

echo

Ecrire l'histoire de l'oral

L'émergence d'une oralité et d'une auralité modernes. Mouvements du phonique dans l'image scénique (1950-2000)

Le projet en 5 rubriques (septembre 2016)

1.

Enjeux et objectifs

Le monde occidental moderne est généralement décrit comme un monde de l'image, l'écoute y semble négligeable – à l'exception de l'écoute musicale. Alors que la scène s'est historiquement organisée autour d'un texte (vocalisé), parfois accompagné de musique (chantée ou instrumentale), que l'acoustique a été rapidement prise en compte, il n'existe quasiment pas de travaux sur le théâtre comme lieu auditif.

Né de ce constat, le projet ECHO aborde le théâtre européen – et en particulier français – comme un espace organisé par et pour la voix dite « parlée ». Une définition qui a été radicalement interrogée au XXe siècle : les représentations de la parole ont changé, les technologies ont mêlé voix et sons, mais surtout le rapport au mot (au texte, au verbal, à la langue) a connu plusieurs bouleversements majeurs.

Faisant l'hypothèse que, dans le domaine vital du langage, bouleversement ne signifie pas disparition, le projet ECHO observe comment les scènes modernes ont exprimé et rejoué ces phénomènes. Il contribue ainsi à la réflexion, aujourd'hui cruciale, sur le maintien de notre capacité à pratiquer (écouter, lire, mémoriser, dire, chanter) une langue travaillée et joueuse.

Challenges and objectives

The modern Western world is generally described as a world of images in which listening seems negligible — musical listening excepted. Even though the Western stage has organized itself around an oral text, sometimes accompanied by (sung or instrumental) music, and acoustics have rapidly been taken into account, studies on theatre as an auditory place are few and far between.

From this realization emerged the ECHO project, which considers European — and particularly French — theatre as an acoustic space organized by and for the so-called "spoken" voice. This definition was radically questioned during the 20th century: the representations of the spoken word changed, new technologies combined voice and sounds, and moreover the relationship with words (with text, verbal expression, and language) underwent several major transformations.

Based on the hypothesis that, in the vital domain of language, transformation does not denote disappearance, the ECHO project observes how the modern stage has expressed and replayed these phenomena. In this way, it contributes to particularly crucial debates on the maintenance of our capacity to practice (listen, read, memorize, vocalize, sing) a language in all its sophistication and playfulness.

2.

Méthodes et approches

L'enjeu d'ECHO est entre autres méthodologique : il s'agit de concevoir, souvent sans modèle, des approches du théâtre fondées sur les éléments phoniques et acoustiques, afin de saisir et d'analyser autrement la représentation scénique et sa vie dans la longue durée. Nos démarches :

1. Choix de 2 salles, a priori documentées, pour lesquelles la BnF possède des archives audio. Enquête – pionnière en France – sur leur histoire architecturale et acoustique (THALIM/ARIAS, LIMSI). Élaboration de modèles numériques (LIMSI) fournissant une loupe auditive dirigée vers le passé : clarification et quantification de l'acoustique, changements liés aux systèmes électro-acoustiques, place donnée à la voix parlée et à la perception des mots (prise en compte du comportement de la voix naturelle dans les théâtres simulés).
2. Constitution à partir des fonds audio de la BnF d'un corpus significatif (48 éléments) d'enregistrements de spectacles donnés dans ces deux salles de 1950 à 2000 (ARIAS et BnF). Critères de sélection : production française ; existence d'une captation audio en public ; spectacle beaucoup étudié sans prise en compte de la dimension d'écoute, ou négligé alors qu'il semble traduire un certain rapport au langage/à la langue. Les écoutes, les témoignages de spectateurs, le travail des acousticiens ont orienté les choix, le principe étant de disposer d'un maximum de données objectives et subjectives, afin de saisir la complexité des événements.
3. Écoute et fichage du corpus par des « écoutants » en CDD : pour les inventaires BnF, pour la présentation des données par ECHO, pour les chercheurs.
4. Exploration des grandes mémoires auditives et orales de la période : fonds de la BnF/ASP (BnF) ; archives radiophoniques (ARIAS) ; phonogrammes (ARIAS) ; souvenirs de spectateurs (ARIAS), monuments (LIMSI/ARIAS/BnF).
5. Analyse de l'ensemble par l'équipe, avec les apports théoriques de l'UvA (sciences et mémoire auditive, traitement des archives audio) et du CRIalt (écoute et technologies sonores).

