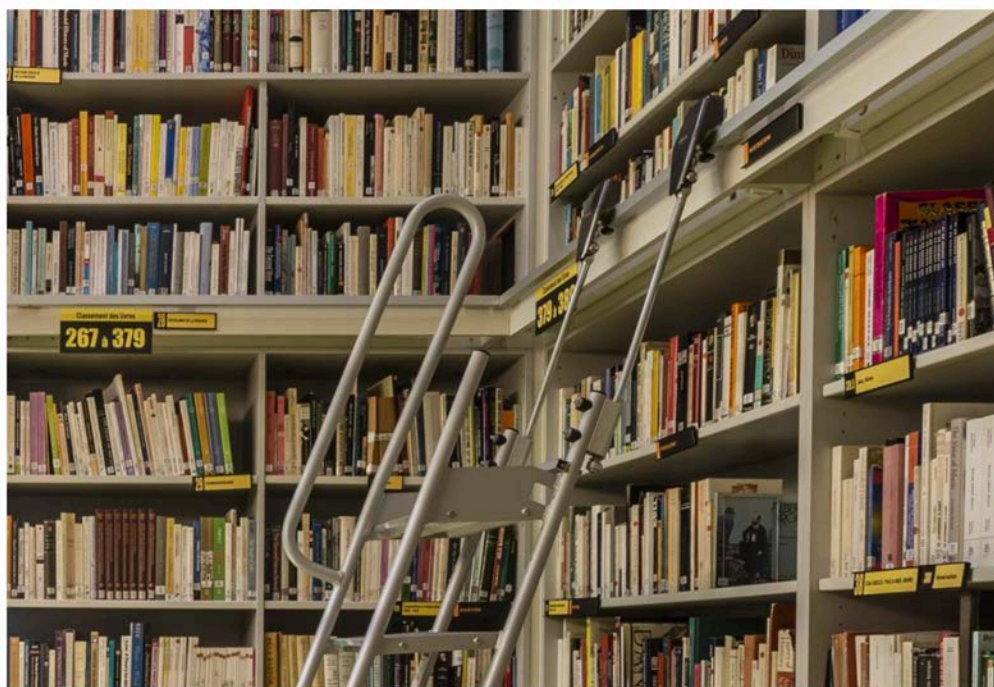
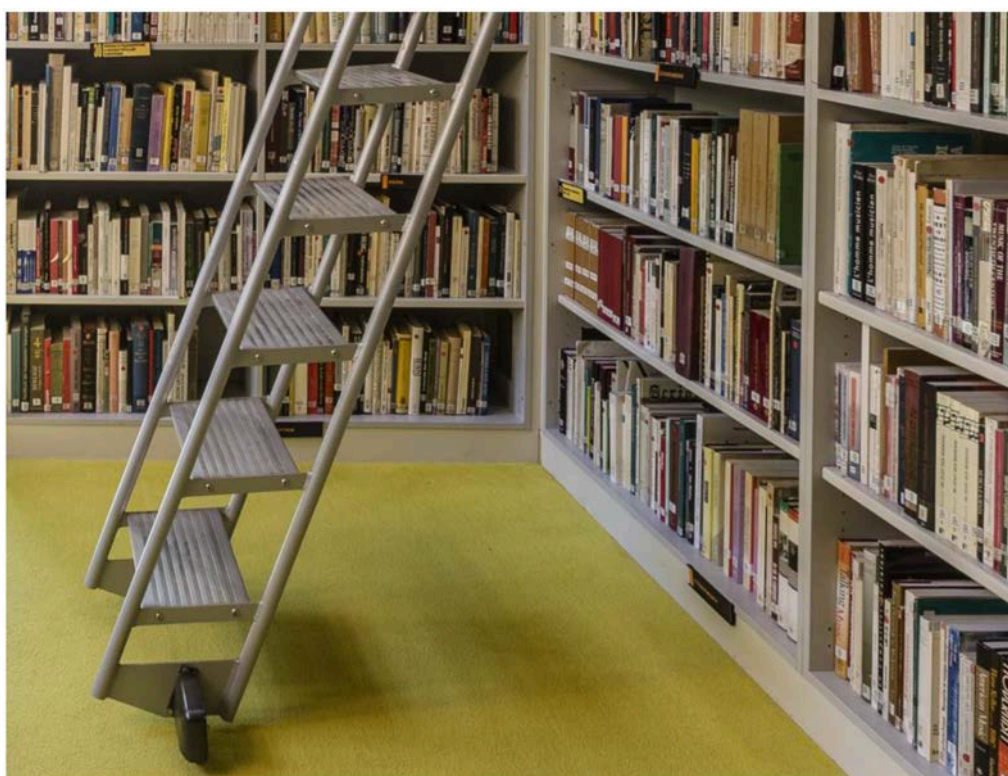

Médiathèque

Nouveautés 2022

Ircam
1 Place Igor Stravinsky
75004 PARIS
www.ircam.fr
#ircam

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

Table des matières / Table of contents

Livres / Books	
Écrits par et sur les compositeurs/Books by and about composers	3
Musicologie, histoire et sociologie de la musique/Musicology, history and sociology of music	10
Cultures sonores/Sound studies	16
Design sonore/Sound design	18
Acoustique/Acoustics	19
Sciences et techniques de la musique et du son / Sciences and techniques of music and sound	20
Disciplines connexes / Related subjects	24
CD, DVD	28
Partitions / Scores	32
Périodiques / Journals	36

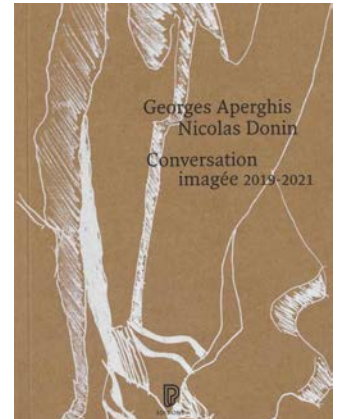
LIVRES / BOOKS

Écrits par et sur les compositeurs / Books by and about composers

Georges APERGHIS, Nicolas DONIN, *Conversation imagée 2019-2021*, Paris, Editions de la Philharmonie de Paris, 2022

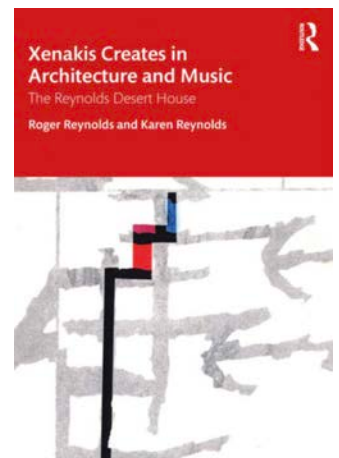
Un collage de jeunesse, une peinture de Rauschenberg, la scénographie de Luna Park ou un souvenir de Tex Avery sont autant de sésames pour entrer dans l'atelier du compositeur Georges Aperghis (né en 1945), connu pour ses affinités multiples avec la littérature, les arts et les techniques.

Parcourant une soixantaine d'images, évoquant une vie de rencontres et d'engagements, le compositeur, en conversation avec le musicologue Nicolas Donin, donne à voir les multiples facettes de son travail créateur : la composition solitaire, l'expérience collective du théâtre musical, les collaborations amicales, le dialogue avec des penseurs et artistes de toutes les époques. De cette mécanique singulière surgissent des apparitions imprévues : quelque chose n'est pas à sa place, puis se met à vivre d'une autre façon. Aperghis cultive l'art de l'oubli et de la redécouverte, et ce livre-imagier nous invite à en faire l'expérience avec lui.

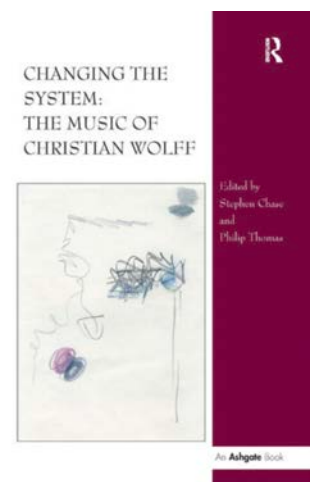
Stephen CHASE, Philip THOMAS (éd.), *Changing the System: The Music of Christian Wolff*, New York, Routledge, 2016

Christian Wolff is a composer who has followed a distinctive path often at the centre of avant-garde activity working alongside figures such as John Cage, Merce Cunningham, and Cornelius Cardew. In a career spanning sixty years, he has produced a significant and influential body of work that has aimed to address, in a searching and provocative manner, what it means to be an experimental and socially aware artist. This book provides a wide-ranging introduction to a composer often overlooked despite his influence upon many of the major figures in new music since the 1950s from Cage to John Zorn to the new wave of experimentalists across the globe. [...] The particular challenges and aesthetic issues arising from Wolff's idiosyncratic notations and the implications for performers are a central theme. Likewise, the ways in which Wolff's political persuasions - which arguably account for some of the notational methods he chooses - have been worked out through his music, are examined. With a foreword by his close associate Michael Parsons, this is a valuable addition to experimental music literature.

Roger REYNOLDS, Karen REYNOLDS, *Xenakis Creates in Architecture and Music. The Reynolds Desert House*, New York, Routledge, 2022

Xenakis Creates in Architecture and Music describes the collaborative interaction of internationally acclaimed composer Roger Reynolds, musician Karen Reynolds, and musically inspired composer, engineer, and architect Iannis Xenakis (1922-2001) to create a house design, The Reynolds Desert House. The process combined aesthetics and intuition with mathematical systems, showcasing how art and science are balanced —by way of music and architecture— to address the essential technical aspects of music along with the role of emotion and energy. The book analyzes three representative chamber works and presents a trove of primary sources: letters, diaries, notes, photographs, sketches, and person-to-person conversations. What emerges are patterns of direct parallels between how Xenakis characterized the process of musical creation and his design of The Reynolds Desert House. *Xenakis Creates in Architecture and Music* is a testament to the singularly innovative and creative mind of Iannis Xenakis.

