

Médiathèque

Nouveautés 2021

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

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

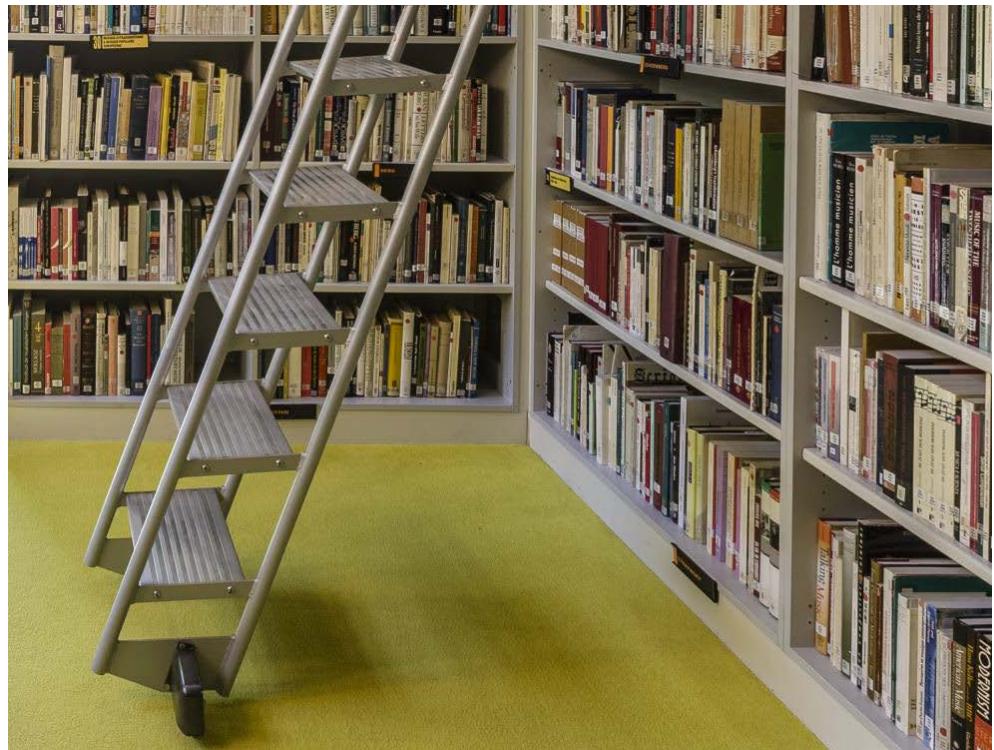

Table des matières

LIVRES	2
ÉCRITS PAR ET SUR LES COMPOSITEURS	2
HISTOIRE UNIVERSELLE DE LA MUSIQUE	10
SOCIOLOGIE DE LA MUSIQUE ET ETHNOMUSICOLOGIE	14
ACOUSTIQUE, PERCEPTION, ANALYSE / SYNTHESE	18
INFORMATIQUE MUSICALE	20
THEORIE ET ESTHETIQUE DE LA MUSIQUE	21
DOMAINES TRANSVERSAUX, MUSIQUE ET AUTRES ARTS	27
CD, DVD	31
PARTITIONS	37
PÉRIODIQUES	40

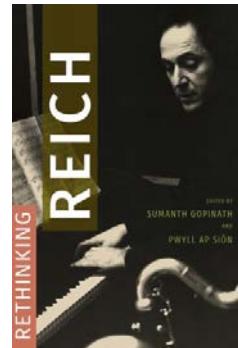
LIVRES

Écrits par et sur les compositeurs

Sumanth GOPINATH, *Rethinking Reich*, New York, Oxford University Press, 2019

Described by music critic Alex Ross as "the most original musical thinker of our time" and having received innumerable accolades in a career spanning over fifty years, composer Steve Reich is considered by many to be America's greatest contemporary composer. His music, however, remains largely underresearched. *Rethinking Reich* redresses this imbalance, providing a space for prominent and emerging scholars to reassess the composer's contribution to music in the twentieth century.

<https://global.oup.com/academic/product/rethinking-reich-9780190605292?q=rethinking%20reich&lang=en&cc=fr#>

Ryoji IKEDA, *Dataphonics*, Éditions Dis Voir, 2010 (CD inclus)

Hommage appuyé au pionnier de la musique concrète Pierre Schaeffer et à son *Solfège de l'objet sonore*, le projet musical *Dataphonics* se fonde sur les relations entre le son des données numériques primaires et les composants élémentaires du son. Ce travail se concentre sur le système des fréquences sonores situées à la limite de l'audible, phénomène dont « l'auditeur, explique Ikeda, ne devient conscient qu'au moment de leur disparition ».

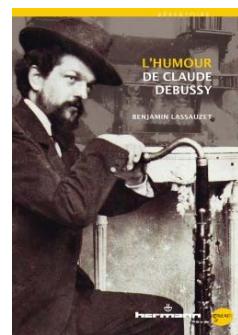
<https://www.espressoeditions.com/ouvrage.php?id=4074>

Benjamin LASSAUZET, *L'Humour de Claude Debussy*, Paris, Hermann, 2019

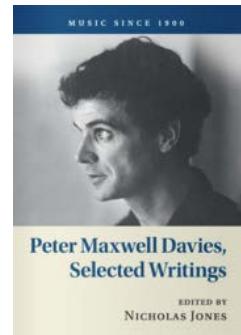
Qu'on le positionne sur le terrain, impressionniste, du flou, de l'indéterminé et de la couleur, ou sur celui, symboliste, des correspondances, du mystère et de l'imaginaire, Debussy se voit toujours irrémédiablement séparé de sa muse comique. Pourtant, sa production musicale humoristique est très loin d'être insignifiante puisqu'elle représente plusieurs dizaines d'œuvres ayant jalonné toutes les étapes de sa vie créatrice. Autour de cet apport musical, il ne faudrait pas non plus négliger l'homme, l'épistolier, le critique, le dramaturge et l'interprète : sous tous les angles, Debussy laisse invariablement s'exprimer sa vis comica. Cet ouvrage se propose de mettre cet aspect en lumière de manière à voir apparaître, cent ans après sa mort, un Debussy jusqu'ici laissé dans l'ombre.

<https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037001498>

Nicholas JONES (éd.), *Peter Maxwell Davies. Selected Writings*, New York,
Cambridge University Press, 2018

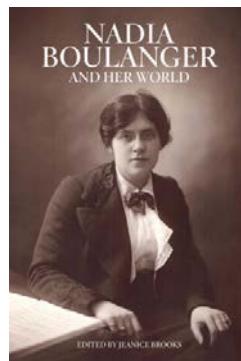
This book brings together an extensive and varied collection of Sir Peter Maxwell Davies's written and spoken-word items for the first time. Spanning the composer's entire career, this compendium offers a balanced selection of Davies's articles and essays, speeches and lectures, interviews, radio broadcasts, programme notes, tributes and letters to newspapers. A number of items are published for the first time, including a new article from Davies himself (commissioned specially for this book), and several BBC radio broadcast interviews and talks from the 1960s. The structure of the book is chronological and divided into three parts, allowing readers to trace the development of Davies's thought and work over time, and to place each item in its biographical and historical context. The introduction and notes by Nicholas Jones place the writings in context, making this volume invaluable for those interested in the music and wider culture of post-war Britain.

<https://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/music/twentieth-century-and-contemporary-music/peter-maxwell-davies-selected-writings?format=PB>

Jeanice BROOKS (éd.), *Nadia Boulanger and Her World*, Chicago, University
of Chicago Press, 2020

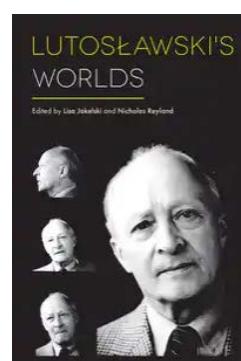
Nadia Boulanger (1887–1979) was arguably one of the most iconic figures in twentieth-century music, and certainly among the most prominent musicians of her time. For many composers—especially Americans from Aaron Copland to Philip Glass—studying with Boulanger in Paris or Fontainebleau was a formative moment in a creative career. Composer, performer, conductor, impresario, and charismatic and inspirational teacher, Boulanger engaged in a vast array of activities in a variety of media, from private composition lessons and lecture-recitals to radio broadcasts, recordings, and public performances.

<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo68373136.html>

Lisa JAKELSKI, Nicholas RAYLAND (éds.), *Lutosławski's Worlds*, The Boydell
Press, 2018

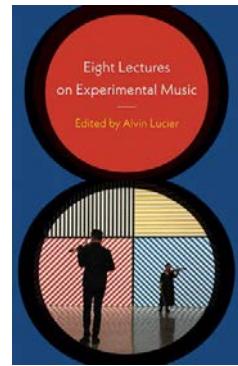
Lutosławski's Worlds is a landmark volume which looks at the multi-faceted spheres that informed the composer's life and works and represents a new departure in the study of his music. Throughout his life, he steered musicologists away from the connections between his extraordinary biography and concert music. He also sought to minimize scholarly attention to the many other spheres of creative activity - popular music, theatre music, film scoring, propaganda music, and educational music - that occupied him. In this volume, for the first time, the world's leading Lutosławski scholars consider the full range of his musical output and the biographical, cultural and historical contexts in which those musics were created. It contends that all of Lutosławski's worlds are equally worthy of study, because each represents an opportunity better to understand the life and music of a figure of paramount importance to the critical and cultural history of twentieth-century music.

<https://boydellandbrewer.com/9781783271986/lutoslawskis-worlds/>

Alvin LUCIER (éd.), *Eight Lectures on Experimental Music*, Middletown,
Wesleyan University Press, 2017

In this brilliant collection, path-breaking figures of American experimental music discuss the meaning of their work at the turn of the twenty-first century. Presented between 1989 and 2002 at Wesleyan University, these captivating lectures provide rare insights by composers whose work has shaped our understanding of what it means to be experimental: Maryanne Amacher, Robert Ashley, Philip Glass, Meredith Monk, Steve Reich, James Tenney, Christian Wolff, and La Monte Young. Collected here for the first time, together these lectures tell the story of twentieth-century American experimental music, covering such topics as repetition, phase, drone, duration, collaboration, and technological innovation. Containing introductory comments by Lucier and the original question and answer sessions between the students and the composers, this book makes the theory and practice of experimental music available and accessible to a new generation of students, artists, and scholars.

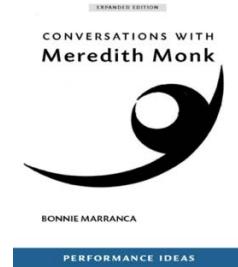

<https://www.weslpress.org/9780819577634/eight-lectures-on-experimental-music/>

Bonnie MARRANCA, *Conversations with Meredith Monk*, PAJ Publications,
2020 (expanded edition)

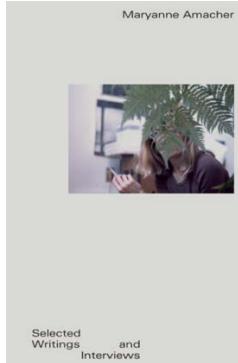
Conversations with Meredith Monk offers a richly detailed portrait of the internationally renowned composer, performer, director, and filmmaker who has helped to create the new vocabularies of contemporary performance.

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

Amy Cimini, Bill Dietz (éds.), *Maryanne Amacher. Selected Writings and Interviews*, Brooklyn, Blank Forms, 2020

The life and work of Maryanne Amacher are as vast as they are little known. In this volume, Amy Cimini and Bill Dietz offer a heterodox and idiosyncratic selection of largely unpublished documents spanning the breadth of the papers included in the Amacher Collection. The chronologically grouped documents, ranging from private writings and letters to program notes, manifestos, and proposals for unrealized projects, are framed by interviews in which Amacher discusses corresponding periods of her life. This structure leads readers carefully into the composer's musical thought as it develops and transforms over time, while working strenuously against the definitiveness associated with "collected" writings. This study of a still-unfolding body of work approaches its materials as provisional, promissory and open-ended. Here, Cimini and Dietz have compiled a volume full of staggeringly rich primary documents, while probing the issue of what it means to assemble these materials while the question "who was Maryanne Amacher?" remains so open. This collection invites the reader to answer.

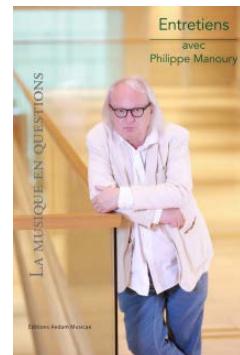

<https://blankforms.org/publication/maryanne-amacher-selected-writings-and-interviews/>

Philippe MANOURY, *La Musique en Questions. Entretiens avec Philippe Manoury*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2020

Je rêve d'inventer une « théorie des attractions sonores ». Trouver des champs harmoniques qui se comporteraient un peu comme des champs magnétiques et qui attireraient ou repousseraient les sons dans différentes directions. L'idée serait de créer des forces sonores qui produiraient des champs d'attraction particuliers que l'on pourrait distribuer et orienter suivant des lois très générales. Cela serait magnifique pour la musique de synthèse qui, malheureusement, traîne un peu les pieds dans le domaine théorique. Les sons se parleraient entre eux, c'est-à-dire s'enverraient des signaux qui s'influencerait mutuellement sous la force de ces champs d'attraction sonores.

