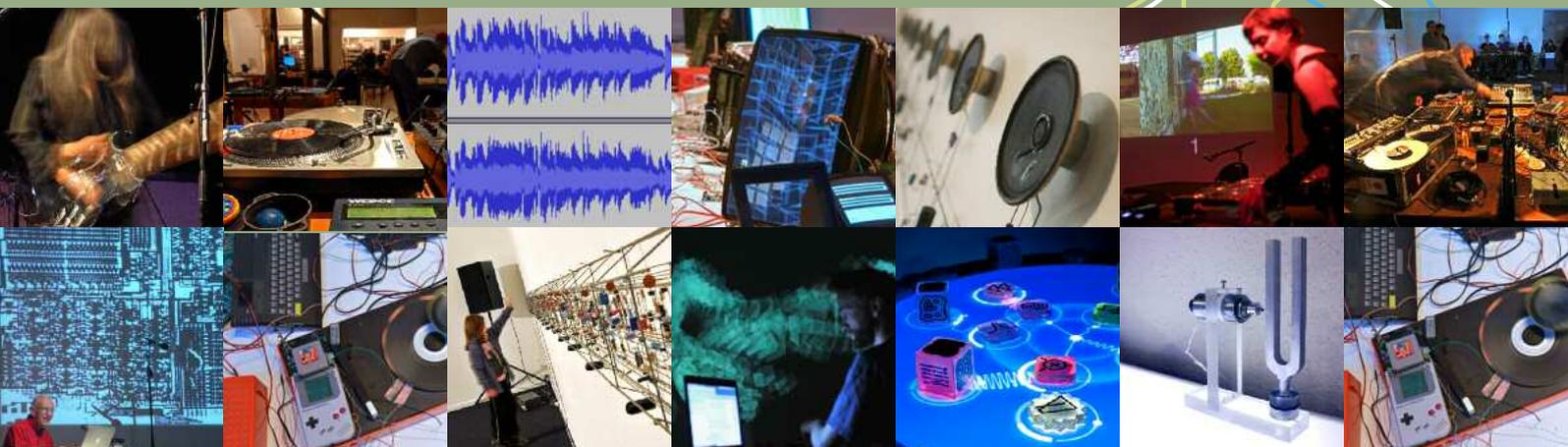

ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER

EXPLORER LA CULTURE NUMÉRIQUE

QU'EST-CE QUE L'ART SONORE?

UNE PREMIÈRE APPROCHE
POUR MIEUX COMPRENDRE L'ART SONORE

partageons
nos passions
dans le
Territoire

Qu'est-ce que l'art sonore

Quelques éléments qui caractérisent l'art sonore

- Les matériaux et instruments de l'art sonore
- L'électronique

Page 3

Page 4

Page 5

Vers une pratique plasticienne du son

Page 6

L'art sonore : des prémices à nos jours

- Avant l'apparition de l'électricité
- Innovations sonores avec l'apparition de l'électricité
- Les artistes et le sonore
- Seconde moitié du XXe siècle

Page 7

Page 7

Page 7

Page 8

Page 9

Révolutions dans la conception du sonore

- Lettristes et poésie sonore
- John Cage
- Fluxus
- Mouvements et artistes de la fin du XXe et début du XXIe siècle

Page 10

Page 11

Page 11

Page 12

Page 13

Glossaire

Page 15

Ressources documentaires

Page 16

Qu'est-ce que l'art sonore

On parle d'art sonore lorsqu'un artiste, dans une démarche plastique, utilise le son comme un matériau à inventer, à modeler, à transformer, à projeter dans l'espace.

Historiquement, ces pratiques sont issues de démarches expérimentales, de recherches, souvent liées à des mouvements artistiques d'avant-garde. Aujourd'hui, elles entretiennent souvent des liens étroits avec les arts numériques et multimédia.

☞ Quelques éléments qui caractérisent l'art sonore et qui lui sont propres

Dans sa démarche de création, l'artiste sonore est un plasticien du son. Comme pour les arts visuels, l'art sonore n'existe que lié à un espace qui lui sert de support : sculpture, construction, ou simplement volume d'un espace choisi pour ses qualités plastiques et acoustiques.

L'artiste sonore porte une attention particulière à la transmission des sons au public : choix d'un lieu bénéficiant de qualités acoustiques particulières (comme la réverbération d'un hangar vide), type de matériel de diffusion sonore (qualité des enceintes, spatialisation, volume), disposition et déplacements du public.

Lors de la présentation publique, l'artiste sonore cherche surtout à agir sur la perception de l'auditeur ; pour ce faire, il se sert davantage d'effets acoustiques et psycho acoustiques que d'une écriture musicale complexe. La transmission à un public se fait dans le cadre d'une installation (ou éventuellement d'une performance) et non d'un concert.

Quant à l'œuvre, elle est parfois de nature éphémère, n'existant que le temps d'une installation, d'une performance, d'une transmission. Elle n'est pas inscrite, comme le serait une composition musicale, dans un temps précis, délimité. Elle peut être conçue sans cadre temporel, sans début ni fin.

L'œuvre sonore n'est donc que rarement fixée sur un support écrit (partition ou autre type de représentation visuelle), qui la limiterait dans un temps donné.

Chaque œuvre a une sonorité unique, directement en relation avec le geste plastique et le matériau mis en vibration. L'artiste sonore ne cherche pas forcément à produire un « beau » son, mais il est plutôt en quête de couleurs sonores « inouïes » pouvant aller du son sinusoïdal* pur jusqu'à la saturation la plus bruitée.

Maîtriser des techniques musicales « savantes » (pratique d'un instrument, solfège) n'est donc pas indispensable pour l'artiste sonore. Par contre une implication forte dans des démarches de type expérimental, permettant à tout moment des expériences sonores inédites, fait partie de son quotidien artistique.

☞ Les matériaux et instruments de l'art sonore

Tout ce qui est vibration sonore peut se retrouver sur la palette de l'artiste sonore, y compris celles qui sont inaudibles pour notre oreille humaine.

Les bruits

Bruits de la nature

- Ce qui provient de la vibration des éléments : vent, tonnerre, feuilles dans les arbres, ruisseaux et vagues, crépitements du feu et grondements souterrains...
- Ce qui permet de communiquer et de survivre dans la nature : chants d'oiseaux et cris d'animaux, galop de cheval...
- Ce qui relève de l'activité humaine quotidienne : respiration, rires et pleurs, bruits de pas, cris, appels...

Bruits provoqués, d'origine mécanique : du son des instruments de musique aux sons industriels.

- Vibrations sonores obtenues volontairement par des manipulations diverses (en frappant, en secouant, en grattant...) d'objets de toute origine (caillou, papier, bouteille, casserole...)
- Par extension, sons produits par tout instrument de musique ou assimilé : la vibration d'une corde, d'un tuyau sonore, la percussion d'un objet (une cloche par ex.), l'instrument étant utilisé de façon habituelle, ou non.
- Bruits découlant d'une activité mécanique de type industriel : machines d'usine, voitures, trains, avions, mécanisme d'horloge... tous les bruits liés aux métiers...¹

La voix

La voix comme matériau

- Tous les sons obtenus par la voix et la bouche, liés ou non à un langage, à une activité précise, à une sonorité ou un grain particulier : voix parlée, voix chantée, voix soufflée, bruits de bouche et de gorge...
- Sons vocaux d'origines diverses : bruits de foule (bords de mer, marché, manifestations, lamentations funèbres, jeux vocaux...), voix individuelles (discours, harangues, journaliste à la radio), mais aussi chants du monde, avec leurs particularités sonores.

