

Chantale Laplante

LE CORPS HYPERÉCOUTANT.  
HISTOIRE D'UNE EXPÉRIENCE D'ÉCOUTE INCORPORÉE  
ET SON PROLONGEMENT DANS UN DISPOSITIF ATMOSPHÉRIQUE.

Thèse de doctorat en Études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal

RÉSUMÉ

Cette thèse en recherche et création interpelle une approche réflexive. Sa problématique et son cheminement se fondent sur une expérience d'écoute singulière survenue en 2002. Celle-ci avait alors projeté mon être dans une nouvelle relation à la fois au sonore et au monde, plus précisément au lieu et la sensation d'une ambiance sonolumineuse pénétrante. Dès lors, j'ai cherché à ensiler dans mes œuvres l'expérience inouïe de mon corps écoutant vibrant du lieu dans le lieu, mon corps hyperécoutant. Au fil de cette pratique est apparue une rupture de sens entre mon mode de travail, mes œuvres et la mise en concert. De là la question qui oriente ma thèse : quel dispositif d'écoute pourrait le mieux accueillir l'œuvre et simultanément l'offrir comme champ d'entendre où séjourner dans l'étonnement? Ainsi se sont amorcées la recherche et l'expérimentation de différentes propositions d'installation-concert qui, au final, ont généré un dispositif comme milieu à écouter et à vivre appelé « dispositif atmosphérique ». Cette thèse a conduit à la présentation publique de quatre projets : *From There to Hear* (2013) pour piano, électronique et sons ambiants; *Sculpting Spaces* (2013) pour guitare électrique et batterie, fichiers audios et artistes au travail; *Intra-muros* (2014), pour tuba, cloches plaques amplifiées, traitement en direct et installations sonores; *Chambre d'écoute* (2017), pour percussion, électronique en direct et jeux sonores.

Ma thèse débute par l'examen de l'expérience d'écoute initiale qui met au jour sa nature non reproductible et événementiale (Claude Romano), ouverte à la transformation où corps, son et lieu s'accordent dans un vécu unifié. Cette réflexion se développe à partir d'une conceptualisation phénoménologique empruntée à plusieurs philosophes et chercheurs parmi lesquels Maurice Merleau-Ponty, Henri Maldiney, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy et Nishida Kitaro. Le concept d'intuition agissante de ce dernier instruit ma propre pratique d'une intuition incorporée dans le processus de création et fait plus largement avancer ma réflexion sur une écoute incorporée à partir de son concept d'« organe corporel » que je relie avec celui d'énaction de Francisco Varela *et al.*, qui reconnaît que corps et esprit forment une inextricable entité qui gouverne l'expérience subjective du monde. La réflexion sur la composition musicale et le dispositif est quant à elle éclairée par celle de Luigi Nono, Max Neuhaus et la *Dream House* de La Monte Young et Marian Zazeela, pour ne nommer que ceux-là.

Ancrant la démarche dans une itérativité méthodologique de la recherche par la pratique, les expérimentations de dispositif cherchent à créer les conditions invitant le visiteur-écoutateur, frontière subjectivante entre le réel et l'art, à plonger dans l'œuvre, espace processuel entrelaçant écoute intime et écoute du lieu. Chaque dispositif est exploré à partir d'une approche *in situ* et la recherche d'une nouvelle articulation des rapports entre plasticité, technologie et performance musicale. Mon travail révèle le rôle primordial de l'atmosphère liant tous les éléments en jeu. Nouveau champ de recherche, j'approfondis le concept d'atmosphère à la lumière des réflexions de différents penseurs tels Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Jean-Paul Thibaud, Jean-François Augoyard et Peter Sloterdijk. Le dispositif atmosphérique émerge ainsi en tant que résultat d'une organisation réticulaire de flux sonospatiolumineux, art de l'imprégnation, en écho à l'expérience hyperécoutante fondatrice de toute la démarche.

MOTS-CLÉS : écoute, corps, hyperécoute, corps hyperécoutant, écoute incorporée, intuition incorporée, énaction, visiteur-écoutateur, phénoménologie, installation-concert, dispositif, atmosphère, ambiance, art de l'imprégnation, *in situ*, lieu, sensation, art expérientiel, espace processuel, événementialité, l'Ouvert.