Alain BANCQUART, *Qui voyage le soir*, Paris, Editions Tschann Librairie, 2011

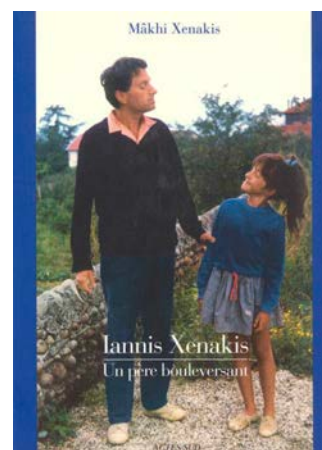
Alain Bancquart évoque son rapport à la composition musicale et plus particulièrement son parcours artistique de 1995 à 2008. Les CD contiennent six œuvres de Bancquart : trois sonates pour piano, deux symphonies et un duo pour violon et violoncelle.

ALAIN BANCQUART
Qui voyage le soir
Préface de Jean-Marc Chouard
Traduction anglaise
par Eric Roussier

Mâkhi XENAKIS, *Iannis Xenakis, un père bouleversant*, Paris, Actes Sud, 2022

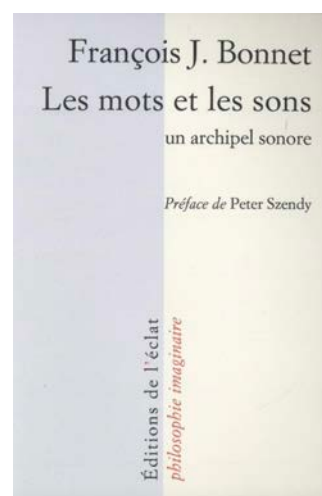
L'artiste Mâkhi Xenakis retrace le parcours de son père, Iannis Xenakis. Cet artiste aura puisé dans l'expérience de toute une vie pour composer une musique trouvant son émancipation et sa liberté à travers l'invention d'écritures et de structures avant-gardistes.

François J. BONNET, *Les mots et les sons. Un archipel sonore*, Paris, Éditions de l'Éclat, 2012

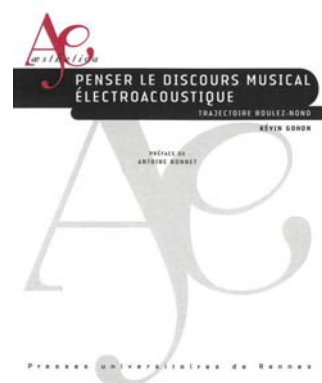
Dire le 'sonore' a été une des gageures de l'écriture esthétique et, au XXe siècle, on aura plus largement insisté sur la structure et la forme, au détriment de la sensation, en affirmant la toute-puissance du discours. Mais il suffit de porter l'oreille à une conque marine pour que le son de la mer qu'on y entend, ébranle les édifices, mette à bas les échafaudages rhétoriques de «ce qu'entendre veut dire».

Dans *Les Mots et les sons*, François J. Bonnet explore les voix fantômes, l'inframince du son, le sampling, les musiques d'ambiance etc. dont notre univers est peuplé et qui échappent aujourd'hui à la forme traditionnelle de l'écoute. Il ouvre sur des archipels sonores inouïs, éphémères et précaires comme les TAZs (Zones autonomes temporaires), mais riches de nouvelles expériences d'écoute, propres à éduquer nos oreilles à mieux entendre l'imperceptible.

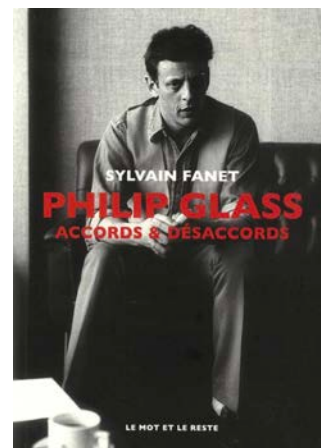
Kevin GOHON, *Penser le discours musical électroacoustique. Trajectoire Boulez-Nono*, Rennes, Presse universitaires de Rennes, 2022

« La logique du discours est pour moi quelque chose de terrifiant » disait Luigi Nono interrogé sur la nature fragmentaire de sa musique. Selon lui, c'est le fondement même de l'expression musicale occidentale qu'il faut considérer comme caduc. La musique écrite se doit en effet d'échapper aux disciplines du logos en renouvelant ses structures logiques et en s'ouvrant aux nouvelles technologies qui font échapper l'expression aux seuls procédés compositionnels instrumentaux. Telle est l'ambition de Pierre Boulez, de Luigi Nono et de la génération de compositeurs dite « de Darmstadt » : répondre à la crise de la musique contemporaine en inventant une nouvelle musique fondée sur la mixité, la virtualité, l'espace et la résonance, bref, instaurer un régime discursif unifiant l'hétérogène, sans le contraindre, ni l'abolir.

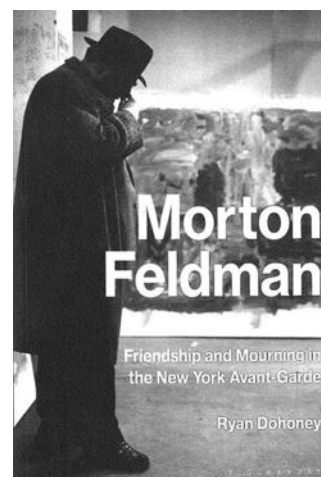
Sylvain FANET, *Philip Glass. Accords et désaccords*, Marseille, Le Mot et le Reste, 2022

Ce livre dresse le portrait, en douze chapitres, du compositeur avant-gardiste et visionnaire Philip Glass. Né en 1937, ce dernier tient une place de choix dans la musique contemporaine. D'abord tête chercheuse aux côtés d'artistes tels que Steve Reich ou Bob Wilson, Glass s'affranchit progressivement de l'étiquette minimaliste et donne à sa musique une dimension plus universelle, établissant un pont vertigineux entre Bach, Ravi Shankar, David Bowie, et Aphex Twin. Fort d'une œuvre conséquente (12 symphonies, 25 opéras, piano solo, musique de chambre...), il élargit notamment le spectre de son audience grâce à l'écriture de nombreuses bandes originales de films (The Hours, Candyman, Truman Show ...) et s'impose comme un artiste incontournable, dont le travail est encore régulièrement revisité par des artistes contemporains.

Ryan DOHONEY, *Morton Feldman. Friendship and Mourning in the New York Avant-Garde*, New York, Bloomsbury, 2022

Morton Feldman: Friendship and Mourning in the New York Avant-Garde documents the collaborations and conflicts essential to the history of the post-war avant-garde. It offers a study of composer Morton Feldman's associations and friendships with artists like John Cage, Jackson Pollock, Philip Guston, Frank O'Hara, Charlotte Moorman, and others. Arguing that friendship and mourning sustained the collective aesthetics of the New York School, Dohoney has written an emotional and intimate revision of New York modernism from the point of view of Feldman's agonistic community.

Daniel DURNÉY, Philippe RAYNAUD, *Michel Decoust. Né sous un piano*, Château-Gontier sur Mayenne, Aedam Musicae, 2021

Voici le portrait d'un musicien tiraillé, tout à la fois entre la création et l'action, et entre la tradition et la modernité, lui qui bénéficia d'une double formation, académique au Conservatoire de Paris, et novatrice dans les structures naissantes dédiées à la musique contemporaine.[...]

Témoignage précieux, car Michel Decoust, né en 1936, appartient à une génération qui fait suite à celle de grands fondateurs de l'esthétique musicale de l'immédiat après-guerre, ces novateurs absolus ayant nom Xenakis, Boulez, Cage, Stockhausen, par qui est advenue en toute radicalité la modernité musicale de notre temps. Michel Decoust, dans la longue interview qui constitue la première partie de ce livre, confie à ses interlocuteurs comment il est parvenu à trouver sa voie ; la deuxième partie, par les analyses de quatre de ses compositions, prises à travers plusieurs époques de sa production, balisera un parcours hautement personnel, fait de moments variés, de positionnements divers, mais unis par une conception propre, celle du déroulement de l'œuvre selon une trame narrative sous-jacente.

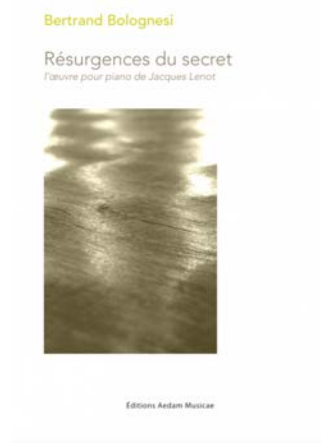
Daniel Durney
Philippe Raynaud

NÉ SOUS UN PIANO
MICHEL DECOUST

Editions Aedam Musicae

Bertrand BOLOGNESI, *Résurgences du secret, ou l'oeuvre pour piano de Jacques Lenot*, Château-Gontier sur Mayenne, Aedam Musicae, 2022

De la Première Sonate de 1971 à la Fantaisie de 2018, c'est un peu plus d'une soixantaine d'opus pianistiques de Jacques Lenot (né en 1945) qu'explore cet essai. Une dramaturgie personnelle infiltre l'œuvre du compositeur qui use de cryptogrammes comme d'incantations magiques et secrètes. Si quelques éléments biographiques viennent nécessairement renseigner les circonstances des compositions analysées, la narration s'articule en actes et en interludes, telle une représentation d'opéra napolitain, le symbolique ayant vite succédé au réel dans le parcours de l'artiste. Un pas de côté lorgne sur le bref corpus pour violon et piano dont, dans le processus créatif, la place nous a semblé intimement liée à celui, vaste, pour piano seul, l'instrument-confident. Parsemé cinquante ans durant de rencontres avec de nombreux interprètes, depuis la création de Diaphanéïs à Royan (1967) jusqu'à la première des Nocturnes à Paris (2019), voilà un chemin qui invite au voyage dans le temps.

