

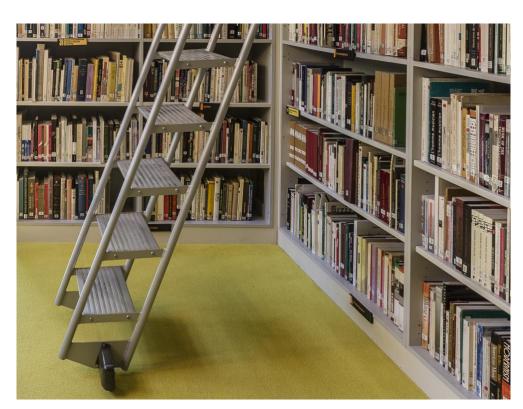

Médiathèque

Nouveautés 2020

Ircam 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris www.ircam.fr #ircam

Médiathèque Du mardi au vendredi, De 14h à 17h30 Info-mediatheque@ircam.fr

La médiathèque de l'Ircam vous propose son bulletin des nouveautés de l'année 2020.

Nous avons à cœur de proposer un panorama aussi large que possible sur la musique et la création contemporaines, les sciences et les technologies du son, la recherche et la transmission. Cette année, ce sont 143 documents qui ont intégré nos collections, parmi lesquels 97 monographies, mais aussi 25 CD et 21 partitions.

On retrouvera parmi eux des ouvrages de référence comme *Musiquer* de l'ethnomusicologue Christopher Small, prix du meilleur essai France Musique-Claude Samuel de cette année. Traduit pour la première fois en français, cet essai publié en 1998 propose un regard neuf sur nos rapports à la musique et nos façons de la pratiquer et garde sa pertinence plus de vingt ans après sa publication originelle. Elle aussi récipiendaire d'un prix France Musique, la dernière biographie en date de Pierre Boulez, publiée chez Fayard par Christian Merlin a de même rejoint notre collection.

Nos acquisitions mettent par ailleurs à l'honneur les collaborateurs de l'Ircam : Nicolas Donin et Laurent Feneyrou, en association à plusieurs collaborateurs récurrents de leur équipe, ont publié une somme majeure d'analyse génétique : *Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale. Anthologie d'auto-analyses de Janáček à nos jours.* On retrouve aussi la contribution de René Caussé à *Cornua de Pompei. Trompettes romaines de la gladiature* dans la collection « Archéologie & Culture » sur la modélisation acoustique et métallurgique des trompes. Enfin Marc Battier, réalisateur en informatique musicale historique de l'Institut, a publié *Electroacoustic Music in East Asia.* Les nouveaux CD, eux, mettent en avant des compositeurs sortis du Cursus de l'Ircam, comme Franck Bedrossian et Huihui Cheng et d'autres programmés lors du festival ManiFeste, comme Eliane Radigue.

Un ensemble d'ouvrages a été acquis dans le cadre de la collaboration de la médiathèque aux « Rencontres autour d'un livre » organisées par l'équipe Analyse des Pratiques Musicales (APM) de l'Ircam. La discussion autour de la figure de John Cage, en février 2020, à l'occasion de la parution chez Fayard d'une nouvelle biographie par Anne de Fornel, a été l'occasion d'intégrer à nos collections des ouvrages sur la correspondance de Cage avec Peter Yates et sur le rapport du compositeur au cinéma d'avant-garde.

Les trois rencontres prévues pour cette saison sur les thèmes de l'<u>improvisation</u>, des <u>rapports</u> <u>esthétiques et politiques de la musique avec la violence</u>, et celle <u>sur le terme polysémique d'« entente »</u>, croisant les problématiques de la musique et du « vivre ensemble », ont déjà fait l'objet d'acquisitions à découvrir dans la liste ci-dessous!

Enfin, la médiathèque continue de soutenir l'activité éditoriale de l'encyclopédie en ligne Brahms en proposant des documents associés aux dernières fiches compositeurs publiées : on retrouvera notamment cette année un ouvrage sur Isidore Isou ainsi que des écrits d'Alvin Lucier et Dieter Schnebel.

Table des matières

LIVRES	2
CD	30
PARTITIONS	36
PÉRIODIQUES	41

LIVRES

Écrits par et sur les compositeurs

Nicolas BERNIER, *Sur le diapason. Autour d'un cycle de création, entre son, science et lumière*, Dijon, les Presses du Réel, 2019

Nicolas Bernier n'écrit habituellement pas avec les mots, mais avec les sons. Pendant une décennie, le son du diapason s'est trouvé au centre d'un cycle de création composé d'une dizaine d'œuvres partagées entre musique concrète, performance sonore, fabrication d'instrument, photographie et installation.

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7399

Jean-François BOUKOBZA, *György Ligeti. Études pour piano*, Genève, Contrechamps, 2019

György Ligeti (1923-2006) est l'un des compositeurs majeurs de l'après-guerre, ou tout simplement, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Sa série d'études pour le piano fut composée durant toute la dernière période de son activité créatrice. Dans son extrême diversité au niveau poétique aussi bien que technique, et par ses exigences de virtuosité, c'est un monument de l'écriture moderne pour le piano.

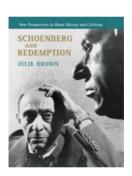
https://contrechamps.ch/editions/les-etudes-pour-piano-de-gyorgy-ligeti/

Julie BROWN, *Schoenberg and Redemption*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014

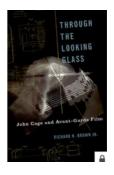
Schoenberg and Redemption presents a new way of understanding Schoenberg's step into atonality in 1908. Reconsidering his threshold and early atonal works, as well as his theoretical writings and a range of previously unexplored archival documents, Julie Brown argues that Schoenberg's revolutionary step was in part a response to Wagner's negative charges concerning the Jewish influence on German music.

https://www.cambridge.org/core/books/schoenberg-and-redemption/23BF2EE6FF5F713D5AC985773B394636

Richard H. BROWN JR., *Through the looking glass. John Cage and Avant-Garde Film*, Londres, Oxford University Press, 2019.

Through the Looking Glass examines John Cage's interactions and collaborations with avant-garde and experimental filmmakers, and in turn seeks out the implications of the audiovisual experience for the overall aesthetic surrounding Cage's career. As the commercially dominant media form in the 20th century, cinema transformed the way listeners were introduced to and consumed music. Cage's quest to redefine music, intentionality, and expression reflects the similar transformation of music within the larger audiovisual experience of sound film.

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190628079.001.0 001/oso-9780190628079

Edward CAMPBELL (éd.), *Pierre Boulez Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016

Pierre Boulez is acknowledged as one of the most important composers in contemporary musical life. This collection explores his works, influence, reception and legacy, shedding new light on Boulez's music and its historical and cultural contexts. In two sections that focus firstly on the context of the 1940s and 1950s, and secondly on the development of the composer's style, the contributors address recurring themes such as Boulez's approach to the serial principle and the related issues of form and large-scale structure. Featuring excerpts from Boulez's correspondence with a range of his contemporaries here published for the first time, the book illuminates both Boulez's relationship with them and his thinking concerning the challenges which confronted both him and other leading figures of the European avant-garde.

https://www.cambridge.org/core/books/pierre-boulezstudies/467B89DA684112EBB60C7746DC295D08

Roderick CHADWICK, Peter HILL (éd.), *Olivier Messiaen's Catalogue d'oiseaux. From Conception to Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018

Roderick Chadwick and Peter Hill give a detailed account of the evolution of Olivier Messiaen's Catalogue d'oiseaux for piano solo, from its initial conception in the Black Forest in 1953 to its completion and premiere in the Parisian 'Concerts du Domaine Musical' at the end of the decade. Through close examination of the composer's birdsong cahiers they demonstrate how Messiaen translated nature into music in a way that had a major impact on his later work.

Catalogue d'oiseaux
From Conception to Performance
RODERICK CHADWICK AND PETER HI

https://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/music/music-criticism/olivier-messiaens-catalogue-doiseaux-conception-performance?format=AR&isbn=9781108547857

Olivier CLASS (dir.), *Jean-Claude Risset : Ecrits/Writings III : Timbre,* perception, virtualité. Le compositeur face à la recherche, Paris, Hermann, 2020

Les textes réunis dans ce recueil sont consacrés aux recherches menées par Jean-Claude Risset depuis le milieu des années 1960. Elles portent sur l'analyse du son (exploration du timbre), sur sa recomposition à l'aide de l'ordinateur (synthèse numérique), et sur son appréhension par l'oreille (psycho-acoustique). Mais il s'agit avant tout d'une recherche globale, au sens large du terme. Ce n'est donc pas quelque chose de centré sur un aspect compositionnel, scientifique ou technologique précis qui porterait sur le court terme. Souvent surprenants, les résultats ont remis en cause un certain nombre de certitudes en matière d'acoustique.

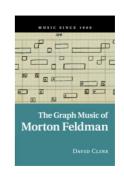

https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037000835

David CLINE, *The Graph Music of Morton Feldman*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016

Morton Feldman is widely regarded as one of America's greatest composers. His music is famously idiosyncratic, but, in many cases, the way he presented it is also unusual because, in the 1950s and 1960s, he often composed in non-standard musical notations, including a groundbreaking variety on graph paper that facilitated deliberately imprecise specifications of pitch and, at times, other musical parameters. Feldman used this notation, intermittently, over seventeen years, producing numerous graph works that invite analysis as an evolving series.

https://www.cambridge.org/core/books/graph-music-of-morton-feldman/B9C49A2080DCBB217690CC02B6CBB24E

Jean-Pierre COLLOT (éd.), *Maria Youdina, Pierre Souvtchinsky :* correspondances et documents (1959-1970), Genève, Contrechamps, 2020

La correspondance entre la pianiste soviétique Maria Youdina et Pierre (Piotr) Souvtchinsky, émigré russe installé en Europe, est un document exceptionnel non seulement en raison de la personnalité des deux protagonistes et des idées qui sont échangées, mais aussi de l'éclairage apporté sur deux mondes séparés par un mur presque infranchissable. À travers elle, on perçoit les efforts de Maria Youdina pour développer la musique contemporaine en Russie, Souvtchinsky l'aidant en la conseillant et en lui envoyant livres et partitions. On mesure aussi toutes les difficultés auxquelles elle s'exposait, indifférente aux obstacles et aux brimades, sûre de pouvoir les surmonter par la « force de l'esprit ».

https://contrechamps.ch/editions/maria-youdina-pierre-souvtchinsky/

Frédéric DURIEUX, *L'Espace des Possibles : Écrits et entretiens (1986-2018)* réunis, introduits et annotés par Laurent Feneyrou, Paris, Aedam Musicæ, 2019

« La musique, comme l'art en général, n'a pas vocation à se dévoiler dans l'instant, mais devrait inviter à l'écoute a posteriori, dans la mémoire de l'auditeur.