<https://www.musicae.fr/livre-La-musique-en-questions---Entretiens-avec-Philippe-Manoury-de-Philippe-Manoury-228-189.html>

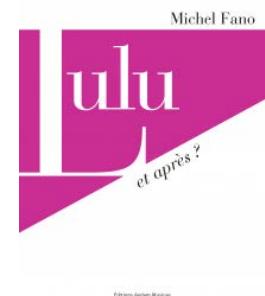

Michel FANO, *Lulu et après ?*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2020

Wagner avait déjà largement transgressé les lois de l'opéra classique, Berg va les refonder. Wozzeck en fut le premier bénéficiaire, Lulu va en poursuivre l'épanouissement en radicalisant les données pour mieux les enfreindre. Une démarche similaire règle l'opposition du tonal à l'atonal, que vient concilier une thématisation de la série. Il en est de même pour les consonances qui, à plusieurs moments clés du récit, fracturent le dissonant pour les charger d'une émotion rare.

Ce ne sont pas le réalisme du sujet, son message social ou son écriture dodécaphonique (parfois mise à mal !) qui assurent sa modernité, et si nous goûtons (pourquoi s'en cacher) les quelques envolées malherienne ou puccinienne chères à l'auteur, c'est la complétude du projet qui demande à être visitée. Un Art Total plus total que celui voulu par Wagner, dans l'emploi de formes cinématographiques, voire d'un film dont il avait précisé le scénario, mais surtout par ce que le philosophe Pierre Souvtchinsky a nommé très justement la « réthorisation du récit par la musique ».

<https://www.musicae.fr/livre-Lulu-et-apres--de-Michel-Fano-230-214.html>

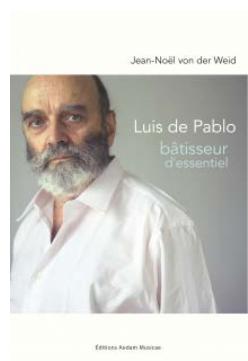
Jean-Noël VON DER WEID, *Luis de Pablo. Bâtisseur d'Essentiel*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2020

L'univers de Luis de Pablo, agile et grotesque, étrange, macabre et cristallin, marque un tournant dans l'évolution de la musique espagnole de la seconde moitié du xxe siècle et du début de ce siècle.

Cet iconoclaste, à l'universalisme radical, permit à l'Espagne de renaître artistiquement et de liquider l'encombrant héritage d'une musique nationaliste où paraît une mascarade d'avant-garde de pacotille taillée selon les normes franquistes.

Les lettres de ce propagateur à l'échelle mondiale de la nouvelle musique (Schoenberg, Webern) s'égrènent ici sur plusieurs décennies ; dans une boîte, où une lettre qu'il m'adresse, devient une lettre pour mille autres !

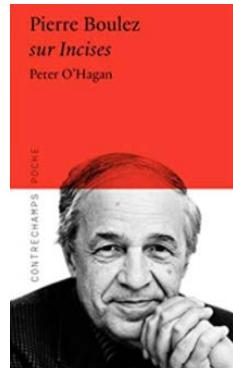
Luis de Pablo est l'auteur d'un catalogue de plus de deux cents œuvres (les plus récentes de 2020), dont « la trajectoire », précise-t-il, va d'un serialisme avec éléments aléatoires, à une synthèse personnelle – flamenco des soleils, grandes fugues intimes –, dans laquelle se fondent la consonance, les micro-intervalles, la forme libre, la métrique complexe et certaines musiques extra-occidentales.

<https://www.musicae.fr/livre-Luis-de-Pablo--batisseur-d-essentiel-de-Jean-Noel-von-der-Weid-229-165.html>

Peter O'HAGAN, *Sur Incises*, Genève, Contrechamps, 2021

Oeuvre de grande dimension, à la fois virtuose et raffinée, séduisante et complexe, sur *Incises* est l'une des dernières compositions de Pierre Boulez, l'apothéose de sa trajectoire créatrice. À la fois par sa sonorité si particulière et par son caractère rituel, elle fait signe vers les musiques extra-européennes. Le livre de Peter O'Hagan conduit le lecteur à travers le double labyrinthe de la forme et de la genèse de l'œuvre, au gré d'une véritable enquête qui rend sa lecture passionnante. Mélant les considérations générales à une approche analytique détaillée, l'ouvrage dévoile de façon lumineuse les processus de composition et leur dimension symbolique, les situant à l'intérieur de l'évolution du compositeur. Beaucoup de documents inédits sont mis à la disposition du lecteur, qui trouvera là un guide idéal pour aborder ce chef-d'œuvre de la musique moderne.

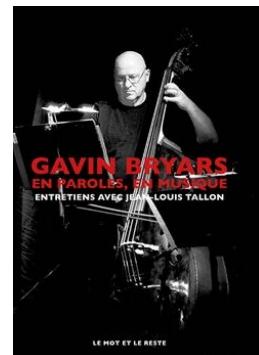

<https://contrechamps.ch/editions/pierre-boulez-sur-incises/>

Jean-Louis TALLON, *Gavin Bryars en Paroles, en Musique. Entretiens avec Jean-Louis Tallon*, Marseille, Le Mot et le Reste, 2020

Avec la création en 1972 de *The Sinking of the Titanic* et de *Jesus' Blood Never Failed Me Yet*, dont la reprise, en 1993, qui l'associe à Tom Waits, lui vaut une renommée internationale, Gavin Bryars s'est imposé très tôt sur la scène musicale contemporaine, enchaînant les œuvres fortes et les collaborations prestigieuses avec, notamment, Robert Wilson, Merce Cunningham, Carolyn Carlson, Lucinda Childs. Entre décembre 2017 et juillet 2020, Jean-Louis Tallon s'est longuement entretenu avec le compositeur britannique. Ce sont ces échanges que le livre *Gavin Bryars en paroles, en musique* – premier ouvrage consacré au musicien – reprend dans leur intégralité, donnant ainsi à (re)découvrir, en une vision panoramique, un itinéraire d'envergure, couvrant cinquante ans de création.

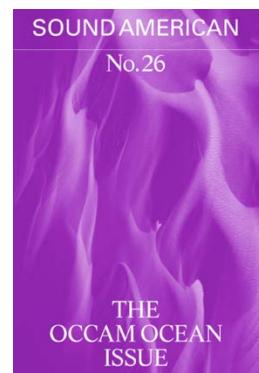
<https://lemotetlereste.com/musiques/gavinbryarsenparolesenmusique/>

Sound American n°26, *The OCCAM Ocean Issue*, Brooklyn, Sound American / Anthology of Recorded Music, 2021

Dedicated to Éliane Radigue's radical musical ecosystem, OCCAM Ocean, and includes exclusive interviews with Radigue's collaborators and interpreters, including: Charles Curtis, Carol Robinson, Rhodri Davies, Catherine Lamb, Julia Eckhardt, Silvia Tarozzi, Dafne Vicente-Sandoval, Laetitia Sonami, and Frédéric Blondy. inti figgis-vizueta contributes a composition to the ongoing Exquisite Corpse series. The issue also includes an exclusive poster designed by Remake Design that documents and graphically interprets Radigue's compositional system, connections, and collaborators.

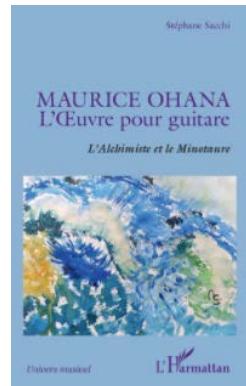
<https://soundamerican.org/issues/ocean-ocean>

Stéphane SACCHI, *Maurice OHANA. L'œuvre pour Guitare. L'Alchimiste et le Minotaure*, Paris, L'Harmattan, 2021

Maurice Ohana occupe une place importante parmi les compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle. Il est notamment l'auteur d'une oeuvre pour guitare particulièrement originale et profondément marquée par tout un univers culturel andalou fortement imprégné par le cante jondo. L'élargissement spectral de l'instrument, par l'ajout de quatre cordes, permet au compositeur d'opérer sur la matière sonore, un travail de création qui donne lieu à une oeuvre d'une originalité remarquable. Cet ouvrage interroge les rapports entre tradition et innovation, entre oralité et écriture. Il sollicite les apports de plusieurs disciplines : musicologie, anthropologie et philosophie. Il contribue ainsi à renouveler le regard que l'on peut porter, en musicologie, sur quelques-unes des grandes questions qui nourrissent la réflexion sur les compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle.

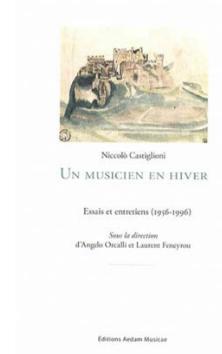
https://www.editions-harmattan.fr/livre-maurice_ohana_l_œuvre_pour_guitare_stéphane_sacchi-9782343212562-67961.html

Agnelo ORCALLI, Laurent FENEYROU (dirs.), Niccolò Castiglioni. Un Musicien en Hiver – Essais et Entretiens (1956-1996), Château-Gontier, Aedam Musicae, 2021

D'un caractère fantasque enclin au merveilleux, Niccolò Castiglioni (1932-1996) était un maître du silence et des sons limpides, cristallins et transparents, comme pris dans la glace. Le lyrisme, les bruissements et les nuances infimes de son art paraissent empreints de ses baroqueries, de ses absenteries, comme une citadelle d'intérieurité, jusqu'aux retraites solitaires dans les paysages alpins et les sentiers du Haut-Adige. Dans le sillage de ses chers romantiques et d'Anton Webern, qu'il commenta avec passion et clairvoyance, Castiglioni manifeste, au regard de l'Histoire, un amour immodéré de la nature, des plantes, des arbres et des chants d'oiseaux. Harmonie de la création et d'un savoir qui gouverne le mouvement des étoiles comme celui de l'atome musical.

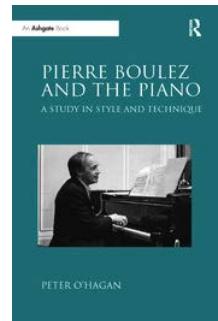
<https://www.musicae.fr/livre-Niccolo-Castiglioni---Un-musicien-en-hiver-de-Angelo-Orcalli--Laurent-Fenyrou-238-220.97.html>

Peter O'Hagan, *Pierre Boulez and the Piano. A Study in Style and Technique*, Londres, Routledge, 2017

Pierre Boulez's first piano piece date from his youth, prior to his studies in Paris with Messiaen, and his subsequent meteoric rise to international acclaim as the leader of the musical avant-garde during the 1950s. His most recent published work is a solo piano piece, *Une page d'éphéméride*, written some sixty years after his first attempts at composition. The piano has remained central to Boulez's creative work throughout his career, and although his renown as a conductor has to some extent overshadowed his other achievements, it was as a performer of his own piano music that his practical gifts first found expression.

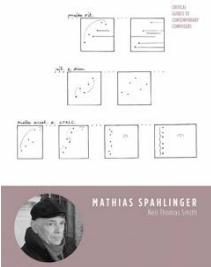
<https://www.routledge.com/Pierre-Boulez-and-the-Piano-A-Study-in-Style-and-Technique/OHagan/p/book/9781138610286>

Neil Thomas SMITH, *Matthias Spahlinger*, Bristol, Intellect, 2021

A critical introduction to the music and thought of the German composer Mathias Spahlinger. Explored from his own perspective and discussed critically in relation to the work of French philosopher Jacques Rancière and the continuing discourses of modernism.

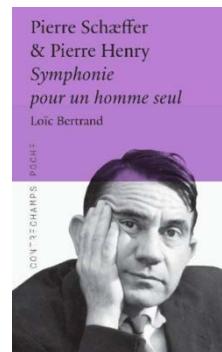
<https://www.intellectbooks.com/mathias-spahlinger>

Loïc BERTRAND, *Pierre Schaeffer & Pierre Henry – Symphonie pour un Homme Seul*, Genève, Contrechamps, 2021

Présentée le 18 mars 1950 à Paris devant un public curieux et médusé, la Symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry tient une place singulière dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Œuvre fondatrice de la musique concrète, elle ouvre la voie à un nouveau type de musique, faite de bruits, de cris, de fragments de voix et d'instruments modifiés pour produire des sonorités inconnues. Pierre Schaeffer, ingénieur et homme de radio, veut transformer cet outil de transmission en un moyen d'expression ; Pierre Henry, élève de Nadia Boulanger et d'Olivier Messiaen, a le goût de l'expérimentation et une imagination fantasque. Cette œuvre composée à quatre mains, en cherchant à exprimer la « solitude de l'homme d'aujourd'hui, perdu dans la multitude », est marquée par l'existentialisme sarrien et le courant personnaliste d'Emmanuel Mounier. Dans cette première étude consacrée à cette Symphonie d'un nouveau type, l'auteur reconstruit sa genèse et situe l'œuvre dans son contexte, avant de l'analyser et d'en mesurer la portée, à travers notamment les chorégraphies de Maurice Béjart et Merce Cunningham.