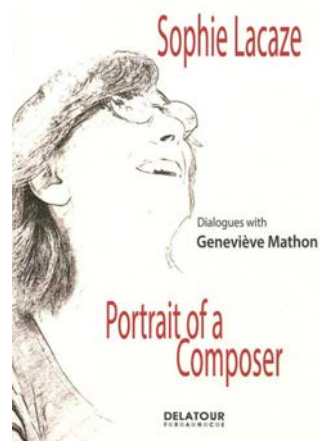
Pierre-Albert CASTANET, Muriel JOUBERT (dir.), *La musique de Michaël Levinas - vers des contrepoints irréels*, Château-Gontier sur Mayenne, Aedam Musicae, 2020

À l'occasion des 70 ans de l'artiste, Pierre Albert Castanet et Muriel Joubert ont désiré réunir une somme d'articles émanant, pour certains d'entre eux, d'une journée d'études internationales qui s'est déroulée le 16 mars 2018 au Département de Musique et de Musicologie de l'Université Lumière Lyon 2. Pour ce livre, les deux universitaires ont voulu jouer la carte de la pluralité d'auteurs et d'expressions. Des contributions de musicologues, de compositeurs, d'anciens élèves de M. Levinas au CNSMD de Paris, d'interprètes, de philosophes ont alors formé l'apanage varié du sommaire divisé en cinq parties : « Univers esthétiques et philosophiques », « De l'instrumental à l'hybridation », « Des espaces de résonance aux paradoxes sonores », « Les mutations de la vocalité », « Levinas et le trouble des métamorphoses ». Des extraits de notices d'œuvres figurant le plus souvent dans les premières pages des partitions émaillent les propos. De plus, les éditeurs ont décidé d'intégrer des entretiens qui laissent la parole au compositeur et qui permettent au lecteur un va-et-vient incessant entre exégèses et témoignages.

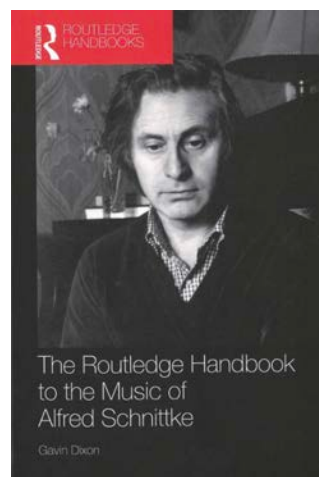
Geneviève MATHON, *Sophie Lacaze. Portrait of a Composer*, Sampzon, éditions Delatour France, 2021

Creativity and commitment have always gone hand in hand in the career of the composer Sophie Lacaze. The first woman to win the Grand Prix Lycéen des Compositeurs (2009) as well as the Prix Claude Arrieu de la SACEM (2010), her musical language, conveyed by a finely chiselled poetry (within and beyond words), instils an energy of softness and purity. Festival director and founder of Plurielles 34, a French association of women composers, she currently teaches at the Paul Valéry University in Montpellier. Her works have been performed all over the world.

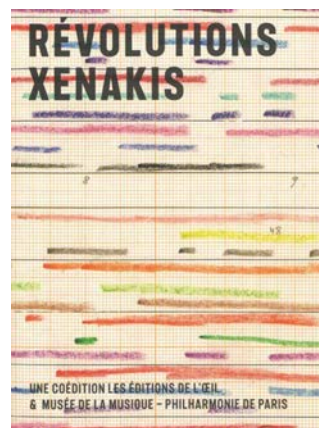
Gavin DIXON, *The Routledge Handbook to the Music of Alfred Schnittke*, New York, Routledge, 2022

The Routledge Handbook to the Music of Alfred Schnittke is a comprehensive study of the work of one of the most important Russian composers of the late 20th century. Each piece is discussed in detail, with particular attention to the composer's groundbreaking polystylism, as well as his unique approach to musical symbolism and his deep engagement with Christian themes.

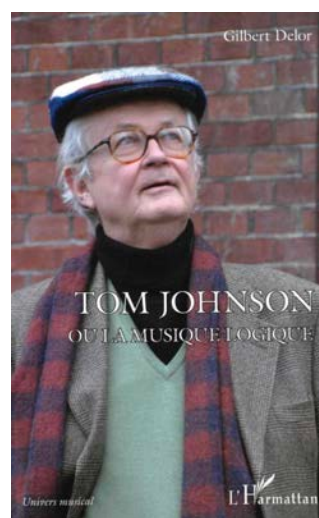
Makis SOLOMOS (éd.), *Révolutions Xenakis*, Paris, Philharmonie de Paris, 2022

Né grec en Roumanie et exilé en France, affirmant qu'« il faut être constamment un immigré », Iannis Xenakis (1921 ou 1922-2001) fut un créateur à la pointe de la modernité la plus radicale, tout en se ressourçant dans les musiques traditionnelles de l'Afrique ou de l'Asie et dans l'Antiquité. À la fois compositeur, architecte, ingénieur, pionnier des alliages arts/sciences, il révolutionne tant la musique instrumentale que la musique électronique et invente, avec ses polytopes, la synthèse des arts à l'ère technologique.

Gilbert DELOR, *Tom Johnson ou la musique logique*, Paris, L'Harmattan, 2021

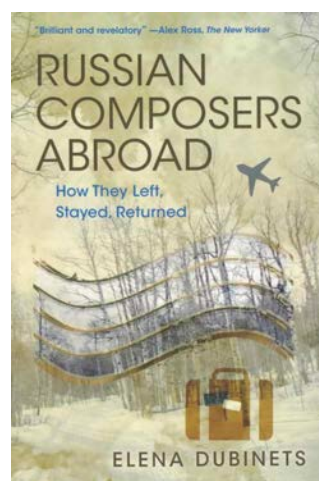
L'idée de musique logique est au cœur de l'œuvre de Tom Johnson. Né en 1939, ce compositeur américain s'inscrit résolument dans le minimalisme, au sein duquel il fait entendre depuis les années 1970 une voix singulière empreinte de radicalité, de rigueur, mais aussi d'humour. *Nine Bells* (1979) puis les *Rational Melodies* (1982) illustrent bien ce parti pris audacieux qui, nourri aux mathématiques, se maintiendra au cours des décennies suivantes en adoptant des formes logiques toujours renouvelées, de la combinatoire aux deep rhythms en passant par les boucles auto-similaires et le « pavage de la ligne ».

Elena DUBINETS, *Russian Composers Abroad. How they left, stayed, returned*, Bloomington, Indiana University Press, 2021

As waves of composers migrated from Russia in the 20th century, they grappled with the complex struggle between their own traditions and those of their adopted homes. *Russian Composers Abroad* explores the self-identity of these émigrés, especially those who left from the 1970s on, and how aspects of their diasporic identities played out in their music. Elena Dubinets provides a journey through the complexities of identity formation and cultural production under globalization and migration, elucidating sociological perspectives of the post-Soviet world that have caused changes in composers' outlooks, strategies, and rankings.

Russian Composers Abroad is an illuminating study of creative ideas that are often shaped by the exigencies of financing and advancement rather than just by the vision of the creators and the demands of the public.

Michèle TOSI, *Édith Canat de Chizy. La Loi de l'imaginaire*, Château-Gontier, Aedam Musicae, 2021

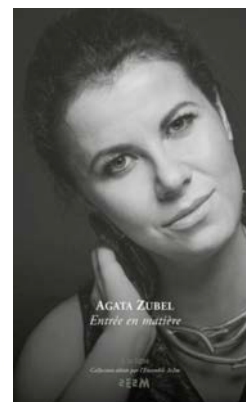
La Loi de l'imaginaire

Entretien avec Michèle Tosi

Editions Aedam Musicae

Pierre ROULLIER, *Agata Zubel. Entrée en matière*, Champigny sur Marne, 2e2m, 2019

À la fois instrumental et vocal, concert et installation, irrigué de littérature et de poésie, le monde d'Agata Zubel, au croisement des engagements musicaux contemporain, pop, jazz, électro, est un océan d'énergies qui forent la matière sonore avec une force rare et une subtilité éruptive.

AGATA ZUBEL
Entrée en matière

Collection dirigée par Emmanuel Zola

2e2m

Théodor W. ADORNO, *La Fonction de la couleur dans la musique. Timbre, Musique et peinture, Wagner, Strauss et autres essais*, Genève, Contrechamps, 2021

Le thème unificateur de ce volume d'écrits de Theodor W. Adorno – la plupart tardifs – est celui de la couleur dans la musique, le mot Farbe en allemand ayant donné celui de Klangfarbe, qui désigne le timbre. Il faut l'entendre de deux façons : d'une part, Adorno explore, dans plusieurs des textes réunis dans ce volume, les relations qu'entretiennent musique et peinture, réfléchissant aussi bien sur la singularité propre aux deux arts que sur leurs échanges. C'est le cas notamment des cours sur la couleur dans la musique donnés à Darmstadt et inédits en français. D'autre part, dans les essais consacrés à Wagner et Richard Strauss, il s'attache à des musiques dans lesquelles la question du timbre, le caractère évocateur, voire illustratif, de la couleur sonore, est une dimension importante. Elle est liée, chez ces deux compositeurs, aux genres de l'opéra et du poème symphonique.

THEODOR W. ADORNO
**LA FONCTION DE LA COULEUR
DANS LA MUSIQUE**

Timbre, Musique et peinture,
Wagner, Strauss et autres essais

Traductions de Sébastien Bonnaud et Peter Szondi

CONTRECHAMPS ÉDITIONS

**CORNELIUS
CARDEW**

**Stockhausen
serves
Imperialism**

Cornelius CARDEW, *Stockhausen serves imperialism and other articles*, Londres, Primary Information, 2020

Originally published in 1974, Stockhausen Serves Imperialism is a collection of essays by the English composer Cornelius Cardew that provides a Marxist critique of two of the more revered avant-garde composers of the post-war era: Karlheinz Stockhausen and John Cage.