Une orientation unique de la perception par un impact spectaculaire sans différenciation ni articulation formelle transforme la partition en un objet de consommation immédiate, aussitôt oublié. Ce genre de produit sonore a quelque chose d'antidémocratique : il ne laisse aucun choix à l'auditeur-consommateur, c'est même un obstacle à la pensée et au sentiment personnels. Il est à noter que ce type d'œuvre évite le plus souvent toute dimension mélodique, donc de chant, de contrechant et de polyphonie, ces caractéristiques et ces dimensions musicales qui représentent pour moi une métaphore de l'espace démocratique et ontologique. Les exclure a priori, pour se limiter à des textures globales indifférenciées, m'apparaît comme un autre écueil. »

https://www.musicae.fr/livre-L-Espace-des-possibles-de-Frederic-Durieux--Laurent-Feneyrou-224-175,97.html

Henri DUTILLEUX, *L'esprit de variation,* écrits et catalogue établis par Pierre Gervasoni, Paris, Philharmonie de Paris, 2019

Maître du temps et du timbre, Henri Dutilleux (1916-2013) a œuvré dans des genres aussi éloignés que l'art symphonique ou la musique de film, de scène et de ballet. Passeur entre différents langages musicaux du XXe siècle comme entre plusieurs générations de musiciens et de mélomanes, il n'a cessé de prendre la plume ou la parole : hommages aux grands aînés (Beethoven, Schoenberg, Debussy, Ravel, Stravinski) et aux contemporains (de Poulenc à Jolivet en passant par Roland-Manuel, Nadia Boulanger et Pierre Schaeffer), entretiens, réponses à des enquêtes ou émissions radiophoniques. Ces textes apparaissent comme les balises d'une vie d'artiste sensible aux inscriptions dans la mémoire et, au-delà, retracent une histoire de la musique française à travers près de sept décennies (1941-2007).

https://librairie.philharmoniedeparis.fr/ecrits/henri-dutilleux-esprit-variation

Reinhard ERMEN, Petra OELSCHLÄGEL, *Karlheinz Stockhausen. Klang Bilder*, Dortmund, Verlag Kettler, 2019

The book includes sheets that explore performance practices or even present time specifications, different timbres, or dynamics in colors. All works reflect Stockhausen's determination to create the widest possible range of associations and mental images. By uniting writing, drawing, and music, a truly exceptional, autonomous body of work has evolved.

https://www.verlag-kettler.de/programm/karlheinz-stockhausen

Brunhild FERRARI, *Luc Ferrari: Complete Works*, Londres, Ecstatic Peace, 2019

This is the first English monograph of legendary French musique-concrete pioneer Luc Ferrari (1929-2005). Founding member of Groupe de Recherches (GRM) with Pierre Schaeffer-the group and studio were dedicated to the electronic medium that changed composition forever. This sumptuous volume includes facsimiles of Ferrari's original compositions, notebooks, and the first English translations of his writings, including poetry and fictional works and correspondence, as well as a special full-colour section that includes the composer's own collage artwork.

https://ecstaticpeacelibrary.net/

Anne de FORNEL, John Cage, Paris, Fayard, 2019

John Cage (1912-1992) est l'un des compositeurs les plus connus, mais aussi les plus controversés du XXe siècle. Il a exploré des territoires inconnus en créant un répertoire pour le piano préparé, en utilisant l'électronique de manière novatrice et en introduisant l'impersonnel dans son processus de composition. Son important corpus de pièces indéterminées témoigne d'un refus des hiérarchies du monde musical de son temps.

https://www.fayard.fr/musique/john-cage-9782213705057

Bob GILMORE, *Claude Vivier. A composer's life, New York*, University of Rochester Press, 2014

Claude Vivier's haunting and expressive music has captivated audiences around the world. But the French-Canadian composer is remembered also because of the dramatic circumstances of his death: he was found murdered in his Paris apartment at the age of thirty-four. Given unrestricted access to Vivier's archives and interviews with Vivier's family, teachers, friends, and colleagues, musicologist and biographer Bob Gilmore tells here the full story of Vivier's fascinating life, from his abandonment as a child in a Montreal orphanage to his posthumous acclaim as one of the leading composers of his generation.

https://boydellandbrewer.com/claude-vivier.html

Olivier GREIF, Journal, Château-Gontier, Aedam Musicæ, 2019

Le journal dessine les contours d'une vie peu ordinaire. Enfant prodige, pianiste exceptionnel, lauréat du prix de composition du Conservatoire à dix-sept ans, élève puis assistant de Luciano Berio aux États-Unis, [Olivier Greif] interrompt une carrière prometteuse pour devenir le disciple et Kapellmeister d'un gourou indien établi à New York. Ses écrits permettent d'entrevoir ce qu'il cherchait dans son engagement spirituel, ce qu'il a trouvé, pourquoi il est revenu à la composition au bout de dix ans.

 $\underline{\text{https://www.musicae.fr/livre-Olivier-Greif---Journal-Edite-par-Jean-Jacques-Greif-185-84.html}\\$

John G. HANHARDT (éd.), We are in open circuits. Writings by Nam June Paik, Cambridge, MIT Press, 2019

Essays, project plans, and correspondence from across Nam Jun Paik's career, much of it previously out of print or unpublished.

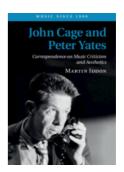
https://mitpress.mit.edu/books/we-are-open-circuits

Martin IDDON, *John Cage and Peter Yates. Correspondance on Music Criticism and Aesthetics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020

The correspondence between composer John Cage and Peter Yates represents the third and final part of Cage's most significant exchanges of letters, following those with Pierre Boulez and with David Tudor. Martin Iddon's book is the first volume to collect the complete extant correspondence with his critical friend, thus completing the 'trilogy' of Cage correspondence published by Cambridge.

https://www.cambridge.org/core/books/john-cage-and-peter-vates/2E0F6EC8D5146B811AAB3A5174C7DF8F#fndtn-information

Jean-Michel JARRE, *Mélancolique Rodéo*, Paris, Robert Laffont, 2019

De Jean-Michel Jarre on connaît le musicien, pionnier de l'électro à l'influence majeure sur la jeune génération, et inventeur de concerts-spectacles devant des foules records. Mais on ne connaît pas le cheminement du petit garçon lyonnais qui bricolait des magnétophones devenu star planétaire. La vie de ce fils d'une grande résistante et d'un père multi-oscarisé est un roman qu'aucun romancier n'aurait pu imaginer : sans cesse bousculée par l'inattendu.

https://www.lisez.com/livre-grand-format/melancolique-rodeo/9782221239339

Alexander KNAPP (éd.), *Ernest Bloch Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016

Ernest Bloch left his native Switzerland to settle in the United States in 1916. One of the great twentieth-century composers, he was influenced by a range of genres and styles - Jewish, American and Swiss - and his works reflect his lifelong struggle with his identity. Drawing on firsthand recollections of relatives and others who knew and worked with the composer, this collection is the most comprehensive study to date of Bloch's life, musical achievement and reception. Contributors present the latest research on Bloch's works and compositional practice, including studies of his Avodath Hakodesh (Sacred Service), violin pieces such as Nigun, the symphonic Schelomo, and the opera Macbeth.

https://www.cambridge.org/core/books/ernest-blochstudies/0C1D710662F3552B3A3AB40576C9DDC7

Jean-Claude LEGUAY, *Jean-Pierre Leguay : portrait d'un compositeur et improvisateur*, Paris, L'Harmattan, 2019

Ce livre introduit à la musique de Jean-Pierre Leguay - instruments seuls, musique de chambre, musique vocale. Il est enrichi d'entretiens, de ses principaux articles écrits pour des colloques et revues, des extraits de lettres. L'ouvrage commente aussi d'amples moments vécus dans l'atelier, observe de près l'artisan au travail, converse avec le compositeur, écoute ce qu'il dit de son oreille, de sa quête, de son horizon, du monde environnant.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64274

Alvin LUCIER, *Musique 109. Notes sur la musique expérimentale*, Genève, Éditions Héros-Limite, 2019

Musique 109 relate une certaine histoire de la musique contemporaine, celle qui court environ des années 1950 aux années 1980 et qui retrace les œuvres de grands noms comme John Cage, Steve Reich, Terry Riley, Pauline Oliveros ou Philip Glass, avec d'autres peut-être un peu moins connus du lectorat francophone.

https://www.heros-limite.com/livres/musique-109

François MEÏMOUN, *La construction du langage musical de Pierre Boulez : La première sonate pour piano*, Château-Gontier, Aedam Musicæ, 2019

Pour qui se penche sur la création musicale dans la France de l'immédiat après-guerre, la composition d'une sonate pour piano ne semble pouvoir s'y être effectuée sans la conscience historique aiguë qu'impliquerait le choix d'une telle forme. Choisir une forme participerait, face à l'histoire, d'un positionnement volontaire. Ce, particulièrement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tragédie meurtrière dont l'impact est, dans la population française, aussi immédiat que refoulé. S'agit-il pour les jeunes musiciens d'alors, adolescents à la Libération, de réitérer un monde meurtri en usant de genres et de formes traditionnels, attachés au passé ? Ceux-ci peuvent-ils répondre aux injonctions du jour ? Une œuvre signée au lendemain de l'armistice peut-elle se soustraire au devoir de témoigner ?

https://www.musicae.fr/livre-La-Construction-du-langage-musical-de-Pierre-Boulez-de-Francois-Meimoun-225-46.html

Christian MERLIN, Pierre Boulez, Paris, Fayard, 2019

Une biographie rigoureuse d'un des compositeurs français les plus remarquables du XXe siècle, qui a marqué aussi bien le langage musical que la pensée et a créé des institutions de diffusion et de création qui lui survivent.

https://www.fayard.fr/musique/pierre-boulez-9782213704920

Pierre BOULEZ

Enrico NANNINI, *Donatoni e il fare musica. 1949-1972. L'opera al nero*, Milan, Mimésis, 2018

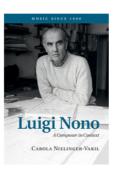
Nel mettersi sulle tracce del cammino compositivo di Franco Donatoni, lungo il tratto che in particolare si articola tra l'anno del «dono» costituito dall'ascolto del quarto *Quartetto* di Bartók (1949) e l'atto autosacrificale che fu la scrittura di *To Earle two* (1972), il pensiero deve abbandonare ogni porto sicuro, ogni sapere predisciplinato, rimettendo in gioco concetti e prassi euristiche. Partecipare al carattere labirintico di tale cammino, alla sua facoltà mimetica di attestarsi ogni volta in una configurazione di stilemi e grammatiche da attaccare e corrompere.