La voix comme instrument

L'artiste sonore peut aussi se servir de sa propre voix au moment de la prestation devant un public : voix qu'il peut moduler du son bruité à la voix parlée et au chant conscient, en passant par tous les stades de recherches et de transformations sonores.²

1 — Dulude, Yvon et Trait, Jean-Claude. *Le dictionnaire des bruits* : Les Éditions de l'Homme, 1989 AMS TRA

2 — Groshens, J-C. *La voix, l'écoute* : revue Traverses n° 20 novembre 1980, centre de création Industrielle, Centre Pompidou. APP RO

☞ L'électronique

Les techniques liées à l'électronique ont une place prépondérante et se retrouvent aux différents moments de la création sonore, à la fois matière et outils.

L'électronique comme source sonore

Tous les sons d'origine électronique peuvent être utilisés : générés par un synthétiseur (comme les synthétiseurs modulaires *Moog*), par des instruments (comme la guitare électrique ou le Theremin), ou encore à partir de sons échantillonnés. Avec l'avènement de l'ordinateur, les sons numériques peuvent remplacer les sons analogiques.

L'électronique comme moyen de fixer ou de stocker le son

De l'enregistrement avec micros analogiques à l'enregistrement numérique, les sons sont stockés sur un support (de la bande magnétique à l'ordinateur), ce support pouvant devenir lui-même source sonore pour l'artiste pendant la performance.

L'électronique comme moyen de traitement sonore

Les matériaux de toute nature peuvent subir des traitements sonores : filtrage, transposition, étirement, réverbération, saturation, synthèse croisée, synthèse granulaire... réalisés par différents types de logiciels, de dispositifs électroniques ou de programmes informatiques (*vocodeur, Audacity, ProTools, Audiosculpt, Granulateurs, PureData, MaxMSP...*).

Leur perception en sera alors modifiée, jusqu'à rendre les sources méconnaissables. Ces transformations peuvent se faire en studio avant la diffusion publique (temps différé), ou en direct au moment de la performance (temps réel)³. Ils peuvent être déclenchés par des mouvements ou déplacements de l'artiste ou du public (interactivité).

L'électronique comme moyen de diffuser le son

La diffusion sonore est une étape importante, l'œuvre n'existant réellement qu'au moment de sa projection dans un espace : le choix du lieu de l'installation (plastique et acoustique), le type de matériel et le nombre de points de diffusion, la spatialisation (déplacement du son dans l'espace sonore), le volume sonore, l'association à d'autres éléments visuels et plastiques (images, lumières), l'emplacement et les déplacements du public (écoute et interactivité) sont autant d'éléments indissociables de l'œuvre sonore.

3 — Ex. Phill Niblock : *Harm* (2003) : www.youtube.com/watch?v=Ovhwlh4sK1A
Lorenzo Bianchi : www.youtube.com/watch?v=OQqQc-KW_qk

Peter Vogel - Partitions de réactions

Reactable

➤ Vers une pratique plasticienne du son

Quelques exemples de pratiques artistiques avec pour médium le sonore

Installations sonores

Il s'agit d'œuvres plastiques et sonores mises en espace dans un lieu (ouvert ou fermé) accessible à la déambulation libre du public; elles ne sont pas limitées dans le temps et ne nécessitent pas la présence de l'artiste. Une installation sonore ne vit vraiment que pendant les moments où elle est perçue (et parfois déclenchée) par un visiteur. ⁴

Sculptures sonores

C'est un objet, façonné par un plasticien, produisant des sons grâce à une action extérieure (vent, eau, public). Le résultat sonore est souvent aléatoire. ⁵

Performance sonore

Un artiste (le performeur) est présent et intervient comme interprète devant le public; il peut être lui-même le créateur de l'œuvre sonore ou intervenir en tant qu'artiste associé. Une performance s'inscrit donc dans une durée proche de celle du concert et s'écarte de ce fait de l'art sonore pour être plus proche de la musique. ⁵ Une performance se situant en dehors d'un temps délimité devient aussi installation.

4 — Exemples à l'EMG : 2007 • Phill Niblock . 2012 et 2014 dans le cadre du FIMU • Peter Vogel : *L'Orchestre des Ombres*. 2012 • Cod Act : *Installations et machines sonores*. 2013 • Zimoun *Mécaniques sonores* - 2013 : Transborder : *Kuckuhrkonzert* (sons de coucous) • *Dreiland-Dada* (voix en plusieurs dialectes) • *Bridging Beats* (bruits de bateaux et de percussions) • 2014 • Benjamin Gaulon : *Hack! Détournements*.

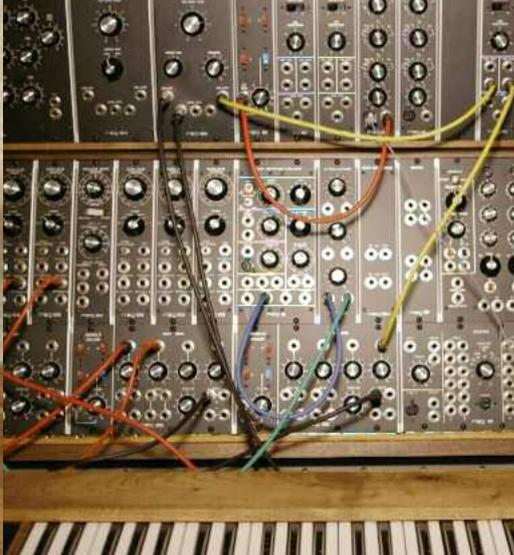
5 — Exemples à l'EMG : 2004 • Exposition Nicolas Schöffer • 2010 : Ateliers autour des Varetras - DVD : *Nicolas Schöffer, précurseur de l'art cybernétique* • 2014 : *Vénus à gongs* réalisé par Arman (sculpture) • Jacopo Baboni Schilingi (musique) Tita Reut (poèmes) : sculpture interactive émettant des sons lorsque le public actionne les gongs permettant l'ouverture ou la fermeture de la statue - Cf. Giroud, Michel. *Arman et Fluxus* (p82 à 87) in catalogue Arman : Centre Pompidou et Musée Tinguely, 2010 AA ARM.

6 — Exemples à l'EMG : 2013 • *Fabrika Voxa* organisé par le collectif *Montagne Froide* avec le performeur Shaun Caton et des élèves de l'ISBA (performance de 5 heures mêlant peinture, danse, sons autour de travaux sur l'art brut). 2015 • Tomoko Sauvage : artiste musicienne qui joue avec des bols, de l'eau et des transformations électroniques.

7 — Maes, Laura. *Installation sonore et sculpture sonore* (p 37 à 46) in AudioFrames 2002-2007 KORTIJK/LILLE, 2007 AMS MAE.

Gramophone

Moog Modular

Ondes Martenot

☞ L'art sonore : Des Prémices à nos jours

On considère souvent que l'art sonore commence en 1913 avec la publication de *L'Art des Bruits* de Luigi Russolo. Mais d'autres rencontres entre le son, les autres arts et les nouvelles techniques ont préparé le tournant décisif du début du xxe siècle.

Avant l'apparition de l'électricité

Préhistoire : cris et mouvements du corps, souvent associés à la peinture.

Partout dans le monde et depuis très longtemps, fabrication de machines à sons : les instruments de musique.

Renaissance (xvie siècle) : goût pour les bruitages dans les œuvres vocales et instrumentales⁸ ;

1552 : Rabelais : texte prémonitoire avec sons « gelés » et restitués en « temps différé »⁹.

Du xviie siècle (époque baroque) au xixe siècle (époque romantique) : recherche d'effets spéciaux sonores : pizzicati et sourdines, trémolo, col legno, roulements de timbales... évoquant de véritables paysages sonores liés à la nature : orages, ruisseaux, chants d'oiseaux, rafales de vent et bruissement de feuilles.