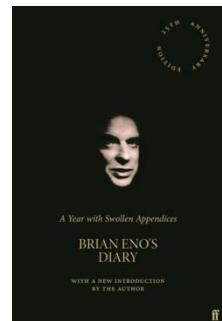
<https://contrechamps.ch/editions/pierre-schaeffer-pierre-henry-symphonie-pour-un-homme-seul/>

Brian ENO, *A Year with Swollen Appendices. Brain Eno's Diary – 25th Anniversary Edition*, Londres, Faber and Faber, 2020

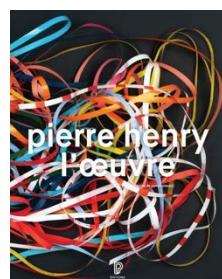
At the end of 1994, musician, producer and artist Brian Eno resolved to keep a diary. His plans to go to the cinema, theatre and galleries fell through quickly. What he did do - and write - however, was astonishing: ruminations on his collaborative work with artists including David Bowie, U2, James and Jah Wobble, interspersed with correspondence and essays dating back to 1978. These 'appendices' covered topics from the generative and ambient music Eno pioneered to what he believed the role of an artist and their art to truly be, alongside razor-sharp commentary on his day-to-day tribulations and happenings around the world. A fascinating, candid and intimate insight into one of the most influential creative artists of our time, *A Year with Swollen Appendices* is an essential classic, reissued for a new generation of readers.

<https://www.faber.co.uk/product/9780571364619-a-year-with-swollen-appendices/>

Pierre Henry – L'Œuvre. Catalogue illustré des opus et musiques d'application, 1945-2017, Paris, Philharmonie de Paris, 2021

Prodigieux inventeur, pionnier des musiques électroniques, Pierre Henry n'a cessé de composer de 1945 à 2017. Les opus et les innombrables musiques destinées à la radio, la danse, la scène, le cinéma ou la publicité témoignent de l'avènement et des évolutions de cette œuvre unique dans l'histoire de la musique.

Cet ouvrage est conçu de façon chronologique, par périodes et par studios. Il donne à voir, à travers les notices de chaque pièce et ses corollaires, la progression technique et le foisonnement créatif de cette recherche insatiable, source d'une œuvre ouverte et infinie.

https://librairie.philharmoniedeparis.fr/ecrits/oeuvre?_ga=2.967793.1904817350.1639473170-240599686.1639473170

Vincent ISNARD, *La Composition de l'Écoute. Denis Dufour – Entretiens avec Vincent Isnard*, Paris, Éditions MF, 2021

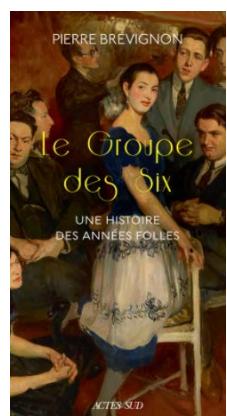
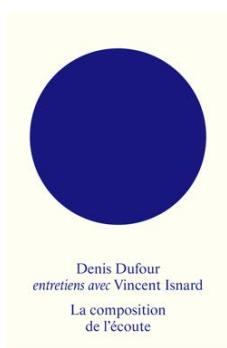
Ces entretiens avec le compositeur Denis Dufour dessinent une trajectoire musicale d'une originalité féconde. Les trois premiers chapitres décrivent son parcours et son œuvre, ainsi que son engagement individuel et institutionnel pour faire connaître un art musical renouvelé par le matériau, les technologies et surtout l'écoute. Cette pensée novatrice traverse, contourne ou détourne d'autres trajectoires esthétiques du paysage musical contemporain. Les trois chapitres suivants offrent ainsi une vision sur la musique d'aujourd'hui en regard du modèle schaefferien et de ses développements, en évoquant notamment les aspects historiques et pratiques du temps réel ou des nouvelles lutheries. Enfin, la postface de François-Xavier Féron permet d'éclairer le contexte d'apparition d'un genre aujourd'hui reconnu internationalement, pour mieux envisager son redéploiement, assumé ou obligé, chez la dernière génération de compositeurs. Un appendice technique composé d'un glossaire et d'une bibliographie clôt l'ouvrage.

<https://www.editions-mf.com/produit/102/9782378040383/la-composition-de-l-ecoute>

Pierre BREVIGNON, *Le Groupe des Six. Une Histoire des années folles*, Paris, Actes Sud, 2020

Le Groupe des Six ? Voilà les musiciens qui ont occupé le devant de la scène artistique parisienne dans l'immédiat après-Première Guerre mondiale. Parrainés par Erik Satie et soutenus par Jean Cocteau, à la fois leur imprésario et leur éminence grise, les Six furent les porte-drapeaux de l'Esprit Nouveau qui soufflait alors sur Paris. Voix intermittentes du néoclassicisme hexagonal pour les uns, simples farceurs embobinant dans leurs canulars un public crédule et une critique complaisante pour les autres, ils ont marqué comme peu cette période d'effervescence, où tout semblait possible. Les Six, donc : Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre.

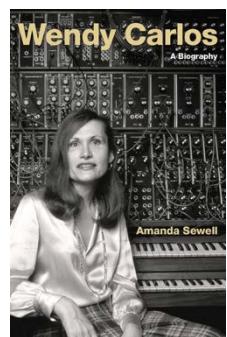
<https://www.actes-sud.fr/catalogue/arts/le-groupe-des-six>

Amanda SEWELL, *Wendy Carlos. A Biography*, New York, Oxford University Press, 2020

With her debut album *Switched-On Bach*, composer and electronic musician Wendy Carlos (b. 1939) brought the sound of the Moog synthesizer to a generation of listeners, helping to effect arguably one of the most substantial changes in popular music's sound since musicians began using amplifiers. Her story is not only one of a person who blazed new trails in electronic music for decades but is also the story of a person who intersected in many ways with American popular culture, medicine, and social trends during the second half of the 20th century and well into the 21st. There is much to tell about her life and about the ways in which her life reflects many dimensions of American culture.

Carlos's identity as a transgender woman has shaped many aspects of her life, her career, how she relates to the public, and how the public has received her and her music. Cultural factors

surrounding the treatment of transgender people affected many of the decisions that Carlos has made over the decades. Additionally, cultural reception and perception of transgender people has colored how journalists, scholars, and fans have written about Carlos and her music for decades.

<https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190053468.001.0001/oso-9780190053468>

Julia H. SCHRÖDER, Volker STRAEBEL (éds.), *Cage & Consequences*, Hofheim, Wolke Verlag, 2012

Cage & Consequences brings together analytical essays by scholars of different disciplines, artists contributions, and conversations with composers and associates of John Cage. They represent the diversity of Cages spheres of influence on the following generations of artists, as well as his significance for musicology, art theory, and media studies. The contributions are presented in their original language, English or German. The editors Julia H. Schröder and Volker Straebel are on the faculties of the Freie Universität Berlin and the Technische Universität Berlin respectively.

<https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/julia-h-schroeder-volker-straebel-cage-consequences/>

Cage & Consequences

edited by: herausgegeben von
Julia H. Schröder, Volker Straebel
wolke

Histoire universelle de la musique

Renée Levine PACKER, *This Life of Sounds. Evenings for New Music in Buffalo*, New York, Oxford University Press, 2010

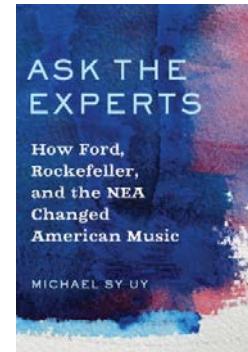
This Life of Sounds portrays an important and previously unexplored corner of the history of new music in America: the Center of the Creative and Performing Arts at the State University of New York at Buffalo. Composers Lukas Foss (the Center's founder), Lejaren Hiller, and Morton Feldman were the music directors over the life of "the Buffalo group," during the years 1964-1980. Based on Foss's plan, the Rockefeller Foundation provided annual fellowships for young composers and virtuoso instrumentalists to live in Buffalo for up to two years, thus creating a cadre of like-minded musicians who would spend their time studying, creating, and performing difficult - often controversial - new work.

<https://global.oup.com/academic/product/this-life-of-sounds-9780190632205?cc=fr&lang=en&#>

Michael SY UY, *Ask the Experts. How Ford, Rockefeller, and the NEA changed American Music*, New York, Oxford University Press, 2020.

From the end of the Second World War through the U.S. Bicentennial, the National Endowment for the Arts, the Rockefeller Foundation, and the Ford Foundation granted close to \$300 million (approximately \$2.3 billion in 2017 dollars) in the field of music alone. In deciding what to fund, these three grantmaking institutions decided to "ask the experts," adopting seemingly objective, scientific models of peer review and specialist evaluation. They recruited music composers at elite institutions, professors from prestigious universities, and

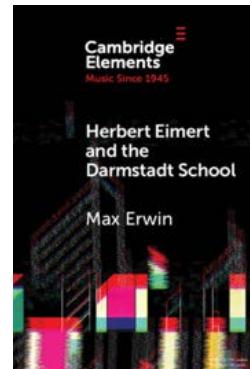

leaders of performing arts organizations. Among the most influential expert-consultants were Leonard Bernstein, Aaron Copland, Lukas Foss, and Milton Babbitt.

<https://global.oup.com/academic/product/ask-the-experts-9780197510445?q=ask%20the%20experts&lang=en&cc=fr#>

Max ERWIN, *Herbert Eimert and the Darmstadt School*, New York, Cambridge University Press, 2020

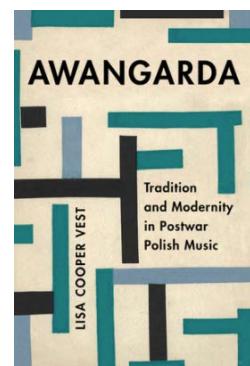
After 1951, the discourse surrounding both the Darmstadt courses in particular and European New Music more broadly shifted away from a dodecaphonic vocabulary in favour of concepts such as 'punctual music', 'post-Webern music', and 'static music', all collected under the newly-christened unity of the Darmstadt School. This study proposes a genealogy of the Darmstadt School through the institutional influence and writings of Herbert Eimert. It demonstrates that Eimert's understanding of music history - whereby technical procedures are universalised as the acme of historical progress - was adopted as the institutional discourse of New Music in Europe, and remains central to both textbook and critical scholarly accounts which attempt to make sense of the avant-garde after World War II.

<https://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/music/music-general-interest/herbert-eimert-and-darmstadt-school-consolidation-avant-garde?format=PB>

Lisa COOPER VEST, *Awangarda. Tradition and Modernity in Postwar Polish Music*, Oakland, University of California Press, 2020

In Awangarda, Lisa Cooper Vest explores how the Polish postwar musical avant-garde framed itself in contrast to its Western European counterparts. Rather than a rejection of the past, the Polish avant-garde movement emerged as a manifestation of national cultural traditions stretching back into the interwar years and even earlier into the nineteenth century. Polish composers, scholars, and political leaders wielded the promise of national progress to broker consensus across generational and ideological divides. Together, they established an avant-garde musical tradition that pushed against the limitations of strict chronological time and instrumentalized discourses of backwardness and forwardness to articulate a Polish road to modernity. This is a history that resists Cold War periodization, opening up new ways of thinking about nations and nationalism in the second half of the twentieth century.

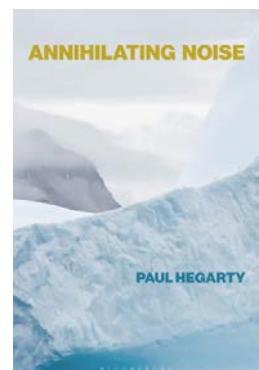

<https://www.ucpress.edu/book/9780520344242/awangarda>

Paul HEGARTY, *Annihilating Noise*, New York, Bloomsbury, 2021

Noise has become a model of cultural and theoretical thinking over the last two decades. Following Hegarty's influential 2007 book, *Noise/Music*, *Annihilating Noise* discusses in sixteen essays how noise offers a way of thinking about critical resistance, disruptive creativity and a complex yet enticing way of understanding the unexpected, the dissonant, the unfamiliar.

It presents noise as a negativity with no fixed identity that can only be defined in connection and opposition to meaning and order. This book reaches beyond experimental music and considers noise as an idea and practice within a wide range of frameworks including social, ecological, and philosophical perspectives. It introduces the ways in which the disruptive implications of noise impact our ways of thinking, acting, and organizing in the world, and applies it to 21st-century concerns and today's technological ecology.

<https://www.bloomsbury.com/uk/annihilating-noise-9781501335440/>

Igor CONTRERAS ZUBILLAGA, « *Tant que les Révolutions ressemblent à cela* », Paris, Horizon d'Attente, 2021

L'arrivée au pouvoir de Franco est supposée avoir sonné le glas de la création musicale espagnole. Celle-ci aurait progressivement repris dans les années 1950 grâce à une jeune génération de compositeurs, tels Cristóbal Halffter et Luis de Pablo, dont la « résistance » au régime se serait nichée dans le style avant-gardiste. Quant au dictateur, il n'aurait regardé qu'avec indifférence ces nouvelles esthétiques. À partir d'une somme considérable de documents pour la plupart inédits, Igor Contreras Zubillaga dévoile une réalité plus complexe. Il montre que le régime franquiste a non seulement permis la mise en place d'un réseau d'institutions culturelles prêtant intérêt à l'avant-garde musicale, mais qu'il s'est de plus attaché à gagner une légitimité à l'étranger en s'appuyant sur elle. De leur côté, les compositeurs ont oscillé entre revendication de leur hispanité et désir de reconnaissance internationale, tout en s'initiant à la recherche expérimentale la plus avancée grâce au mécénat privé.

En restituant le récit à bien des égards tortueux de l'avant-garde musicale sous Franco, ce livre offre un nouvel éclairage sur l'histoire politique et culturelle de la période 1939-1975.