http://mimesisedizioni.it/donatoni-e-il-fare-musica.html

Carola NIELINGER-VAKIL, *Luigi Nono. A Composer in Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015

The anti-fascist cantata II canto sospeso, the string quartet Fragmente - Stille, an Diotima and the 'Tragedy of Listening' Prometeo cemented Luigi Nono's place in music history. In this study, Carola Nielinger-Vakil examines these major works in the context of Nono's amalgamation of avant-garde composition with Communist political engagement. Nielinger-Vakil explores Nono's position at the Darmstadt Music Courses, the evolution of his compositional technique, his penchant for music theatre and his use of spatial and

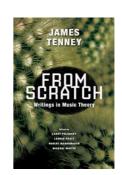

electronic techniques to set the composer and his works against the diverging circumstances in Italy and Germany after 1945.

https://www.cambridge.org/core/books/luiginono/35F6E19EACA001ED14DF6FBBD723358F

Larry POLANSKY, Lauren PRATT, Robert WANNAMAKER et Michael WINTER (éd.), *James Tenney. From scratch. Writings in Music Theory*, Chicago, University of Illinois Press, 2015

One of the twentieth century's most important musical thinkers, James Tenney did pioneering work in multiple fields, including computer music, tuning theory, and algorithmic and computer-assisted composition. From Scratch arranges, edits, and revises Tenney's hard-to-find writings into one indispensable collection. Selections focus on his fundamental concerns—"what the ear hears"—and include thoughts and ideas on perception and form, tuning systems and especially just intonation, information theory, theories of harmonic space, and stochastic (chance) procedures of composition.

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/78det5km.html

Éliane RADIGUE, Julia ECKHARDT, *Espaces intermédiaires*, Dijon, Les Presses du Réel, 2019

Dans la longue interview qui forme le corps de cette publication, Éliane Radigue parle de son travail, de ses réflexions et recherches sous-jacentes, ainsi que de son contexte historique. La publication contient également une liste commentée d'œuvres et le texte programmatique de Radigue sur *La mystérieuse puissance de l'infime*.

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7465

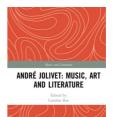
Caroline RAE (dir.), *André Jolivet. Music, Art and Literature*, New York, Routledge, 2019

This first book in English on the French composer André Jolivet (1905–1974) investigates his music, life and influence. A pupil of Varèse and colleague of Messiaen in La Jeune France, Jolivet is a major figure in French music of the twentieth century.

 $\frac{https://www.routledge.com/Andre-Jolivet-Music-Art-and-Literature-1st-Edition/Rae/p/book/9781472442956}{Edition/Rae/p/book/9781472442956}$

Le compositeur Dieter Schnebel fait partie des compositeurs les plus prolifiques de l'avant-garde musicale européenne. Tout en proposant une synthèse des problématiques centrales de son époque, il se démarque toujours de ses contemporains par une pensée, complexe et pluridisciplinaire, fondée sur une vaste connaissance musicologique, philosophique et théologique. La traduction d'une ample sélection des écrits de Schnebel vise à mieux faire connaître ceux-ci par le public francophone et à contribuer à la connaissance d'une période décisive de l'histoire musicale de l'après-querre. Le choix des

textes et la préparation du recueil a été entreprise par Héloïse Demoz en collaboration avec le compositeur, lequel est hélas décédé brutalement entretemps.

https://contrechamps.ch/editions/musique-visible/

Andrew SHENTON, *Arvo Pärt's Resonant Texts*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019

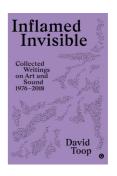
Andrew Shenton surveys the full scope of Pärt's oeuvre, providing context and chronological continuity while concentrating in particular on his text-based music, analysing and describing individual pieces and techniques such as tintinnabulation. The book also explores the spiritual and theological contexts of Pärt's creativity, and the challenges of performing his work. This volume is the definitive guide for readers looking to engage with the form, content, and context of Pärt's compositions, as Shenton situates Pärt in the narrative of metamodernism and suggests new ways of understanding this unique and beautiful music.

https://www.cambridge.org/core/books/arvo-parts-resonant-texts/17B76E76E0C17B70A04A5227FC4EBF4D

David TOOP, *Inflamed invisible. Collected Writings on Art and Sound* 1976-2018, Londres, Goldsmith Press, 2019

In the 1970s David Toop became preoccupied with the possibility that music was no longer bounded by formalities of audience: the clapping, the booing, the short attention span, the demand for instant gratification. Considering sound and listening as foundational practices in themselves leads music into a thrilling new territory: stretched time, wilderness, video monitors, singing sculptures, weather, meditations, vibration and the interior resonance of objects, interspecies communications, instructional texts, silent actions, and performance art.

https://www.gold.ac.uk/goldsmiths-press/publications/inflamed-invisible/

Walter ZIMMERMANN, *Desert Plants: Conversations with 23 American Composers*, Berlin, Beginner Press, 2020

"Desert Plants" was a cult book in the seventies because it brought the first information about the US-American composer-performer scene to Europe. Numerous examples of sheet music and entire scores enrich this insight into a time of experimentation that needs to be brought back into consciousness.

Walter Zimmermann's interview partners are Morton Feldman, Christian Wolff, John Cage, Philip Corner, Jim Burton, Phil Glass, Steve Reich, Robert Ashley, Alvin Lucier, Joan La Barbara, Pauline Oliveros, David Rosenboom, Richard Teitelbaum, Larry Austin, James Tenney, J. B. Floyd (about Conlon Nancarrow), La Monte Young, Charlemagne Palestine, Charles Morrow, Garrett List, John Mc Guire and Ben Johnston (about Harry Partch).

https://musiktexte.de/Desert-Plants/en

Histoire universelle de la musique

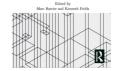
Marc BATTIER, Kenneth FIELDS (éd.), *Electroacoustic music in East Asia*, New York, Routledge, 2020

This book illuminates the development of electronic and computer music in East Asia, presented by authors from these countries and territories (China, Japan, Korea, and Taiwan).

 $\frac{https://www.routledge.com/Electroacoustic-Music-in-East-Asia/Battier-Fields/p/book/9780367338930}{Eight of the control of$

ELECTROACOUSTIC MUSIC

Jean-Yves BOSSEUR, *Musique et contestation. La création contemporaine dans les années 1960*, Paris, Minerve, 2019

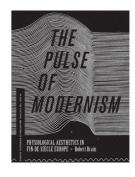
S'il est un mot qui semble approprié aux années 1960, c'est bien celui de contestation. Ainsi les divers bouleversements qui se sont opérés dans le domaine de la musique et qui reflètent assez fidèlement les grands mouvements sociaux sont-ils passés en revue dans cet ouvrage, à partir des expérimentations concrètes des groupes et des compositeurs les plus représentatifs de l'époque.

https://www.editionsminerve.com/catalogue/9782869311534/

Robert BRAIN, *The Pulse of Modernism. Physiological aesthetics in fin-de-siècle Europe*, Seattle, University of Washington Press, 2015

Robert Brain traces the origins of artistic modernism to specific technologies of perception developed in late-nineteenth-century laboratories. Brain argues that the thriving fin-de-siècle field of "physiological aesthetics," which sought physiological explanations for the capacity to appreciate beauty and art, changed the way poets, artists, and musicians worked and brought a dramatic transformation to the idea of art itself.

https://uwapress.uw.edu/book/9780295993218/the-pulse-of-modernism/

Pascale CASSAGNAU, *Une idée du nord. Des excursions dans la création sonore contemporaine*, Paris, Éditions des Beaux-Arts de Paris, 2014

Appréhender la création contemporaine depuis l'usage du son, tel est l'objet de recherche que Pascale Cassagnau s'attribue ici. La transcription des conversations de la musique avec les œuvres plastiques, avec la littérature et le cinema, s'y effectuent par interludes successifs. Sous forme de courts chapitres qui suivent une trame narrative singulière, on retrouve l'évolution de l'outil-son depuis les descriptions de Jules Verne, la révolution sonore de John Cage et les transgressions sémantiques et poétiques de Samuel Beckett ou de Bernard Heidsieck, jusqu'aux expérimentations performatives de Eszter Salamon ou de L'Encyclopédie de la parole.

https://remue.net/Pascale-Cassagnau-Une-idee-du-Nord

Nicholas COOK, Monique M. INGALLS, David TRIPETT (éd.), *The Cambridge Companion to Music in Digital Culture*, Cambridge, Cambridge University Press. 2019

The impact of digital technologies on music has been overwhelming: since the commercialisation of these technologies in the early 1980s, both the practice of music and thinking about it have changed almost beyond all recognition. From the rise of digital music making to digital dissemination, these changes have attracted considerable academic attention across disciplines, within, but also beyond, established areas of academic musical research.

The CAMPRODE COMPANIES TO MUSIC IN DIGITAL COLUTIVE Entire by Michael Code Municipal Michael Code Municipal Michael Music Market Municipal Michael Music Market Municipal Michael Michael Municipal Michael Munici

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-music-in-digital-culture/CAB1245DA965283658F251B8834EE5C4

Jon GERTNER, *The idea factory. Bell Labs and the Great Age of American Innovation*, Londres, Penguin Books, 2013

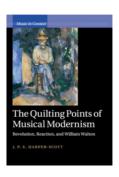
From its beginnings in the 1920s until its demise in the 1980s, Bell Labs-officially, the research and development wing of AT&T-was the biggest, and arguably the best, laboratory for new ideas in the world. From the transistor to the laser, from digital communications to cellular telephony, it's hard to find an aspect of modern life that hasn't been touched by Bell Labs. In *The Idea Factory*, Jon Gertner traces the origins of some of the twentieth century's most important inventions and delivers a riveting and heretofore untold chapter of American history.

https://www.penguinrandomhouse.com/books/303275/the-idea-factory-by-jon-gertner/

John Paul Edward HARPER-SCOTT, *The Quilting Points of Musical Modernism. Revolution, Reaction and William Walton*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012

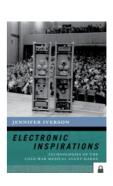
Drawing extensively on the philosophy of Heidegger and Badiou, The Quilting Points of Musical Modernism proposes a new dialectical theory of faithful, reactive and obscure subjective responses to musical modernism, which embraces all the music of Western modernity. This systematic definition of musical modernism introduces readers to theory by Badiou, Žižek and Agamben. Basing his analyses on the music of William Walton, Harper-Scott explores connections between the revolutionary politics of the nineteenth and twentieth centuries and responses to the event of modernism in order to challenge accepted narratives of music history in the twentieth century.

https://www.cambridge.org/core/books/quilting-points-of-musical-modernism/DC7C9920B6B6BB59383E7A3A778473D4

Jennifer IVERSON, *Electronic inspirations. Technologies of the Cold War Musical Avant-Garde*, Londres, Oxford University Press, 2019

Cold War electronic music—made with sine tone and white-noise generators, filters, and magnetic tape—was the driving force behind the evolution of both electronic and acoustic music in the second half of the twentieth century. Electronic music blossomed at the Westdeutscher Rundfunk (WDR [West German Radio]) in Cologne in the 1950s, when technologies were plentiful and the need for cultural healing was great. Building an electronic

studio, West Germany confronted the decimation of the "Zero Hour" and began to rebuild its cultural prowess.