Au courant du xixe siècle, quand l'industrialisation modifie peu à peu la perception sonore du quotidien, le son de l'orchestre symphonique se transforme en intégrant des instruments de plus en plus bruyants, comme les percussions (cymbales, triangle, grosse caisse, caisse claire, gongs et tam-tam...).

Fin du xixe siècle : intérêt marqué pour le son du texte poétique : Verlaine, Baudelaire et les symbolistes.

1877 : invention du phonographe, instrument entièrement mécanique par Charles Cros en France et Thomas Edison aux États-Unis : on peut dorénavant enregistrer, fixer le son sur un support et le restituer.

Innovations sonores avec l'apparition de l'électricité

Fin xixe siècle : les inventions dans le domaine du son se succèdent avec l'apparition de l'électricité.

Enregistrer, conserver et restituer le son :

1888 : gramophone (disque) (Emile Berliner)

1895 : radio (Marconi)

Vers 1920 : commercialisation du 78 tours

1935 : bande magnétique (AEG-Telefunken)

Années trente : 1er microphone électrostatique, à condensateur (Neumann). (Il sera utilisé par Hitler pour diffuser sa propagande aux JO de Berlin de 1936...)

1948 : disque microsillon (CBS)

1951 : magnétophone, commercialisé sous le nom de Revox (inventé par le Suisse Studer)

8 — *La Bataille de Marignan* de Clément JANEQUIN : grande fresque sonore vocale quasi bruitée (onomatopées qui évoquent le cliquetis et le choc des armes). www.youtube.com/watch?v=WsNQ0d26ipw

9 — http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Quart_Livre/56

Bande magnétique

Mellotron

1952 : 1er enregistreur sonore portable à bandes magnétiques, le Nagra, (inventé par l'ingénieur suisse Kudelski) ; il deviendra l'outil de base du reportage radiophonique.

1957 : Max Matthews invente le son numérique aux Laboratoires Bell.

1963 : magnétophone à cassettes (Phillips) ; dans les années soixante-dix, stéréo, système Dolby et K7 chrome, permettront d'améliorer la qualité sonore de ce type d'appareil "tout public" : l'enregistrement est dorénavant à la portée de tous.

1980 : enregistreur numérique sur bande magnétique : le DAT : Digital Audio Tape de Sony

1982 : commercialisation du Compact-Disc : CD

1983 : mise en place de la norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface), popularisé par les ordinateurs ATARI (présence d'interface MIDI).

1992 : Minidisque (Sony)

Au XXIe siècle, avec la généralisation de l'ordinateur et d'internet, le stockage numérique des sons enregistrés se simplifie de plus en plus : fichiers audio, CD, clé USB, carte mémoire, disque dur, cloud.

Les artistes et le sonore

Russolo et L'art des bruits

1913 : *L'Art des bruits* de Luigi Russolo (1885-1947) peintre futuriste italien : manifeste qui prône la légitimité du bruit en tant qu'élément sonore issu de l'environnement quotidien : « *Dans l'atmosphère retentissante des grandes villes aussi bien que dans les campagnes autrefois silencieuses, la machine crée aujourd'hui un si grand nombre de bruits variés que le son pur, par sa petitesse et sa monotonie, ne suscite plus aucune émotion.* » Ainsi que sa supériorité sur les timbres instrumentaux de l'orchestre : « *C'est pourquoi nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tramways, d'autos, de voitures et de foules criardes qu'à écouter encore, par exemple, l'Héroïque ou la Pastorale* ».

1914 et 1921 à Milan et à Paris : "concerts de bruits" réalisés avec les "Intonarumori" (bruiteurs) créés par Luigi Russolo et le peintre Ugo Piatti (Hululeurs, Froufrouteurs, Bourdonneurs, Éclateurs, Glouglouteurs, Sibileurs, Coasseurs, Crépiteurs ou Grondeurs...). Stravinsky, Milhaud, Ravel, Diaghilev, De Falla, Auguste Péret et Mondrian assistent à ces concerts.¹⁰

1917 : *Parade* - création des Ballets Russes (musique de Satie, décors de Picasso, argument de Cocteau, chorégraphie de Massine) ; des bruits sont ajoutés à l'orchestre et joués en direct (roue de loterie, machine à écrire, coups de pistolet...)

1922 : *La Symphonie des Sirènes* de Arseny Avraamov (futuriste russe) créé dans le port de Baku utilise un dispositif sonore gigantesque : des sirènes d'usines, des navires, 2 batteries d'artillerie, 7 régiments d'infanterie, des camions, des hydravions, 25 locomotives à vapeur, des sifflets et des chœurs¹¹. D'autres expériences étonnantes ont lieu en Russie depuis le début du siècle : paysages sonores, pièces bruitistes, créations radiophoniques et expériences vocales...

1924 : *Ballet Mécanique* de George Antheil : œuvre intégrant des hélices d'avion.

1929 : *Ionisation* de Varèse : 1ère œuvre musicale écrite exclusivement pour des percussions : pas de mélodie, seulement des bruits !¹

Dès 1938, John Cage transforme le timbre du piano en introduisant entre ses cordes différents objets (vis, boulons...) : ce piano préparé devient un véritable orchestre avec bruits de percussions.¹³

Chez les compositeurs et les interprètes, le bruit prend de plus de place ; dans certaines esthétiques d'après-guerre, on évoluera ainsi vers un son complètement saturé (distorsion, pédale fuzz de la guitare) : de Jimi Hendrix à la noise.

10 — www.youtube.com/watch?v=VHLmitA3o6g&list=RDBbbmPD7NuDY

11 — www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ

12 — www.youtube.com/watch?v=TStutMsLX2s

13 — www.youtube.com/watch?v=kc3-C7Lnzh0

Pierre Schaeffer

Pierre Henry

Stockhausen

Seconde moitié du xxe siècle : apparition de la musique concrète, électronique, électroacoustique et de la spatialisation sonore

Cet intérêt pour le bruit a entraîné une autre révolution sonore, juste au sortir de la 2e Guerre Mondiale : la naissance de la musique concrète qui marquera les arts du son de la 2e moitié du xxe siècle.

1948, à Paris : premières expériences sonores de musique « concrète » par Pierre Schaeffer et Pierre Henry : son inouï provoqué par le sillon fermé d'un disque (boucle), timbre modifié d'un son dont l'attaque a été coupée...

Début années cinquante : premières musiques électroniques par Stockhausen dans les studios de la Radio de Cologne.

1955 : première œuvre électroacoustique *Gesang der Jünglinge* de Stockhausen : voix d'enfant mêlée aux sons électroniques et diffusée par 5 groupes de haut-parleurs entourant le public : début de la spatialisation (diffusion et mouvements des sons dans l'espace).

1958 : *Poème Électronique* de Varèse, diffusé par 400 haut-parleurs avec projection d'images.