Peter EÖTVÖS, Pedro AMARAL, *Parlando Rubato. Entretiens, monologues et autres déambulations*, Paris, Editions MF, 2021

Né en Hongrie en 1944, c'est en composant et en dirigeant que Peter Eötvös a traversé la seconde moitié du XXe siècle. Proche des plus grands — Bernd-Aloïs Zimmermann, Karlheinz Stockhausen et Pierre Boulez (il fut pendant douze ans directeur musical de l'Ensemble intercontemporain) — il est l'auteur d'une œuvre abondante pour les effectifs les plus divers. Mais c'est principalement autour de ses opéras que ce livre d'entretiens s'articule. Composé comme un drame classique, en cinq actes, *Parlando rubato* suit le cours entremêlé de la vie et de l'œuvre d'un homme qui a profondément renouvelé le genre opératique. Sous la baguette experte et amicale de Pedro Amaral, Peter Eötvös nous fait partager la nécessité du processus créatif, mais aussi ses détours et ses aléas. Chaque moment de cette traversée de la musique d'aujourd'hui est accompagné d'une introduction analytique et historique qui en éclaire les enjeux et en précise le contexte. Sur et avec Peter Eötvös, *Parlando rubato* est une œuvre à deux voix où le lyrisme ne cède en rien à la rigueur.

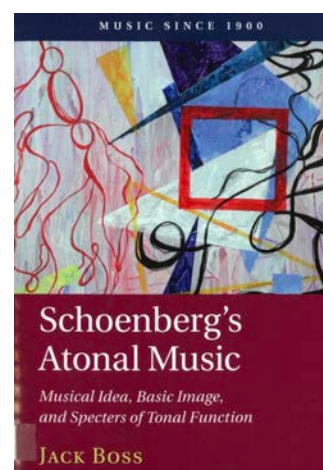
Jean-Louis TALLON, Meredith Monk. *Une Voix Mystique*, Marseille, Le mot et le reste, 2022

Ce livre réunit les entretiens réalisés par Jean-Louis Tallon avec Meredith Monk entre 2014 et 2020. Il revient sur les principales étapes du parcours biographique de la compositrice et montre, au fil des échanges, comment cette « magicienne de la voix » a su créer un univers musical singulier, spirituel, aux résonances plus que jamais actuelles. Née à New York en 1942, Meredith Monk est à la fois musicienne, chanteuse, dramaturge, chorégraphe et cinéaste. Très tôt, la voix devient chez elle le vecteur premier d'une forme d'art total qui rend ses œuvres inclassables, entre performances, concerts et opéras. De cette interdisciplinarité surgissent, à l'instar de pièces telles *Dolmen Music*, *ATLAS*, *Impermanence* ou *Cellular Songs*, des paysages et des personnages parfois étranges, atypiques, mais toujours lumineux et puissants.

Jack BOSS, *Schoenberg's atonal music. Musical Idea, Basic Image, and Specters of Tonal Function*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019

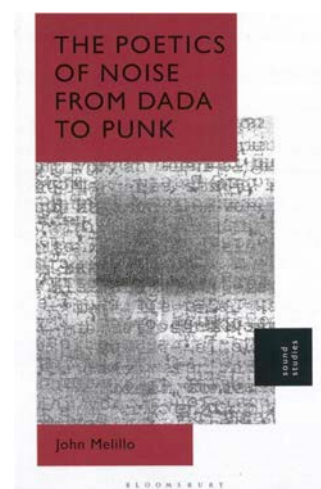
Award-winning author Jack Boss returns with the 'prequel' to Schoenberg's *Twelve-Tone Music* (Cambridge, 2014) demonstrating that the term 'atonal' is meaningful in describing Schoenberg's music from 1908 to 1921. This book shows how Schoenberg's atonal music can be understood in terms of successions of pitch and rhythmic motives and pitch-class sets that flesh out the large frameworks of 'musical idea' and 'basic image'. It also explains how tonality, after losing its structural role in Schoenberg's music after 1908, begins to re-appear not long after as an occasional expressive device. Like its predecessor, *Schoenberg's Atonal Music* contains close readings of representative works, including the Op. 11 and Op. 19 Piano Pieces, the Op. 15 *George-Lieder*, the monodrama *Erwartung*, and *Pierrot lunaire*. These analyses are illustrated by richly detailed musical examples, revealing the underlying logic of some of Schoenberg's most difficult pieces of music.

Musicologie, histoire et sociologie de la musique / Musicology, history and sociology of music

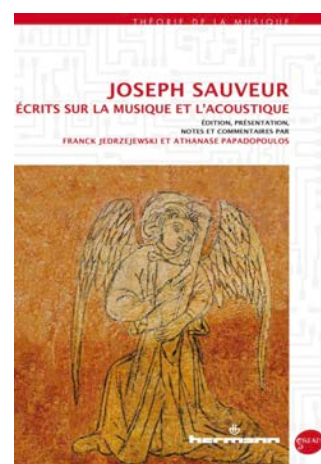
John MELILLO, *The Poetics of Noise from Dada to Punk*, New York, Bloomsbury, 2020

By reinterpreting 20th-century poetry as a listening to and writing through noise, *The Poetics of Noise from Dada to Punk* constructs a literary history of noise through poetic sound and performance. This book traces how poets figure noise in the disfiguration of poetic voice. Materializing in the threshold between the heard and the unheard, noise emerges in the differentiation and otherness of sound. It arises in the folding of an "outside" into the "inside" of poetic performance both on and off the page. Through a series of case studies ranging from verse by ear-witnesses to the First World War, Dadaist provocations, jazz modernist song and poetry, early New York City punk rock, contemporary sound poetry, and noise music, *The Poetics of Noise from Dada to Punk* describes productive failures of communication that theorize listening against the grain of sound's sense.

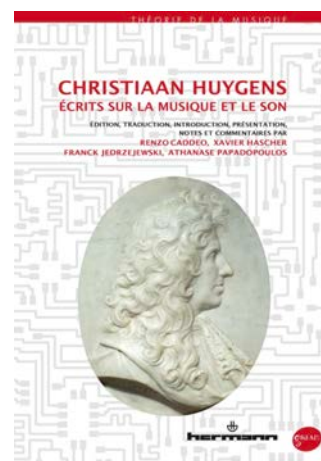
Joseph SAUVEUR, *Écrits sur la musique et l'acoustique*, Paris, Hermann, 2021

Joseph Sauveur (1653-1716) fut mathématicien, physicien et théoricien de la musique. Souvent considéré comme le fondateur de l'acoustique moderne, on lui doit les premières mesures de la fréquence absolue d'un son, une théorie mathématique du tempérament, les premières explications convaincantes des phénomènes d'harmoniques et de battements, ainsi que l'application de ses recherches aux jeux

Christian HUYGENS, *Écrits sur la musique et le son*, Paris, Hermann, 2021

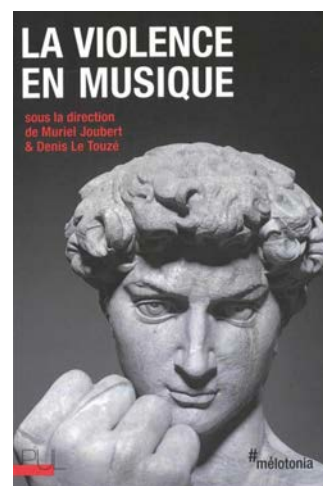
Le présent volume réunit tous les textes de Christiaan Huygens sur la musique et sur la théorie du son, avec une traduction en français de tous ceux qui sont originellement écrits en latin. Ces textes sont accompagnés de commentaires mathématiques, musicaux et historiques, d'une biographie de Christiaan Huygens, d'extraits de sa correspondance sur la musique, ainsi que de plusieurs essais expliquant la place de son œuvre dans la littérature musicale et dans la musique, depuis le dix-septième siècle jusqu'à nos jours.

Muriel JOUBERT, Denis LE TOUZÉ (dir.), *La Violence en musique*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2022

La violence qui se dégage de pièces comme *Wozzeck* de Berg, *Salomé* de Strauss, *Le Mandarin* merveilleux de Bartók, *Metastaseis* de Xenakis ou encore de certains genres dérivés du rock et de certaines branches du rap interroge : la musique adoucit-elle toujours les mœurs ?

Cet ouvrage propose une réflexion sur les composantes de la violence comme énergie intramusical en lien avec le contexte qui l'a fait naître, avec le geste artistique qui a précédé, avec la perception qui en découle. Quels sont les ancrages rituels et primitifs de la violence en musique ? Quel rôle la musique joue-t-elle dans les épisodes de violence mis en scène à l'opéra ou au cinéma ? Comment a-t-elle accompagné les révoltes, les traumatismes, les mouvements sociaux du XXe siècle ? Enfin, en quoi la violence a-t-elle pu être considérée comme une catégorie esthétique à part entière ?

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.

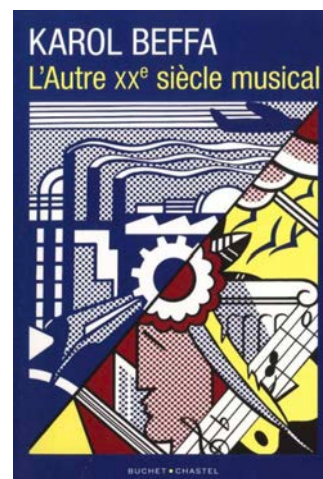

Karol BEFFA, *L'Autre XXème siècle musical*, Paris, Buchet/Chastel, 2022

« La musique contemporaine que je veux faire découvrir est celle qui laisse place au plaisir, repose sur un artisanat raffiné et refuse de se plier à des règles abstraites. Tout le contraire d'œuvres hermétiques trop souvent présentées comme le summum de la modernité en musique.

Cet autre xxe siècle, j'ai voulu le raconter à travers l'œuvre de compositeurs aussi divers que Maurice Ravel, Nadia Boulanger, Francis Poulenc, Steve Reich, John Adams ou Vladimir Cosma...

