

ACCORD DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET CONCEPTION PLURIDISCIPLINAIRE DE LA JUSTESSE, GESTE ET PERCEPTION

Juin 2022 - Juin 2023

Post-doctorante : **Elisa Barbessi** (Collegium Musicae)

CONTEXTE

Le recherche de la justesse d'intonation n'est pas la somme des gestes basés sur l'application de procédures mathématiques ou physiques, ou encore technologiques, mesurables, mais un processus de cognition et de conscience expérientielle qui conduit à l'appréciation intime de la part de l'artiste de la «couleur» sonore. Le musicien est au centre d'un événement : il expérimente la qualité d'une note – dont la hauteur est codifiée dans un système culturel – par la perception de la relation des composantes multiples qui constituent le phénomène sonore.

RÉSULTATS

1- La cognition est un processus individuel.

La recherche la plus récente a pu faire émerger et identifier les nécessités relatives à la conceptualisation de nouveaux dispositifs de communication au service de la représentation de la justesse par le musicien, grâce à l'analyse des variétés d'approches et de contenus que les différents domaines scientifiques proposent : mathématiques, physique, acoustique, musicologie.

2- Ressentir le son : un processus de conscience et de cognition expérientielle.

Ressentir et situer le son musical constitue à la fois un acte d'intériorisation de l'énergie reçue et également un geste qui structure notre représentation individuelle d'une note ou d'un intervalle au sein d'une échelle de hauteurs. Cela à travers la perception des consonances ainsi que le contrôle et l'analyse de plus en plus fins des dissonances – depuis la production de battements jusqu'aux sensations de matière ou de « couleur » sonore – grâce à la compréhension de l'événement sonore sur le plan physique et acoustique.

3- Le point de contact entre objectivation et intériorisation.

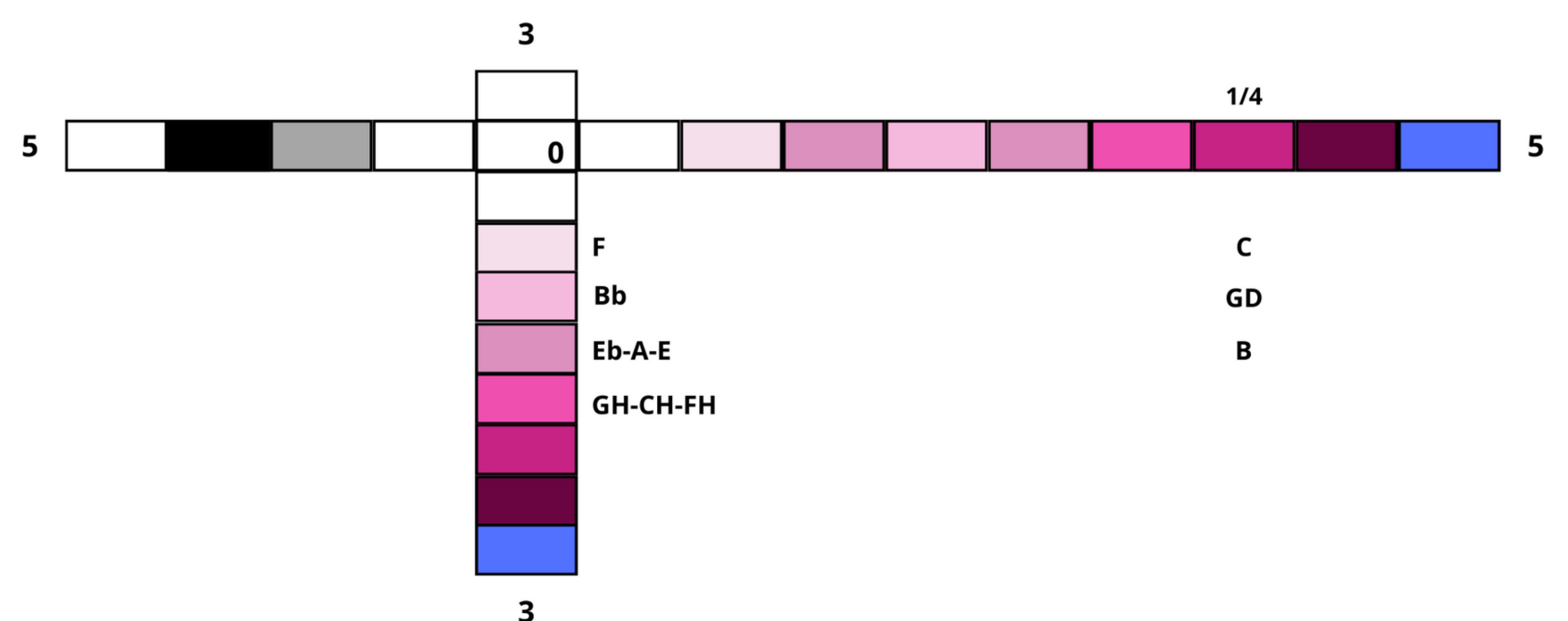
L'objectivation mathématique et physique sert à orienter la recherche de la justesse. L'intériorisation permet de percevoir le pouvoir expressif et émotionnel du son. L'observation de ce point de contact est au centre du projet « 1722-2022 : Tempérer le clavier pour un Clavier bien tempéré, geste, couleurs, perception et outils numériques », financé par le Ministère de la culture, porté par la SFM et autres sociétés savantes.