2e moitié du 20e et au début du 21e siècles : progrès technologiques qui permettent :

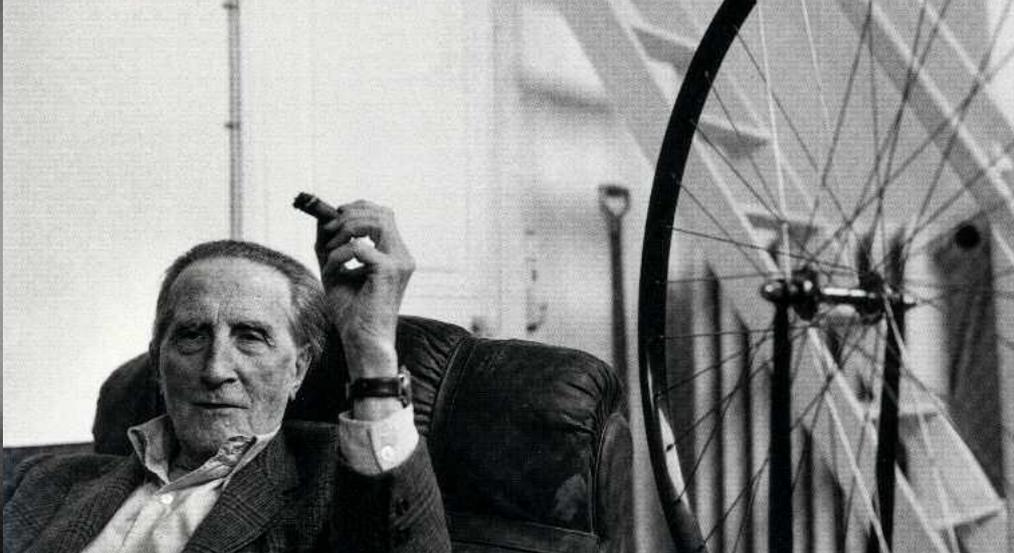
- le développement des musiques électroacoustiques et électroniques complexes et abouties des compositeurs.¹⁴
- la possibilité pour tous de faire des expériences et des manipulations sonores grâce au Home Studio.

Aujourd'hui, la plupart des artistes sonores maîtrisent ces techniques et savent aussi intégrer dans leurs créations l'informatique musicale grâce à des programmes comme *PureData*, ou *MaxMSP*, notamment dans les installations interactives.

14 — Ex. Jonathan Harvey « *Mortuos plango, vivos voco* » : www.youtube.com/watch?v=tUrzk_sCwso

Erik Satie

Marcel Duchamp

☞ Révolutions dans la conception du sonore : de Dada à Fluxus

Mais c'est surtout l'évolution du regard des artistes sur le son qui sera décisive. Des plasticiens, musiciens, penseurs du xxe siècle, appartenant à des courants esthétiques majeurs, orienteront le public vers une autre appréhension du monde sonore, davantage lié à l'espace qu'au temps.

La plupart de ces artistes sont influencés par le dadaïsme, mouvement intellectuel, littéraire mais aussi artistique, né à Zürich en 1916, qui remet en cause les conventions de toutes sortes, dans un esprit d'extravagance et de dérision. C'est dans cet esprit qu'en 1922 Erik Satie contribuera avec le peintre Picabia (1879-1953) au film dadaïste de René Clair *Entracte*¹⁵.

- **Busoni** (1866-1924), pianiste virtuose et compositeur. Dans le *Projet d'une nouvelle esthétique musicale* de 1907, il remet en question le matériau musical et envisage une musique faite par des machines.

- **Erik Satie** (1866-1925), compositeur français : autre conception du temps et de l'espace. *Vexations*¹⁶ pour piano : une même formule est jouée au piano très lentement 840 fois, une vingtaine d'heures sans interruption, ôtant à l'interprète et au public tout repère temporel. Avec les musiques d'ameublement, Satie veut créer une ambiance sonore qui agit sur les gens comme le fait l'environnement visuel (meubles, tapisserie), le son s'intégrant à l'espace de vie du public, sans début ni fin¹⁷. Ces différentes prises de position sont déjà proches de l'art conceptuel, développées par la suite par La Monte Young.

- **Hans Richter** (1888-1976) : peintre et cinéaste. Mêmes démarches, mais dans le domaine du cinéma. En 1921 *Rythmus 2*, film abstrait, remet en cause le matériau et la forme.

- **Walter Ruttmann** (1887-1941) : cinéaste allemand. Dans *Wochenende* (1930), film sonore sans image, il construit une succession sonore hétéroclite, enchaînant bruitages, extraits de *Lieder* de Schubert, conversations cocasses : véritable pièce radiophonique surréaliste !

- **Marcel Duchamp** (1887-1968) : peintre et plasticien français, à côté de ses « *ready-made* » visuels, sera aussi l'auteur de *ready-made* sonores comme *À bruit secret*¹⁸. Tout objet et tout son de la vie courante peuvent devenir artistiques : c'est le regard ou l'écoute du public ou de l'auditeur qui va lui donner le statut d'œuvre d'art. Il introduit aussi le hasard dans l'œuvre musicale et envisage une musique conceptuelle, à imaginer plutôt qu'à entendre : *Musique en creux pour les sourds*. Marcel Duchamp exercera une influence profonde sur les musiciens comme John Cage, et contribuera à donner une autre vision du son dans les arts. Ainsi, *Living Room Music* (1940) de Cage est fait à partir des sons qu'on peut entendre dans un salon¹⁹.

15 — www.youtube.com/watch?v=mpr8mXcX80Q

16 — www.youtube.com/watch?v=gImDzmNuEDA

17 — Podcast : Giroud, Michel et Bernaud, Éric. Satie : Espace multimédia gantner, 2009
www.espacemultimediagantner.cg90.net/video/erik-satie/

18 — <http://lecahiernumerique.blogspot.fr/2012/12/a-bruit-secret-une-uvre-de-marcel.html>

19 — www.youtube.com/watch?v=AVsqWiUop0U • www.youtube.com/watch?v=xnciJhue24o

Kurt Schwitters

John Cage

Lettristes et poésie sonore

Dès le début du **xxe siècle**, certains avant-gardistes comme Marinetti (en 1914) ou le dadaïste Hugo Ball (en 1915, Cabaret Voltaire) ou encore les futuristes russes, vont se servir des mots non pour écrire un texte, mais pour l'exploiter sur le plan sonore. Dans l'*Ursonate* (1921-1932) de Kurt Schwitters, le phonème, élément sonore produit par la voix, a remplacé le mot et son sens ²⁰.

À partir de **1945**, les lettristes avec Isidore Isou vont faire évoluer la poésie héritée d'Homère vers une autre conception poétique de la lettre et du mot : la projection sonore vocale de sons de toutes natures sera un élément important dans ce courant qui touche aussi le cinéma, la danse et la peinture (hypergraphie).

Vers la fin des années cinquante, l'invention du magnétophone à bandes (le Revox surtout) donnera une nouvelle dimension à ces performances vocales qu'on appellera dorénavant « poésie sonore » avec notamment Bernard Heidsieck ²¹ et Henri Chopin ²².

John cage (1912-1992)

Compositeur et plasticien américain. Il a profondément influencé la plupart des courants artistiques de la 2e moitié du **xxe siècle** (notamment *Fluxus*) par ses positions avant-gardistes dont les références sont souvent Satie et le dadaïsme. Compositeur, il est aussi plasticien et s'intéresse à la poésie, à la danse, au théâtre, à la philosophie bouddhiste, et même à la mycologie. Il collabore de façon étroite avec d'autres artistes, surtout avec le plasticien Marcel Duchamp et le danseur Merce Cunningham, ouvrant ainsi les arts vers des pensées et des pratiques de type multimédia.

Pour Cage, tout son, tout bruit de quelque nature qu'il soit, est musique. Dans ses *Pièces pour piano préparé*, différents objets (vis, boulons...) placés sur les cordes du piano provoquent des bruits étranges, semblables à des percussions ²³.

Cage se servira aussi des nouvelles sonorités que permet l'électronique. Le silence et la perception du temps qui en découle occupent une place importante dans la pensée cagienne. Dans *4'33*, le public attend pendant 4'33 que le pianiste David Tudor joue sa pièce : le silence et les bruits de la salle, ainsi que l'attente, remplacent la prestation sonore pianistique ²⁴.

Le statut du public change : il sort de sa passivité d'auditeur et devient lui-même acteur : dans les happenings dans lesquels différents arts (musique, danse, arts plastiques, théâtre) sont présents simultanément et se superposent comme des collages, le public, intégré au milieu des événements artistiques, choisit ce qu'il voit, entend ou peut pratiquer. L'artiste perd donc son statut de toute puissance.