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190868192.001.0001/oso-9780190868192

Sanne KROGH GROTH, *Politics and aesthetics in electronic music. A study of EMS - Elektronmusikstudion Stockholm, 1964-1979*, Berlin, Kehrer, 2014

This book is the first to explore the history of the Swedish electronic music studio EMS. EMS was established in 1964 with the intent to create an international center for research in sound and sound perception, and to build one of the world's most advanced hybrid studios. The principal creators of the studio were rooted in Swedish modernism, and had the EMS-project shaped in accordance to the social democratic cultural policy of the time. This enabled the project to achieve continuous financial support, e. g. to purchase a computer in 1969.

https://www.kehrerverlag.com/en/sanne-krogh-groth-politics-and-aesthetics-in-electronic-music-a-study-of-ems-elektronmusikstudion-stockholm-1964-1979-978-3-86828-582-6

Marilyn NONKEN, *The Spectral Piano. From Liszt, Scriabin and Debussy to the Digital Age*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014

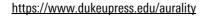
In The Spectral Piano, Marilyn Nonken shows how the spectral attitude was influenced by developments in technology but also continued a tradition of performative and compositional virtuosity. Nonken explores shared fascinations with the musical experience, which united spectralists with their Romantic and early Modern predecessors. Examining Murail's Territoires de l'oubli, Jonathan Harvey's Tombeau de Messiaen, Joshua Fineberg's Veils, and Edmund Campion's A Complete Wealth of Time, she reveals how spectral concerns relate not only to the past but also to contemporary developments in philosophical aesthetics.

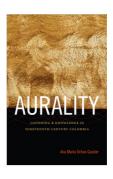

Ana Maria OCHOA GAUTIER, *Aurality. Listening & knowledge in nineteenth-century Colombia*, Durham, Duke University Press, 2014

Ana María Ochoa Gautier explores how listening has been central to the production of notions of language, music, voice, and sound that determine the politics of life. Drawing primarily from nineteenth-century Colombian sources, Ochoa Gautier locates sounds produced by different living entities at the juncture of the human and nonhuman. Her "acoustically tuned" analysis of a wide array of texts reveals multiple debates on the nature of the aural. These discussions were central to a politics of the voice harnessed in the service of the production of different notions of personhood and belonging.

Zabet PATTERSON, *Peripheral vision. Bell Labs, the S-C 4020, and the origins of Computer Art*, Cambridge, MIT Press, 2015

This remarkable book tells the key story about the origins of contemporary algorithm culture. It shows how a single computer with special graphics peripherals was used by a number of pioneering artists in the early 1960s to create the first works of computer art. Essential reading for anybody who wants to understand our own time when algorithms are used for designing everything from architecture and special effects to analyzing every kind of data.

https://mitpress.mit.edu/books/peripheral-vision

Jean-Marie POTTIER, *Ground Zero. Une histoire musicale du 11 septembre*, Marseille, Le mot et le reste, 2016

Le 11 septembre 2001, les plus graves attentats terroristes de l'histoire, commis sur la côte est des États-Unis, plongent le monde dans la stupéfaction et le silence. La musique se tait, temporairement. Quand elle revient, c'est tour à tour censurée, édulcorée, pieuse, mais aussi intime, militante, chargée de significations nouvelles — y compris chez certaines œuvres produites avant les attaques, comme si elles les avaient prédites. Du rock au hip-hop, des musiques classiques et savantes au jazz, de Bob Dylan à Steve Reich et de Jay-Z à Radiohead, Ground Zero, une histoire musicale du 11 Septembre raconte comment un événement peut frapper de plein fouet la musique puis comment la musique peut essayer de digérer, s'approprier et surmonter cet événement. Un récit qui s'étale sur plus d'une décennie et trouve son prolongement tragique jusqu'à nos jours et les attaques terroristes du 13 novembre 2015 en France.

https://lemotetlereste.com/musiques/groundzero/

Jean-Michel RÉVEILLAC, *Les machines de la musique électronique. Les nouveaux instruments musicaux*, Londres, Iste, 2019

Depuis l'arrivée de l'électronique musicale, les compositeurs et les musiciens utilisent des machines toujours plus sophistiquées pour créer un matériau sonore innovant. Les musiques de Pierre Henry, Kraftwerk, Pink Floyd ou encore Daft Punk ont fait émerger de nouvelles sonorités, des rythmes improbables, ainsi qu'une approche inédite de la composition et de la notation. Les machines électroniques, devenues incontournables, ont construit et influencé la musique des dernières décennies et donnent la tendance des futures productions.

Carsten SEIFFARTH, Carsten STABENOW, Golo FÖLLMER (dir.), *Sound Exchange, Experimental Music Cultures in Central and Eastern Europe 1950-2010*, Friedberg, PFAU, 2012

The long traditions of experimental music cultures in Central and Eastern Europe are diverse and multifaceted, but have been difficult to access until now. With contributions from selected music, media and cultural studies specialists from eight countries, this anthology bundles together elements of unearthing material locally and documents current positions and historical finds by protagonists, as well as musical aesthetic qualities in the history of musical experiments in Central and Eastern Europe. The anthology pursues commonalities and singularities and discusses their relationship with the international history of experimental music.

Reinhard STROHM (éd.), Studies on a Global History of Music: A Balzan Musicology Project, New York, Routledge, 2018

The studies presented in this volume aim to promote post-European historical thinking. They are based on the idea that a global history of music cannot be one single, hegemonic history. They rather explore the paradigms and terminologies that might describe a history of many different voices. The chapters address historical practices and interpretations of music in different parts of the world, from Japan to Argentina and from Mexico to India. Many of these narratives are about relations between these cultures and the Western tradition; several also consider socio-political and historical circumstances that have affected music in the various regions. The book addresses aspects that Western musical historiography has tended to neglect even when looking at its own culture: performance, dance, nostalgia, topicality, enlightenment, the relationships between traditional, classical, and pop musics, and the regards croisés between European, Asian, or Latin American interpretations of each other's musical traditions.

https://www.routledge.com/Studies-on-a-Global-History-of-Music-A-Balzan-Musicology-Project/Strohm/p/book/9780367592264

Christophe VENDRIES (éd.), *Cornua de Pompeï. Trompettes romaines de la gladiature*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019

Cinq grandes trompettes courbes que les Romains nommaient *cornua* ont été mises au jour au XIXe siècle dans les ruines de Pompéi. Cet ouvrage reprend l'intégralité du dossier dans toute sa diversité : histoire des découvertes et des restaurations, muséographie, mise en série avec les autres vestiges connus, iconographie, lexicographie, usages sociaux. L'analyse métallurgique et l'étude acoustique permettent de mesurer l'apport des nouvelles technologies dans la restitution sonore. À travers les *cornua*, c'est tout un pan de la culture musicale des Romains qui est aujourd'hui restituée.

http://www.pur-editions.fr/detail.php?id0uv=4953

Sociologie de la musique et ethnomusicologie

Talia BACHIR-LOOPUYT, Anne DAMON-GUILLOT, *Une pluralité audible. Mondes de musiques en contact*, Tours, Presses Universitaires François
Rabelais, 2019

Une fête rassemblant réfugiés et militants basques à Saint-Étienne de Baïgorri. Un film mettant en scène un conflit autour du son dans un quartier multiculturel de New York. Des dramaturges et producteurs musicaux faisant entendre les voix de descendants d'immigrés en Allemagne... Dans cet ouvrage, la musique et les phénomènes sonores sont une entrée pour questionner la complexité des sociétés contemporaines.

https://pufr-editions.fr/produit/une-pluralite-audible/

Marie BALTAZAR, *Du bruit à la musique. Devenir organiste*, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2019

« L'orgue joue », dit-on souvent, en oubliant que derrière les buffets de ces instruments et derrière leurs tuyaux impressionnants, un musicien œuvre dans l'ombre, tissant ensemble les notes et les sons, façonnant dans l'acoustique une voie pour la musique. A l'écart des scènes de concerts, dans les hauteurs des églises, les organistes s'effacent d'autant que la présence de leur instrument s'impose. Qui sont ces musiciens méconnus, ces artistes de l'invisible que l'on entend mais que l'on ne voit pas ?

http://www.editions-msh.fr/livre/?GC0I=27351100980640

Nina Sun EIDSHEIM, *The Race of Sound. Listening, timbre & vocality in African American Music.* Durham. Duke University Press. 2019

Outlining how the voice is linked to ideas of racial essentialism and authenticity, Eidsheim untangles the relationship between race, gender, vocal technique, and timbre while addressing an undertheorized space of racial and ethnic performance. In so doing, she advances our knowledge of the cultural-historical formation of the timbral politics of difference and the ways that comprehending voice remains central to understanding human experience, all the while advocating for a form of listening that would allow us to hear singers in a self-reflexive, denaturalized way.

https://www.dukeupress.edu/the-race-of-sound

Brandon LABELLE, *Sonic agency. Sound and emergent forms of resistance*, Londres, Goldsmith Press, 2018

In a world dominated by the visual, could contemporary resistance be auditory? *Sonic Agency* highlights sound's invisible, disruptive, and affective qualities, and asks whether the unseen nature of sound can support a political transformation. In this timely and important book, author Brandon LaBelle sets out to engage contemporary social and political crises by way of sonic thought and imagination. He divides sound's functions into four figures of resistance — the invisible, the overheard, the itinerant and the weak — and argues for their role in creating alternative "unlikely publics" in which to foster mutuality and dissent.

https://www.gold.ac.uk/goldsmiths-press/publications/sonic-agency-sound-and-emergent-forms-of-resistance/

Marc PERRENOUD, Pierre BARAILLE, *Vivre de la musique ? Enquête sur les musicien·ne·s et leurs carrières en Suisse romande (2012-2016),* Lausanne, Antipodes, 2019

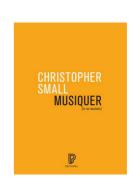
Plateformes de streaming, chute des ventes de disques, développement des formats numériques, les changements majeurs dans l'industrie musicale ont accompagné un intérêt accru pour les acteurs les plus visibles du secteur (major companies, stars mondiales...). Mais, comme c'est souvent le cas, les conditions de vie des musiciens et des musicienses évoluant loin des projecteurs de la reconnaissance internationale restent dans l'ombre. S'appuyant sur une recherche de terrain approfondie et sur des statistiques d'une précision inédite, le livre propose une analyse des caractéristiques de la population musicienne romande : statut d'emploi, temps de travail, inégalités, revenus, pluriactivité.

