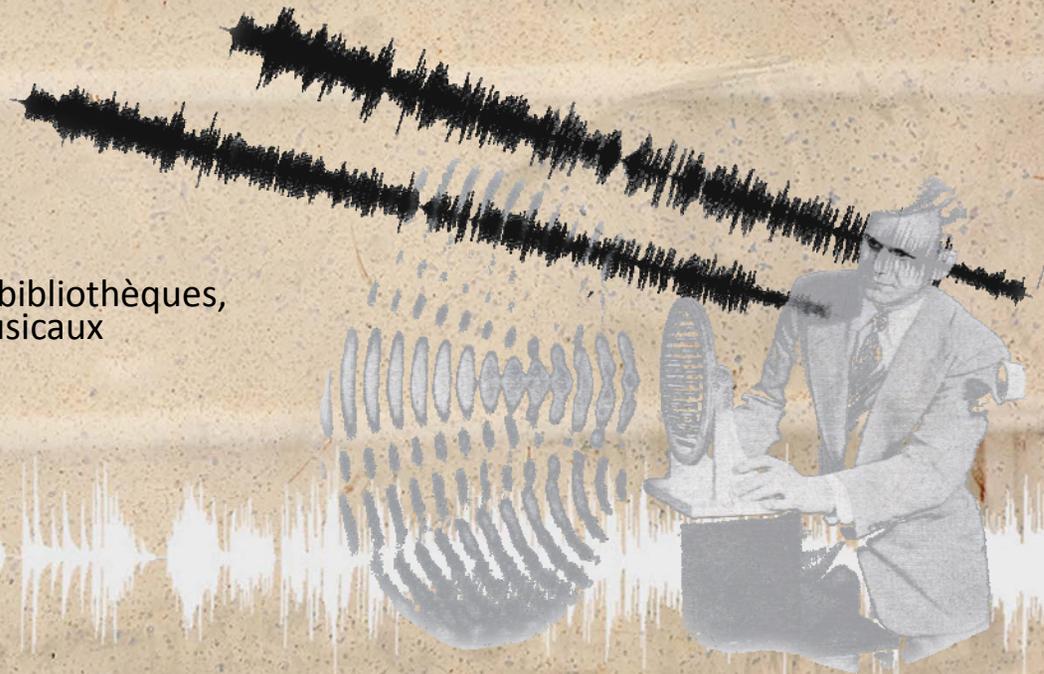

Les archives sonores : de l'archivistique à la création

Simon Côté-Lapointe

Congrès de l'Association canadienne des bibliothèques,
archives et centres de documentation musicaux

Ottawa, 4 juin 2015

Communication présentée dans le cadre du *Congrès des sciences humaines 2015*.

Introduction biographique

- **Background musical**
 - Études en composition mixte – instrumentale et électroacoustique;
- **Aspect *vidéomusique***
 - Exploration de combinaison de techniques vidéo;
- **Aspect sciences de l'information**
 - Maîtrise en sciences de l'information : sensibilisé à l'utilisation d'archives dans la création.
- **Contexte de recherche**
 - Projet « Archives et création : nouvelles perspectives sur l'archivistique », CRSH, Yvon Lemay dir.

Plan de la présentation

- **PARTIE 1 : Introduction aux archives sonores**
 - La notion d'archives sonores;
 - Les mécanismes d'intervention.
- **PARTIE 2 : Court historique de la création à partir d'enregistrements sonores**
 - Principaux courants de création.
- **PARTIE 3 : Techniques de modification du son**
- **PARTIE 4 : Le projet « Archives et création »**
 - Démarche et enjeux.
- **PARTIE 5 : Exemple de techniques**

The background of the slide features a light beige, textured paper surface. Overlaid on this are two horizontal white soundwave patterns, one near the top and one near the bottom, mirroring each other. Two solid orange horizontal bars are positioned above and below the central text.

PARTIE 1 :
Particularités des archives sonores

Une définition large...