<https://horizonsdattente.fr/2021/01/21/tant-que-les-revolutions-ressemblent-a-cela/>

Lionel ESPARZA, *Le Génie des Modernes. La Musique au Défi du XXIe Siècle*, Paris, Premières Loges, 2021

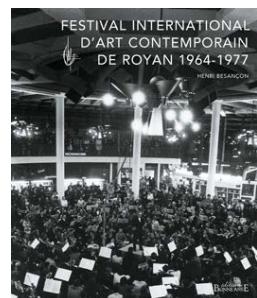
Le génie des Modernes est une réflexion de fond sur le devenir de la musique classique dans les sociétés occidentales, notamment européenne. Partant du constat du dépérissement de cet univers (public vieillissant mal renouvelé, image élitaire persistante malgré les efforts des acteurs concernés, éducation à la pratique amateur ou professionnaliste de plus en plus tenue, survie sous perfusion - subventions -), il tente d'en établir les causes en questionnant notamment le rapport de l'homme au sacré (l'art fut-il et est-il encore sacré ? et l'artiste ?), à la culture savante et populaire. Ne se posant jamais en censeur ou en défaitiste, mais en prenant un recul pour observer la crise actuelle du monde musical classique (y compris celle due au Covid-19) à l'aune des siècles et de l'Histoire.

<https://www.asopera.fr/fr/hors-collection/4019-le-genie-des-modernes.html>

Henry BESANÇON, *Festival International d'Art Contemporain de Royan*, Royan, Bonne Anse, 2007

Certains croient que le Festival de Royan vit toujours, que, chaque année, il dévoile à nouveau un programme énorme, parsemé de créations mondiales, étonnantes de qualité et de « modernité ». Hélas, il n'est plus ! Le temps passe, les mémoires défaillent, les souvenirs pâlissent. Au secours ! Le temps est venu de faire revivre cette aventure étonnante qui a animé, de 1964 à 1977, une station balnéaire renaissante malgré les ravages de la guerre. Musiciens, chefs d'orchestre, compositeurs, peintres, photographes, danseurs, acteurs, cinéastes du monde entier, se retrouvaient pendant la première semaine des vacances de Pâques.

La presse internationale, l'O.R.T.F., tous les acteurs, public et participants se rencontraient, discutaient sous la Rotonde du Casino Municipal, dans une convivialité particulière. Royan était un creuset bouillonnant des créations proposées. Les émotions étaient fortes, les discussions intenses, les charivari fugaces et passionnés, les joies inoubliables... Les plus grands noms de la musique contemporaine ont été joués par les plus grands artistes. Certains ont été révélés à Royan, leur renommée date de ces « Quatorze Glorieuses », comme les a baptisées Jacques Lonchamp.

<https://www.laboutiquederoyan.com/livres/21-festival-international-d-art-contemporain-de-royan-1964-1977.html>

Christophe LEVAUX, *We have always been Minimalist*, Oakland,
University of California Press, 2020

Rising out of the American art music movement of the late 1950s and 1960s, minimalism shook the foundations of the traditional constructs of classical music, becoming one of the most important and influential trends of the twentieth century. The emergence of minimalism sparked an active writing culture around the controversies, philosophies, and forms represented in the music's style and performance, and its defenders faced a relentless struggle within the music establishment and beyond. Focusing on how facts about music are constructed, negotiated, and continually remodeled, *We Have Always Been Minimalist* retraces the story of these battles that—from pure fiction to proven truth—led to the triumph of minimalism. Christophe Levaux's critical analysis of literature surrounding the origins and transformations of the stylistic movement offers radical insights and a unique new history.

<https://www.ucpress.edu/book/9780520295278/we-have-always-been-minimalist>

Hans Ulrich OBRIST, *Brève Histoire des Musiques Actuelles*, Dijon, Les Presses du Réel / JRP, 2021

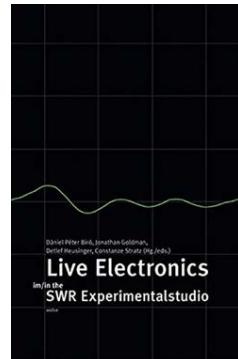
Cette publication réunit dix-huit entretiens menés par Hans Ulrich Obrist avec des musiciens pionniers des années 1950 à 1980 : compositeurs d'avant-garde (Elliot Carter, Pierre Boulez ou Karlheinz Stockhausen) ; précurseurs de la musique électronique (Iannis Xenakis, Robert Ashley, François Bayle, Pauline Oliveros, Peter Zinovieff) ; artistes minimalistes et post-Fluxus (Éliane Radigue, Terry Riley, Tony Conrad, Steve Reich, Yoko Ono, Phill Niblock) ; ainsi que des figures musicales influentes comme Brian Eno, Kraftwerk, Arto Lindsay et Caetano Veloso. Leurs contributions retracent l'évolution du domaine musical : des premières expériences de musique concrète et abstraite aux développements électroniques, puis à l'hybridation de la culture populaire et de l'avant-garde.

Hans
Ulrich
Obrist
*Brève
bistoirer
des musiques
actuelles*

<https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7951>

Dániel Péter BIRO, Jonathan GOLDMAN, Detlef HEUSINGER, Constanze STRATZ (éds.), *Live Electronics im / in the SWR Experimentalstudio*, Hofheim, Wolke Verlag, 2019

Two events in music history had revolutionary consequences: the creation of notation and the invention of electronic sound. The initial stages of electronic music brought about new musical instruments like the theremin, the electric guitar and the synthesizer. In the digital age, the computer has itself become a musical instrument, with the invention of live electronics providing traditional instruments, such as the violin or piano, with new, unimagined sonic possibilities. The SWR Experimentalstudio in Freiburg, Germany, has been a primary catalyst in the development of live-electronic music, enabling influential composers such as Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage, Luigi Nono, Mark Andre, Georg Friedrich Haas and Chaya Czernowin to create milestones of music history. Today, almost 50 years after its founding, the SWR Experimentalstudio remains a world leader in music technology research and contemporary music creation.

<https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/live-electronics-im-in-the-swr-experimentalstudio/>

Sociologie de la musique et ethnomusicologie

Tara RODGERS (éd.), *Pink Noises. Women on Electronic Music and Sound*, Durham, Duke University Press, 2010

Pink Noises brings together twenty-four interviews with women in electronic music and sound cultures, including club and radio DJs, remixers, composers, improvisers, instrument builders, and installation and performance artists. The collection is an extension of Pinknoises.com, the critically-acclaimed website founded by musician and scholar Tara Rodgers in 2000 to promote women in electronic music and make information about music production more accessible to women and girls. That site featured interviews that Rodgers conducted with women artists, exploring their personal histories, their creative methods, and the roles of gender in their work. This book offers new and lengthier interviews, a critical introduction, and resources for further research and technological engagement.

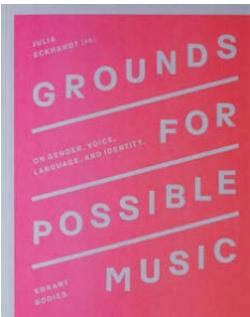

<https://www.dukeupress.edu/pink-noises>

Julia ECKHARDT (éd.), *Grounds for Possible Music. On Gender, Voice, Language, and Identity*, Berlin, Errant Bodies, 2018

Un examen collectif des questions de genre, de voix, de langage et d'identité dans la composition musicale et les pratiques sonores expérimentales.

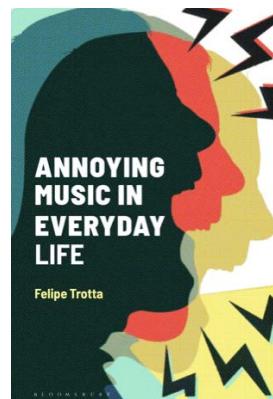
<https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6359>

Felipe TROTTA, *Annoying Music in Everyday Life*, New York, Bloomsbury, 2020

Just as music has the power to inspire, it has the power to irritate and enrage. Why does certain music annoy us? Why does it force us to leave rooms, invade our personal space and affect us on a visceral level? Based on more than 70 interviews, this book discusses the everyday challenges of living together with unwanted music. It examines issues of taste, individual rights, private and public spaces, violence and the law.

The interviews explore various relationships with forced listening and the behaviors that result. Interviewees talk about emotions and reactions to the nuisance caused by music, highlighting matters of otherness, individualism and rights. They discuss experiences with neighbors, at stores, on the street, while commuting and even in their homes - and reveal the complex social interactions mediated by music and sounds in our day-to-day lives.

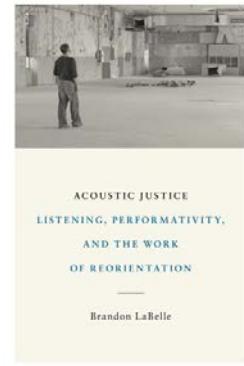

<https://www.bloomsbury.com/uk/annoying-music-in-everyday-life-9781501360626/#>

Brandon LaBelle, *Acoustic Justice. Listening, Performativity, and the Work of Reorientation*, New York, Bloomsbury, 2021

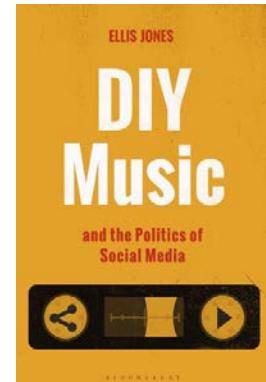
Acoustic Justice engages issues of recognition and misrecognition by mobilizing an acoustic framework. From the vibrational intensities of common life to the rhythm of bodies in movement, and drawing from his ongoing work on sound and agency, Brandon LaBelle positions acoustics, and the broader experience of listening, as a dynamic means for fostering responsiveness, understanding, dispute, and the work of reorientation. As such, acoustic justice emerges as a compelling platform for engaging struggles over the right to speak and to be heard that extends toward a broader materialist and planetary view. This entails critically addressing questions of space, borders, community, and the acoustic norms defining capacities of listening, leading to what LaBelle terms "poetic ecologies of resonance." Acoustic Justice works at issues of recognition and resistance, place and displacement, by moving across a range of pertinent references and topics, from social practices and sound art to the performativity of skin and the poetics of Deaf voice. Through such transversality, LaBelle pushes for acoustics as the basis for strategies of refusal and repair.

<https://www.bloomsbury.com/uk/acoustic-justice-9781501368219/>

Ellis JONES, *DIY Music and the Politics of Listening*, New York, Bloomsbury, 2021

The emergence of social media in the early 21st century promised to facilitate new "DIY" cultural approaches, emphasizing participation and democratization. However, in recent years these platforms have been criticized as domineering and exploitative. For DIY musicians in scenes with lengthy histories of cultural resistance, is social media a powerful emancipatory and democratizing tool, or a new corporate antagonist to be resisted? DIY Music explores the significant challenges faced by artists navigating this fraught cultural landscape. How do anti-commercial musicians operate in the competitive, attention-seeking world of social media? How do they deal with a new abundance of data and metrics? How do they present their activity as "cultural resistance"? This book shows that a platform-enabled DIY approach is now the norm for a wide array of cultural

practitioners; this "DIY-as-default" landscape threatens to depoliticize the call to "do-it-yourself."

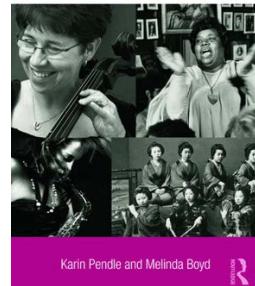
<https://www.bloomsbury.com/uk/diy-music-and-the-politics-of-social-media-9781501359637/>

Karin PENDLE, Melinda BOYD, *Women in Music. A Research and Information Guide*, Londres, Routledge, 2015

Women in Music: A Research and Information Guide is an annotated bibliography emerging from more than twenty-five years of feminist scholarship on music. This book testifies to the great variety of subjects and approaches represented in over two decades of published writings on women, their work, and the important roles that feminist outlooks have played in formerly male-oriented academic scholarship or journalistic musings on women and music.

<https://www.routledge.com/Women-in-Music-A-Research-and-Information-Guide/Pendle-Boyd/p/book/9781138870437>

Women in Music
A Research and Information Guide
SECOND EDITION

LUIS VELASCO PUFLEAU, Laëtitia ATLANI-DUAULT (éds.), *Lieux de Mémoire Sonore. Des Sons pour survivre, des Sons pour tuer*, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2021

Lieux de mémoire sonore est une somme exceptionnelle sur les usages des sons et des pratiques musicales dans des situations de crise humanitaire, de guerre civile, d'exil ou de catastrophe naturelle. Ce travail conjoint entre chercheurs et musiciens présente différents contextes de violence organisée, et les exemples choisis couvrent de nombreuses régions du globe, depuis le Liban, la Syrie ou le Vanuatu jusqu'au Canada, au Viêt Nam et plusieurs pays européens.

<http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100585900>

Myrtille PICAUD, *Mettre la Ville en Musique (Paris-Berlin)*, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 2021

En croisant sociologie de la culture, sociologie urbaine et sociologie des professions, Myrtille Picaud analyse les hiérarchies et les transformations des scènes musicales contemporaines de Paris et Berlin.