Christopher SMALL, *Musiquer. Le sens de l'expérience musicale*, Paris, Philharmonie de Paris. 2019

« La musique n'est pas du tout une chose, mais une activité », nous dit Christopher Small, musicien, compositeur et pédagogue, qui a pris part au bouillonnement avant-gardiste et contreculturel de la capitale britannique dans les années 1960. Auteur notamment de *Music, Society, Education* (1977), Christopher Small interroge dans *Musiquer* notre rapport à l'expérience musicale. De la composition à l'écoute, à la danse ou au fredonnement solitaire, en passant par l'histoire, les institutions et les espaces de la vie musicale, l'auteur part à la chasse de tout ce qui dote la musique de significations sans cesse renouvelées.

 $\frac{https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/musiquer-le-sens-de-lexperience-musicale-selon-christopher-small}{}$

Gavin STEINGO, Jim SYKES (éd.), *Remapping Sound Studies*, Durham, Duke University Press, 2019

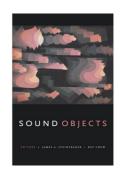
Attending to disparate aspects of sound in Africa, South and Southeast Asia, Latin America, the Middle East, Micronesia, and a Southern outpost in the global North, this volume broadens the scope of sound studies and challenges some of the field's central presuppositions. The contributors show how approaches to and uses of technology across the global South complicate narratives of technological modernity and how sound-making and listening in diverse global settings unsettle familiar binaries of sacred/secular, private/public, human/nonhuman, male/female, and nature/culture. Exploring a wide range of sonic phenomena and practices, from birdsong in the Marshall Islands to Zulu ululation, the contributors offer diverse ways to remap and decolonize modes of thinking about and listening to sound.

https://www.dukeupress.edu/remapping-sound-studies

James A. STEINTRAGER, *Sound Objects*, Durham, Duke University Press, 2019

Is a sound an object, an experience, an event, or a relation? What exactly does the emerging discipline of sound studies study? Sound Objects pursues these questions while exploring how history, culture, and mediation entwine with sound's elusive objectivity. Examining the genealogy and evolution of the concept of the sound object, the commodification of sound, acousmatic listening, nonhuman sounds, and sound and memory, the contributors not only probe conceptual issues that lie in the forefront of contemporary sonic discussions but also underscore auditory experience as fundamental to sound as a critical enterprise. In so doing, they offer exciting considerations of sound within and beyond its role in meaning, communication, and information and an illuminatingly original theoretical overview of the field of sound studies itself.

https://www.dukeupress.edu/sound-objects

Théorie et esthétique de la musique

Paul Alan BARKER, Maria HUESCA (éd.), *Composing for voice. Exploring Voice, Language and Music*, New York, Routledge, 2018

Composing for Voice: Exploring Voice, Language and Music, Second Edition, elucidates how language and music function together from the perspectives of composers, singers and actors, providing an understanding of the complex functions of the voice pedagogically, musicologically and dramatically. Composing for Voice examines the voice across a wide range of musical genres (including pop, jazz, folk, classical, opera and the musical) and explores the fusion of language and music that is unique to song.

https://www.routledge.com/Composing-for-Voice-Exploring-Voice-Language-and-Music/Barker-Huesca/p/book/9781138244054

Lea BERTUCCI, Michael ANZUONI (dir.), *The Tonebook*, New York, Inpatient Press, 2019

The Tonebook is a collection of contemporary experilental graphic scores exploring the relationship of sound and image. Featuring incredible work from Morgan Evans-Weiler, Eli Keszler, Zeena Parkins, Stephen Vitiello, Kasey Fowler-Finn, Leila Bordreuil, Raven Chacon, Merche Blasco, Pat Spadine, Phill Niblock, Lea Bertucci, Elliott Sharp, Bhob Rainey, Nate Wooley, Anne Guthrie, Cory Bracken, Alan Courtis, Aki Onda.

https://inpatientpress.bigcartel.com/product/tonebook

François J. BONNET (éd.), *Spectres n°02. Résonances*, Rennes, Shelter Press, 2020

Le deuxième numéro de la publication annuelle consacrée à l'expérimentation sonore et musicale, autour du concept de résonances, avec des contributions de Maryanne Amacher, Chris Corsano, Ellen Fullman, Christina Kubisch, Okkyung Lee, Pali Meursault, Jean-Luc Nancy, David Rosenboom, Tomoko Sauvage, The Caretaker, David Toop et Christian Zanési.

Abordant l'une ou l'autre des formes que peut revêtir cette idée de résonner (étendre – évoquer – réverbérer – révéler – transmettre) chacune des contributions regroupées dans cet ouvrage pointe un aspect personnel, fragment de territoire passionnant qu'est celui de l'expérimentation sonore et musicale, territoire où la résonance peut se déployer.

Le livre a été pensé comme un prisme et un manuel. Puisse-t-il à son tour résonner en chacun de manière singulière et profonde.

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7744&menu=0

Daniel CHARLES, *Entendre le monde sonner*, Cadenet, Chemins de Ronde, 2019

Douze textes de Daniel Charles se trouvent ici ordonnés et présentés par Christine Esclapez et Christian Hauer musicologues très proches de l'auteur, ces écrits composant un portrait intellectuel des plus exacts de ce musicologue essentiel. Sa pensée en archipel, familière de la surprise, des enchaînements inattendus, toute d'élégance et d'érudition joueuse, s'y donne libre court ; est là en acte, saluant John Cage dont il reste l'exégète premier comme le philosopheartiste Jean Grenier. Mais encore Claude Ballif, compositeur de réflexion et de mémoire qui

comme lui a connu la commotion mallarméenne; mais aussi, en pure vivacité, quelques essentielles notions où silence, improvisation, détachement, ébauche tiennent la meilleure part.

Christopher COX, *Sonic flux. Sound, Art and Metaphysics*, Chicago, University of Chicago Press, 2018

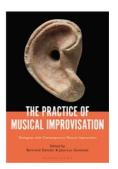
From Edison's invention of the phonograph through contemporary field recording and sound installation, artists have become attracted to those domains against which music has always defined itself: noise, silence, and environmental sound. Christoph Cox argues that these developments in the sonic arts are not only aesthetically but also philosophically significant, revealing sound to be a continuous material flow to which human expressions contribute but which precedes and exceeds those expressions. Cox shows how, over the course of the twentieth and twenty-first centuries, philosophers and sonic artists have explored this "sonic flux."

https://www.degruyter.com/chicago/view/title/559227?tab body=overview

Bertrand DENZLER, Jean-Luc GUIONNET, *The Practice of Musical Improvisation. Dialogues with Contemporary Musical Improvisers*, Bloomsbury, New York. 2020

Over several years, Bertrand Denzler and Jean-Luc Guionnet have interviewed approximately 50 musicians from various backgrounds about their practice of musical improvisation. Asked questions on topics such as the mental processes behind a collective improvisation, the importance of the human factor in improvisation, the strategies used and the way musical decisions are made, the interviewees highlight the habits and customs of a practice, as experienced by those who invent it on a daily basis. The interviews were carefully edited in order to produce a sort of grand discussion that draws an incomplete map of the blurred territory of contemporary improvised music.

https://www.bloomsbury.com/uk/the-practice-of-musical-improvisation-9781501349782/

Nicolas DONIN, Philippe ALBÈRA, Miren CALES, Rémy CAMPOS, Laurent FENEYROU, Martin KALTENECKER, Philippe LALITTE, Gaël NAVARD (éd.), *Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale. Anthologie d'auto-analyses de Janáček à nos jours*, Genève, Droz - Haute école de musique de Genève, 2019

Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale met en lumière une sélection de textes inédits, rares ou inaccessibles en langue française, tirés de journaux personnels, de contributions à des revues, d'entretiens avec des journalistes et des scientifiques, ou encore de travaux académiques. L'ouvrage rend ainsi visible une tradition qui s'est constituée au cours du XXe siècle et qui apparaît plus que jamais d'actualité au moment où nombre d'universités et d'écoles supérieures promeuvent des formes renouvelées de « recherche en art ».

https://www.droz.org/product/9782600059954

Lambert DOUSSON, « ... la plus grand œuvre d'art pour le cosmos tout entier » : Stockhausen et le 11 septembre. Essai sur la musique et la violence, Paris, Éditions MF, 2020-10-14

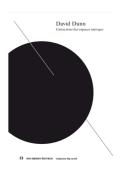
« La plus grande œuvre d'art pour le cosmos tout entier ». C'est en ces termes que le compositeur allemand d'avant-garde Karlheinz Stockhausen (1928–2007) a qualifié l'attaque terroriste contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Au-delà de sa portée morale, cet essai philosophique montre la double vérité, artistique et politique, que renferme cette déclaration. La première a pour nom propre « malentendu », la seconde « sublime ». Le malentendu connecte les propos du compositeur à son esthétique et sa métaphysique : il questionne l'essence et la puissance de la musique. Essai critique sur la violence de la musique et la musique de la violence, à l'intersection de la théorie politique et de la théorie esthétique, ce livre analyse les rapports entre art et terreur, technologie et culture, et considère la musique comme un objet de connaissance autant qu'une source de savoir sur notre monde.