Cage y associe aussi l'indétermination et le hasard pour guider ses choix. C'est ainsi qu'il se sert du Yi King, science divinatoire chinoise pour prendre des options de création, comme dans les *Song Books* (1970). Dans *Imaginary Landscape n° 4* (1951) pour 12 postes de radio, le résultat dépend de l'heure et du lieu choisis pour la réalisation, car la pièce dépend de la réception des postes ²⁵. Dans *Cartridge music*, les combinaisons, superpositions, intersections de différentes feuilles perforées et mouvantes déterminent le résultat sonore ²⁶.

20 — www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM

21 — www.youtube.com/watch?v=CUPuZzPaFJM

22 — www.dailymotion.com/video/xabjwz_henri-chopin-live-espace-gantner-20_creation

23 — www.youtube.com/watch?v=0UhkRAH5RFU/<https://www.youtube.com/watch?v=kc3-C7Lnzh0>

24 — www.youtube.com/watch?v=JTEFKFIXSx4

25 — www.youtube.com/watch?v=NXlRcuQbe8k

26 — www.youtube.com/watch?v=H_qgsOLnmkk

Theatre of Eternal Music

Fluxus

- Apparu en 1962 autour de George Maciunas, *Fluxus* est un courant d'artistes, chez qui on retrouve l'esprit Dada, et qui remettent en cause art et artiste avec humour et provocation ; ce sont des plasticiens mais beaucoup d'entre eux ont une formation musicale solide. Les préoccupations de *Fluxus* vont donc de ce fait aussi se porter sur l'art musical. Tous les artistes sonores postérieurs ont subi son influence.

- La référence musicale est avant tout John Cage. Plusieurs artistes ont suivi ses cours à la *New School of Research* (Kaprow, Max Low, George Brecht, Higgins) et vont faire évoluer la part du sonore vers les idées *Fluxus* : « flux », perméabilité entre les arts, « fluidité » de la pensée : rien ne pouvant faire obstacle.

- C'est l'esprit *Fluxus* qui va générer « happenings » et « events » en utilisant les actions de la vie quotidienne (leurs objets et leurs sons) hors de la salle de concert. C'est par l'esprit *Fluxus* qu'auditeurs et artistes n'ont plus le même rôle. L'anticonformisme à tous les niveaux avec détournements et humour notamment du concert et de son contenu, c'est encore l'esprit *Fluxus*.

Par exemple dans *Solo for a violin* de Brecht, il s'agit pour le musicien de polir son violon. Dans la *Piano Piece for Davis Tudor # 1* » de La Monte Young, il faut « apporter sur scène une botte de foin et un seau d'eau, pour que le piano puisse manger et boire ». Le besoin d'anticonformisme est parfois plus violent : dans sa *Guitar Piece*, Robin Page « donne des coups de pied sur la guitare le long des rues » avec destruction évidente de l'instrument.

- *Fluxus*, à la suite de Cage, développe aussi une nouvelle conception du son (tout son est un bon son), du temps (et du silence), de la forme (liée à l'indétermination), et donc du système musical (pas forcément des notes) et de la partition (graphisme ou œuvre plastique ?), et amorce l'art conceptuel.

- C'est surtout avec *La Monte Young* et avec les artistes qui gravitent autour de lui que vont se préciser toutes les orientations musicales de *Fluxus* : musique minimaliste et répétitive qui influencera Riley, Morris, Reich, et même Nam June Paik ; expériences temporelles, sonores et visuelles avec le *Théâtre de la musique éternelle* auxquelles participent aussi Tony Conrad et Marian Zazeela, performances étonnantes dans le loft de Yoko Ono.

C'est aussi La Monte Young qui donnera une nouvelle dimension artistique en se dirigeant vers l'art conceptuel. *Trace une ligne droite et suis-là* ou dans la *Composition 1960 # 7*, « tenir longtemps » deux notes (si et fa#).^{27 28}

27 — www.vimeo.com/26719859

28 — À ce sujet, on conseillera la lecture d'Olivier Lussac, notamment l'ouvrage *Fluxus et la musique* (Les presses du réel — 2010 — Collection *oh cet écho*, 3 dirigée par Yvan Étienne — AMS LUS

Quelques mouvements et artistes sonores de la fin du xxe siècle au début du xxie siècle

• **Bernard et François Baschet** : nés en France (1917-2015 et 1920-2014), fabriquent des sculptures sonores, réalisées avec du métal et du crystal, mis en vibration avec les mains humides^{29 30}.

• **Jean Tinguely** (1925-1991) : sculpteur et peintre suisse. Dadaïste et Nouveau Réaliste, Jean Tinguely dès son plus jeune âge intègre le son dans ses machines faites de matériaux de récupération : des roues hydrauliques actionnant des objets sonores (1937, dans la forêt près de Bâle) à la série de *Méta-Harmonies* (1978-1991), les sons produits par les différents mécanismes engendrent un joyeux tintamarre, marquant la marche du temps. Bien que ludiques, ses œuvres sont surtout une réflexion sur l'art³¹.

• **Daphne Oram** (1925-2003) : compositrice britannique, pionnière de la musique électronique. Invente l'*Oramics*, machine qui permet de produire électroniquement des sons en les dessinant. Crée le *BBC Radiophonic Workshop*, studio expérimental³².

• **David Tudor** (1926-1996) : américain, pianiste (interprète des œuvres de John Cage) et compositeur de musique expérimentale, fabriquant lui-même ses instruments électroniques.

Ex. *Rainforest*, 1968 : sculptures sonores provenant du son capté de divers objets en léger mouvement, traité et envoyé dans des enceintes. Plusieurs versions dans des environnements et avec des matériaux différents³³.

• **Paul Panhuysen** (1934-2015) : plasticien et artiste sonore néerlandais. Ses installations sonores, les *Long String Installations* sont réalisées à partir de cordes métalliques tendues à travers un espace imposant ; le performeur provoque des sons étonnants, en se déplaçant et en faisant glisser ses mains le long de ces câbles chantants³⁴.

• **Yann Panranthoën** (1935-2005) : a fait émerger l'art de la radio, à la RTF puis sur France Inter et France Culture, par ses documentaires et créations radiophoniques.

• **La Monte Young** (né en 1935) : compositeur de musique minimaliste et pionnier de l'art conceptuel, c'est l'une des personnalités marquantes de cette époque par ses conceptions philosophiques et musicales sur le temps et le son. Dans le *Poem for chairs, tables, benches, etc.*, le bruit des objets quotidiens devient musique³⁵.

La Monte Young fait partie du mouvement *Fluxus*, fréquente John Cage et participe à des performances avec Yoko Ono, Tony Conrad, Terry Riley (entre autres). Avec sa compagne Marian Zazeela, et sous l'influence de la musique indienne, il développe dans le *Theater of Eternal Music* la conception du temps éternel. De longs drones (bourdons) structurent dès lors sa musique qui semble en dehors du temps.

Ex. *Composition 1960#7*, « son à tenir longtemps »³⁶. Même relation spatio-temporelle dans les pièces plastiques conceptuelles : *Trace une ligne droite et suis-la*. Il est aussi à la recherche d'un son idéal et d'harmonies particulières par l'accord par « intonation juste ». Dans les *Dream Houses* réalisés avec Marian Zazeela, les effets lumineux se mêlent aux sons³⁷.

Maryanne Amacher (1938-2009) : artiste américaine, études de composition avec Rochberg et Stockhausen. En 1967 dans *City Link*, elle diffuse simultanément des sons captés dans plusieurs endroits. Dans ses installations, l'architecture devient corps résonnant. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la psychophysiologie de la perception. L'ensemble de ses travaux vise à développer l'acuité de la perception du monde qui nous entoure. Ex. *Living sound* (1980)³⁸.