L'un des rares en sociologie de la musique à étudier ensemble les différents genres musicaux, cet ouvrage se distingue aussi en abordant cet objet à travers ses lieux, les salles de musique, et ses professionnel·les, les programmatrices et programmeurs, qui sélectionnent les artistes. Il éclaire aussi la façon dont les phénomènes culturels contribuent aux dynamiques urbaines, en transformant les représentations et les fréquentations des différents quartiers de ces deux capitales.

<https://www.puv-editions.fr/nouveautes/mettre-la-ville-en-musique-paris-berlin--9782379241789-0-716.html>

Caroline GIRON-PANEL, Sylvie GRANGER, Raphaëlle LEGRAND, Bertrand POROT (dirs.), *Musicières en Duo. Mères, filles, sœurs ou compagnes d'artistes*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015

La femme, muse de l'homme artiste : un cliché dépassé ! Cet ouvrage explore des parcours de musiciennes visant à s'accomplir comme compositrice ou interprète du Moyen âge à nos jours. Historiens et musicologues traitent des évolutions de la société, des relations familiales de ces artistes et de leurs rapports de couple (en s'intéressant plus particulièrement aux couples de musiciens). L'ouvrage remet ainsi en cause les stéréotypes de genre et donne à penser une autre histoire de la musique.

<https://www.pur-editions.fr/product/7263/musicieres-en-duo>

Sabine SANIO, Bettina WACKERNAGEL (éds.), *Heroines of Sound. Feminismus und Gender in Elektronischer Musik*, Hofheim, Wolke Verlag, 2019

Established in 2014, the festival Heroines of Sound sees itself as a forum for women artists of electronic music in the most varied of guises. On the occasion of the festival's fifth anniversary, this volume takes first stock of its concept and provides a forum for the festival's artists and theorists to have their say. They relate their experiences with the festival, engage in a critical reflection of electronic music with a view toward issues of gender and diversity, or describe their personal version of electronic music. Shape and form of the articles was left to the authors; this resulted in interviews and short statements, conversations with fictional participants, images, polemical and poetic contributions, essays, portraits, and scholarly investigations. This volume provides a panorama of electronic music in all its diversity: from classic live-Electronics, and advanced Pop to Club and DJs as well as a compendium, offering for the first time an overview of the current exposure of composers and musicians alike in electronic music.

<https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/sabine-sanio-bettina-wackernagel-heroines-of-sound-book/>

Lucille LISACK, *Musique Contemporaine en Ouzbékistan. Politique, identités et globalisation*, Paris, Éditions Pétra, 2021

Quelle « musique contemporaine » pour la nouvelle république indépendante d'Ouzbékistan ? Avec la chute de l'URSS, c'est tout un pan de la vie musicale de Tachkent qui se trouve bouleversé. L'arrivée d'une musique d'avant-garde perçue comme occidentale, l'interprétation d'un répertoire vingtièmiste jusque-là très rarement joué et inconnu du grand public, et l'ouverture d'échanges artistiques avec l'Europe et les États-Unis contribuent à l'impression d'un choc parmi toute une génération de musiciens, musicologues et compositeurs. Les instances de jugement et les sources de financements qui, à l'époque soviétique, venaient de l'État ouzbek et des institutions centrales de Moscou, sont désormais majoritairement issues des fondations étrangères. Entre continuité des personnes et nouvelle donne économique et politique, entre rejet et regret des institutions musicales soviétiques, entre accusations d'opportunisme et conviction de créer la musique du futur, entre stratégies de captation des financements et revendications de désintéressement, la création musicale contemporaine d'Ouzbékistan concerne certes un nombre d'acteurs quantitativement restreint, mais elle offre une

perspective originale sur les problématiques complexes des premières décennies de l'Ouzbékistan indépendant.

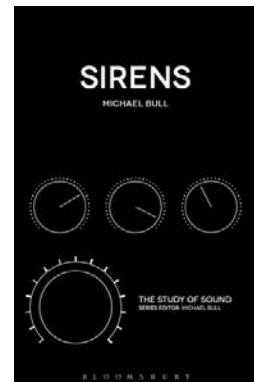
<https://www.editionspetra.fr/livres/musique-contemporaine-en-ouzbekistan-politique-identites-et-globalisation>

Acoustique, perception, analyse / synthèse

Michael BULL, *Sirens*, New York, Bloomsbury, 2020

Sirens are sounds that confront us in daily life, from the sounds of police cars and fire engines to, less often, tornado warnings. Ideologies of sirens embody the protective, the seductive and the dangerous elements of siren sounds – from the US Cold War public training exercises in the 1950s and 1960s to the seductive power of the sirens entrenched in popular culture: from Wagner to Dizzee Rascal, from Kafka to Kurt Vonnegut, from Hans Christian Andersen to Walt Disney. This book argues, using a wide array of theorists from Adorno to Bloch and Kittler, that we should understand 'siren sounds' in terms of their myth and materiality, and that sirens represent a sonic confluence of power, gender and destructiveness embedded in core Western ideologies to the present day. Bull poses the question of whether we can rely on sirens, both in their mythic meanings and in their material meanings in contemporary culture.

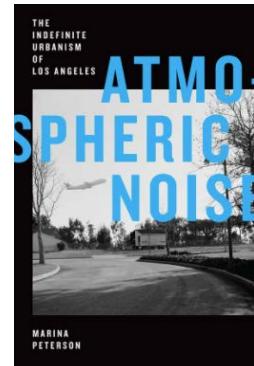
<https://www.bloomsbury.com/uk/sirens-9781501305009/>

Marina PETERSON, *Atmospheric Noise. The Indefinite Urbanism of Los Angeles*, Durham, Duke University Press, 2021

In Atmospheric Noise, Marina Peterson traces entanglements of environmental noise, atmosphere, sense, and matter that cohere in and through encounters with airport noise since the 1960s. Exploring spaces shaped by noise around Los Angeles International Airport (LAX), she shows how noise is a way of attuning toward the atmospheric: through noise we learn to listen to the sky and imagine the permeability of bodies and matter, sensing and conceiving that which is diffuse, indefinite, vague, and unformed. In her account, the "atmospheric" encompasses the physicality of the ephemeral, dynamic assemblages of matter as well as a logic of indeterminacy. It is audible as well as visible, heard as much as breathed. Peterson develops a theory of "indefinite urbanism" to refer to marginalized spaces of the city where concrete meets sky, windows resonate with the whine of departing planes, and endangered butterflies live under flight paths. Offering a conceptualization of sound as immanent and non-objectified, she demonstrates ways in which noise is central to how we know, feel, and think atmospherically.

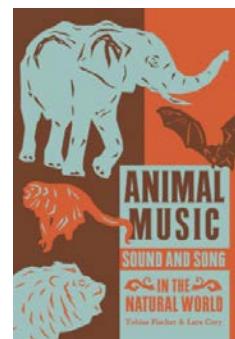
<https://www.dukeupress.edu/atmospheric-noise>

Tobias FISCHER, Lara CORY (éds.), *Animal Music. Sound & Song in the Natural World*, London, Strange Attractor Press, 2015 (CD inclus)

Animal Music is the first anthology to present an overview of the current state of this vital debate. Its authors have spoken to the leading scientists, researchers and musicians in the field to uncover hidden meanings and new perspectives. They visit the world's largest library of animal sounds, hack into the mysterious sonic world of shrimps, travel back in time to the point where animal and human songs diverged, and decode the latest neuroscientific findings about animal music and communication.

<http://strangeattractor.co.uk/shoppe/animal-music/>

Hors-Série Revue d'Ailleurs, *Max Feed – Œuvre et Héritage de Max Neuhaus*,
Besançon, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, 2018

Ouvrage publié suite aux expositions Max Feed et Mix-Feed, qui se sont tenues en 2016 au Frac Franche-Comté et à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon.

Max Feed est le résultat d'une réflexion collective sur l'héritage de Max Neuhaus (1939-2009). L'artiste américain a revendiqué une conception émancipatrice de l'expérience sonore à travers des œuvres pionnières comme *Listen* (1966), *Drive-in Music* (1967), ou *Times Square* (1977-1992 ; 2002-présent), marquant un passage historique de la musique au son.

Les traductions de textes majeurs, rééditions et contributions inédites d'artistes et auteurs réunies dans ce volume prolongent l'exposition collective Max Feed présentée en 2016 au Frac Franche-Comté, puis à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Elles abordent les stratégies d'attention, les interactions et les transcodages liés à une sensorialité raréfiée et discrète.

<http://isba-besancon.fr/spip.php?article753>

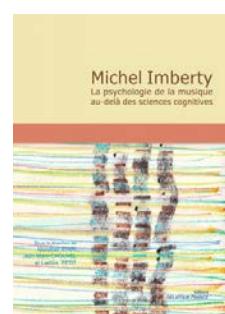
Max Feed

Collectif, Michel Imberty. *La Psychologie de la Musique au-delà des Sciences Cognitives. Actes du Colloque International tenu à l'Ircam les 10 et 11 avril 2018*, Sampzon, Delatour, 2021

En interrogeant la musique à travers un large champ de recherche, qui va des théories psychanalytiques au bouclage du temps dans un parcours « proto-narratif » tel que la biologie contemporaine en relève les traces dans le fonctionnement cérébral, Michel Imberty a ouvert un espace considérable à l'interprétation des faits musicaux, et ses écrits interrogent aussi bien le musicologue et l'analyste de la musique que le psychologue ou le philosophe qui s'intéresse à la manière dont l'être humain donne sens à la temporalité.

<http://www.editions-delatour.com/fr/musicologie-analyses/4545-michel-imberty-la-psychologie-de-la-musique-au-dela-des-sciences-cognitives-9782752104281.html>

Gascia OUZOUNIAN, *Stereophonica. Sound and Space in Science, Technology, and the Arts*, Cambridge, MIT Press, 2021

Episodes in the transformation of our understanding of sound and space, from binaural listening in the nineteenth century to contemporary sound art.

The relationship between sound and space has become central to both creative practices in music and sound art and contemporary scholarship on sound. Entire subfields have emerged in connection to the spatial aspects of sound, from spatial audio and sound installation to acoustic ecology and soundscape studies. But how did our understanding of sound become spatial? In *Stereophonica*, Gascia Ouzounian examines a series of historical episodes that transformed ideas of sound and space, from the advent of stereo technologies in the nineteenth century to visual representations of sonic environments today.

<https://mitpress.mit.edu/books/stereophonica>

Juliette VOLCLER, *Le Son comme Arme. Les Usages Policiers et Militaires du Son*, Paris, La Découverte, 2011

L'enrôlement du son dans la guerre et le maintien de l'ordre s'appuie sur plus d'un demi-siècle de recherches militaires et scientifiques. La généalogie des armes acoustiques, proposée ici pour la première fois en français, est tout autant celle des échecs, des fantasmes et des projets avortés, que celle des dispositifs bien réels qui en ont émergé. Aujourd'hui, l'espace sonore est sommé de se plier à la raison sécuritaire et commerciale. Souvent relégué au second plan au cours du XXe siècle, celui de l'image, il est devenu l'un des terrains d'expérimentation privilégiés de nouvelles formes de domination et d'exclusion. Et appelle donc de nouvelles résistances.

https://www.editionsladecouverte.fr/le_son_comme_arme-9782707168856

Informatique musicale

Michael CLARKE, Frédéric Dufeu, Peter Manning, *Inside Computer Music*, New York, Oxford University Press, 2020

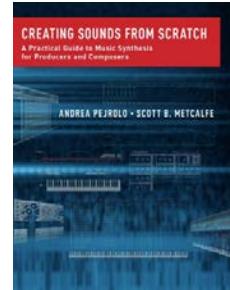
Inside Computer Music is an investigation of how new technological developments have influenced the creative possibilities of composers of computer music in the last 50 years. This book combines detailed research into the development of computer music techniques with nine case studies that analyze key works in the musical and technical development of computer music. The book's companion website offers demonstration videos of the techniques used and downloadable software. There, readers can view interviews and test emulations of the software used by the composers for themselves. The software also presents musical analyses of each of the nine case studies to enable readers to engage with the musical structure aurally and interactively.

<https://global.oup.com/academic/product/inside-computer-music-9780190659653?q=inside%20computer%20music&lang=en&cc=fr>

Andrea PEJROLO, Scott B. METCALFE, *Creating Sounds from Scratch. A Practical Guide to Music Synthesis for Producers and Composers*, New York, Oxford University Press, 2017

Creating Sounds from Scratch illustrates, through a series of theoretical, practical examples and hands-on "Sound Designs", all the main contemporary sound programming techniques for practical applications such as original sound creation, editing, contemporary commercial production and composition. The book explores the main synthesis techniques including analog subtractive, FM, additive, physical modeling, wavetable, sample-based, and granular. The book is not based on a purely theoretical approach, rather it relies on practical examples and contemporary production techniques to illustrate how the reader can utilize electronic sound design to maximize and improve his/her work.