- Quelques définitions :
 - « A permanent collection of sound recordings preserved for research purposes » (Reitz, Joan M. 2013. *Online Dictionary for Library and Information Science*.)
 - « [...] les enregistrements sonores, indépendamment de leur support physique et du procédé d'enregistrement utilisé [...] » (UNESCO, cité dans Archives de France. 2010. *Supports audiovisuels et numériques*.)
 - « Documents produits et conservés sous forme d'enregistrements sonores par un organisme dans l'exercice de ses activités. » (Vocabulaire de l'ADBS, l'association des professionnels de l'information et de la documentation)
- À retenir :
 - souvent traités ensemble sous le vocable audiovisuel;
 - désignent autant la musique que les archives parlées.

Quelques mécanismes d'interventions...

- Les techniques de création sonores modernes découlent des interventions possibles lors de l'enregistrement, du transfert de support et de la lecture du document.
- C'est à l'étape d'organisation ou de traitement du son que s'effectuent la plupart des interventions créatives.

Cycle de vie et support

CYCLE DE VIE	ASPECTS LIÉS AU SUPPORT
– Création du document	– Captation et enregistrement du son
– Organisation / Traitement de l'information	– Traitement du son
– Utilisation / Diffusion	– Lecture du document – Lieu de diffusion – Perception du son chez l'auditeur

The background features a light brown, textured paper surface with a white audio waveform overlaid horizontally. Two solid orange horizontal bars are positioned above and below the central text.

**PARTIE 2 : Court historique de la
création à partir d'enregistrements
sonores**

La préhistoire

- La notation musicale comme support pour transmettre et préserver les compositions.
- Création à partir de réutilisation d'œuvres :
 - *Cantus firmus* au Moyen Âge;
 - Manipulation, par les compositeurs, de thèmes inventés par de précédents collègues.

La musique concrète

- 1948 : **Pierre Schaeffer** juxtapose directement les sons eux-mêmes, sans partition, à l'aide de tourne-disques.
- Ouvre la porte à l'utilisation du son enregistré ou archivé comme matériau de base à la création.
- L'enregistrement devient plus qu'un support : il s'insère dans le processus créatif.
- **Nouvelles techniques** : modification de la longueur ou la fréquence d'un son, juxtaposition et échantillonnage.
- Aujourd'hui, ce courant musical est appelé « **musique électroacoustique** » ou « **musique acousmatique** ».

La musique concrète

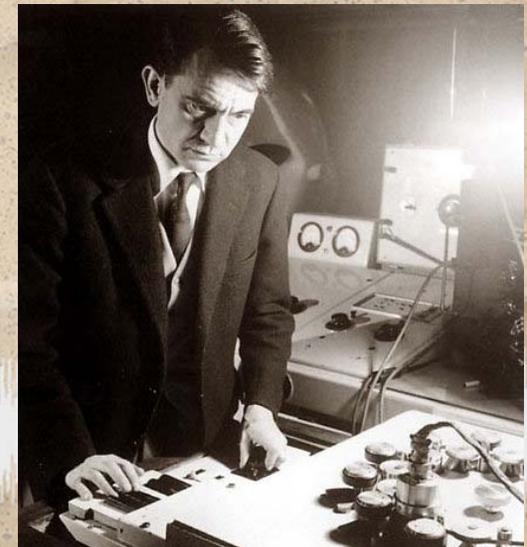
- Extrait audio :

- Compositeurs : Pierre Henry et Pierre Schaeffer;
- Titre : *Symphonie pour un homme seul*;
- Année : 1949.

Pierre Henry

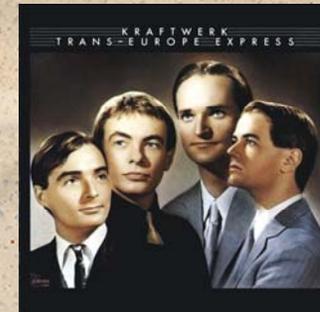
Pierre Schaeffer

Émergence dans la culture populaire

- Fin des années 1970 début 1980 : le mouvement **hip-hop** place la réutilisation d'enregistrements au cœur du processus créatif.
- Techniques des **disc-jockeys** (ou platinistes) :
 - Manipulation et superposition de disques vinyles;
 - Échantillonnage.
- Mêmes procédés expérimentés par la musique concrète, mais dans un contexte culturel différent : méthodes de composition basées sur l'**échantillonnage** d'enregistrements de pièces musicales (*sampling*).