Methods and Approaches

The focus of ECHO is also methodological. It aims to foster, often without preexisting models, approaches to theatre that are based on phonic and acoustic elements in order to grasp and innovatively analyze stage representation and its life over the long term. Activities:

1. Selecting two documented theatres for which the BnF has audio archives. Pioneering research on their architectural and acoustic history (THALIM/ARIAS, LIMSI). Elaboration of digital models (LIMSI) providing an aural lens on the past: clarification and quantification of the acoustics; changes due to the electro-acoustic systems in use; place attributed to spoken voice and to the perception of words (taking into account the behavior of the natural voice in simulated theatres).
2. Assembling a representative corpus (48 examples) of audio recordings of theatre performances given in these 2 theatres between 1950 and 2000, and held in the BnF archives (ARIAS and BnF). Selection criteria: French production; recording of public performance; performance that has either been heavily studied without taking into account the aural dimension or has been neglected though it seems to portray a certain relationship with language. Selection was based on analyses of audio recordings, spectator recollections and work by acoustic specialists, with the goal being to obtain as much objective and subjective data as possible in order to capture the complexity of the events.
3. Systematic listening and cataloguing by contracted (CDD) "listeners": for the BnF inventories, for ECHO's website, and for researchers.
4. Exploration of the great audio and oral archives and written and oral recollections of the period: BnF/ASP collections (BnF); radio archives (ARIAS); phonograms (ARIAS); spectator recollections (ARIAS), monuments (LIMSI/ARIAS/BnF).
5. Analyze the entire data set by the team, with the theoretical contributions of UvA (auditive memory and sciences, analysis of audio archives) and CRIalt (sound listening and technologies).

3. Résultats attendus (livrables)

Productions :

- Enrichissement des inventaires en ligne de la BnF (à partir de mars 2016)
- Présentation en ligne du corpus d'enregistrements écoutés et fichés (ARIAS-THALIM, BnF, 2017)
- Simulation acoustique de la grande salle du Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet (LIMSI) + étude par le groupe.
- Dossier sur l'histoire architecturale et acoustique de la grande salle du Théâtre de l'Athénée et la grande salle du Théâtre de Chaillot (ARIAS-THALIM, LIMSI).

Ateliers et colloques (en dehors des JE régulières)

- Atelier *Du dispositif sonore au renouvellement de la pratique scénique*, Université du Québec à Chicoutimi (CRIalt) 2014.
- Journée *Son, Musique et Acoustique à l'Athénée, de Louis Jouvet au Balcon*, Athénée-Théâtre Louis Jouvet, 2014.
- Workshop *Music, Voice and Orality in Performance History* (UvA), 2015.
- *L'écho du théâtre. Dynamiques et construction de la mémoire phonique*, colloque international, Paris, ENS, 19-20 novembre 2015 (ARIAS/THALIM)
- *La scène parle. Voix, acoustiques et auralités en France dans la seconde moitié du XXe siècle*, Colloque final, Paris, INHA, décembre 2016.

Publications :

- Articles dans des revues scientifiques internationales consacrés aux simulations acoustiques, à leur réalisation, à leurs analyses par les partenaires (LIMSI)
- Articles dans des revues et ouvrages d'études théâtrales, d'histoire culturelle, d'histoire des techniques.
- Trois publications papier et/ou en ligne nourries par les deux colloques et les JE, dont « Les archives sonores de la scène moderne (1950-2000) ». français/anglais (2017).

Autres modes de diffusion :

- Dossier pédagogique en ligne avec exercices d'écoute d'une sélection d'archives audio, avec autres documents, textuels et visuels). (BnF/ARIAS-THALIM/LIMSI, 2017)
- Dispositif pédagogique (lycéens)
- Exposition de la simulation acoustique (galerie de l'INHA, juin 2017)
- Emissions radio sur la mémoire auditive, sonore et radiophonique du théâtre.
- Conférences grand public

Expected Outcomes (deliverables)

Productions:

- Enriching the online BnF inventories.
- Presenting on line the corpus of analyzed and catalogued recordings (ARIAS-THALIM, BnF), 2017.
- Acoustic simulation of the *grande salle* of the Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet (LIMSI) and study by the ECHO group.
- Dossier on the architectural and acoustic history of the two theatre *salles*: the *grande salle* of the Théâtre de Chaillot and the *grande salle* of the Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet (ARIAS-THALIM, LIMSI).

Workshops and colloquia (in addition to team workshops):

- Workshop *Du dispositif sonore au renouvellement de la pratique scénique*, Université du Québec à Chicoutimi (CRIalt) 2014.

