

Analyse communicationnelle de la relation artiste-ingénieur du son en contexte de production musicale

Directeur de thèse : Philippe BONFILS
Laboratoire IMSIC, Université de Toulon

PRÉSENTATION DU PROJET DE THÈSE

La thèse proposée portera sur l'analyse communicationnelle de la relation artiste-ingénieur du son en contexte de production musicale.

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les relations entre artistes et ingénieurs du son dans le processus cocreatif de production musicale afin d'identifier les difficultés de communication que sont susceptibles de rencontrer ces acteurs en situation et de participer au développement de nouvelles approches pédagogiques destinées aux étudiants, jeunes artistes et futurs professionnels du son.

Si l'industrie musicale a connu depuis plusieurs décennies diverses mutations, que ce soit en termes de méthodes de production, de mode de consommation ou bien de modèle économique, elle reste aujourd'hui une industrie majeure de notre paysage culturel, avec en son cœur, toute une série d'acteurs œuvrant à la conception, finalisation, distribution de l'œuvre musicale.

Parmi ces acteurs, on pensera tout particulièrement à l'artiste et à l'ingénieur du son dont l'interaction et la bonne collaboration s'avèrent un élément essentiel du processus de cocreation. En effet, c'est l'ingénieur du son qui est en charge d'opérationnaliser l'ensemble des intentions artistiques de l'artiste-interprète et de les retransmettre à travers autant de choix et de solutions techniques.

Or, artistes et ingénieur du son font régulièrement face à un certain nombre de difficultés d'ordre communicationnelles. En effet, même si à la différence d'autres relations technico-artistiques – tel que la relation réalisateur-monteur son au cinéma (Denizart, 2018) –, artistes studio et ingénieur du son partagent un certain nombre de référents culturels communs (ou "culture sonore", Sterne, 2015) permettant à la communication de reposer sur au moins quelques processus de médiation normative, ils peuvent néanmoins faire face à diverses formes d'incompréhension qui nuisent fatalement au bon déroulement du processus créatif. Parmi ces obstacles, on peut d'ores et déjà pointer : la difficulté de mettre en mot l'expérience du son (Dubois, 2009), l'hétérogénéité des enjeux respectifs des actants de la communication, les différences de perception à la fois de la définition de la situation pour les acteurs, mais aussi des rôles et finalités de chacun. Autant de difficultés qui se sont d'ailleurs largement amplifiées ces dernières années avec l'apparition d'un nouveau profil mixte d'"artiste-technicien"

corrélatif à l'avènement de l'autoproduction et qui mènent à de nouvelles formes de négociations enchevêtrées (Soubrier et Thuderoz, 2010).

C'est pourquoi, face au nombre de problématiques soulevées et au regard du peu de littérature scientifique qui existe actuellement sur le sujet, cette recherche propose d'apporter un éclairage nouveau sur les relations qui unissent artiste et ingénieur du son, sur les difficultés communicationnelles rencontrées ainsi que sur les stratégies spontanément déployées par les actants de communication. Une telle étude pourra également s'inscrire dans la perspective du développement de nouvelles approches pédagogiques à destination des futurs artistes et ingénieurs du son en formation.

Méthodologie attendue :

Il est attendu du candidat, dans une démarche compréhensive, de mener une étude de type qualitatif, comprenant des observations participantes en studios d'enregistrement ainsi que des entretiens semi-directifs avec des artistes et ingénieurs du son expérimentés. Par ailleurs, dans la perspective d'une nécessaire diversification épistémique et méthodologique des SIC, la mise en place de méthodes hybrides ou d'une démarche expérimentale est fortement envisageable.

Résultats attendus :

- Formulation d'hypothèses ;
- Mise en place d'une analyse de terrain afin d'identifier et de modéliser les situations de communication entre artistes et ingénieur du son ;
- Élaboration de perspectives de création de nouvelles méthodologies de travail et d'approches pédagogiques à destination des étudiants, jeunes artistes et futurs professionnels du son.

Rétroplanning

Année 1 : Établissement de la revue de la littérature, élaboration du cadre théorique.

Année 2 : Définition de la méthodologie de recherche et du terrain, collecte de données.

Année 3 : Interprétation des données, rédaction du manuscrit.

Inscription dans les axes de recherche de l'IMSIC et de la thématique de l'ED 509 :

Ce projet s'inscrit pleinement dans l'axe 3 (Écritures multimodales, création et réception en milieu numérique) avec des travaux spécifiques menés autour des transformations de la création et de la réception dans le champ des industries culturelles (industrie musicale, cinéma, jeux vidéo) : hybridation généralisée, effritement des frontières, etc. Ces travaux connaissent un rayonnement autant régional que national et international (axe euro-méditerranéen) avec des programmes de recherche financés dans l'étude des nouvelles formes de communication en milieux institutionnels, industriels, éducatifs, et culturels.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

Bonfils, P. (2007). *Dispositifs socio-techniques et mondes persistants : Quelles médiations pour quelle communication dans un contexte situé?* [Thèse de doctorat, Université de Toulon]. <https://www.theses.fr/2007TOUL0014>

Charaudeau, P. (1993). Le contrat de communication dans la situation classe. *Inter-actions, J.F. Hulté Université de Metz*. <http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html>

Courbet, D. (2011). *Objectiver l'humain? Volume 2 : Communication et Expérimentation*. Hermès, Lavoisier.

Denizart, J.-M. (2018). Recueillir les intentions de réalisation : le cas du monteur son de fiction. *Communication & langages*, 197, 125-142.

Dubois, D. (2009). *Le sentir et le dire : Concepts et méthodes en psychologie et linguistique cognitives*. L'Harmattan.

Dupont, C. (1994). *La négociation. Conduite, théorie, applications* (4e édition). Paris.

Jacquinet, M. (2020). *Studios de légende : Secrets et histoires de nos Abbey Road français*. Malpaso.

Jouvenet, M. (2007). La carrière des artistes et les transformations de la production musicale. Relations de travail et relation au travail dans le monde des musiques rap et électroniques. *Sociologie du Travail*, 49(2), 145-161.

Sterne, J. (2015). Le MP3 comme artefact culturel. *Communication & langages*, 184, 41-60. <https://doi.org/10.3917/comla.184.0041>

Sterne, J. (2015). *Une histoire de la modernité sonore*. La Découverte.

Soubrier, J. & Thuderoz, C. (2010). Traduire, est-ce négocier ? *Négociations*, 14, 37-57. <https://doi.org/10.3917/neg.014.0037>