Au cours de ce vagabondage, on rencontrera des morceaux tellement entendus qu'on ne les connaît plus (comme le *Boléro*), des musiques de films devenues de véritables tubes (Rabbi Jacob par exemple), ou encore les pièces ludiques des minimalistes américains. »

Céline BARRAL, Katerina PAPLOMATA, Marina SERETTI (dir.), *La portée musicale du poème. Des paradoxes de l'autonomie à la communauté sonore*, Sampzon, éditions Delatour France, 2021

Que se passe-t-il lorsqu'un compositeur s'empare d'un poème ? Lorsqu'un poète se met au diapason d'un musicien ? Comment définir l'œuvre issue d'un tel lignage – union heureuse ou forcée – et comment l'écouter sans perdre « en sens » ou « en son » ? Telles sont les questions auxquelles répond ce livre polyphonique, croisant les disciplines philosophique et littéraire, ainsi que les styles musicaux (de l'opéra au jazz).

Ces problèmes d'alliance ou de mésalliance entre poème et musique y sont affrontés dans une perspective élargie, depuis les paradoxes auxquels conduit la revendication moderne d'autonomie jusqu'à l'approche d'une communauté sonore, en passant par les ententes et les mésententes, les portraits et les autoportraits. Au fil de la partition : Schönberg, Karl Kraus, Goethe et Schubert, Carla Bley et Paul Haines, Garcia Lorca et Maurice Ohana, Debussy et Verlaine, Wittgenstein et Steve Reich, Jaccottet, Nicanor Parra...

La portée musicale du poème met en exergue la liberté des processus de création, la « portée » faisant entendre la puissance et la capacité propres à chaque art, leur force de propagation et, in fine, ce lien d'engendrement qui s'opère à même le son.

Frank PECQUET, *De la composition musicale au design sonore*, Malakoff, éditions Delatour France, 2022

Rassemblés à l'occasion d'une Habilitation à Diriger les Recherches (2018), ces textes concernent la création musicale, sa relation à l'image et l'écriture des sons à un moment charnière – la révolution digitale de la fin du siècle dernier – qui posent de nouveaux défis, tant du côté de la création, que de celui de la recherche et de leurs enseignements réciproques.

D'une réflexion musicologique déjà orientée vers la question de la perception, ses travaux ont peu à peu porté sur les relations entre la musique et la technologie puis, via celle de la musique au cinéma et à l'accompagnement de l'image, l'auteur en est arrivé à la question du design sonore. Aux confins de la philosophie et des sciences de l'art, il s'interroge finalement sur les perspectives de formation des futurs acteurs de cette interdisciplinarité épistémologique.

Peut-on être assurément chercheur simultanément non seulement dans sa pratique mais aussi sur sa pratique ? Cette double posture est-elle épistémologiquement tenable et si oui à quelle condition ? A supposer qu'elle le soit au plan existentiel, n'implique-t-elle pas une position de juge et partie, et donc un risque de biais cognitif, à tout le moins méthodologique ?

Laurent BAYLE, *Une vie musicale*, Paris, Odile Jacob, 2022

Des années 1980 à nos jours, le paysage culturel et musical français a connu des métamorphoses puissantes, entre audace artistique et volonté politique. C'est de cette période passionnante et passionnée que Laurent Bayle témoigne dans ce livre éclairant.

Son parcours singulier, qui l'a mené à créer et à diriger la Philharmonie de Paris, est celui d'un engagement de plus de quarante ans au service de la musique. Il raconte ici un foisonnement artistique où sont à l'œuvre des personnages exceptionnels, dont il livre des portraits sensibles : de Pierre Boulez à Patti Smith, de Daniel Barenboim à Jean Nouvel, c'est le récit personnel d'un homme qui a bâti, avec d'autres, une certaine vision de la culture.

De ce témoignage fort, on ressort convaincu de ceci : la création et la transmission artistiques sont des moteurs nécessaires pour rénover la société en aidant chacun à construire son identité en même temps qu'un récit collectif.

LAURENT BAYLE

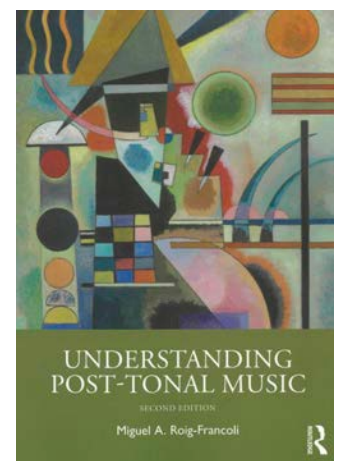
—
**Une vie
musicale**

Miguel A. ROIG-FRANCOLÍ, *Understanding Post-Tonal Music*, New York, Routledge, 2021

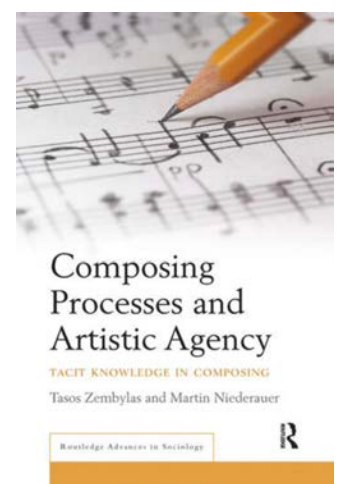
Understanding Post-Tonal Music is a student-centered textbook that explores the compositional and musical processes of twentieth-century post-tonal music. Intended for undergraduate or general graduate courses on the theory and analysis of twentieth-century music, this book will increase the accessibility of post-tonal music by providing students with tools for understanding pitch organization, rhythm and meter, form, texture, and aesthetics. By presenting the music first and then deriving the theory, Understanding Post-Tonal Music leads students to greater understanding and appreciation of this challenging and important repertoire.

The updated second edition includes new "Explorations" features that guide students to engage with pieces through listening and a process of exploration, discovery, and discussion; a new chapter covering electronic, computer, and spectral musics; and additional coverage of music from the twenty-first century and recent trends. The text has been revised throughout to enhance clarity, both by streamlining the prose and by providing a visual format more accessible to the student.

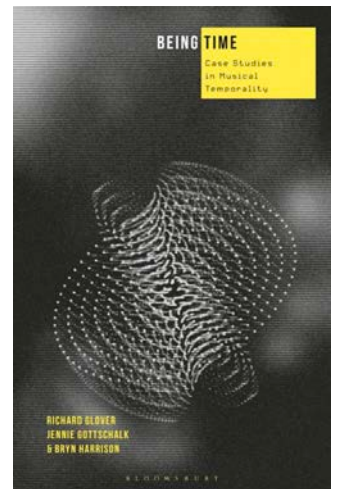
Tasos ZEMBYLAS, Martin NIEDERAUER, *Composing Processes and Artistic Agency. Tacit Knowledge in Composing*, New York, Routledge, 2021

This monograph carries out an in-depth investigation into compositional processes, shedding new light on the components and conditions that constitute artistic agency. Artistic agency relies on the interlocking of such activities that emerge from various propositional and non-propositional (experiential, corporeal, sensory) forms of knowledge - listening, feeling, imagining, trying out, reflecting, noting and correcting, which represents a small selection of the multifaceted composing activities. The book develops an understanding of artistic agency and mastery in its fundamentally social nature, through the important, though largely ignored output of creative compositional processes.

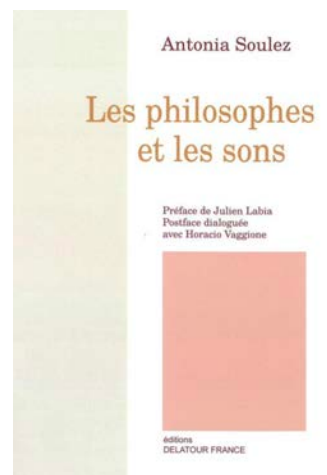
Richard GLOVER, *Being Time. Case studies in Musical Temporality*, New York, Bloomsbury, 2018

Being Time invites a deep consideration of the personal experience of temporality in music, focusing on the perceptual role of the listener. Through individual case studies, this book centers on musical works that deal with time in radical ways. These include pieces by Morton Feldman, James Saunders, Chiyoko Szlavnic, Ryoji Ikeda, Toshiya Tsunoda, Laurie Spiegel and André O. Möller. Multiple perspectives are explored through a series of encounters, initially between an individual and a work, and subsequently with each author's varying experiences of temporality. The authors compare their responses to features such as repetition, speed, duration and scale from a perceptual standpoint, drawing in reflections on aspects such as musical memory and anticipation.

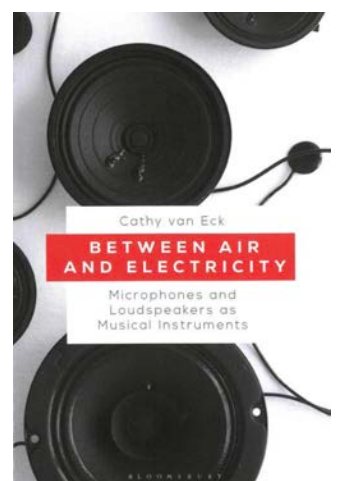
Antonia SOULEZ, *Les philosophes et les sons*, Sampzon, éditions Delatour France, 2021

Philosophe du langage, lectrice de Wittgenstein et Valéry, Antonia Soulez s'exerce à explorer au long d'un périple à travers différentes musiques, le rapport au son qui fait de Scriabine, de George Crumb, de Steve Reich, de Ligeti, de l'école de Princeton, et de l'écoute chez Beckett, des contributeurs aux arts du son aujourd'hui. Il n'y a pas jusqu'à l'intonation du poème, qu'elle pratique, qui ne pourrait y entrer. Elle questionne le rapport entre musique et son dont le primat va occuper tout un pan de siècle, des avancées pionnières de Varèse jusqu'à l'orée du XXIe siècle. Les œuvres abordées procèdent d'un choix dominé par la jouissance d'écoute et non par une norme esthétique qui s'imposerait. Privilégiant ce qu'écrivent et disent les compositeurs, ces enquêtes préconisent un mode actif de comprendre où la participation aux structures et figures sonores qui le rendent effectif passe par le désir de faire siennes les formes-gestes de l'œuvre. Par l'importance donnée à l'écriture des sons, en vue d'un plaisir qui ne se confond pas avec un pur vécu d'émotion, elle s'interroge sur l'apport de la philosophie à la musique sous l'aspect du son, qui pourrait venir ébranler l'idée d'une « philosophie de la musique » entendue comme discours théorique sur la musique.