- *Son, Musique et Acoustique à l'Athénée, de Louis Jouvet au Balcon*, Athénée-Théâtre Louis Jouvet, 2014.
- Workshop *Music, Voice and Orality in Performance History*, (UvA), 2015.
- *L'écho du théâtre. Dynamiques et construction de la mémoire phonique*, colloque international, Paris, ENS, 19-20 novembre 2015 (ARIAS/THALIM)
- *La scène parle. Voix, acoustiques et auralités en France dans la seconde moitié du XXe siècle*, Colloque final, Paris, INHA, décembre 2016.

Publications:

- Scientific papers in international journals, concerning auralizations and acoustic simulations, their construction, and their use by the ECHO team (LIMSI).
- Scientific papers in peer-reviewed research publications (theatre studies, cultural history, history of technologies, Sound Studies).
- Three paper /digital books (from colloquia and workshops) including "Les archives sonores de la scène moderne (1950-2000)", in French and English, 2017.

Other forms of diffusion:

- Pedagogical file with listening exercises of a selection of sound archives, other textual and visual documents and acoustics simulations, 2017.
- Set of pedagogical tools (for secondary school students).
- Temporary exhibition of the acoustic simulation of la grande salle de l'Athénée (june 2017).
- Radio programs on the audio and radiophonic memory of theatre.
- Conferences for the general public.

4. Perspectives

- Contribuer à la réécriture de l'histoire récente du théâtre français et occidental.
 - Contribuer à la réflexion sur l'évolution de l'écoute, la pratique et la mémoire verbale en Europe à partir des années 1950.
- En appréhendant le théâtre comme un art qui écoute et fait écouter, réinvente et fait réinventer, mémorise et fait mémoriser la voix parlée à l'intérieur d'une construction sonore originale, ECHO ramène la théorie théâtrale dans un champ d'où elle s'était depuis longtemps absentée : l'oralité, et plus précisément les usages travaillés, poétiques, du langage et de la langue. La démarche d'ECHO, qui inclut l'histoire des techniques et technologies, inscrit cette histoire elle-même dans une pensée plus large sur les pratiques sociales et la civilité. L'histoire française récente en ce domaine, assurément originale, peut éclairer au-delà d'elle.
- Contribuer à la réflexion sur les archives sonores qui connaît un développement important en Europe.

ECHO proposera une histoire des archives audio du théâtre et une réflexion sur l'usage de ce type de document pour la recherche.

- Faire avancer les techniques d'auralisation

L'équipe du LIMSI travaille sur la question suivante : comment recréer une scène sonore architecturale qui n'existe plus pour mieux comprendre le lieu, et son contexte. Avec l'information acquise dans les archives, et des mesures géométriques et acoustiques faites dans les lieux mêmes, elle construit des maquettes numériques qui seront utilisées pour calculer l'acoustique dans différentes configurations de la scénographie, du système électro-acoustique, ou même des acteurs, pendant le déroulement d'un spectacle. Souvent exploitée dans des contextes de bureau d'étude ou de vulgarisation, la création d'un modèle acoustique-architectural fidèle à la réalité n'est pas triviale. En contribuant au projet ECHO, les chercheurs du LIMSI travaillent à l'élaboration d'une méthodologie pour parvenir à un modèle scientifiquement fidèle.

Perspectives

- Contribute to a rewriting of the recent history of French and Western theatre.

- Contribute to debates on the evolution of listening, practice and verbal memory in Europe since the 1950s.

In considering theatre as an art that listens to and requires listening, reinvents and requires reinventing, memorizes and requires memorization of the spoken voice within an original sound construction, the ECHO project revisits theatrical theory in a field it had abandoned for some time: orality, or more precisely the carefully worked and poetic uses to which language is put. ECHO's approach, which includes the history of techniques and technologies, situates this history within a larger reflection on social practices and civil life. Recent French history in this area, despite its originality, can shed some light further afield.

- Contribute to the growing debates in Europe on sound archives.

ECHO will propose a history of theatre audio archives and reflection on the use of these types of documents for research.

- Spur the development of auralization techniques

The LIMSI team is working on the following question: how to recreate an architectural sound stage that no longer exists in order to better understand the place and its context? With the help of archival sources, and geometric and acoustic measurements taken on site, the team will construct digital models for the purpose of calculating the acoustics of various scenographic configurations, of the electro-acoustic system, or even of the actors, during the course of a performance. Although acoustic models are often used by engineering firms and design offices for outreach purposes, our creation of a realistic architectural sound model is more ambitious. In contributing to the ECHO project, the LIMSI researchers are working on a methodology to facilitate the creation of a scientifically valid model.

5.