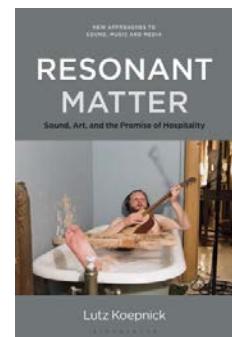
<https://global.oup.com/academic/product/creating-sounds-from-scratch-9780199921898?q=creating%20sounds%20from%20scratch&lang=en&cc=fr>

Théorie et esthétique de la musique

Lutz KOEPNICK, *Resonant Matter. Sound, Art, and the Promise of Hospitality*, New York, Bloomsbury, 2020

In Resonant Matter, Lutz Koepnick considers contemporary sound and installation art as a unique laboratory of hospitality amid inhospitable times. Inspired by Ragnar Kjartansson's nine-channel video installation The Visitors (2012), the book explores resonance—the ability of objects to be affected by the vibrations of other objects—as a model of art's fleeting promise to make us coexist with things strange and other. In a series of nuanced readings, Koepnick follows the echoes of distant, unexpected, and unheard sounds in twenty-first century art to reflect on the attachments we pursue to sustain our lives and the walls we need to tear down to secure possible futures.

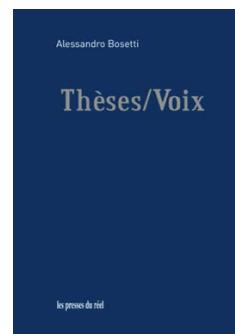
<https://www.bloomsbury.com/us/resonant-matter-9781501343384/>

Alessandro Bossetti, *Thèses/Voix*, Dijon, Les Presses du Réel, 2020

Une collection de textes d'Alessandro Bossetti, entre théorie, poésie et partition, qui respirent tous de concert avec une série de projets sonores et se concentrent souvent sur la voix sous différents angles et perspectives.

<https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8008>

Günther ANDERS, *Phénoménologie de l'Écoute*, Paris, Philharmonie de Paris, 2020

Günther Anders (de son vrai nom Günther Stern) fut formé par la musique et les beaux-arts qu'il pratiquait lui-même activement. S'il n'est pas devenu musicien, ses expériences ont marqué sa pensée et nourri sa réflexion philosophique ultérieure. En témoignent les « Recherches philosophiques sur les situations musicales » (1930-1931), projet de thèse d'habilitation demeuré inédit, qui porte l'influence de ses professeurs Edmund Husserl et Martin Heidegger. Les écrits rassemblés dans cet ouvrage constituent l'une des toutes premières réflexions phénoménologiques appliquées à la musique, avant que le philosophe ne se tourne vers une approche sociologique, présentée dans la seconde partie du volume. « Qui la musique socialise-t-elle ? Qui est-elle censée toucher, et à l'initiative de qui ? Qui la reproduit ? » Anders s'intéresse à la transformation de l'être dans l'expérience d'écoute.

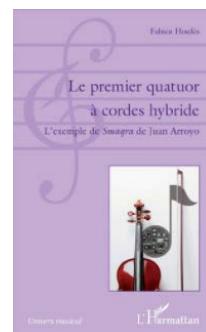
<https://librairie.philharmoniedeparis.fr/rue-musicale/phenomenologie-ecoute>

Fabien HOULÈS, *Le Premier Quatuor à Cordes Hybride. L'Exemple de Smaqra de Juan Arroyo*, Paris, L'Harmattan, 2017

La fusion de l'électronique et des instruments acoustiques dans *Smaqra* de Juan Arroyo renouvelle les questions d'homogénéité au sein du quatuor à cordes. Cet ouvrage propose d'interroger doublement la question de la création contemporaine en mêlant les problématiques compositionnelles - liées à l'écriture pour de nouveaux instruments - à la question de l'héritage et du poids du passé d'une formation instrumentale exigeante et historiquement significative. Les différents entretiens réalisés avec le compositeur et le premier violon du quatuor à cordes Tana permettent d'enrichir l'ensemble de cette étude.

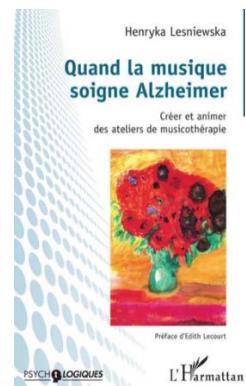
<https://www.editions-harmattan.fr/livre-le-premier-quatuor-a-cordes-hybride-l-exemple-de-em-smaqra-em-de-juan-arroyo-fabi-en-houles-9782343113272-53135.html>

Henryka LESNIEWSKA, *Quand la Musique soigne Alzheimer. Créer et animer des Ateliers de Musicothérapie*, Paris, L'Harmattan, 2021

L'auteure présente dans un langage simple mais précis son expérience de 28 années en ateliers de chant, de danse et d'écoute musicale, destinés aux patients Alzheimer : elle décrit leur fonctionnement, le matériel ainsi que les résultats obtenus. Les points originaux et novateurs de cet ouvrage sont des fiches pratiques, permettant aux intervenants de découvrir la mise en place des ateliers. Pour chaque atelier, une playlist est proposée ainsi qu'une grille d'évaluation des progrès permettant une mesure quantitative des résultats.

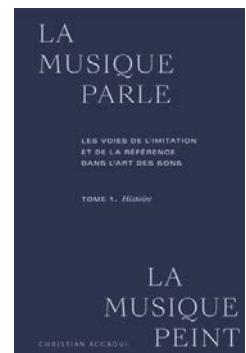
<https://www.editions-harmattan.fr/livre-quand-la-musique-soigne-alzheimer-creer-et-animer-des-ateliers-de-musicotherapie-henryka-lesniewska-9782343214412-68026.html>

Christian ACCAOUI, *La Musique parle, la Musique peint. Tome 1 : Les Voies de l'Imitation et de la Référence dans l'Art des Sons*, Paris, CNSMDP, 2021

Le son étant extérieur à nos deux principaux systèmes de représentation, les mots et les images, comment la musique pourrait-elle parler et peindre ? Nul n'en a pourtant douté pendant une période s'étendant au moins de 1600 à 1750. Christian Accaoui se propose d'élucider ce paradoxe et d'explorer les voies de la référence en musique, en commençant par retracer l'histoire de l'idée d'imitation en musique, de son émergence jusqu'à sa survivance aux XIXe et XXe siècles. Il décrypte ainsi la crise conduisant d'un Ancien Régime où la musique avait acquis comme tous les beaux-arts la capacité et le devoir de référer au monde, à un Nouveau Régime revendiquant, avec le primat de la forme, une autonomie de plus en plus radicale de la musique. Ce premier volume pose les jalons d'une analyse des procédés par lesquels la musique imite ou réfère ; le second présentera, à partir de la notion d'iconisme, une sémiotique musicale entièrement nouvelle.

<https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/medias/publication/christian-accaoui-la-musique-parle-la-musique-peint>

François J. BONNET, *La Musique à venir*, Rennes, Shelter Press, 2020

Un manifeste pour une possible musique à venir.

Ceci n'est pas une étude. C'est un manifeste qui porte une étrange conviction : que la musique reste à découvrir, qu'elle est encore cachée. Qu'elle apparaît pourtant, parfois, mais le plus souvent de manière lacunaire. Et que ce que nous avons jusqu'alors désigné par « musique » n'est en fait qu'un préliminaire, un prodrome. Que toutes les musiques jusqu'alors produites ne sont que des simulacres, des rituels appelant la musique. Cela peut sembler fou, importun. Voici tout l'enjeu de ce texte : rendre cette affirmation lisible, compréhensible et peut-être même, pour une certaine part, acceptable. Et en voici l'aspiration : formuler, à partir d'intuitions, un possible pour une musique à venir.

<https://shelter-press.com/francois-j-bonnet-the-music-to-come-la-musique-a-venir/>

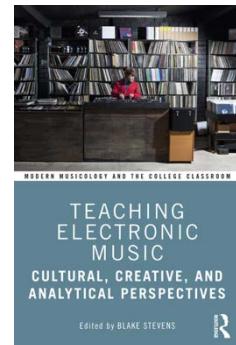
Blake STEVENS, *Teaching Electronic Music*, Londres, Routledge, 2021

Teaching Electronic Music: Cultural, Creative, and Analytical Perspectives offers innovative and practical techniques for teaching electronic music in a wide range of classroom settings. Across a dozen essays, an array of contributors—including practitioners in musicology, art history, ethnomusicology, music theory, performance, and composition—reflect on the challenges of teaching electronic music, highlighting pedagogical strategies while addressing questions such as:

- What can instructors do to expand and diversify musical knowledge?
- Can the study of electronic music foster critical reflection on technology?
- What are the implications of a digital culture that allows so many to be producers of music?
- How can instructors engage students in creative experimentation with sound?

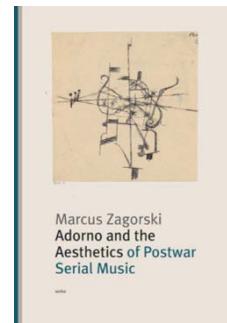
Electronic music presents unique possibilities and challenges to instructors of music history courses, calling for careful attention to creative curricula, historiographies, repertoires, and practices. Teaching Electronic Music features practical models of instruction as well as paths for further inquiry, identifying untapped methodological directions with broad interest and wide applicability.

<https://www.routledge.com/search?kw=teaching+electronic+music>

Marcus ZAGORSKI, *Adorno and the aesthetics of Postwar Serial Music*, Hofheim, Wolke Verlag, 2020

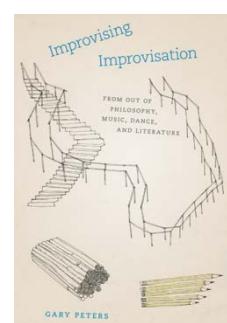
Adorno and the Aesthetics of Postwar Serial Music is the first book-length study of the relation between Theodor W. Adorno's aesthetics and postwar serial music. Adorno's extensive writings and lectures about serialism, his first-hand knowledge of the technique, and his personal acquaintance with leading serial composers did much to shape his philosophical work. That work, in turn, influenced postwar composers, and the signs of this influence are clearly visible in the compositional theory and aesthetic ideas of the period. This book presents a detailed examination of these ideas, and places them in their historical, philosophical, and cultural contexts. It will enable a better understanding not only of serial music and aesthetics, but also of Adorno and his aesthetic theory. As such, it will appeal to composers, music historians, philosophers, critics, and anyone interested in the aesthetics of modernism.

<https://www.wolke-verlag.de/musikbuecher/marcus-zagorski-adorno-aesthetics-serial-music/>

Gary PETERS, *Improvising Improvisation. From Out of Philosophy, Music, Dance, and Literature*, Chicago, Chicago University Press, 2020

There are an ever-increasing number of books on improvisation, ones that richly recount experiences in the heat of the creative moment, theorize on the essence of improvisation, and offer convincing arguments for improvisation's impact across a wide range of human activity. This book is nothing like that. In a provocative and at times moving experiment, Gary Peters takes a different approach, turning the philosophy of improvisation upside down and inside out. Guided by Kant, Hegel, Heidegger, and especially Deleuze and exploring a range of artists from Hendrix to Borges Peters illuminates new fundamentals about what, as an experience, improvisation truly is. As he shows, improvisation isn't so much a genre, idiom, style, or technique it's a predicament we are thrown into, one we find ourselves in. The predicament, he shows, is a complex

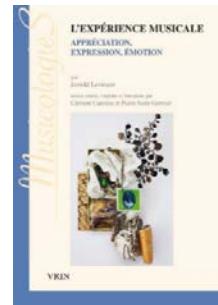
entwinement of choice and decision. The performativity of choice during improvisation may happen "in the moment," but it is already determined by an a priori mode of decision. In this way, improvisation happens both within and around the actual moment, negotiating a simultaneous past, present, and future. Examining these and other often ignored dimensions of spontaneous creativity, Peters proposes a consistently challenging and rigorously argued new perspective on improvisation across an extraordinary range of disciplines.

<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo25813862.html>

Jerrold LEVINSON, *L'Expérience Musicale. Appréciation, expression, émotion*,
Paris, Vrin, 2020

Jerrold Levinson est une des figures majeures de l'esthétique contemporaine. On lui doit notamment de nombreux articles qui ont largement contribué au renouveau de la philosophie de la musique dans le monde anglo-saxon depuis une trentaine d'années. Le présent ouvrage fait suite à un premier recueil d'Essais de philosophie de la musique, paru en 2015. Ce nouveau volume rassemble six essais du philosophe ayant trait à la question de l'expérience musicale. Qu'est-ce qui fait le propre d'une expérience esthétique de la musique ? Quelle est la valeur de la musique ? Quel sens la musique revêt-elle pour nous ? D'où provient la signification motionnelle et expressive que nous attribuons à la musique ? Pourquoi éprouvons-nous un plaisir intense à l'écoute de certaines musiques ? Ces questions fondamentales trouvent sous la plume de Jerrold Levinson des réponses claires et argumentées, qui intéresseront aussi bien les philosophes et les psychologues que les musicologues.

Cet ouvrage s'accompagne d'une série de textes introductifs qui permettront aux lecteurs de résigner les textes de Jerrold Levinson au sein des débats qui animent la philosophie de la musique anglo-saxonne de ces trente dernières années, et d'appréhender les liens inévitabillement complexes que l'on peut tracer aujourd'hui entre l'esthétique musicale et les sciences cognitives de la musique.

http://www.vrin.fr/book.php?title_url=L_experience_musicale_Appreciation_expression_e_motion_9782711628896&search_back=&editor_back=%&page=1

Timothée PICARD (dir.), *La Critique Musicale au XXème Siècle*, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2020

Cet ouvrage est la première synthèse d'envergure consacrée à la critique musicale occidentale au XXe siècle. Il explore la multiplicité des visages que revêt la musique – classique, jazz, rock, chanson, musiques actuelles – et toutes les formes que prend la critique musicale spécialisée ou généraliste. Il passe en revue les principales théories et conceptions de la critique musicale, les acteurs types ainsi que les genres et formes qu'ils pratiquent. Les spécificités propres à tel pays et telle aire culturelle considérés y sont analysées. Apport décisif à l'histoire culturelle du XXe siècle, ce livre s'impose comme une contribution majeure à une réflexion sur le genre et la pratique de la critique en général.