Exemple d'échantillonnage

- Audio d'origine :
 - Compositeurs : Kraftwerk;
 - Titre : *Trans Europa Express*;
 - Année : 1977.

- Audio échantillonné :
 - Compositeurs : Afrika Bambaataa and Soulsonic Force;
 - Titre : *Planet Rock*;
 - Année : 1982.

**PARTIE 3 : Techniques de
modification du son**

Principales techniques

PARTIE 3 : Techniques de modification du son

Principaux termes techniques liés à la modification du son

Terme français	Terme anglais	Définition
Échantillon, échantillonnage	<i>Sample</i>	Sélectionner, isoler un son, un fragment d'enregistrement.
Montage	<i>Editing</i>	Assembler plusieurs sons pour former une séquence.
Juxtaposition, collage	<i>Mashup</i>	Mélange de plusieurs sons ou pièces musicales différentes.
Remix, remixer	<i>Remix</i>	Version modifiée d'un morceau.
-----	<i>Scratch</i>	Manipulation en temps réel d'un enregistrement dans le but d'accélérer ou ralentir le son.
Boucle, mettre un son en boucle	<i>Loop</i>	Jouer en boucle, répéter indéfiniment un son, un échantillon.
Inverser	<i>Reverse</i>	Modifier un son en le mettant à l'envers.
Changement de hauteur	<i>Pitch shift</i>	Modifier la hauteur de fréquence d'un son.
Filtre, filtrer	<i>Filter</i>	Appareil ou action servant à modifier le spectre sonore, le timbre d'un son.
Étirement temporel	<i>Time stretching</i>	Raccourcir ou allonger la durée et/ou le tempo d'un enregistrement sonore

PARTIE 4 : Le projet « Archives et création »

Présentation

Projet archives et création

- Objectif général : Créer des vidéos expérimentales à partir d'archives d'institutions québécoises.
- Bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), volet recherche et création.

Objectifs spécifiques

- Créer 8 courts métrages de 5 minutes chacun;
- Placer les archives au cœur du processus créatif;
- Explorer des nouvelles avenues de recherche entre création et archives;
- Collaborer avec les centres d'archives pour la création et la diffusion;
- Continuer à développer des techniques de manipulation du son et de l'image.

Durée

- Durée approximative de 10 mois;
- Commencé en juin 2014, terminé en mai 2015.

Principales étapes

1. La collecte d'archives

- Circonscrire les besoins;
- Contacter les institutions;
- Collaborer avec les archivistes;
- Accéder, sélectionner et transférer les documents.

2. La création

- Élaborer la démarche de création;
- Regrouper les documents;
- Explorer les techniques;

3. La diffusion

- Collaborer avec les institutions.

Circonscrire les besoins

Critères

- **Types de documents**
 - Surtout audiovisuels;
 - Format numérique;
 - Importance de la qualité.
- **Droit de réutilisation et modification**
 - Ne pas être limité au niveau des manipulations possibles;
 - Donc viser des documents libres de droit.
- **Institutions**
 - Québécoises à Montréal
 - Vocation
 - Contenu archivistique

Collaborer avec les archivistes

- Contact avec les archivistes : en personne, par téléphone ou par courriel.
- Les impliquer dans la sélection des documents;
- Valeurs émotionnelle, historique ou esthétique comme critères de sélection possibles;
- Opportunité de mettre en valeur leurs documents d'archives;
- Une requête inhabituelle :
 - Contrevient à la règle généralement admise qu'il revient à l'utilisateur de faire la recherche des documents;
 - Questionnements d'ordre éthique et légal.
- Entente sur les droits d'utilisation