4- Être légitimement soi-même dans un rapport à l'autre.

Le concept qui était le projet demeure le rapport intervallaire, i.e. la perception de l'autre en tant qu'identité sonore. Dans cette nouvelle perspective, *TemperApp* ambitionne d'établir un point de contact entre le geste de production des sons par l'instrumentiste et la formation de son individualité, entre la perception de la justesse des notes dans leur relation intervallaire et la construction d'un rapport dans le cadre de la rencontre. Ainsi percevoir les vibrations qui nous entourent et se situer dans cet environnement énergétique devient un véritable outil pour la construction de soi et du rapport à l'autre, sur le plan cognitif, intellectuel, sensoriel et relationnel.

UN PROJET DE RECHERCHE POST-DOCTORALE DU COLLEGIUM MUSICÆ

TemperApp est un projet de recherche et de coordination qui vise la création d'une plateforme d'échanges diversifiés au sujet de la représentation et de la perception de la justesse de la part des musiciennes et musiciens. L'objectif est de les sensibiliser à la résonance acoustique dans leur pratique artistique, à partir du geste d'accord ou de l'ajustement pendant le jeu, en tant que phénomène sensoriel et cognitif conscient, menant jusqu'à l'exploration du potentiel qualitatif de la note lors de leur interprétation de l'œuvre musicale. Dans le cadre des ateliers et des rencontres proposés dans les instituts d'enseignement artistiques, *TemperApp* souhaite rétablir la confiance dans la perception acoustique, au travers de la valorisation de l'accord à l'oreille, dans une démarche mobilisant le geste et l'écoute active des intervalles dans leur diversité. Par la connaissance des différents systèmes tempérés et leur expérimentation, les musiciennes et musiciens s'approprient ainsi de la matière sonore, structure leur perception et développent leur propre représentation des goûts sonores, contribuant ainsi à développer leur sens artistique.

PERSPECTIVES

Développer cette approche holistique est au centre de la recherche future, grâce à la modélisation de nouveaux dispositifs de communication. Une nouvelle conceptualisation de la transmission des systèmes tempérés et de la recherche de la justesse doit se fonder sur le croisement entre connaissance, cognition, expérimentation et expérience, permettant ainsi de faire interagir le savoir disciplinaire avec la dimension humaine la plus inaccessible (perception, sensorialité, conscience).

La perspective de recherche envisage la collaboration avec des scientifiques qui travaillent sur la notion de vibration et de résonance afin d'explorer les apports du son et de la musique dans la conceptions de nouveaux modèles d'approches, pour une recherche authentiquement holistique.

Perspectives concrètes à court terme :

- mise en œuvre du projet « 1722-2022: Tempérer le clavier pour un Clavier bien tempéré, geste, couleurs, perception et outils numériques » et élaboration des données ;
- mise en ligne de ressources structurées à destination des musiciennes et musiciens ainsi que des chercheurs et chercheuses ;
- conversion de l'application web *TemperApp* dans l'App Store ;
- mise en place de formations ponctuelles au sein de structures d'enseignement de la musique : conservatoires, licences de musicologie et autres.

CO-ENCADREMENT

- **Benoît Fabre** (LAM/ŕ'Alembert, Collegium Musicae) ;
- **Théodora Psychoyou** (IReMus, Sorbonne-Université).