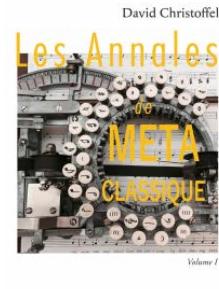

<https://pur-editions.fr/product/5476/la-critique-musicale-du-xxe-siecle>

David Christoffel, *Les Annales de Métaclasse – Volume 1*, Château-Gontier,
Aedam Musicae, 2020

« Attaquer », « Générer », « Enchanter », « Cliver », « Exagérer », « Dramatiser », « analyser »... Qu'elle soit sur scène ou dans la vie, la musique est action. Et l'action est une vision du monde, parmi d'autres. À l'heure où Vivaldi donne son nom à des salons de massage, alors que Beethoven est érigé en « personne inspirante » pour entrepreneurs voulant disrupter, et avant que les logiques consuméristes ne poussent Yamaha à se diversifier dans le tourisme ou le commerce anti-âge, il n'est plus question de démocratiser la musique classique sans interroger les paradoxes contemporains qui entourent sa promotion, mais aussi les valeurs qui motivent ou hantent ses pratiques. De la fabrication à la réception, en passant par les ambivalences de la médiation musicale, ce volume rassemble des entretiens menés au cours de la première année de l'émission *Métaclasse*. En convoquant théoriciens et praticiens, musicologues et musiciens, en sollicitant la compétence d'experts de toute sorte de disciplines, cette collection multiplie les angles de questionnement pour interroger et transmettre l'héritage humaniste des musiques savantes occidentales. Diffusée par plusieurs dizaines de radios associatives chaque semaine, *Métaclasse* poursuit ainsi l'idéal d'une radio d'éducation populaire.

<https://www.musicae.fr/livre-Les-Annales-de-Metaclasse---Vol.-I-de-David-Christoffel-234-212.html>

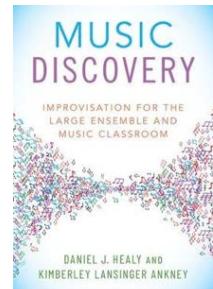

Editions Aedam Musicae

Daniel J. HEALY, Kimberly LANSINGER ANKNEY, *Music Discovery. Improvisation for the Large Ensemble and Music Classroom*, New York, Oxford University Press, 2020

Improvisation is a boundless and exciting way to experience music, especially for students. Teachers increasingly agree that improvisation is an essential skill for students to learn - however, many are unsure how to productively incorporate it in the classroom. Furthermore, most improvisational practices are centered around jazz, with very little to help even classical and vocal ensembles let alone the general music classroom. Now, in this new book, Daniel Healy and Kimberly Lansinger Ankney offer a practical volume aimed at busy music teachers.

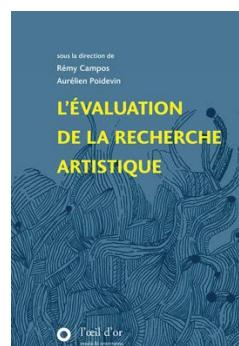
<https://global.oup.com/academic/product/music-discovery-9780190462079?cc=fr&lang=en&t>

Rémy CAMPOS, Aurélien POIDEVIN (dirs.), *L'Évaluation de la Recherche Artistique*, Paris, L'œil d'Or, 2019

Lorsqu'il y a vingt ans les principaux conservatoires de musique, écoles d'art et universités des arts ont intégré l'espace européen de l'enseignement supérieur, la question de l'évaluation de la recherche artistique s'est aussitôt posée. À l'initiative de la Haute école de musique de Genève, cet ouvrage propose une réflexion sur les modalités d'appréciation des résultats et des procédures de recherche dans les mondes de l'art. Il réunit les contributions de divers acteurs du monde académique concernés par l'évaluation de la recherche artistique : responsables institutionnels, enseignants-chercheurs, porteurs de projets et praticiens.

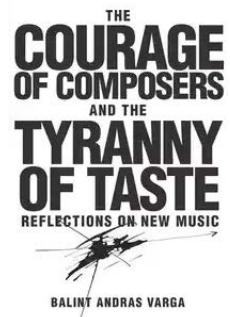
<http://loeildor.free.fr/publications/evaluation-de-la-recherche-artistique.html>

Bálint András VARGA, *The Courage of Composers and the Tyranny of Taste. Reflections on New Music*, Rochester, University of Rochester Press, 2017

All-new interviews with 33 of the world's leading composers--from Adams and Crumb to Gubaidulina and Rihm--give unique insights into the creative process.

<https://boydellandbrewer.com/9781580465939/the-courage-of-composers-and-the-tyranny-of-taste/>

Martha BRECH, Ralph PALAND (éds.), *Kompositionen für hörbaren Raum / Compositions for Audible Space. Die frühe elektroakustische Musik und ihre Kontexte / The Early Electroacoustic Music and its Context*, Bielefeld, Transcript Verlag, 2015

The integration of audible space is a central aspect of electroacoustic music. Ever since the earliest analogue days of electroacoustic music, pioneers of the genre – including Pierre Schaeffer, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, and Luigi Nono – used special devices and methods for their compositions and refined the possibilities of integrating the sound of space into music.

In this anthology, analytical portraits of compositions and groups of compositions show the wide spectrum of spatial practices in early electroacoustic music. Additionally, retrospective views on the use of spatial composition in earlier epochs and in instrumental music of the 20th century portray the practice of spatial composition in different eras and genres, as well as the universality of spatial music as a topic. In this way the book contributes to a more differentiated understanding of the term "spatial music".

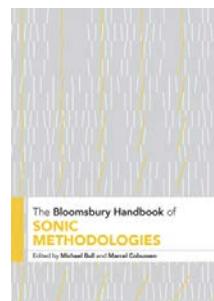
<https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3076-3/kompositionen-fuer-hoerbaren-raum/compositions-for-audible-space/>

Domaines transversaux, musique et autres arts

Michael BULL, Marcel CORBUSEN (éds.), *The Bloomsbury Handbook of Sonic Methodologies*, New York, Bloomsbury, 2020

The field of Sound Studies has changed and developed dramatically over the last two decades involving a vast and dizzying array of work produced by those working in the arts, social sciences and sciences. The study of sound is inherently interdisciplinary and is undertaken both by those who specialize in sound and by others who wish to include sound as an intrinsic and indispensable element in their research. This is the first resource to provide a wide ranging, cross-cultural and interdisciplinary investigation and analysis of the ways in which researchers use a broad range of methodologies in order to pursue their sonic investigations. It brings together 49 specially commissioned chapters that ask a wide range of questions including; how can sound be used in current academic disciplines? Is sound as a methodological tool indispensable for Sound Studies and what can sound artists contribute to the discourse on methodology in Sound Studies? The

editors also present 3 original chapters that work as provocative 'sonic methodological interventions' prefacing the 3 sections of the book.

<https://www.bloomsbury.com/uk/bloomsbury-handbook-of-sonic-methodologies-9781501338755/>

Jean-Yves BOSSEUR, *L'Art Sonore. Le Son dans les Arts Plastiques Contemporains*, Paris, Minerve, 2020

Dans le sillage des démarches de John Cage et des membres du mouvement Fluxus, l'« art sonore » connaît aujourd'hui une expansion qui ne cesse de croître. Cette dénomination s'applique à des pratiques touchant aussi bien aux arts plastiques qu'à la musique. Elle suppose une attention toute particulière à ce qui se rapporte globalement à la perception auditive, que ce soit de la part des compositeurs ou de celle des artistes issus du domaine visuel. La plupart associent étroitement les composantes plastiques et sonores dans des œuvres qui peuvent s'apparenter aux catégories de la sculpture, de l'installation, des multimédias.

En s'appuyant sur des témoignages d'artistes parmi les plus représentatifs (Nam June Paik, Takis, Wolf Vostell, Sarkis, Jaume Plensa...), l'auteur évoque ici des réalisations qui impliquent des interactions effectives entre les domaines visuels et acoustiques. Les quinze chapitres du livre se proposent d'examiner aussi bien les objets producteurs de son que les appareils destinés à sa transmission, ou encore les propriétés physiques liées à la propagation du son et à la question du silence, l'espace investi jouant à cet égard un rôle décisif.

<https://www.editionsminerve.com/catalogue/9782869311602/>

Sanne KROGH GROTH, Holger SCHULZE (éds.), *The Bloomsbury Handbook of Sound Art*, New York, Bloomsbury, 2020

The Bloomsbury Handbook of Sound Art explores and delineates what Sound Art is in the 21st century. Sound artworks today embody the contemporary and transcultural trends towards the post-apocalyptic, a wide sensorial spectrum of sonic imaginaries as well as the decolonization and deinstitutionalization around the making of sound.

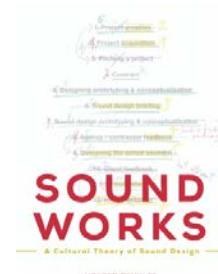
Within the areas of musicology, art history, and, later, sound studies, Sound Art has evolved at least since the 1980s into a turbulent field of academic critique and aesthetic analysis. Summoning artists, researchers, curators, and critics, this volume takes note of and reflects the most recent shifts and drifts in Sound Art--rooted in sonic histories and implying future trajectories.

<https://www.bloomsbury.com/us/bloomsbury-handbook-of-sound-art-9781501338793/>

Holger SCHULZE, *Sound Works. A Cultural Theory of Sound Design*, New York, Bloomsbury, 2020

What is sound design? What is its function in the early 21st century and into the future? Sound Works examines these questions in four parts: Part 1, "Why This Sound?", presents an overview of the modern history of sound design. Part 2 is highly visual and provides a glance onto a sound designer's workbench and the current state of "Sonic Labor." Part 3 uses cultural analysis to explore our contemporary "Living with Sounds." The final and fourth part then proposes a series of anthropological and political interpretations of how "Sound Works" today.

This book is not a manual on sound design; it instead argues for a cultural theory of sound design for sound designers and sound artists, for clients who commission a sound design and for researchers in the fields of sound studies, design research, and cultural studies.

<https://www.bloomsbury.com/uk/sound-works-9781501373732/>

Blandine MASSON, *Mettre en Ondes. La Fiction Radiophonique*, Paris, Actes Sud, 2021

Ce livre est à la fois un récit et une expérience de transmission. Blandine Masson, réalisatrice et conseillère de programmes pour la fiction sur France Culture, y retrace l'histoire du théâtre radiophonique, son évolution vers la fiction sonore et explore les relations entre le théâtre et la radio. À l'heure des podcasts et des plateformes de distribution numérique, elle revient sur les origines du métier de metteur en ondes-réalisateur et se retourne sur son parcours artistique et ses rencontres les plus marquantes.

Un ouvrage qui offre des pistes de réflexion à celles et ceux qui se destinent à ce métier.

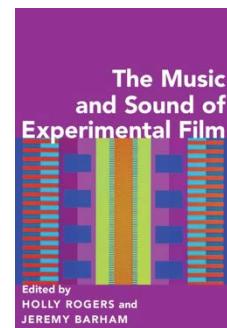
<https://www.actes-sud.fr/catalogue/theatre-arts-du-spectacle/mettre-en-ondes>

Holly ROGERS, Jeremy BARHAM (éds.), *The Music and Sound of Experimental Film*, New York, Oxford University Press, 2017

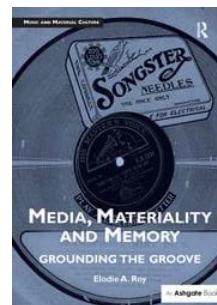
This book explores music- and sound-image relationships in non-mainstream screen repertoire from the earliest examples of experimental audiovisuality to the most recent forms of expanded and digital technology. It challenges presumptions of visual primacy in experimental cinema and rethinks screen music discourse in light of the aesthetics of non-commercial imperatives. Several themes run through the book, connecting with and significantly enlarging upon current critical discourse surrounding realism and audibility in the fiction film, the role of music in mainstream cinema, and the audiovisual strategies of experimental film.

<https://global.oup.com/academic/product/the-music-and-sound-of-experimental-film-9780190469894?cc=fr&lang=en&>

Elodie A. ROY, *Media, Materiality and Memory. Grounding the Groove*, Londres, Routledge, 2015

Media, Materiality and Memory: Grounding the Groove examines the entwinement of material music objects, technology and memory in relation to a range of independent record labels, including Sarah Records, Ghost Box and Finders Keepers. Moving from Edison's phonograph to digital music files, from record collections to online archives, Roy argues that materiality plays a crucial role in constructing and understanding the territory of recorded sound. How do musical objects 'write' cultural narratives? How can we unearth and reactivate past histories by looking at yesterday's media formats? What is the nature, and fate, of the physical archive in an increasingly dematerialized world? In what ways do physical and digital musical objects coexist and intersect? With its innovative theoretical approach, the book explores the implications of materialization in the fashioning of a musical world and its cultural transmission. A substantial contribution to the field of music and material culture studies, *Media, Materiality and Memory* also provides a nuanced and timely reflection on nostalgia and forgetting in the digital age.