Institutions participantes

CATÉGORIES	NOM DE L'INSTITUTION	PARTICIPATION	COMMENTAIRES
PUBLICS	Cinémathèque québécoise	Non	Pas d'archives libres de droits, archives privées seulement.
	Office national du film du Canada (ONF)	Oui	Frais de transfert des documents en format numérique payés.
	Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)	Non	Difficultés à cibler les documents libres de droits et à contacter les personnes responsables.
	Radio-Canada	Non	Frais de consultation et de transfert trop élevés.
	Télé-Québec	Non	Refus pour raison de manque de ressources.
	Phonothèque québécoise	Pas de réponse	L'institution n'existe plus.
	Ville de Montréal	Oui	Documents obtenus gratuitement. Frais payés pour la numérisation d'un film.
UNIVERSITAIRES	Université de Montréal (UdM)	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Université McGill	Non	Frais de transfert trop élevés.
	Université Concordia	Oui	Frais de transfert des documents payés.
	Université du Québec à Montréal (UQÀM)	Non	N'ont pas les droits sur les archives.
INSTITUTIONS MUSÉALES	Musée McCord	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Pointe-à-Callière	Oui	Documents obtenus gratuitement.
	Centre Canadien d'Architecture (CCA)	Pas de réponse	Le deuxième envoi est aussi resté sans réponse.

Documents amassés

- Beaucoup de photos en noir et blanc;
- Contrainte de droits d'auteur (50 ans);
- Archives sonores :
 - La majorité provient de la Phonothèque Québécoise;
 - Mauvaise qualité dû à l'âge des enregistrements et au transfert numérique;
 - Pas de documents musicaux, surtout des archives orales :
 - Discours de politiciens (Université Concordia et Ville de Montréal);
 - Extraits d'émission de radio (Phonothèque québécoise).

Enjeux actuels du numérique

Difficultés et contraintes techniques

- Recherche de documents
 - Outils de recherche;
 - Classification;
 - Indexation .
- Accès aux documents
 - Ressources mises à disposition;
 - Droits d'auteurs;
 - Frais de transferts.

Enjeux actuels du numérique

Difficultés et contraintes techniques

Numérisation des documents

- Quantité;
- Qualité;
- Formats;
- Accès aux documents numérisés.

« Bon nombre des difficultés éprouvées par les institutions de la mémoire collective dans leur adaptation à l'ère du numérique ont trait à des problèmes techniques liés à la gestion du contenu numérique, au volume d'information numérique et aux efforts qu'elles déploient pour conserver leur pertinence. » (Conseil des académies canadiennes, 2015, p. xii)

Enjeux actuels du numérique

Copyright et données ouvertes

- D'une part copyright « traditionnel »
 - Protection du droit d'auteur;
 - Restreint l'accès aux documents;
 - Restreint leur réutilisation.
- D'autre part les données ouvertes
 - Partage de l'information;
 - Favorise l'accès aux données;
 - Favorise la réutilisation.

Enjeux liés aux archives sonores

- Aucune institution au Québec dédiée aux archives sonores;
- Peu d'archives sonores dans les institutions;
- Enregistrements sonores peu accessibles en comparaison des documents visuels;
- Qualité des copies numériques très variables;
- Formats des documents peu adaptés à la réutilisation.