 $\frac{https://www.editions-mf.com/produit/88/9782378040246/la-plus-grande-oeuvre-d-art-pour-le-cosmos-tout-entier-stockhausen-et-le-11-septembre$

David DUNN, Extraction des espaces, Cybernétique de l'écoute, écologie sonore, Paris, Van Dieren, 2011

L'insecte perçoit-il les sons qui sortent de ce grand orifice aux modulations étranges qui, pour nous, est une bouche humaine ? Que dit l'oiseau moqueur lorsqu'il imite le son du trafic urbain ? Qu'entend l'écureuil lorsque tombe un arbre dans une forêt, sans qu'aucune oreille humaine en perçoive le fracas ? La musique n'est-elle qu'une production humaine ? L'enjeu du « musical » demeure-t-il encore pertinent lorsque la technologie et l'art sonore placent l'auditeur humain en contact avec les sons émis par une forêt agonisante ?

https://vandieren.com/catalogue/extraction-des-espaces-sauvages/

Pierre FARGETON, Béatrice RAMAUT-CHEVASSUS (Dir.), Écoute multiple, écoute des multiples, Paris, Hermann, 2019

« Les anecdotes et la réalité de l'écoute sont infinies », affirmait Luciano Berio. L'attention portée à l'écoute musicale occupe aujourd'hui une part importante de la recherche musicologique et ethnomusicologique. Cet ouvrage s'inscrit dans cette actualité et rassemble dix-huit essais autour de quatre axes: paradigmes de l'écoute; l'écoute comme expérience; l'écoute analysée; chemins d'écoute. Il interroge l'écoute en tant qu'elle est multiple ou qu'elle s'intéresse à des multiples.

https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037001917

Zbigniew KARKOWSKI, Physique sonores, Paris, Van Dieren, 2008

Pour Zbigniew Karkowski, les corps sont des composés de fréquences sonores. Par une approche rigoureuse et radicale du bruit, il tente, dans son œuvre musicale, de procurer une intense libération des potentialités matérielles et physiques du son, à l'encontre des neutralisations dont la musique serait aujourd'hui l'un des langages les plus subtilement aliénants. *Physiques sonores* est un recueil de textes et d'entretiens de Karkowski visant à présenter sa conception de la performance et des matériaux sonores.

https://vandieren.com/catalogue/physiques-sonores/

Jerrold LEVINSON, *Essais de philosophie de la musique : définition, ontologie, interprétation*, Paris, Vrin, 2015

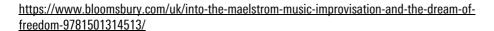
Les cinq essais de Jerrold Levinson traduits dans ce volume abordent dans une perspective philosophique quelques-uns des problèmes les plus fondamentaux posés par l'art musical. Qu'il s'agisse de la définition de la musique, de la nature des oeuvres musicales ou de la valeur des interprétations, le philosophe apporte dans un style toujours clair des réponses originales et finement argumentées qui entrent en résonance avec certains des débats les plus vifs qu'a pu connaître l'esthétique musicale au cours de ces dernières années.

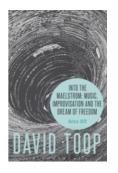
http://www.vrin.fr/book.php?title_url=Essais_de_philosophie_de_la_musique_Definition_on_tologie_interpretation_97827116265718search_back=&editor_back=&editor_back=&editor_back=%page=1

David TOOP, *Into the maeltsrom. Music, Improvisation and the Dream of Freedom*, New York, Bloomsbury, 2016

In this first installment of acclaimed music writer David Toop's interdisciplinary and sweeping overview of free improvisation, Into the Maelstrom: Music, Improvisation and the Dream of Freedom: Before 1970 introduces the philosophy and practice of improvisation (both musical and otherwise) within the historical context of the post-World War II era. Neither strictly chronological, or exclusively a history, Into the Maelstrom investigates a wide range of improvisational tendencies.

Craig VEAR, *The digital score. Musicianship, Creativity and Innovation*, New York, Routledge, 2019

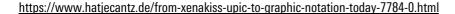
Digital technology is transforming the musical score as a broad array of innovative score systems have become available to musicians. From attempts to mimic the print score, to animated and graphical scores, to artificial intelligence-based options, digital scoring affects the musical process by opening up new possibilities for dynamic interaction between the performer and the music, changing how we understand the boundaries between composition, score, improvisation and performance.

Peter WEIBEL, Ludger BRÜMMER, Sharon KANACH, From Xenaki's UPIC to Graphic Notation Today, Berlin, Hantje Cantz, 2020

Die digitale Wundermaschine wurde in den späten 1970er-Jahren von dem Komponisten lannis Xenakis entwickelt. Ihr Wert als Musikinstrument wird noch übertroffen von ihrer historischen Bedeutung. Sie bildet einen bedeutenden Ursprung grafischer Notationssysteme, die aus der zeitgenössischen Musik kaum noch wegzudenken sind. Die Publikation zeigt die ingeniösen Anfänge des UPIC zusammen mit den daraus hervorgegangenen, heutigen Notationstechniken anhand ihres reichen Text- und Bildmaterials.

Lê Quan Ninh, *Improviser librement, abécédaire d'une expérience*, Lyon, Môméludies, 2015

C'est à une quête ascétique, mais certes pas aride, que Lê Quan Ninh nous invite. Improviser librement n'est pas une technique, c'est un choix de vie.

Traversé, sans s'en laisser envahir, par le doute qui esquive l'enfermement dans des certitudes sclérosantes, il nous propose de l'accompagner vers un dénuement généreux et sensuel. Car c'est bien pour faire place à l'acuité de la perception de tous les sens qu'il cherche à se dépouiller de toute facilité, de son savoir qui pourtant est grand, des réflexes qui conditionnent. Ce dépouillement est un recueillement, à la fois concentration sur la vie intérieure et accueil de toute manifestation du vivant.

https://boutique.momeludies.com/entre-deux/607-improviser-librement-abecedaire-d-une-experience.html

Théâtre et danse

Yvane CHAPUIS, Myriam GOURFINK, Julie PERRIN, *Composer en danse. Un vocabulaire des opérations et des pratiques*, Dijon, Les Presses du réel, 2020

À partir des paroles recueillies auprès de dix chorégraphes au cours d'une enquête qui s'est étirée sur trois ans, Yvane Chapuis, Myriam Gourfink et Julie Perrin ont élaboré un vocabulaire de la composition en danse. Il s'organise en vingt notions, mises en perspective historiquement ou conceptuellement, suivies de quatre discussions spécifiques et de dix portraits de circonstance.

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7650

Jospeh DELAPLACE, Jean-Paul OLIVE (éd.), *Le corps dans l'écriture musicale*, Arras, Artois Presses Université, 2019

Si la musique naît du corps, l'écriture, en son processus de rationalisation, a contribué à élaborer les manifestations de ce corps jusqu'à un raffinement extrême au point qu'il faut souvent en déplier les multiples médiations, puis en décrypter les éléments épars, pour en recomposer la présence. De l'abstraction la plus rigoureuse de certains processus compositionnels, qui confinent à la maîtrise de toute dimension corporelle, jusqu'à la surexposition du geste dans l'écriture même de pièces qui brouillent la frontière entre musique et théâtre, s'ouvre un champ d'investigation aussi vaste que perturbateur.

 $\underline{http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Etudes-litteraires/Serie-Corps-et-voix/Le-Corps-et-voix/$

Christine ROQUET, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Pantin, Centre national de la danse, 2019

"S'appuyer sur l'air", "partager l'espace", "donner son poids", "danser à l'écoute"... Les danseurs et les danseuses sont dépositaires de savoirs implicites dont on trouve trace dans leur langue. Mais comment faire la lumière sur ces savoirs issus de l'expérience du geste et de la perception ? Sur quelle pensée de l'imaginaire ou de l'émotion prendre appui pour saisir au mieux les enjeux du geste dansé ? Comment "lire" ce geste, et avec quels outils ? Comment peut-il faire sens pour celui qui bouge, comme pour celui qui regarde ? Dans le prolongement des travaux des chercheurs en danse Michel Bernard et Hubert Godard, Christine Roquet nous invite ici à penser la corporéité dansante comme un système complexe d'éléments en interaction. Nourrie de son expérience de terrain au contact des danseurs, elle interroge également la manière dont la danse peut contribuer à inventer de la relation et offrir en partage la joie de danser.

https://www.cnd.fr/fr/products/1687-vu-du-geste

Médias (radio et cinéma)

Rudolf ARNHEIM, Radio, Paris, Van Dieren, 2005

Les essais théoriques sur la radio sont peu nombreux. Arnheim s'intéressa très tôt à ce média et rassembla en 1936 ses réflexions dans cet essai paru d'abord en anglais, puis en allemand sous le titre *La Radio, un art sonore*.

S'il ne connut pas la notoriété de l'ouvrage pionnier de l'auteur sur le film (1931), *Radio* reste un document unique. Arnheim trouve un heureux équilibre entre les réflexions esthétiques, les impressions d'auditeur et des remarques plus pragmatiques. Il aborde tous les moyens d'expression, de la simple parole à la conception du *Hörspiel*, en passant par la retransmission musicale.

RADIO

D VAN DEREN EDITEUR - 1 MUSIQ

https://vandieren.com/catalogue/radio/

Marion COSTE, Votre Faust. La Création en partage. Étude de la mise en scène d'Aliénor Dauchez. Votre Faust d'Henri Pousseur et Michel Butor, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2019

Marion Coste a été dramaturge pour la mise en scène française d'Aliénor Dauchez. Elle a fait le choix d'expliquer cette œuvre complexe de l'intérieur, à partir des difficultés, des surprises et des joies rencontrées par les comédiens et les musiciens, sans pour autant renoncer à une approche technique du texte et de la partition. La première partie du livre permet d'explorer l'immense intertexte littéraire et musical, et d'appréhender le fonctionnement participatif de l'écriture. La seconde partie contient l'intégralité des entretiens réalisés avec une partie des musiciens, des comédiens, des techniciens et du public.

 $\frac{https://pufc.univ-fcomte.fr/i-votre-faust-i-mis-en-scene-par-alienor-dauchez-la-creation-en-partage.html}{}$

Yohann GUGLIELMETTI, *Silence, bruit et musique au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2020

Peut-on encore croire aux frontières entre musique, bruit et silence au cinéma? Dans ce livre, vous explorerez les ressorts esthétiques du silence et les enjeux de son application. Vous naviguerez le long de la frontière poreuse entre bruit et musique, croisant les considérations usuelles sur le bruit, et serez transportés aux racines de la musique occidentale qui tracent les prémisses de cette démarcation.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65202

Solenn HELLÉGOUARCH, *Musique, cinéma, processus créateur. Norman McLaren et Maurice Blackburn, David Cronenberg et Howard Shore*, Paris, Vrin, 2020

Norman McLaren œuvre dans le domaine onirique de l'animation. David Cronenberg est maître du genre de l'horreur intérieure. Que peuvent donc partager ces deux cinéastes canadiens aux univers si distincts? Chacun a construit une relation à long terme avec un compositeur — respectivement Maurice Blackburn et Howard Shore. D'un duo à l'autre, le musicien occupe une place centrale au sein de la création collective; sa musique se révèle comme une composante fondamentale. Quels processus créatifs lui permettent de se déployer? Ce livre fait la lumière sur les mécanismes collaboratifs et la pensée de ces duos. Plus généralement, il établit une poïétique de la création musico-filmique, décrit et comprend les processus créateurs filmique et musical qui déterminent la composition d'une musique de film et, plus encore, une musicalité de tout le complexe audiovisuel.