<https://www.routledge.com/Media-Materiality-and-Memory-Grounding-the-Groove/Roy/p/book/9780367597962>

Hors-Série Revue d'Ailleurs, *Max Feed – Œuvre et Héritage de Max Neuhaus*,
Besançon, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, 2018

Ouvrage publié suite aux expositions Max Feed et Mix-Feed, qui se sont tenues en 2016 au Frac Franche-Comté et à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon.

Max Feed est le résultat d'une réflexion collective sur l'héritage de Max Neuhaus (1939-2009). L'artiste américain a revendiqué une conception émancipatrice de l'expérience sonore à travers des œuvres pionnières comme *Listen* (1966), *Drive-in Music* (1967), ou *Times Square* (1977-1992 ; 2002-présent), marquant un passage historique de la musique au son.

Les traductions de textes majeurs, rééditions et contributions inédites d'artistes et auteurs réunies dans ce volume prolongent l'exposition collective Max Feed présentée en 2016 au Frac Franche-Comté, puis à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Elles abordent les stratégies d'attention, les interactions et les transcodages liés à une sensorialité raréfiée et discrète.

<http://isba-besancon.fr/spip.php?article753>

Max Feed

CD, DVD

Morton FELDMAN, *Triadic Memories*, Judith Wegmann, 2xCD, Hat Hut / Ezz-thétics, 2020

<https://hathut.com/>

Morton Feldman
Triadic Memories
Judith Wegmann

Joris DE LAET, *Experimental & Parametric Music 1976-2017*, 2xCD, Sub Rosa, 2020

<https://www.subrosa.net/en/catalogue/early-electronic-music/joris-de-laet.html;jsessionid=40C1392AC6D6FD998C3EB3EAD3258FOE>

Joris De Laet

EXPERIMENTAL & PARAMETRIC MUSIC 1976-2017

Clara IANNOTTA, *Earthing*, Jack Quartet, 1 CD, Wergo, 2020

<https://fr.schott-music.com/shop/earthing-no446711.html>

Éliane RADIGUE, *Occam Ocean III*, 1 CD, Shiiin, 2021

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

Georgia SPIROPOULOS, *Les Bacchantes ; Klama ; Roll... n'Roll... n'Roll* ; dans « Fonotopia », 1 CD, éOLE, 2021

<https://www.clicmusique.com/georgia-spiropoulos-fonotopia-collignon-breschand-goepfer-fernandez-accentus-equilbey-p-107172.html>

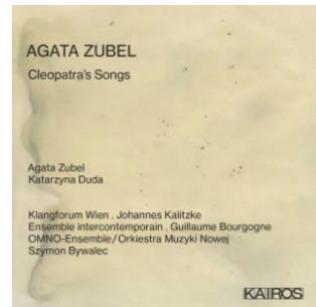
Beatriz FERREYRA / Natasha Barrett, *Souvenirs Cachés / Innermost*, 1
Vinyle, Persistency of Sound, 2021

<https://persistenceofsound.co.uk/souvenirs-caches-innermost>

Agata ZUBEL, *Cleopatra's Songs*, 1 CD, Kairos, 2020

<https://www.kairos-music.com/cds/0015068kai>

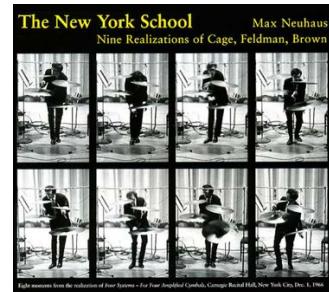
Max NEUHAUS, Karlheinz STOCKHAUSEN, *Zyklus – Four Realizations by Max Neuhaus*, 1 CD, Alga Marghen, 2006

<https://www.soundohm.com/product/zyklus-four-realizations>

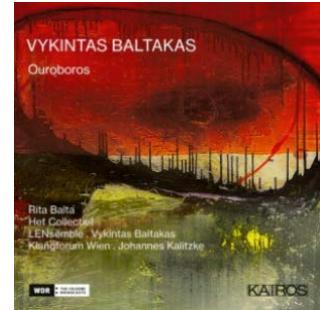
Max NEUHAUS, *The New York School. Nine Realizations of Cage, Feldman, Brown*, 1 CD, Alga Marghen, 2004

<https://www.soundohm.com/product/the-new-york-school-nine>

Vykintas BALTAKAS, *Ouroboros*, 1 CD, Kairos, 2020

<https://www.kairos-music.com/cds/0015045kai>

Mark ANDRE, Johannes Boris BOROWSKI, Eva REITER, Alberto POSADAS, « Donaueschinger Musiktage 2019 », 1 SACD, Neos, 2020

<https://neos-music.com/?language=english&page=output.php%3Ftemplate%3Denglish-album-details.php%26content%3DALben/12013.php>

NEOS

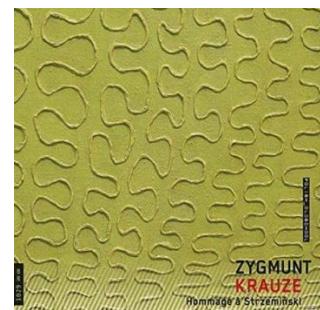
Donaueschinger Musiktage 2019

Andre - Borowski - Reiter - Posadas

Zygmunt KRAUZE, *Hommage à Strzeminski*, 1 CD, Bôlt, 2015

<https://www.sinfoniavarsovia.org/en/dyskografia/zygmunt-krauze-hommage-a-strzeminski/>

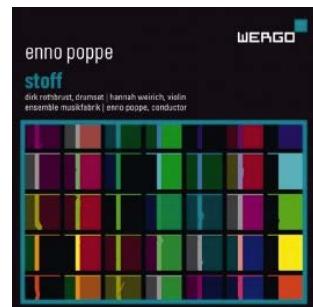
Giacinto SCELSI, *Suite 8 & 11 per pianoforte*, 1 CD, Wergo, 2020

<https://en.schott-music.com/shop/suite-8-11-per-pianoforte-no447023.html>

Enno POPPE, *Stoff*, 1 CD, Wergo, 2020

<https://en.schott-music.com/shop/stoff-no446714.html>

Liza LIM, *Extinction Events and Dawn Chorus*, 1 CD, Kairos, 2020

<https://www.kairos-music.com/cds/0015020kai>

Earle BROWN, *Abstract Sound Objects*, Sabine Liebner, 1 CD, Wergo, 2012

<https://en.schott-music.com/shop/abstract-sound-objects-no305552.html>

Gunnar GEISSE, *Tryptich*, 1 CD, Neos, 2020

NEOS

https://neos-music.com/?language=english&page=output.php%3Ftemplate%3Denglish-news-details.php%26content%3DNews/2020-11-19_Geisse_Radio.php

John ZORN, *Les Maudits*, 1 CD, Tzadik, 2020

<https://www.tzadik.com/index.php?catalog=8373>

Luigi NONO, *La Lontananza Nostalgica Utopica Futura*, Marco Fusi, Pierluigi Billone, 1 CD, Kairos, 2020

<https://www.kairos-music.com/cds/0015086kai>

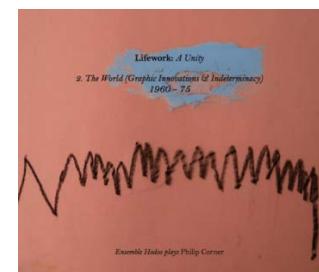
Bertrand DENZLER, Antonin GERBAL, *Sbatax*, 1 CD, Umlaut, 2020

<https://www.umlautrecords.com/fr/produit/sbatax/>

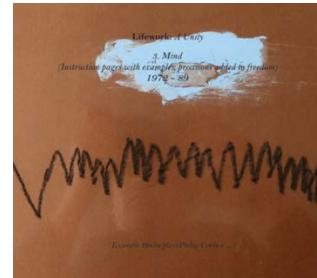
Ensemble Hodos plays Philip Corner, *Lifework: A Unity - 2. The World (Graphic Innovations & Indeterminacy) 1960-75*, 1 CD, Umlaut, 2013

<https://www.umlautrecords.com/fr/produit/life-work-a-unity-2-the-world-graphic-innovations-indeterminacy-1960-75-ensemble-hodos/>

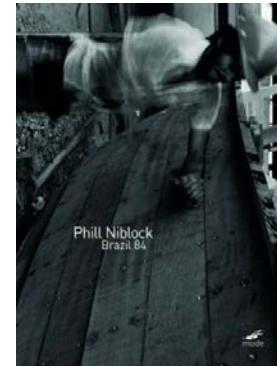
Ensemble Hodos plays Philip Corner, *Lifework: A Unity – 3 Mind (Instruction Pages with Examples ; Precisions Added to Freedom) 1972-89*, 1 CD, Umlaut, 2015

<https://www.umlautrecords.com/fr/produit/life-work-a-unity-3-mind-instruction-pages-with-examples-precisions-added-to-freedom-1972-89-ensemble-hodos/>

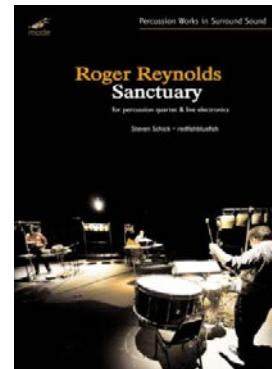
Phil NIBLOCK, *Brazil 84 (filmand music)*, 1 DVD, Mode, 2014

<https://moderecords.com/catalog/273-niblock/>

Roger REYNOLDS, *Sanctuary : for percussion quartet and live electronics*, 1 DVD, Mode, 2011

https://moderecords.com/catalog/232_33_reynolds/

Patrick KERSALÉ, *Thèm'Axe 1 : Les Oiseaux et la Musique*, 2xDVD, Éditions Musicales Lugdivine, 2009

<https://www.lugdivine.com/cd-dvd-livres/them-axe-1-dvd-les-oiseaux-et-la-musique-detail>

PARTITIONS

Pierre BOULEZ, *Troisième Sonate : 1 Formant 1 - Antiphonie*, pour piano, Universal Editions, 2021

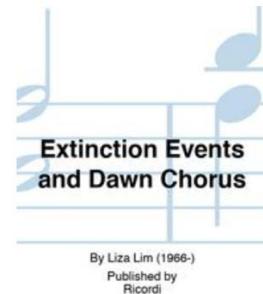
<https://www.universaledition.com/troisieme-sonate-formant-1-antiphonie-for-piano-boulez-pierre-ue33943>

Universal Edition

Liza LIM, *Extinction Events and Dawn Chorus*, for twelve musicians, Ricordi, 2018

<https://www.ricordi.com/en-US/Catalogue.aspx/details/443052>

Luc FERRARI, *Presque Rien n°1. Le Lever du Jour au Bord de la Mer*, œuvre sur support audio, Maison ONA, 2018

<https://www.maison-ona.com/catalog-00590NA>

Bernhard LANG, *GAME 245. The Mirror Stage*, for 4 Voices, Electric Guitar, Ambisonics & Lights, Ricordi, 2020

<https://www.ricordi.com/en-US/Catalogue.aspx/details/451522>

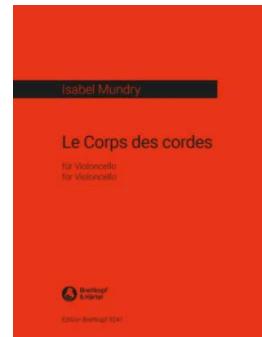
Daniele D'ADAMO, *Lips, Your Lips. The Lips Cycle #1*, pour mezzo-soprano & electronics, Le Chant du Monde, 2021

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

Isabel MUNDRY, *Le Corps des Cordes*, for violoncello solo, Breitkopf & Härtel, 2015

<https://www.breitkopf.com/work/9450/le-corps-des-cordes>

Georges APERGHIS, *Les Secrets Élémentaires*, pour piano, Durand, 1999

<https://www.durand-salabert-eschig.com/fr-FR/Catalogue.aspx/details/424059>

Tom JOHNSON, *Homometry 108*, for wood block solo, Éditions 75, 2019

<https://editions75.com/catalogue-percussion.html>

Tom JOHNSON, *Knock on Wood: Solution 571*, for wood blocks, Éditions 75, 2018

Editions 75

WORKS BY TOM JOHNSON

<https://editions75.com/catalogue-percussion.html>

Tom JOHNSON, *Knock on Wood:Three Tempos*, for wood blocks, Éditions 75, 2017

Editions 75

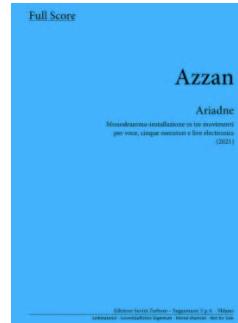
WORKS BY TOM JOHNSON

<https://editions75.com/catalogue-percussion.html>

Maurizio AZZAN, *Ariadne*, Monodramma-installazione in tre movimenti per voce, cinque esecutori e live electronics, Edizioni Suvini Zerboni, 2021

<https://fr.schott-music.com/shop/ariadne-no450983.html>

PÉRIODIQUES

Circuit
Computer Music Journal
Genesis
Journal of Audio Engineering Society
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 & Ästhetik
Music perception
Musiktexte
Musurgia
Neue Zeitschrift für Musik
Organised sound
Sciences du design
Sonus
Tempo
The Wire
Twentieth Century Music