29 — www.youtube.com/watch?v=awaFd6gARLg

30 — Baschet, François. *Mémoires sonores* — L'Harmattan — 2007 — AMS BAS et Frauensohn, Danièle. *Bernard Baschet : chercheur et sculpteur de sons*. L'Harmattan — 2007 — AMS BAS

31 — http://wn.com/Jean_Tinguely_-_Méta-Harmonie • http://wn.com/Heureka,_a_sculpture_by_Jean_Tinguely

32 — www.youtube.com/watch?v=szMsZfxiGtK • www.youtube.com/watch?v=JQUQPRPJ8yM

33 — www.youtube.com/watch?v=vj1WTsEPcG0&feature=kp • www.apo33.org/fr/?page_id=107

34 — www.vimeo.com/36148437

35 — www.youtube.com/watch?v=CNQFz0QL3Gc

36 — www.moma.org/collection/works/127629

37 — www.youtube.com/watch?v=icPHdW06yA

38 — www.youtube.com/watch?v=k8VuZ_dz5W4

Max Neuhaus

Carl Michael von Hausswolff

eRIKM

• **Bernhard Leitner** (né en 1938) : artiste sonore autrichien, il s'intéresse à la relation entre le bruit, le corps et l'espace ; ses installations incitent à percevoir les déplacements du son dans l'espace, à écouter avec le corps tout entier. Ex. *Le cylindre sonore* du parc de la Villette et le *Tuba-architektur* ³⁹.

• **Max Neuhaus** (1939-2009) : l'un des pionniers de l'installation sonore. Né au Texas, remarquable percussionniste dans sa jeunesse ; il joue notamment avec Cage, Boulez, Stockhausen. À 28 ans, il décide de ne plus se produire sur scène : « Pourquoi limiter l'écoute à une salle de concert ? Au lieu d'introduire ces sons dans la salle, pourquoi ne pas simplement emmener l'auditoire à l'extérieur ? »

Avec son projet Listen (dès 1966), il organise des promenades sonores dans New-York ; sa volonté de démocratiser l'art en le faisant entrer dans le domaine public, en le « rendant accessible sans le rendre obligatoire » lui fait concevoir des projets comme *Drive in Music* (1967) : le long d'une route, des antennes diffusent des sons que l'automobiliste peut librement capter avec son autoradio, ou *Times Square* (1977-1992 ; 2002) : des sons de drones sortent d'une bouche d'aération de métro sous les pas des passants et se mêlent aux sons de la ville ⁴⁰.

• **Akio Suzuki** (né en 1941) : artiste sonore japonais. Très sensible, il est à l'écoute des résonances acoustiques de la nature, de ses échos, parfois avec des instruments qu'il fabrique lui-même ⁴¹.

• **Christian Marclay** (né en 1955) : artiste suisse, né en Californie. Explore les connexions entre le son, la photo, la vidéo, les représentations visuelles de la musique. Pionnier dans l'utilisation instrumentale des platines vinyles ⁴².

• **Carl Michael von Hausswolff** (né en 1956) : compositeur et artiste visuel suédois. Il pratique la musique électronique expérimentale, basée sur des drones. Il s'intéresse aussi aux phénomènes acoustiques paranormaux ⁴³.

• **Vincent Barras** (né en 1956) : historien de la médecine et musicien suisse. Il est passionné par la poésie sonore ⁴⁴.

• **Steven Roden** (né en 1964) : artiste sonore et visuel, né à Los Angeles en 1964. Réalise des transpositions entre les arts visuels et sonores, de type synesthésie ⁴⁵.

• **eRIKM** (né en France en 1970) : plasticien, compositeur, improvisateur, « platiniste ». Virtuose des platines, compositeur de musique électroacoustique, eRikm explore la dégénérescence sonore, et est à l'affût de l'accident qu'il intègre dans ses créations ⁴⁶.

Brandon Labelle (né en France en 1969) : artiste et écrivain américain, réalise des performances sonores et des installations, souvent à partir de sons recyclés. Il s'intéresse aussi à la dimension sociale de l'écoute, notamment dans l'espace public.

39 — www.youtube.com/watch?v=5fxn5ZUxz8 • www.youtube.com/watch?v=s0L0nwmyOGY

40 — www.youtube.com/watch?v=w1NBfsb0WIM

41 — www.youtube.com/watch?v=XKK5IEhko3g • www.vimeo.com/52951842

42 — www.youtube.com/watch?v=IIFH4XHU228

43 — www.youtube.com/watch?v=RDmZHR5Atgo

44 — www.youtube.com/watch?v=kme6nOYsl6U

45 — www.youtube.com/watch?v=bJW6jjeNUf0

46 — www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4585735 • www.youtube.com/watch?v=X2BmRDXIMIQ

Glossaire

Arts multimédias : terme utilisé depuis la fin des années 80 pour désigner des créations utilisant plusieurs types de média : son, image, vidéo, applications numériques...

Bruit blanc : son bruité, composé d'un grand nombre de vibrations de toutes natures, proche d'un chhchh...

Drone : son ou masse sonore continue, genre de bourdon, immobile ou évoluant très lentement.

Polyphonie : plusieurs sons entendus simultanément : accords, superposition de mélodies (comme dans un canon), ou de couches sonores.

Son sinusoïdal : son composé d'une seule vibration périodique : son ténu, mais de hauteur précise.

Timbre, sonorité, couleur sonore, son : c'est ce que notre oreille perçoit pour différencier un son d'un autre : son criard, feutré, strident, clair, sombre... son d'un violon, d'un piano... Sur le plan acoustique, le timbre est la combinaison d'un certain nombre de vibrations plus ou moins rapides (sons aigus) ou lentes (sons graves), périodiques (sons harmoniques permettant la perception d'une hauteur précise) ou non périodiques (sons inharmoniques, perçus comme des bruits), qui composent le son : c'est le spectre du son. Le timbre est donc en relation avec la hauteur de ses différents composants. Il est aussi lié à l'intensité sonore, qui modifie notre perception.

Texture ou nappe sonore : masse sonore d'une certaine épaisseur dans laquelle les sons ou grains sont disposés de façon plus ou moins dense (comme les fils d'un tissu), donnant une perception lisse, rugueuse...

Traitements sonores : ils modifient, parfois radicalement, la perception du son de départ.

- **Filtrage** : le son passe à travers un filtre qui empêche le passage partiel de certains harmoniques : le spectre sonore (et donc le timbre) est modifié.
- **Transposition ou pitch shift** : modification de la hauteur (plus aiguë ou plus grave) du fichier sonore.
- **Étirement ou time stretching** : le fichier est compressé ou étiré dans le temps.
- **Réverbération** : le son est enrichi par des réflexions artificielles, et sonne différemment (comme dans une cathédrale par exemple).
- **Saturation** : timbre poussé à l'extrême par complexification des différents éléments qui le composent.
- **Synthèse croisée** : transformation de deux sons par croisement de leurs spectres harmoniques : un son sert de filtre à un deuxième son.
- **Synthèse granulaire** : synthèse réalisée à partir de très petits fragments sonores ou grains.

78 tours : ancêtre du disque vinyle, tournant à 78 tours par minute, d'une durée maximale de cinq minutes.

Ressources documentaires sur l'art sonore

📁 Art sonore et installations

Echo : *Images of sound II* — Anthologie. Het Apollohuis, 1987 — Cote 3.5 A

Licht Alan — *Sound Art* — New York : Rizzoli — 2007- livre + CD — en anglais — Cote AMS LIC

Livre documenté donnant de nombreuses informations sur l'art sonore et sur ses principaux artistes. Beaucoup de photos d'installations sonores ainsi qu'un CD.