Productions scientifiques

1. Trois ateliers et l'un des deux colloques programmés ont été réalisés (colloque final prévu pour décembre 2016).

2. Nombreuses publications. Voir la bibliographie sur le site d'ECHO.

ECHO prolonge un programme international dédié au son du théâtre, en est nourri et réciproquement a nourri ses ultimes productions. Il est impossible de fixer une limite stricte en termes bibliographiques. Publications et communications estampillées ECHO : 1 numéro de revue, 7 articles, 13 chapitres d'ouvrages, 21 conférences, 1 émission de radio.

Quelques exemples :

- Melissa Van Drie, "Devenir auditeur : une nouvelle conscience du son et de soi à travers l'expérience du théâtrophone (1881-1936)", in J.-P. Frangne & H. Lacombe (dir.), *"Musique et Enregistrement"*, PUR, 2014.

- B. N. Postma and B. F. G. Katz, "Correction method for averaging slowly time-variant room impulse response measurements," *"J. Acoust. Soc. Am."*, vol. 140, pp. EL38-43, July 2016, [doi:10.1121/1.4955006](https://doi.org/10.1121/1.4955006).

- Agnès Curel. "À l'écoute du bonimenteur dans les archives (XIXe-XXe siècles)", *"Revue d'Histoire du Théâtre"*, "Les oublis dans l'histoire du théâtre", Marion Denizot (dir.), n° 270, juillet 2016

- J-M Larrue (CRIalt) et M-M Mervant-Roux (ARIAS/THALIM)(dir.) "Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècles). Histoire intermédiaire d'un lieu d'écoute moderne", Paris, CNRS Éditions, 2016 - avec V. Tkaczyk, "Ecouter en cercle(s). le drame parlé et les architectes du son entre 1750 et 1830" ; S. Dubouilh, "Juste pour voir ? Quelle place pour le son dans la conception des lieux de théâtre (France, XXe-XXIe s.)" ; J. Bovet "Faire voir l'écoute : le dispositif de démonstration du Vol de Lindbergh de Brecht, Baden-Baden, 1929".

- "L'Écho du théâtre. Dynamiques et construction de la mémoire phonique, XIXe-XXIe siècles", H. Bouvier et M. Chénétier-Alev (éds), *"Revue Sciences/Lettres"* n° 5, mise en ligne début 2017 sur <http://rsl.revues.org/>

.

.

Scientific production

1. Three workshops and one conference that were part of the programmation have been realized (final colloquium to be held in December 2016)
2. Numerous publications. Refer to the Bibliography section on the site of ECHO.

ECHO is the continuation of a former international programme dedicated to the sound in theatre. This reflects in both productions. It is impossible to determine a clearcut division between those two programmes in bibliographic terms. Total publications and presentations considered as ECHO's : 1 issue (periodical), 7 articles, 13 chapters (collective books), 21 scientific presentations, 1 radio programme.

For example :

M. Van Drie, "Devenir auditeur : une nouvelle conscience du son et de soi à travers l'expérience du théâtrophone (1881-1936)", in J.-P. Frangne & H. Lacombe (dir.), *"Musique et Enregistrement"*, PUR, 2014.

B. N. Postma and B. F. G. Katz, "Correction method for averaging slowly time-variant room impulse response measurements," *"J. Acoust. Soc. Am."*, vol. 140, pp. EL38-43, July 2016, [doi:10.1121/1.4955006](https://doi.org/10.1121/1.4955006).

A. Curel. "À l'écoute du bonimenteur dans les archives (XIXe-XXe s.)", *"Revue d'Histoire du Théâtre"*, "Les oublis dans l'histoire du théâtre", n° 270, juillet 2016.

J-M Larrue, M.-M. Mervant-Roux (dir.) *"Le son du théâtre (XIXe-XXIe s.). Histoire intermédiaire d'un lieu d'écoute moderne"*, CNRS Éditions, 2016 (including V. Tkaczyk, "Ecouter en cercle(s). le drame parlé et les architectes du son entre 1750 et 1830"; S. Dubouilh, "Juste pour voir ? Quelle place pour le son dans la conception des lieux de théâtre (France, XXe-XXIe s.)" ; J. Bovet "Faire voir l'écoute : le dispositif de démonstration du Vol de Lindbergh de Brecht, Baden-Baden, 1929".

"L'Écho du théâtre. Dynamiques et construction de la mémoire phonique, XXe-XXIe siècles", H. Bouvier et M. Chénétier-Alev (éds), *Revue Sciences/Lettres* n° 5, mise en ligne début 2017 sur <http://rsl.revues.org/>