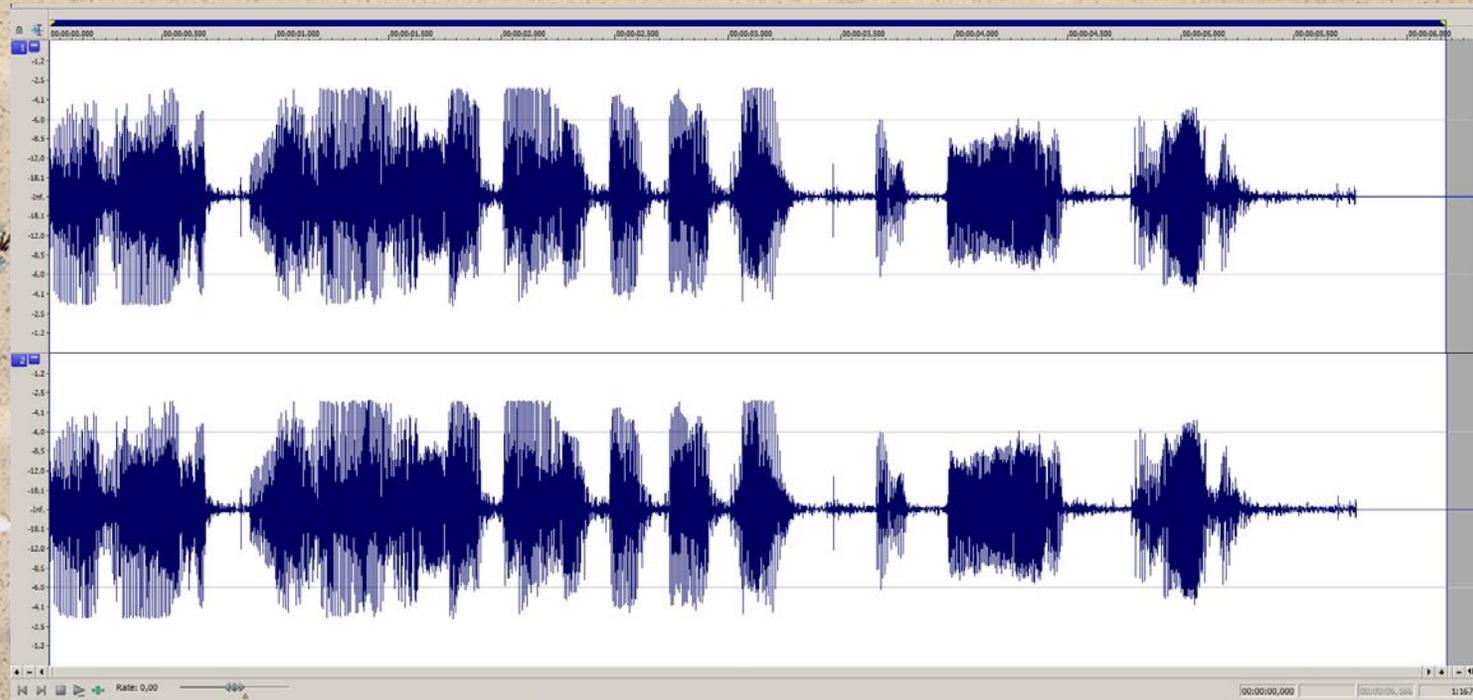

PARTIE 5 : Exemple de techniques

Sélection

Échantillon, échantillonnage	<i>Sample</i>	Sélectionner, isoler un son, un fragment d'enregistrement.
---------------------------------	---------------	--

Extrait original : « Christmas Gag », Unknown station, 1948, Dec. 14, Archives nationales du Québec, Fonds Young & Rubicam.