Cathy VAN EYCK, *Between Air and Electricity. Microphones and Loudspeakers as Musical Instruments*, New York, Bloomsbury, 2017

Composers and sound artists have explored for decades how to transform microphones and loudspeakers from "inaudible" technology into genuinely new musical instruments. While the sound reproduction industry had claimed perfect high fidelity already at the beginning of the twentieth century, these artists found surprising ways of use – for instance tweaking microphones, swinging loudspeakers furiously around, ditching microphones in all kinds of vessels, or strapping loudspeakers to body parts of the audience. *Between air and electricity* traces their quest and sets forward a new theoretical framework, providing historic background on technological and artistic development, and diagrams of concert and performance set-ups. From popular noise musician Merzbow to minimalist classic Alvin Lucier, cult instrument inventor Hugh Davies, or contemporary visual artist Lynn Pook – they all aimed to make audible what was supposed to remain silent.

Jérôme ROSSI, *L'analyse de la musique de film. Histoire, concepts et méthodes*, Lyon, Symétrie, 2021

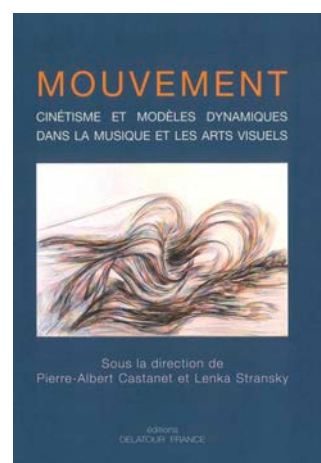
Depuis les débuts du cinéma, de nombreux théoriciens et compositeurs se sont emparés de la question musicale au cinéma. Quelles fonctions la musique remplit-elle ? Les intentions musicales des créateurs sont-elles comprises de la même manière par tous les spectateurs ? Quelles sont les spécificités de la narration musicale ? Comment s'organisent les rapports entre l'image et la musique ? Quelles sont les interactions de la musique avec les bruits et les voix ? Quelles parts respectives les différents paramètres de l'œuvre musicale sont-ils amenés à prendre dans la structure et les significations de l'œuvre audiovisuelle ? Comment représenter une analyse musico-filmique ? Dans une perspective historique et critique, Jérôme Rossi recense les principaux concepts et méthodes appliqués jusqu'à nos jours à l'analyse de la musique de film. Il détaille son ontologie, ses fonctions, sa sémiologie, son lien à la narration et à la mise en scène. Il explicite son vocabulaire et expose les formes que peuvent revêtir les présentations analytiques. Enfin, Jérôme Rossi avance des propositions susceptibles de combler les lacunes dans ce champ disciplinaire encore jeune qu'est la « musicologie filmique ».

Pierre-Albert CASTANET, Lenka STRANSKY (dir.), *Mouvement. Cinétisme et modèles dynamiques dans la musique et les arts visuels*, Sampzon, éditions Delatour France, 2021

La notion de mouvement a d'une part été examinée à travers son élaboration archétypique, théorique, psychologique et philosophique : inscription temporelle ou appréhension de l'espace, modélisations diverses etc. sont au sommaire du présent ouvrage. D'autre part, l'exploration de la pensée et des représentations du mouvement a permis de circonscrire le domaine singulier des œuvres et d'explorer corollairement les écrits musicaux et artistiques fondamentaux. Quelles sont les incidences de ces nouvelles représentations mentales sur la création artistique ? Quelles résonances esthétiques inédites sont alors offertes par les modèles dynamiques issus de la pensée contemporaine ? Voici réunies les principales questions qui nourrissent le contenu des différents articles présents dans ces actes de colloques universitaires organisés en 2017, sous couvert du festival international aCROSS.

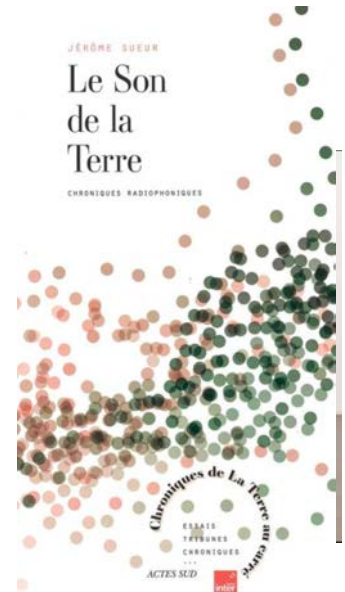
Exclusivement centré sur la réflexion compositionnelle de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle et échafaudé en six parties allant de la « Pensée mouvement », du « Geste mouvement », de l'« Archétype mouvement »... aux « Formes dynamiques » et à la « Cinétique / Cinématique », en passant par les « Mouvements du corps et de l'esprit »... MOUVEMENT – Cinétisme et modèles dynamiques dans les arts et la musique regroupe des textes signés par Georges Beriachvili, Anne Boissière, Pierre-Albert Castanet, Jean-Marc Chouvel, Nicolas Darbon, Florent Di Bartolo, Frédéric Girard, Xavier Hautbois, Martin Laliberté, Samuel Lamontagne, Jean-Baptiste Masson, Mauricio Arturo Meza Ruiz, Valérie Ométak, Arthur Perini, Stéphane Sacchi, Lenka Stransky et Biliانا Vassileva.

Cultures sonores / Sound studies

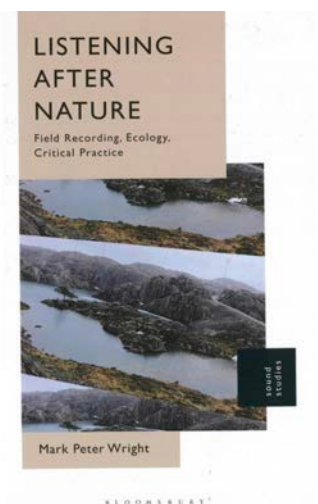
Jérôme SUEUR, *Le Son de la Terre*, Paris, Actes Sud / France Inter, 2022

Que se disent deux éléphants de mer qui se rencontrent sur la plage ? Les dunes de sable chaud chantent-elles ? Les poissons font-ils des sons dans l'eau ? Où se trouve le plus beau paysage sonore de la terre ? Le silence existe-t-il ? La nature fait-elle de la musique ? Et les étoiles ? À travers quarante-cinq chroniques d'histoire naturelle sonore illustrées par cent quarante-cinq sons accessibles par qr-codes, ce livre vous invite à ouvrir les oreilles pour découvrir et comprendre le tempo, le rythme et la mélodie des animaux, des plantes et des paysages de notre planète. Partons dès aujourd'hui à l'écoute de la nature !

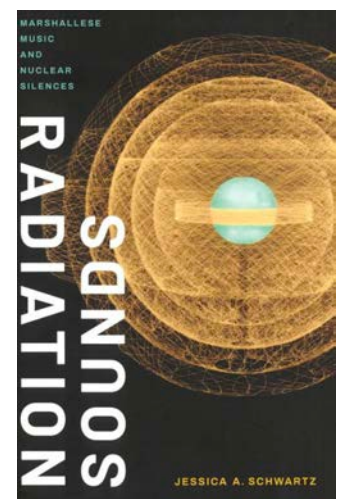
Mark Peter WRIGHT, *Listening after nature. Field recording, Ecology, Critical Practice*, New York, Bloomsbury, 2022

Listening After Nature examines the constructions and erasures that haunt field recording practice and discourse. Analyzing archival and contemporary soundworks through a combination of post-colonial, ecological and sound studies scholarship, Mark Peter Wright recodes the Field; troubles conceptions of Nature; expands site-specificity; and unearths hidden technocultures. What exists beyond the signal? How is agency performed and negotiated between humans and nonhumans? What exactly is a field recording and what are its pedagogical potentials?

Jessica A. SCHWARTZ, *Radiation Sounds. Marshallese Music and Nuclear Silences*, Durham, Duke University Press, 2021

On March 1, 1954, the US military detonated "Castle Bravo," its most powerful nuclear bomb, at Bikini Atoll in the Marshall Islands. Two days later, the US military evacuated the Marshallese to a nearby atoll where they became part of a classified study, without their consent, on the effects of radiation on humans. In *Radiation Sounds* Jessica A. Schwartz examines the seventy-five years of Marshallese music developed in response to US nuclear militarism on their homeland. Schwartz shows how Marshallese singing draws on religious, cultural, and political practices to make heard the deleterious effects of US nuclear violence. Schwartz also points to the literal silencing of Marshallese voices and throats compromised by radiation as well as the United States' silencing of information about the human radiation study. By foregrounding the centrality of the aural and sensorial in understanding nuclear testing's long-term effects, Schwartz offers new modes of understanding the relationships between the voice, sound, militarism, indigeneity, and geopolitics.

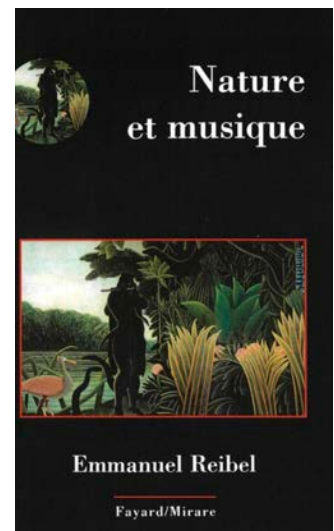

Emmanuel REIBEL, *Nature et musique*, Paris, Fayard/Mirare, 2016

Son essence mystérieuse semble faire de la musique le langage même de la nature. Rêvant de pouvoir agir sur elle à la façon d'Orphée, les compositeurs ne cessent de l'écouter pour interioriser ses voix : ils s'emploient tour à tour à l'imiter, à reproduire ses mouvements, à peindre ses effets sur la sensibilité, à enregistrer et métamorphoser ses sons, ou à puiser en elle de puissants modèles formels.