http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711628872

Tetsuo KOGAWA, *Radio-Art*, Paris, UV éditions, 2019

Théoricien, activiste, artiste, Tetsuo Kogawa est une figure incontournable des arts sonores et radiophoniques, il contribue depuis le début des années 1980 à une réflexion radicale sur la communication et les médias. Beaucoup ont profité des fruits de ses recherches et parfois sans le savoir : ses créations électroniques et ses textes ont tant été partagés, repris ou commentés qu'ils ont contribué à alimenter la culture commune de la génération actuelle des expérimentateurs sonores et des hackers, des penseurs de la radio, des médias et des mondes numériques.

http://uveditions.com/tetsuo-kogawa-radio-art/

Damon KRUKOWSKI, Ways of Hearing, Cambridge, The MIT Press, 2019

Damon Krukowski examines how the switch from analog to digital audio is changing our perceptions of time, space, love, money, and power. In Ways of Hearing—modeled on Ways of Seeing, John Berger's influential 1972 book on visual culture—Krukowski offers readers a set of tools for critical listening in the digital age. Just as Ways of Seeing began as a BBC television series, Ways of Hearing is based on a six-part podcast produced for the groundbreaking public

radio podcast network Radiotopia. Inventive uses of text and design help bring the message beyond the range of earbuds.

https://mitpress.mit.edu/books/ways-hearing

Muriel PLANA, *Théâtre musical (XXe et XXIe sicèles). Formes et représentations politiques*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté. 2019

Cet ouvrage se veut une étude pluridisciplinaire du théâtre musical au XXe et XXIe siècles dans ses dimensions esthétique et politique. Il réunit des approches variées qui mettent l'accent sur les principaux dispositifs et enjeux expressifs et performatifs de cette forme artistique hybride. Interrogeant tout à la fois les mécanismes en jeu dans la création et l'interprétation, il propose une redéfinition de ce que peuvent être et faire les relations musique et théâtre contemporaines.

https://pufc.univ-fcomte.fr/theatre-musical-xxe-et-xxie-siecles.html

Gregory WHITEHEAD, Almanach des plaies insensées, Paris, Van Dieren, 2016

L'écriture radiophonique accomplit, fausse et manipule deux séparations essentielles — le fait d'isoler l'événement acoustique du temps et de l'espace dans lesquels il s'est produit, et le fait d'isoler un énoncé de l'immédiateté physique de celui qui énonce. Le plaisir d'un texte radio réside dans une sorte d'interruption merveilleuse ; « interruption » qui introduit quelque chose qui n'arrive jamais vraiment, « merveilleuse » parce qu'il n'y a en elle rien de nécessaire.

https://vandieren.com/catalogue/almanach-de-plaies-insensees/

Acoustique et perception

Bernie KRAUSE, *Le grand orchestre des animaux. Célébrer la symphonie de la nature*, Paris, Flammarion, 2018

C'est par hasard que Bernie Krause, musicien dans la Californie des années 1960-1970 — les Doors, la musique de Rosemary's Baby et d'Apocalypse Now —, découvre la richesse des sons de la nature. Depuis, il consacre sa vie à enregistrer les animaux du monde entier. Revenant sur son parcours et ses travaux, il offre une merveilleuse plongée dans l'univers sonore du monde sauvage. Et nous invite à célébrer, malgré le vacarme des activités humaines, la somptueuse symphonie de la nature.

 $\underline{https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/le-grand-orchestre-des-animaux}$

Philippe LALITTE, *Musique et cognition : perspectives pour l'analyse et la performance musicales*, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2019

Les différentes réflexions et approches analytiques convoquées dans ce volume sont regroupées en quatre champs d'investigation. Le premier explore l'analyse du timbre et les pratiques d'orchestration en ayant recours à certaines notions provenant de la psychoacoustique. Le deuxième concerne l'analyse esthésique de la musique

électroacoustique, c'est-à-dire une analyse qui se place prioritairement du point de vue de l'écoute et qui prend en compte le sujet percevant. Le troisième champ s'intéresse, de façon transhistorique et trans-stylistique, aux liens entre l'écoute, l'oreille de celui qui analyse, la notation et la transcription de l'objet musical. Le dernier champ se focalise sur de nouvelles méthodes qui intègrent certaines théories issues des neurosciences dans l'analyse de la performance et dans l'apprentissage du chant.

https://eud.u-bourgogne.fr/musicologie/680-musique-et-cognition-9782364413368.html

Ariane WILSON (dir.), *Sound worlds from the body to the city : Listen!*, Cambridge Scholars Publishing, 2019

This volume reveals the extent to which aural perception influences our spatial awareness. Spanning various fields and practices, from psychology to geography, and from zoology to urban planning, it covers a range of environments in which sounds contribute to forming our sense of space and place. The contributions gathered here lead from the mother's womb, through the habitats of insects and owls, to the resonating bodies of buildings and the city, to artistic endeavours that aim to consciously reveal the spatiality of sound.

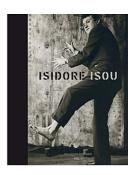

Domaines transversaux

Musique et littérature

Eric FABRE, François CODAOU, Roland SABATIER, *Isidore Isou*, Bruxelles, La Lettre volée, coll. Fabre, 2019

Premier volet d'une série d'éclairages divers sur le fondateur du lettrisme, concurrent des situationnistes, auquel Beaubourg aura consacré une vaste exposition (mars-mai 2019), basée sur la collection d'Éric Fabre.

Giordano FERRARI, Joël HEUILLON (éd.), *Orphée aujourd'hui : Lire, interpréter...*, Paris, L'Harmattan, 2019

Mythe fondateur de la poésie dans la mythologie grecque, la figure d'Orphée est métonymique d'une réflexion ininterrompue depuis le XVIe siècle sur les rapports entre musique et poésie. Convoqué pour élaborer l'opéra entre 1580 et 1630, Orphée est encore sollicité au XXe siècle par des compositeurs en quête d'une poésie nouvelle.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64273

Musique et domaines scientifiques

Henk BORGDORFF, Peter PETERS, Trevor PINCH (éd.), *Dialogue between artistic research and science and technology studies*, New York, Routledge, 2020

This edited volume maps dialogues between science and technology studies research on the arts and the emerging field of artistic research. The main themes in the book are an advanced understanding of discursivity and reasoning in arts-based research, the methodological relevance of material practices and things, and innovative ways of connecting, staging, and publishing research in art and academia.

https://www.routledge.com/Dialogues-Between-Artistic-Research-and-Science-and-Technology-Studies/Borgdorff-Peters-Pinch/p/book/9781138343856

The Arithmetic of Listening offers beginners the grounding in music theory necessary to find their own way into microtonality and the places it may take them. Moving from ancient Greece to the present, Kyle Gann delves into the infinite tunings available to any musician who feels straitjacketed by obedience to standardized Western European tuning. He introduces the concept of the harmonic series and demonstrates its relationship to equal-tempered and well-tempered tuning. He also explores recent experimental tuning models that exploit smaller intervals between pitches to create new sounds and harmonies.

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/42gwm4em9780252042584.html

Franck JEDRZEJEWSKI, *Hétérotopies musicales. Modèles mathématiques de la musique*, Paris, Hermann, 2019

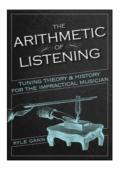
Le projet de ces *hétérotopies* - le mot est de Michel Foucault - est de présenter les modèles mathématiques actuels de la musique. Non pas en essayant de produire une théorie englobante de la musique par les mathématiques, mais de circonscrire, pas à pas, ces « espaces autres » qui invitent à penser dans leurs formes topologiques l'intelligence des objets musicaux.

https://gream.unistra.fr/publications/collections-gream-chez-hermann/theorie-de-la-musique/heterotopies-musicales-modeles-mathematiques-de-la-musique/

Eli MAOR, *Music by the numbers. From Pythagoras to Schoenberg*, Princeton, Princeton University Press, 2018

Music is filled with mathematical elements, the works of Bach are often said to possess a math-like logic, and Igor Stravinsky said "musical form is close to mathematics," while Arnold Schoenberg, lannis Xenakis, and Karlheinz Stockhausen went further, writing music explicitly based on mathematical principles. Yet Eli Maor argues that music has influenced math at least as much as math has influenced music. Starting with Pythagoras, proceeding through the work of Schoenberg, and ending with contemporary string theory, Music by the Numbers tells a fascinating story of composers, scientists, inventors, and eccentrics who played a role in the

age-old relationship between music, mathematics, and the sciences, especially physics and astronomy.

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691176901/music-by-the-numbers

Musique et architecture

Michael GENDREAU, *Parataxes. Fragments pour une architecture des espaces sonores*, Paris, Van Dieren, 2010

- « Toutes les structures sur la surface de la terre vibrent, rien n'est en repos. Chaque lieu, chaque bâtiment vibre d'une manière différente, en fonction des matériaux, des dimensions, des différents composants constitutifs et des sources d'énergie environnantes. Chaque bâtiment parle un langage unique. »
- « On ne peut pas refléter la réalité au moyen du langage ou de la musique comme en un miroir, mais on peut [...] mettre en jeu des fragments de celle-ci. »

https://vandieren.com/catalogue/parataxes/

Esthétique

Jean-Pierre COMETTI, Giovanni MATTEUCCI (dir.), *Après l'art comme expérience. Esthétique et politique aujourd'hui à la lumière de John Dewey*, Paris, Questions Théoriques, 2017

Éclipsée par le développement de l'esthétique analytique dans le monde anglophone et méconnue par la philosophie de l'art en Europe, la pensée de John Dewey est aujourd'hui convoquée dans un nombre croissant de discussions portant sur la démocratie, la pédagogie ou la politique culturelle. La notion d'expérience vise, chez Dewey, à dissoudre les dualismes dans lesquels la philosophie et les sciences tendent souvent à s'enfermer (entre art et vie sociale, absolutisme et relativisme, sujet et objet, apparence et réalité). Relisant *L'Art comme expérience*, les textes réunis dans ce volume tirent des conséquences sociales et politiques du pragmatisme de Dewey pour repenser de façon critique la situation actuelle de l'art et de la culture.

https://www.questions-

theoriques.com/produit/37/9782917131497/Apres%20LArt%20comme%20experience

Olivier QUINTYN, Valences de l'avant-garde. Essai sur l'avant-garde, l'art contemporain et l'institution, Paris, Questions Théoriques, 2015

Conçu à l'origine comme une postface à la traduction française de la *Théorie de l'avant-garde* de Peter Bürger, ce livre propose de reconstruire le *concept* d'avant-garde artistique, en l'inscrivant dans une théorie *critique* de l'art contemporain et de ses institutions, intégrées au capitalisme néolibéral. Pour cela, il interroge les *valences* du concept d'avant-garde, c'est-à-dire ses *connexions* possibles à d'autres éléments, en examinant la manière dont ce concept s'articule à des ressources émancipatrices actuelles, au-delà des formes historiques qui ont été les siennes (futurisme, dadaïsme, constructivisme) comme des « néo-avant-gardes » de la deuxième moitié du xxe siècle (pop art, minimalisme, art conceptuel).