Lucier Alvin — *Clocker: For amplified clock, performer with galvanic skin response sensor and digital delay system* — Lovely music- 1994- CD — Cote 3.54 LUC

Par l'intermédiaire de capteurs installés sur son corps, un performeur contrôle le tic-tac d'une horloge.

Lucier Alvin — *Panorama* — Lovely music- 1997- CD — Cote 3.54 LUC

Quatre pièces pour instruments et sons électroniques provoquant des effets acoustiques particuliers (battements, phénomènes de résonance sympathique) : *Wind Shadows* (1994) pour trombone et sons électroniques. *Music for Piano with one or more Snare Drums* (1990) pour piano et caisses claires réparties dans la salle. *Music for Piano with Amplified Sonorous Vessels* (1990) pour piano et objets amplifiés. *Panorama* (1993) pour trombone et piano.

Panhuysen Paul — *Partita for long strings* - XI Records — 1998 — CD — Cote 3.54 PAN

Enregistrements obtenus en faisant vibrer des cordes tendues, avec différents types d'accords et de densités. Ici il utilise l'enregistrement pour multiplier l'instrument.

Collectif — *Le jeu et les règles: Paul Panhuysen* — Les presses du réel, 2009 (Oh cet écho n° 2 - Dir. Yvan Étienne) - Cote AMS PAN

Vaino Mika — *Time examined* — Raster-Noton, 2009- livre avec photos + 2 cd- en anglais- Cote 3.54 VAI

Ce livre donne un aperçu de l'œuvre sonore de l'artiste. Chaque pièce est présentée avec une sélection d'images (vues d'installations, visuels, croquis) et un texte explicatif. Le premier CD présente des extraits sonores de ses travaux ; le 2e est une réédition d'un album paru en 1997, en duo avec Alva Noto.

Vogel Peter *Partitions de réactions* — Dijon : Les Presses du Réel, 2009 – livre + CD - Cote AA VOG

Vue complète de l'œuvre de Peter Vogel : textes de différents auteurs, articles et entretiens par et avec l'artiste ; nombreuses illustrations (vues d'expositions, d'atelier, performances, schémas, installations sonores).

📁 Art sonore et vidéo

Guiton Jean-François. *Video 1982-1992*. Notamment en bonus : *Les syncopes de la surface : les vidéos de J-F Guiton de Françoise Parfait* - Lowave — 2008 — DVD — Cote AIM GUI

Série de vidéos artistiques (1982-1992) montrant le travail de l'artiste, alliant geste plastique et éléments sonores, en relation avec le mouvement et les matériaux utilisés. Effets de montage vidéo visuels et sonores.

📁 Field recording et paysage sonore

Auby Yannick — *Language and Words of the Frogs* — CD + livret — Éditions Kalerne 2009

Remarquables enregistrements de bruits de batraciens réalisés à Taiwan.

Dumont Jean-Jacques et Guiganti Bruno — *Klaxons* - CD 1999

Pièce sonore réalisée pour le Parc Naturel Régional de Lorraine à partir de différents klaxons annonçant le passage de camionnettes de commerçants (boulanger, boucher, épicier).

Lopez Francisco — *Wind [Patagonia]* — and/OAR — 2005 — CD — 5.91.LOP

Enregistrements sans transformations, ni mixage, du vent en Patagonie. Calme profond et violentes éruptions enregistrées durant l'hiver des années 2000 et 2003.

Paranthoën Yann — *Au fil du son* — Film de Pilar Arcila — Rennes- Mille et une films — 2010 — DVD — Cote AMS PAR

Évoque le parcours d'un artiste sonore, du collectage de sons, notamment en Bretagne, au travail en studio à l'époque des bandes magnétiques. Son activité est tour à tour proche de celle d'un artiste de field recording, de l'attitude d'un ethnomusicologue ou d'un reporter de documentaire ou de créateur de pièce radiophonique.

Schafer R. Murray *Le paysage sonore* — Paris — Wildproject — 2010 — AMS SCH

Œuvre de référence. L'auteur a forgé la notion de paysage sonore pour désigner l'environnement acoustique de l'homme. Il propose ici une histoire et une philosophie du monde sonore.

📁 Création radiophonique

Rosset Christian et Arcila Pilar - *Yann Paranthoën: L'art de la radio* - Livre + DVD + CD — Arles — Phonurgia Nova — 2009 - Cote AMS PAR

Compositeurs, écrivains, producteurs de radio et plasticiens dressent un portrait de Yann Paranthoën, réalisateur de créations radiophoniques et disent son apport essentiel à l'art sonore ; avec un DVD *Au fil des sons*, film de Pilar Arcila (voir field recording) et un CD de créations radiophoniques.

Redon Pierre — *Marche sonore au Markstein* - CD — Metamkine — 2011 — Cote 4.65 RED

À la fois documentaire et création sonore de type radiophonique, le projet propose, en suivant une marche au Markstein, de faire plusieurs rencontres : des cueilleurs d'arnica pour les laboratoires Weleda, des agriculteurs ainsi que des personnes impliquées dans le développement touristique.

Redon Pierre — *Vestiges ou les fondements d'une cyberécologie* -Ed. MF, 2011- livre + CD — Cote AMS RED

Un parcours sonore et visuel à travers la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, à la découverte des pavillons, friches et zone industrielle.

Castant Alexandre - *Planètes sonores: radiophonie, arts, cinéma* - Livre — Blou : Monografik éd. — 2007 — Cote AMS CAS

↳ Musique concrète et électroacoustique

Marchetto Lionel — *Adèle et Hadrien, le livre des vacances* — Optical Sound — 2006 — 2 cd — Cote : 5.93MAR

Pièces électroacoustiques très poétiques, réalisées à partir de la voix de deux enfants qui découvrent la nature et ses jeux.

↳ Électronique

Oram Daphne — *The Oram Tapes Volume On* — Young Americans - 2012 — 2 cd — Cote 4.1ORA.

Compilation des travaux d'expérimentation électronique de l'anglaise Daphne Oram.

↳ Historique, mouvements

Ben — *Lexique Fluxus à l'usage des débutants* — École d'art de Blois — Fondation du doute — 2013 — Cote ADA FO

Petit fascicule présenté sous forme de lexique qui donne quelques clefs pour comprendre le mouvement Fluxus.

Biset — Castanet — Citton — Genette — Hinant — Saladin — Fermont — *Le performantiel noise*- Bruxelles (SIC) — 2010- Livre + CD — Cote AMS BIS

La dimension performative de la musique bruitiste analysée dans son histoire et ses différentes pratiques actuelles, de l'Occident à la Chine en passant par l'Afrique, par des spécialistes et acteurs de la scène.

Russolo Luigi — *L'Arte dei Rumori*- Angoulême: M. Waknine — 2010 — livre + CD — Cote : AMS RUS

Contient le manifeste de Russolo de 1913, un texte présentant le travail de l'artiste, un article de Piet Mondrian de 1920, un article de Franck Guyon et un CD avec des pièces bruitistes (*Intonarumori*).

Smirnov Andrey — *Sound in Z* — Londres: Sound and Music — 2013 — Cote AMS SMI

Bel ouvrage en anglais sur les expériences sonores et électroniques des futuristes russes du début du xxe siècle.

↳ Revues, usuels et podcasts audio sur l'art sonore

Tacet: Livres — revues bilingues (français, anglais) traitant de différents sujets de musique expérimentale.