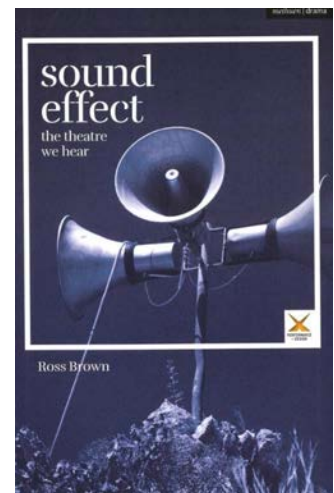
Des Quatre Saisons (Vivaldi) à La Mer (Debussy), de la Symphonie pastorale (Beethoven) au Catalogue d'oiseaux (Messiaen) et à l'écologie sonore, Emmanuel Reibel met ici en lumière la façon dont les représentations musicales de la nature se sont articulées à l'histoire de l'idée de nature.

En traversant les saisons, les paysages et les jardins, parfois troublés par des tempêtes, nous découvrons ainsi comment la musique se nourrit de tout ce qui constitue notre environnement – minéraux, végétaux, ou animaux, qui ont donné lieu à un foisonnant bestiaire musical – sans oublier les préoccupations les plus actuelles liées à la préservation de cette nature qui nous est chère.

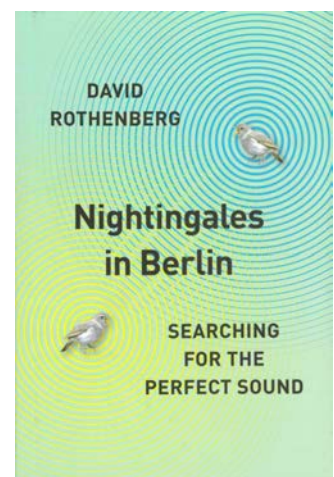
Ross BROWN, *Sound Effect. The Theatre We Hear*, New York, Methuen Drama/Bloomsbury Publishing, 2021

Sound Effect tells the story of the effect of theatrical aurality on modern culture. Beginning with the emergence of the modern scenic sound effect in the late 18th century, and ending with headphone theatre which brings theatre's auditorium into an intimate relationship with the audience's internal sonic space, the book relates contemporary questions of theatre sound design to a 250-year Western cultural history of hearing. It argues that while theatron was an instrument for seeing and theorizing, first a collective hearing, or audience is convened. Theatre begins with people entering an acoustemological apparatus that produces a way of hearing and of knowing. Once, this was a giant marble ear on a hillside, turned up to a cosmos whose inaudible music accounted for all. In modern times, theatre's auditorium, or instrument for hearing, has turned inwards on the people and their collective conversance in the sonic memes, tropes, clichés and picturesque that constitute a popular, fictional ontology.

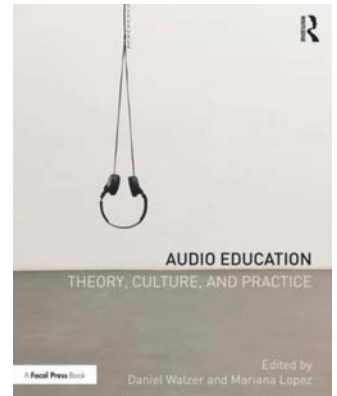
David ROTHENBERG, *Nightingales in Berlin Searching for the Perfect Sound*, Chicago, University of Chicago Press, 2019

As philosopher and musician David Rothenberg shows in this searching and personal new book, the nightingale's song is so peculiar in part because it reflects our own cacophony back at us. As vocal learners, nightingales acquire their music through the world around them, singing amidst the sounds of humanity in all its contradictions of noise and beauty, hard machinery and soft melody. Rather than try to capture a sound not made for us to understand, Rothenberg seeks these musical creatures out, clarinet in tow, and makes a new sound with them. He takes us to the urban landscape of Berlin —longtime home to nightingale colonies where the birds sing ever louder in order to be heard—and invites us to listen in on their remarkable collaboration as birds and instruments riff off of each other's sounds. Through dialogue, travel records, sonograms, tours of Berlin's city parks, and musings on the place animal music occupies in our collective imagination, Rothenberg takes us on a quest for a new sonic alchemy, a music impossible for any one species to make alone.

Daniel WALZER, Mariana LOPEZ (éd.), *Audio Education. Theory, Culture, and Practice*, New York, Routledge, 2020

Audio Education: Theory, Culture, and Practice is a groundbreaking volume of 16 chapters exploring the historical perspectives, methodologies, and theoretical underpinnings that shape audio in educational settings. Bringing together insights from a roster of international contributors, this book presents perspectives from researchers, practitioners, educators, and historians. Audio Education highlights a range of timely topics, including environmental sustainability, inclusivity, interaction with audio industries, critical listening, and student engagement, making it recommended reading for teachers, researchers, and practitioners engaging with the field of audio education.

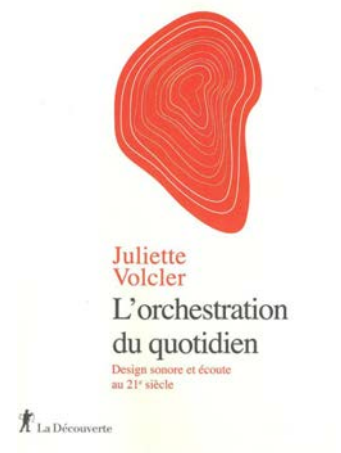

Design sonore / Sound design

Juliette VOLCLER, *L'orchestration du quotidien. Design sonore et écoute au 21e siècle*, Paris, La Découverte, 2022

Qu'ont en commun le « taa dam tâ-dâm » d'une annonce de la SNCF, le « ting » de validation d'un titre RATP, le « tu-tû-du dûûûû » d'un certain opérateur de télécoms, mais aussi le « pop » d'ouverture d'un jus de fruit, le « clic » d'un tube de mascara de luxe ? Tous ces sons et environnements qui font partie de notre quotidien partagent le fait d'avoir été composés. Derrière leur grande disparité, ils relèvent de ce que l'on nomme le design sonore. Sous ses formes commerciales dominantes, ce dernier agit comme un révélateur des évolutions récentes du capitalisme. Lorsqu'il se fonde, bien plus rarement, sur une exigence d'utilité sociale, il peut en revanche devenir un outil d'émancipation.

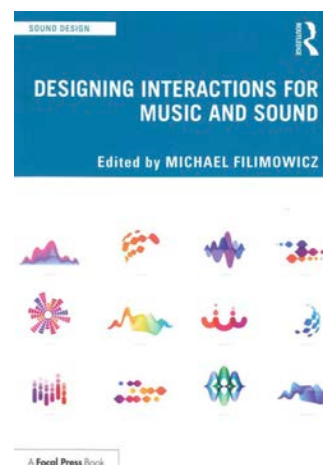
Pour appréhender les spécificités du design sonore, Juliette Volcler entrecroise des cultures industrielles généralement étanches les unes aux autres et tire des fils entre des époques, des pratiques, des secteurs ou des objets auparavant isolés. Optant pour une approche littéraire et subjective, elle applique l'exercice de la critique sonore à l'espace urbain comme à des boissons gazeuses, à des alarmes autant qu'à des installations artistiques. À travers le design sonore et son développement actuel comme outil d'ingénierie sociale se pose plus largement la question politique de l'écoute au 21e siècle.

Michael FILIMOWICZ, *Designing Interactions for Music and Sound*, New York, Routledge, 2022

Designing Interactions for Music and Sound presents multidisciplinary research and case studies in electronic music production, dance-composer collaboration, AI tools for live performance, multimedia works, installations in public spaces, locative media, AR/VR/MR/XR and health.

As the follow-on volume to Foundations in Sound Design for Interactive Media, the authors cover key practices, technologies and concepts such as: classifications, design guidelines and taxonomies of programs, interfaces, sensors, spatialization and other means for enhancing musical expressivity; controllerism, i.e. the techniques of non-musician performers of electronic music who utilize MIDI, OSC and wireless technologies to manipulate sound in real time; artificial intelligence tools used in live club music; soundscape poetics and research creation based on audio walks, environmental attunement and embodied listening; new sound design techniques for VR/AR/MR/XR that express virtual human motion; and the use of interactive sound in health contexts, such as designing sonic interfaces for users with dementia.

Acoustique / Acoustics

Antonio FISCHETTI, *Initiation à l'acoustique - 2ème édition : Cours et exercices corrigés*, Paris, Belin, 2022

Quelles sont les caractéristiques d'une bonne salle de concert ? Comment insonoriser un local ? Quelles sont les spécificités d'un microphone directif ? Ce livre s'attache à donner de solides bases physiques à tous ceux qui s'intéressent à l'acoustique.

Sa force et son originalité tiennent à sa structure :

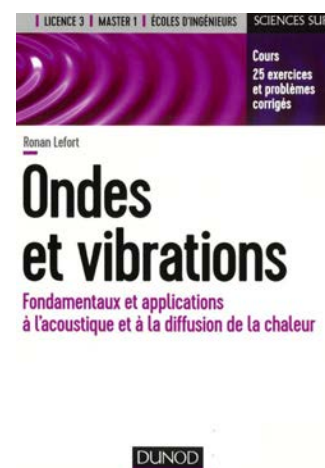
- o un cours détaillé et complet, au formalisme mathématique simple (niveau bac), pour comprendre les fondements théoriques ;
- o des apartés pratiques ou historiques pour illustrer le cours et développer une véritable « culture du son » ;
- o De nombreux exercices corrigés, souvent fondés sur des exemples très concrets, pour assimiler les connaissances et acquérir un savoir-faire immédiat

Ronan LEFORT, *Ondes et Vibrations. Fondamentaux et applications à l'acoustique et à la diffusion de la chaleur*, Malakoff, Dunod, 2017

L'objectif de ce cours est de présenter les caractères universels des mouvements de vibration et de propagation des ondes, ainsi que les outils conceptuels nécessaires à leur description.