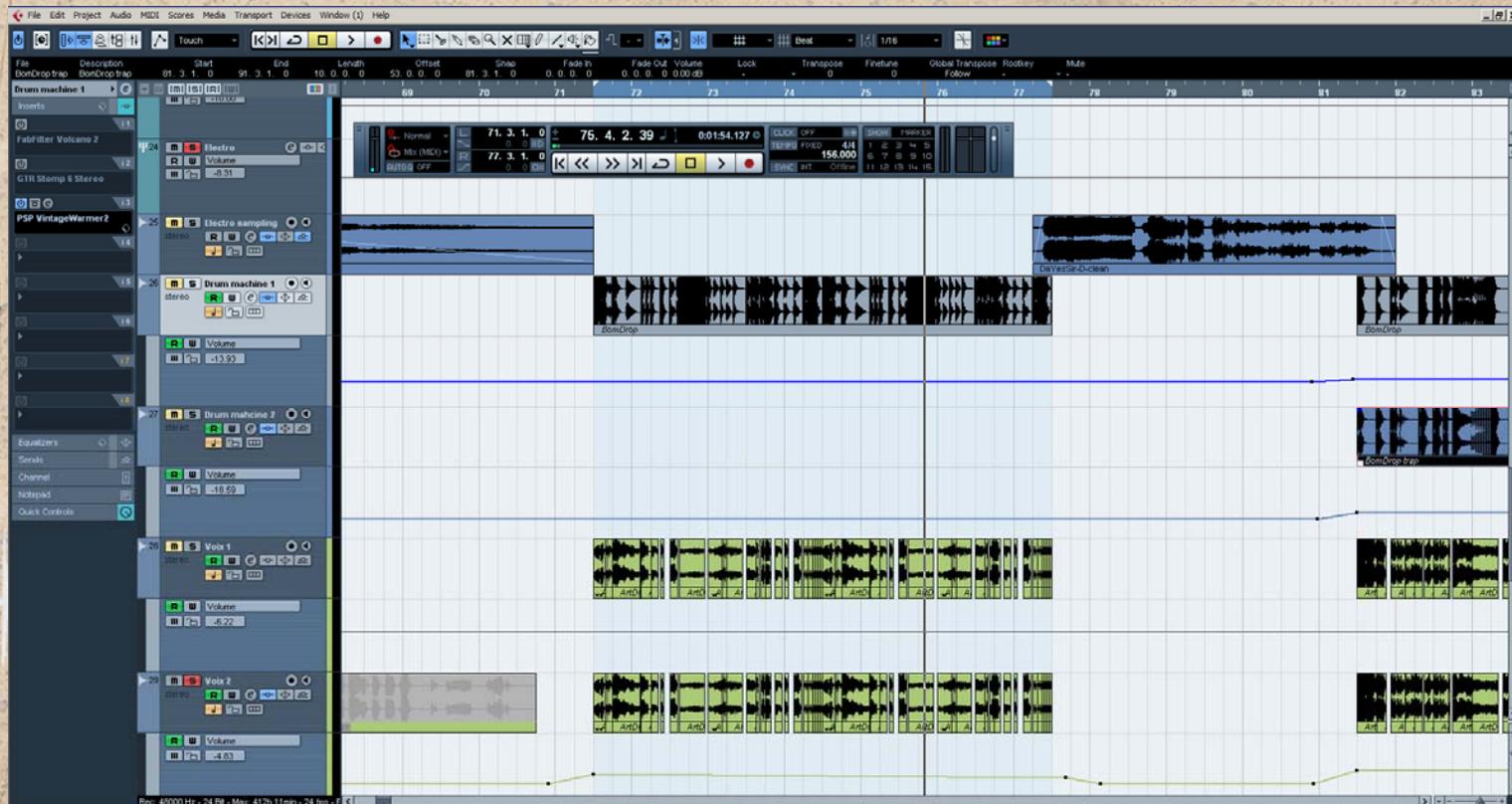

Montage et boucle

PARTIE 5 : Exemple de techniques

Montage	<i>Editing</i>	Assembler plusieurs sons pour former une séquence.
Boucle, mettre un son en boucle	<i>Loop</i>	Jouer en boucle, répéter indéfiniment un son, un échantillon.

Extrait remixé et bouclé à l'aide du logiciel de montage audio *Cubase*.

Modification

Filtre, filtrer

Filter

Appareil ou action servant à modifier le spectre sonore, le timbre d'un son.

Ajout d'effets (filtres) virtuels de distortion, octaver et doubler.

Repiquage rythmique

PARTIE 5 : Exemple de techniques

Calque du rythme de la boucle en MIDI et ajout d'une *drum machine*.

Piste audio

Piste MIDI

Ajout d'instruments

Création d'une partition pour trompette et clarinette basse avec le logiciel *Finale*.

E

Trompette

58

Clarinette basse

The image shows a musical score for two instruments: Trompette (Trumpet) and Clarinette basse (Bass Clarinet). The score is in 2/4 time and begins with a key signature of one sharp (F#). The Trompette part is written on a treble clef staff, and the Clarinette basse part is written on a bass clef staff. Both parts start with a rest for one measure, followed by a series of notes. The Trompette part includes two triplet markings over eighth notes in the fourth measure. The Clarinette basse part also includes two triplet markings over eighth notes in the fourth measure. Both parts end with a final measure containing a whole note and the number '9' above it, indicating a measure rest for nine measures.

Avenues futures

- Les processus de création des compositeurs en lien avec les archives;
- Les techniques et procédés en lien avec cette pratique.
- La mise en place d'un programme collaboratif entre centres d'archives et créateur;
- La diffusion d'archives privées de compositeur à travers leur réutilisation;
- L'implication des facultés universitaires de musique dans la mise en valeur d'archives sonores à travers la création;
- La fondation d'un regroupement de compositeurs et d'archivistes faisant la promotion de la valeur des archives sonores à travers la diffusion de créations.

Exemple de vidéo

- Récente création vidéo qui met en valeur des documents d'archives orales et audiovisuelles de l'Université Concordia.

[Cris et murmures ou La glossolalie du trompe-l'oeil](#)

Fin de la présentation

