enregistrement spécialisé avec les instruments de musique, les plantes, le corps et le sol.

Miya Masaoka est professeure et directrice du programme d'art sonore, et présidente du département d'arts visuels de l'Université Columbia à New York. Elle a reçu le Prix de Rome, le Guggenheim et son travail a été présenté à Darmstadt et à la Biennale de Venise. Sa dernière exposition personnelle intitulée « Refuge dans le monde végétal » s'est tenue à Berlin dans un bâtiment sur deux étages chez Savvy Contemporary.

La nouvelle musique afrodiasporique et l'idéal du son hétérogène

Date : 7 mars 2025

Cette conférence examine les orientations esthétiques qui apparaissent fréquemment dans la musique classique contemporaine afrodiasporique depuis 1960, en les reliant à des questions plus larges de créolisation de la nouvelle musique.

Les écrits du compositeur afro-américain Olly Wilson (1937-2018) décrivent la création musicale afrodiasporique comme présentant des « approches conceptuelles partagées », qu'il subsume finalement sous sa notion d'« idéal sonore hétérogène... un parti pris fondamental pour l'hétérogénéité du son plutôt que pour la similarité de couleur ou l'homogénéité ».

George Lewis est un compositeur, musicologue et tromboniste américain. Il est professeur de musique américaine à l'Université Columbia et directeur artistique de l'International Contemporary Ensemble. Il est membre de l'Association pour l'avancement des musiciens créatifs, de l'Académie américaine des arts et des sciences, de l'Académie américaine des arts et des lettres, membre correspondant de la British Academy et membre de l'Akademie der Künste, Berlin.

À la croisée des sons : Nature, langage et modèles en musique

Date : 21 mars 2025

Une approche mêlant poétique et méthodologie scientifique pour interroger les archétypes sonores et leur inscription dans des dialogues entre nature, mythologie et technologie musicale.

Après avoir longtemps adopté le modèle du langage pour son organisation, la musique européenne s'en est progressivement détachée au XXème siècle. Dans ce contexte j'ai exploré diverses façons de chercher ailleurs des modèles, en proposant notamment en 1963 la phonographie et en 1972 une Zoomusicologie et une recherche des universaux de la musique. La nature comporte de multiples sens : par divers exemples j'en montrerai certains qui me paraissent particulièrement productifs.

Né en 1935, François-Bernard Mâche a mené de front deux carrières. En tant que compositeur, ses œuvres ont été interprétées dans une trentaine de pays, lui valant de nombreuses distinctions. Son catalogue compte aujourd'hui 140 pièces couvrant une grande diversité de genres et de techniques. Parallèlement, normalien, agrégé et docteur ès lettres, il a dirigé pendant une dizaine d'années le département de musique de l'Université de Strasbourg, publié huit ouvrages et achevé sa carrière universitaire en tant que directeur d'études à l'EHESS. Il est officier de la Légion d'honneur.

Écouter la ville : Enjeux acoustiques et santé publique

Date : 28 mars 2025

Une enquête sur les implications écologiques et politiques des paysages sonores urbains, examinant leur rôle dans la santé publique et la conception des espaces ressourçants.

Cette recherche sur la territorialité sonore en milieu urbain naturel s'inscrit dans le programme européen LIFE Biodiver'Cité et Résilience (BCR), et se réfère notamment au volet « zones calmes » du Plan de

Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de Bordeaux Métropole. Elle présente un indicateur paysager multidimensionnel hybride - métrologique et perceptuel - voué à évoluer vers un outil d'observation et de qualification de ces « zones calmes » requalifiées en lieux de ressourcement urbain. Médaillé de bronze de la section Espaces, Territoires, Sociétés du CNRS en 2003, puis expert du GO7 du Prédit, du CSEA et du Comité National du CNRS, **Philippe Woloszyn** mène ses recherches au sein de l'UMR PASSAGES, aux croisements de l'architecture, la morphologie mathématique, l'intelligence territoriale et l'écoacoustique urbaine. Il travaille actuellement sur la modélisation des interactions environnementales des territoires de la biodiversité pour les métropoles de Nantes et de Bordeaux.

Psychanalyse sonore : Explorer le pouvoir thérapeutique de la musique

Date : 4 avril 2025

Une exploration des fondements psychanalytiques de la thérapie sonore, mettant en lumière les rapports entre vibrations, musique et inconscient.