<http://www.revue-et-corrigee.net>

· N° 1: *Qui est John Cage ?* — 2011 — Publié sous la direction de Matthieu Saladin — Éditions Météo Mulhouse — Cote AA CA

· N° 2: *Musiques expérimentales* -2013 - Publié sous la direction de Matthieu Saladin — Éditions météo Mulhouse — Référence EMG AMS SAL

· N° 3: *From Sound Space* - 2014 — Référence EMG AMS SAL - Publié sous la direction de Yvan Etienne, Matthieu Saladin et Bertrand Gauguel — Éditions Presses du Réel — Dijon

· N° 4: *Les sonorités de l'utopie* - 2015

Revue & Corrigée

Bulletin proposant de nombreux articles d'actualité sur la musique improvisée et l'art sonore: documentaires, sujets de réflexion, interviews, comptes rendus d'installations et de performance – Réalisée par des bénévoles de l'association Nota bene <http://www.revue-et-corrigee.net> — diffusée par Metamkine: <http://www.metamkine.com>

Une larme du diable

Revue annuelle des mondes radiophoniques et des mondes sonores. 4 numéros. Liée au festival de la radio et de l'écoute, Longueur d'onde à Brest. www.longueur-ondes.fr

Art press: Revue trimestrielle (français, anglais).

· N° 271 (2001) *Quand la musique de fond devient forme* — Référence EMG : AMS MIL

· N° 15 (2010) *L'art des sons* - Référence EMG : AMS ART

Esse arts + opinions: Revue canadienne

N° 59 — Référence EMG : AMS BAB

ART nord: Revue de l'art contemporain nordique et balte publiée sous la direction de Asdis.

Olafsdottir : Numéro spécial édité en 2012 à l'occasion d'une exposition itinérante d'art sonore. Référence EMG : AMS ART

Le quai n° 46 : Journal de l'école supérieure d'art de Mulhouse. — Dupuis, Fred (dir. Artistique). Mai 2011. 18x18 cm, ill. 20 p. Textes de Seath Cluety, Ercic La Casa, Charles Pennequin, Erik Avert et les étudiants de Sonic

Blow up — 1 cd audio de 10 pages
<http://modisti.com/11/2011/06/blow-up-sonic-2>

Usuel

Cassagnau, Pascale — *Une Idée du Nord : des excursions dans la création sonore contemporaine* — Paris : Beaux-arts de Paris les éditions, 2014 — AMS CAS

Expositions historiques Catalogues disponibles à la demande, en réserve

Ecouter par les yeux [Texte imprimé] : objets et environnements sonores : [exposition] du 18 juin au 24 août 1980, ARC [Animation, recherche, confrontation], Musée d'art moderne de la Ville de Paris/[avec la collaboration de l'Akademie der Kunst de Berlin]. — Paris : Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1980. — 143 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 140-141. Textes de : Suzanne Pagé, Frank Popper, René Block et les artistes exposés, chronologie par : Helmut Danziger, trad. fr. de : Catherine Thieck, Marie-France Thivot, Elsa Fischer.
Contient : " *Objets et environnements sonores* — Frank Popper — *A la recherche de la musique jaune* — René Block. — (Br.) AMS PAG

Broken music [Texte imprimé] : artist's recordworks : [exposition], Daadgalerie Berlin, Gemeentemuseum Den Haag, Magasin Grenoble/Ursula Block, Michael Glasmeier. — Berlin : Berliner Kunstlerprogram des DAAD, 1989. — 278 p. : ill. en noir ; 26 cm.
Bibliogr. p. 274-276.
Contient : *Hermine Performs the washing-up* — René Block. *Broken Music oder his master's noise* — Ursula Block — *La forme du disque* — Theodor W. Adorno — *La nouvelle création en musique : Les possibilités du phonographe* — Laszlo Moholy-Nagy — *Expériences musicales* — Jean Dubuffet — *La composition avec media selon Cage* — Hans Rudolf Zeller — *Broken Music* — Milan Knizak — *Comment le bois peut-il produire de la musique ?* — Christiane Seiffert. -ISBN 3-89357-013-6 (br.) — AMS BLO

Sons & lumières [Texte imprimé] : une histoire du son dans l'art du xxe siècle : ouvrage publ. à l'occasion de l'exposition présentée au Centre Pompidou, [Paris], Galerie 1, du 22 septembre 2004 au 3 janvier 2005/auteur Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (Paris). — Paris : Centre Pompidou, 2004. — 375 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
ADA DUP

See this sound [texte imprimé] : Promises in Sound & Vision = Versprechungen von Bild und Ton = Promises in Sound and Vision/hrsg. von Cosima Rainer, Stella Rollig, Dieter Daniels, Manuela Ammer. — Köln : Buchhandlung Walther König, 2009. — 314 p. : ill. en coul. ; 30 cm. Publié à l'occasion de l'exposition visible du 27 août 2009 au 10 janvier 2010 au Lentos Kunstmuseum de Linz. ISBN 978-3-86560-683-9 - AMS RAI
Un site web archive cette manifestation : <http://www.see-this-sound.at/en>

À house full of music [texte imprimé] : strategies in music and art/Internationales Kammerensemble Darmstadt. — Ostfildern : Hatje Cantz Publishers, 2012. — 414 p. : ill. ; 31 cm. Publié à l'occasion de l'exposition *A House Full of Music, Strategies in Music and Art* — au Mathildenhöhe de Darmstadt (du 13 mai au 9 Septembre 2012) — ISBN 978-3-7757-3319-9 — AMS BEI

Webographie

• **Écoute en ligne et Podcasts**

www.ubuweb.com
Ubuweb est un site anglophone non-commercial fondé en novembre 1996 par le poète et critique musical Kenneth Goldsmith. On peut y trouver, par exemple, des fichiers mp3 et des vidéos. Les fichiers disponibles couvrent différents domaines, la musique contemporaine, concrète, improvisée ou free-jazz ; le cinéma underground et expérimental, les essais filmés ou encore la poésie sonore.

• **Bruit**

<http://musiquebruitiste.wordpress.com/sources>

• **Œuvres sonores et plastiques au Centre Pompidou**

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html#aperçu>

• **Musée sonore**

www.sonosphere.org

• **Voix et parole**

www.encyclopediedelaparolette.org

• **Poésie sonore**

www.donguy-expo.com

- **Field recording, paysage sonore**

<http://lemotetlereste.com/mr/formes/fieldrecording/>

www.franceculture.fr/oeuvre-le-paysage-sonore-de-r-murray-schafer.html

www.franceculture.fr/emission-l-atelier-de-la-creation-ecoute-voir-le-role-du-son-dans-une-societe-visuelle-rediffusion-2:
émission de France Culture du 10.10.95.

- **Poésie sonore**

www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4527647

- **Historique**

www.sonore-visuel.fr/evenement/lart-sonore-le-son-comme-media-artistique

www.ens-louis-lumiere.fr/fileadmin/pdf/memoires09/smem09tong.pdf

<http://sonhors.free.fr/panorama/sonhors4.htm>

www.discogs.com/Various-Baku-Symphony-Of-Sirens-Sound-Experiments-In-The-Russian-Avant-Garde/release/1764271

- **Bibliographie**

www.wysiwyh.fr/categorie-produit/revues

ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER

EXPLORER LA CULTURE NUMÉRIQUE

Le livret est à télécharger sur :

www.espacemultimeddiagantner.territoiredebelfort.fr

Rubrique Art / La collection

1, rue de la Varonne - 90 140 Bourgnone
03 84 23 59 72 - lespace@territoiredebelfort.fr

Entrée libre du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Le jeudi de 14 h à 20 h - Fermé les jours fériés

    Espace multimédia gantner

L'Espace multimédia gantner est un service du Département du Territoire de Belfort. Antenne de la Médiathèque départementale, il est conventionné Centre d'art contemporain, soutenu par le Ministère de la culture et de la communication, la Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, la Région Bourgogne Franche-Comté et la Commune de Bourgnone. Il est membre de l'Association française de développement des centres d'art et du réseau international RAN (réseau des arts numériques).

partageons
nos passions
dans le
Territoire