https://www.questions-

theoriques.com/produit/28/9782917131428/Valences%20de%20lavant-garde

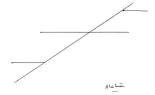
CD

Alvin LUCIER, *I am sitting in a Room ; Two circles ; Fideliotrio ; Three Translations of the Works of Maurizio Mochetti*, Ensemble Alter Ego, dans « Two Circles », 1 CD, Mode, 2016

https://moderecords.com/order.html#LUCIER

Alvin LUCIER, *Titled Arc ; Double Helix ; EPO-5 ; Semicircle ; Two Circles ; Braid, Ever Present Orchestra*, dans « Works for Ever Present Orchestra », 2xCD, Black Truffle, 2020

https://blacktruffle.bandcamp.com/album/works-for-the-ever-present-orchestra

Franck BEDROSSIAN, Twist; Edges; Epigram, 1 CD, Kaïros, 2019

https://www.kairos-music.com/cds/0015042kai

Alberto POSADAS, *Poética del laberinto*, *cycle for saxophone quartet*, Ensemble Sigma, 1 CD, Wergo, 2020

https://en.schott-music.com/shop/poetica-del-laberinto-no444753.html

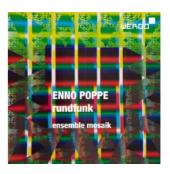
Earl BROWN, *Times Five*; *Octet I*; *December 1952*; *Novara*; *Music for violin, cello and piano*; *From Folio*: *Novembre 1952*; *From Folio*: *December 1952*; *From Folio*: *Four Systems*; *Music for cello and piano*; *Nine Rare Bits, for one or two harpsichords*, dans « Selected Works 1952-1965 », 1 CD, New World, 2006

https://www.newworldrecords.org/products/earle-brown-selected-works-1952-1965? pos=18 sid=daaa1ac228 ss=r

Enno POPPE, Rundfunk, Ensemble Mosaik, 1 CD, Wergo, 2019

https://en.schott-music.com/shop/rundfunk-no421293.html

Huihui CHENG, *Me du ça ; Narcissus & echo ; Messenger ; Calling sirens ; Your smartest choice*, 1 CD, Wergo, 2020

 $\frac{https://en.schott-music.com/shop/me-du-ca-narcissus-echo-messenger-calling-sirens-your-smartest-choice-no446195.html}{}$

Works by Philippe MAINTZ, Gordon KAMPE, Yair KLARTAG, Birke BERTELSMEIER, Vassos NICOLAOU dans « Strandgut » Ensemble LUX:NM, 1 CD, Genuin Musikproduktion, 2018

https://www.genuin.de/en/04_d.php?k=494

Jean-Luc GUIONNET, *Plafond de verre*, Ensemble Lunar Error, 1 coffret 30 planches couleurs sérigraphiées + 1 CD, Éditions Adverse, 2020

https://adverse.livre-avenir.org/plafond-de-verre/

Éliane RADIGUE, Naldjorlak I, II, III, 3xCD, Shiiin, 2013

http://www.shiiin.com/shiiin9.php

Éliane RADIGUE, Occam Ocean I, 2xCD, Shiiin, 2017

http://www.shiiin.com/shiiineer1.php

Éliane RADIGUE, Occam Ocean II, 1 CD, Shiiin, 2019

http://www.shiiin.com/shiiineer2.php

Éliane RADIGUE, Œuvres électroniques, 14xCD, Ina Grm, 2019

https://presse.ina.fr/coffret-eliane-radigue/

Fenêtre Ovale, Deuxième Volet, 1 CD, Umlaut, 2016

 $\underline{https://www.umlautrecords.com/produit/fenetre-ovale-2eme-volet-fenetre-ovale/}$

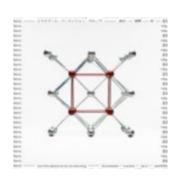
Eve RISSER, Après un rêve, 1 CD, Clean Feed, 2019

https://cleanfeed-records.com/product/apres-un-reve/

Toshio HOSOKAWA, Malika KISHINO, Yoshihisa TAÏRA, Toru TAKEMITSU, *Rains*, Les Percussions de Strasbourg, 1 CD, Percussions de Strasbourg, 2019

http://www.percussionsdestrasbourg.com/discography/rains/

Georges APERGHIS, Tourbillon; 14 Récitations, 1 CD, Umlaut, 2015

 $\frac{https://www.umlautrecords.com/produit/tourbillons-et-14-recitations-pour-voix-seule-donatienne-michel-dansac-georges-aperghis/$

Ensemble Hodos plays Philip Corner, *Lifework : a unity Vol. 1. Culture (Tradition, Assimilation)*, 1 CD, Umlaut, 2015

 $\underline{https://www.umlautrecords.com/produit/lifework-a-unity-1-culture-tradition-assimilation-1950-59-ensemble-hodos/}$

Ulrich KRIEGER, *Wall of sound. Drones, Patterns, Noises*, 3xCD, Sub Rosa, 2019

 $\frac{https://www.subrosa.net/en/catalogue/unclassical/ulrich-krieger--wall-of-sound-ii.html; jsessionid=833937E3A22D13E3B9E4808909B8005B$

Stefan PRINS, Fremdkörper, 2xCD, Sub Rosa, 2012

 $\frac{https://www.subrosa.net/en/catalogue/unclassical/stefan-prins---fremdkorper.html}{}$

Espaces électroacoustiques, Vol. 2, 2xCD, Col legno, 2019

https://www.col-legno.com/en/shop/40003-les-espaces-electroacoustiques-ii

Pierre BOULEZ, Philippe MANOURY, *Le Marteau sans maître / B-Partita*, 1 CD, Col legno, 2019

 $\frac{https://www.col-legno.com/en/shop/20447-boulez-manoury-le-marteau-sans-matre-b-partita}{matre-b-partita}$

Nicolaus A. HUBER, Percussion Pieces, 1 CD, NEOS, 2020

https://neos-music.com/

Michael JARRELL, ... mais les images restent..., 1 CD, Aeon, 2018

https://outhere-music.com/fr/albums/jarrell-mais-les-images-restent-aecd-1754

Ivan FEDELE, Agata ZUBEL, Mirela IVICEVIC, Francisco FILIDEI, Hermann MEIER, *Donaueschingen Musiktage 2018*, 2xCD, Neos, 2019

https://neos-music.com/

PARTITIONS

Kaija SAARIAHO, Du Cristal, pour orchestre, Éditions Wilhelm Hansen, 1989

https://www.wisemusicclassical.com/work/13534/Du-Cristal--Kaija-Saariaho/

Kaija SAARIAHO, ... Á la fumée, pour flûte alto et violoncelle solistes, et orchestre, Éditions Wilhelm Hansen, 1990

https://www.wisemusicclassical.com/work/6963/a-la-Fumee--Kaija-Saariaho/

Luigi NONO, La fabbrica illuminata, per soprano e nastro magnetico a quattro piste, Ricordi, 2010

https://www.ricordi.com/en-US/Catalogue.aspx/details/446795

Isabel MUNDRY, Sounds, Archeologies, for basset horn, violconcello and piano, Breitkopf & Härtel, 2019

https://www.breitkopf.com/work/20207/sounds-archeologies

Isabel MUNDRY, Wer?, nach Fragmenten von Franz Kafka, für Sopran und Klavier, Breitkopf & Härtel, 2004

https://www.breitkopf.com/work/8439/wer

Isabel MUNDRY, *Anagramm*, for voice and piano, Breitkopf & Härtel, 2002

https://www.breitkopf.com/work/8009/anagramm

Clara IANNOTTA, *Clangs*, pour violoncelle solo et ensemble amplifié, Edition Peters, 2017

https://www.editionpeters.com/product/clangs/ep14250?TRE00000/

Clara IANNOTTA, *A Failed Entertainment*, pour quatuor à cordes, Edition Peters, 2017

https://www.editionpeters.com/product/a-failed-entertainment/ep14241

Clara IANNOTTA, *Troglodyte angels clank by*, for amplified ensemble, Edition Peters, 2018

https://www.edition-peters.com/product/troglodyte-angels-clank-by/ep14323

Jesper NORDIN, *Sculpting the air*, gestural exformation for ensemble and live electronics, Edition Peters, 2015

https://www.editionpeters.com/product/sculpting-the-air-gestural-exformation/ep14106

Jesper NORDIN, *Visual exformation*, for string quartet, live electronics and interactive installation Edition Peters, 2016

https://www.edition-peters.com/product/visual-exformation/ep14161

Jesper NORDIN, *Emerge*, for clarinet, orchestra and gestrument, Edition Peters, 2017

https://www.editionpeters.com/product/emerge/ep14306?TRE00000/

Bernhard GANDER, « Bunny games », für ensemble, Edition Peters, 2006

https://www.editionpeters.com/product/bunny-games/ep12790?TRE00000/

Bernhard GANDER, *Take death*, für 20 instrumente und DJ, Edition Peters, 2013

https://www.editionpeters.com/product/take-death/ep12854?TRE00000/

James TENNEY, *Chromatic canon*, for two pianos, Smith Publications, 1989

James TENNEY, *Quintext. Five textures*, for string quartet, Smith Publications, 1988

James TENNEY, Clang, for orchestra, Smith Publications, 1987

http://www.smith-publications.com/assets/catalog/Smith%202009%20Catalog.pdf

Luc FERRARI, *Tête et Queue du Dragon*, pièce acousmatique sur support audio, Maison ONA, 2018

https://www.maison-ona.com/catalog-00620NA

Bernard PARMEGIANI, Devy ERLIH *Violostries*, pour violon et support audio, Maison ONA, 2018

https://www.maison-ona.com/catalog-00060NA

Bernard PARMEGIANI, *La Roue Ferris*, pièce acousmatique sur support audio, Maison ONA, 2018

https://www.maison-ona.com/catalog-00450NA

Bernard PARMEGIANI, $\it Et\ après...$, pour bandonéon et support audio, Maison ONA, 2019

https://www.maison-ona.com/catalog-00380NA

PÉRIODIQUES

Circuit

Computer Music Journal

Genesis

Journal of Audio Engineering Societey

Journal of mathematics and music

Journal of music theory

Journal of new music research

Leonardo Music Journal

Lettre du musicien

Mouvement

Musicae Scientiae

Musicworks

Musik & Asthetik

Music perception

Musiktexte

Musurgia

Neue Zeitschrift für Musik

Organised sound

Sciences du design

Sonus

Tempo

The Wire

Twentieth Century Music