Au cours de sa pratique clinique de musicothérapeute, Édith Lecourt a été amenée à s'interroger sur ce que signifie le mot musique. Plus précisément ce qui fait musique pour un individu, pour un groupe ? "Qu'est-ce qui est entendu et identifié comme "musique" ? Ce parti pris de la subjectivité a ouvert l'approche du domaine sonore et de sa réception, véritable tournant dans la musicothérapie et la compréhension de la musique à partir du relationnel. La part de l'inconscient s'est alors révélée non seulement dans des associations verbales, mais, fondamentalement, dans la structure musicale elle-même, et ses rapports aux problématiques liées à l'expérience sonore.

Professeure de psychologie clinique et psychopathologique de l'Université Paris Cité 22 ans (après 6 années à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg), **Edith Lecourt** est retraitée de l'université ; psychologue, psychanalyste ; cofondatrice et vice-présidente de l'Association Française de Musicothérapie, clarinettiste, fondatrice du Groupe de Libre Association Musicale ; a créé les Masters d'Art-thérapie en 2013 à Paris Descartes ; Présidente de la Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, secrétaire générale de l'EFPPFrance section française de l'European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy ; professeure de yoga (EFY), anime un séminaire « corps et groupe ».

L'IA au service de la création : IA, Cocréation et Position du sujet.

Date : 11 avril 2025

L'intelligence artificielle, à la fois outil et partenaire de création, permet de repenser les notions de subjectivité et de processus artistique dans un monde où des formes symbiotiques peuvent émerger.

Notre recherche en IA créative est fondée, en amont de ses technicités, sur une hypothèse philosophique forte posant que la créativité, plutôt qu'un attribut irréductible de l'humain, serait un effet de l'interaction, un phénomène émergent nourri par les rétroactions croisées et les boucles d'apprentissage entre agents, ce qui justifie notre usage du terme « cocréativité ». Les conséquences en sont un retour fracassant de la question du sujet à l'ère de l'IA qui à la fois réactive certains aspects de l'histoire intellectuelle du XXe siècle et ouvre des perspectives inédites pour la création.

Gérard Assayag a fondé et dirige l'équipe Représentations Musicales de l'IRCAM / Laboratoire STMS et a dirigé la recherche de cet institut de 2011 à 2017. Il a été à ce titre impliqué dans les politiques de recherche nationales et internationales en sciences de la musique et du son. Gérard Assayag a contribué à la création de plusieurs institutions majeures comme le Collegium Musicae, l'Institut d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, ou le Journal of Mathematics and Music / Society for Mathematics and Computation in Music. Il a contribué à définir, par ses publications théoriques et un ensemble de technologies largement diffusées (OpenMusic, OMax, Somax), le concept d'interaction symbolique pour un dialogue musical riche et polyvalent humains/machines, jetant les bases de l'IA Cocréative. Gérard Assayag a reçu le prestigieux ERC advanced Grant de l'European Research Council pour son projet REACH couronnant ces recherches.

Immersion sonore : La musique générative au service du jeu

Date : 18 avril 2025

Une étude des fonctions esthétiques et immersives des musiques procédurales dans les jeux vidéo, où des algorithmes adaptent en temps réel les sons aux dynamiques de l'action ludique.

La musique générée de manière procédurale est composée à partir de systèmes algorithmiques basés sur des règles ; elle a été utilisée dans les jeux vidéo pour créer des bandes sonores qui changent en temps réel pour s'adapter à l'action du jeu. Mais le fait de répondre constamment aux actions imprévues du jeu peut menacer la continuité musicale et l'unité stylistique. Cette présentation explore une méthode utilisée pour équilibrer les contraintes musicales formelles et l'imprévisibilité ludique, dans le cadre d'un moteur musical génératif appelé le Dynamic Percussion System.

Daniel Brown est compositeur et chercheur en informatique musicale. Il a obtenu en 2012 un doctorat en composition musicale de l'université de Californie à Santa Cruz, où il a étudié sous la direction de David Cope, et une licence en mathématiques discrètes de l'Institut de technologie de Géorgie (États-Unis). Son logiciel de musique générative compose des bandes sonores en temps réel dans les jeux Rise of the Tomb Raider et Marvel's Avengers. Daniel Brown a travaillé à l'IRCAM et travaille actuellement au département d'informatique de l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, en France.