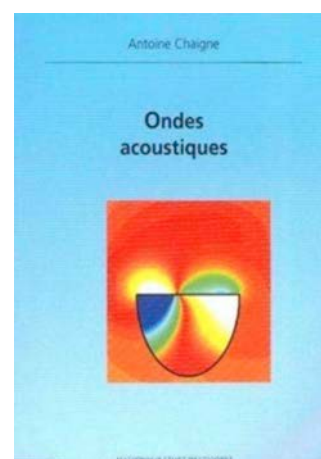
Des exemples choisis dans plusieurs domaines de la physique (molécule de CO₂, corde vibrante, ondes de choc, acoustique de salles de concert, thermique des bâtiments, vagues et tsunamis...) illustrent la diversité de ces phénomènes.

Antoine CHAIGNE, *Ondes acoustiques*, Palaiseau, Les Éditions de l'École Polytechnique, 2001

Cet ouvrage s'adresse à des étudiants de maîtrise ou des grandes écoles. Sa lecture ne fait appel qu'à des connaissances de base en physique des ondes et en mécanique des milieux continus.

L'ouvrage est consacré à l'acoustique audible, en milieu aérien. On y introduit tout d'abord les notions de base de la propagation et de la génération des ondes sonores, dans le cadre de l'approximation linéaire. La suite du cours est destinée à permettre aux lecteurs d'aborder les applications variées de l'acoustique : acoustique des instruments de musique, acoustique architecturale, filtres acoustiques,... On y trouve des développements sur les ondes guidées, sur la modélisation des sources sonores élémentaires et planes, ainsi que sur les interactions entre une structure vibrante et le champ acoustique qu'elle génère. Le dernier chapitre est consacré à la présentation des différentes théories utilisées pour étudier l'acoustique des lieux clos: théorie statistique, théorie ondulatoire et théorie des rayons.

Sciences et techniques de la musique et du son / Sciences and techniques of music and sound

Graham WAKEFIELD & Gregory TAYLOR, *Generating sound & organizing time: Thinking with gen~ Book 1*, 2022

Generating Sound & Organizing Time is about the astonishing things you can do—and the insights you can find—when you work at the atomic sample-by-sample structure of digital audio. Whether you are a musician, sound designer, composer, or an experimentalist interested in creating music and tools to generate and modulate audio, our aim is to reveal how working at the sample level is not only easier to reason about, but also far more open to demystify and unleash the immense possibilities of digital audio signal processing. To do this we use gen~, which lets us work directly at the sample level through visual patching (or by coding if you prefer) and hear results immediately after every edit. That means you can crack open the algorithms of oscillators, filters, audio effects and so on that are inaccessibly black-boxed in most music software, and explore your own variations through experimentation and hybridization.

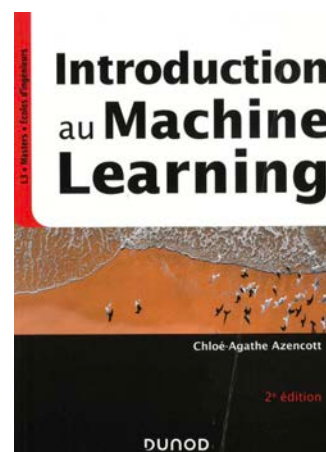

Chloé-Agathe AZENCOTT, *Introduction au Machine Learning*, Malakoff, Dunod, 2022

Le Machine Learning est une discipline dont les outils puissants permettent aujourd'hui à de nombreux secteurs d'activité de réaliser des progrès spectaculaires grâce à l'exploitation de grands volumes de données.

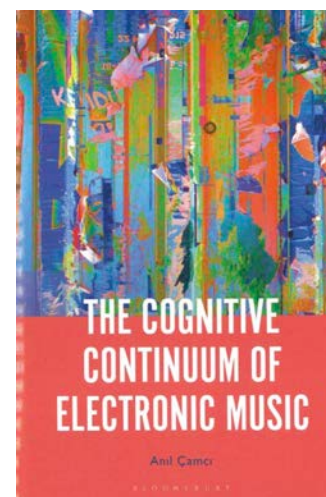
Le but de cet ouvrage est de vous fournir des bases solides sur les concepts et les algorithmes de ce domaine en plein essor.

Il vous aidera à identifier les problèmes qui peuvent être résolus par une approche Machine Learning, à les formaliser, à identifier les algorithmes les mieux adaptés à chaque problème, à les mettre en oeuvre, et enfin à savoir évaluer les résultats obtenus.

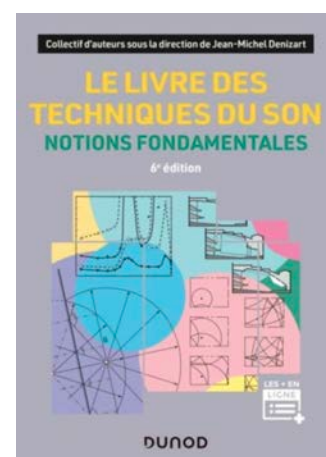
Anil ÇAMCI, *The Cognitive Continuum of Electronic Music*, New York, Bloomsbury, 2022

The electronic medium allows any audible sound to be contextualized as music. This creates unique structural possibilities as spectrum, dynamics, space, and time become continuous dimensions of musical articulation. What we hear in electronic music ventures beyond what we traditionally characterize as musical sound and challenges our auditory perception, on the one hand, and our imagination, on the other. Based on an extensive listening study conducted over four years, this book offers a comprehensive analysis of the cognitive processes involved in the experience of electronic music. It pairs artistic practice with theories from a range of disciplines to communicate how this music operates on perceptual, conceptual, and affective levels. Looking at the common and divergent ways in which our minds respond to electronic sound, it investigates how we build narratives from our experience of electronic music and situate ourselves in them.

Jean-Michel DENIZART, *Le Livre des Techniques du Son - 6ème Édition*, Malakoff, Dunod, 2021

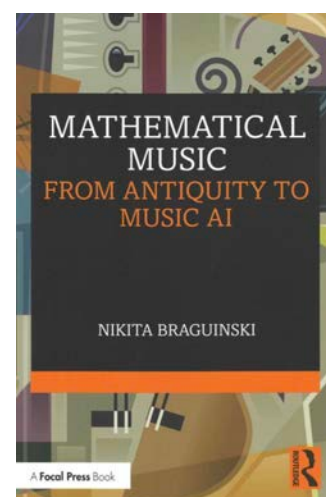
Le Livre des techniques du son — Notions fondamentales est un ouvrage interdisciplinaire qui réalise une synthèse de toutes les connaissances élémentaires dans le domaine du son. Les fondamentaux de physique, d'électroacoustique, d'acoustique, de perception auditive, de traitement du signal, d'électronique, ainsi que la technologie audiofréquence et les techniques audionumériques sont développés par les plus éminents spécialistes. Conçu pour apporter des réponses à tous ceux pour qui le son est un moyen d'expression de la créativité et de la communication, cet ouvrage, largement illustré et riche de données utiles, d'informations techniques et méthodologiques, est devenu au fil des années le livre de référence des professionnels du son et l'outil indispensable des étudiants des écoles de formation audiovisuelle.

Nikita BRAGUINSKI, *Mathematical Music. From Antiquity to Music AI*, New York, Routledge, 2022

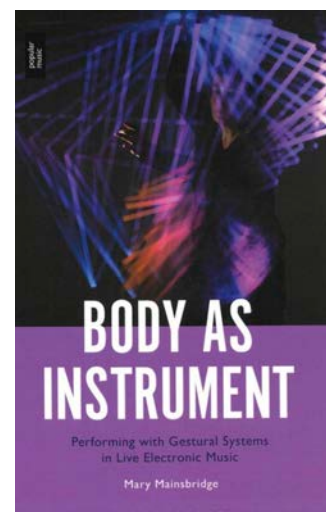
This book provides a fascinating panorama of the gradual mechanization of thought processes involved in the creation of music. How did Baroque authors envision a composition system based on combinatorics? What was it like to create musical algorithms at the beginning of the 20th century, before the computer became a reality? And how does this all explain today's use of artificial intelligence and machine learning in music? In addition to discussing the history and the present state of mathematical music, Braguinski also takes a look at what possibilities the near future of music AI might hold for listeners, musicians, and the society.

Grounded in research findings from musicology and the history of technology, and written for the non-specialist general audience, this book helps both student and professional readers to make sense of today's music AI by situating it in a continuous historical context.

Mary MAINSBRIDGE, *Body as Instrument. Performing with Gestural Systems in Live Electronic Music*, New York, Bloomsbury, 2022

Body as Instrument explores how musicians interact with movement-controlled performance systems, producing sounds imbued with their individual physical signature. Using motion tracking technology, performers can translate physical actions into sonic processes, creating or adapting novel gestural systems that transcend the structures and constraints of conventional musical instruments. Interviews with influential artists in the field, Laetitia Sonami, Atau Tanaka, Pamela Z, Julie Wilson-Bokowiec, Lauren Sarah Hayes, Mark Coniglio, Garth Paine and The Bent Leather Band expose the transformational impact of motion sensors on musicians' body awareness and abilities. Coupled with reflection on author-composed works, the book analyses how the body as instrument metaphor informs relationships between performers, their bodies and self-designed instruments. It also examines the role of experiential design strategies in developing robust and nuanced gestural systems that mirror a performer's movement habits, preferences and skills, inspiring new physical forms of musical communication and diverse musical repertoire.

Robert CAPLAIN, *Techniques de prise de son - 7ème édition*, Paris, Dunod, 2021

Enrichi et actualisé à l'occasion de sa 7e édition, ce livre donne de nombreux conseils de mise en œuvre, sans jamais écarter les aspects esthétiques et artistiques de la création sonore. Un guide indispensable pour le technicien ou l'ingénieur du son, l'étudiant ou encore le musicien qui souhaite se former à la prise de son ou approfondir ses connaissances.

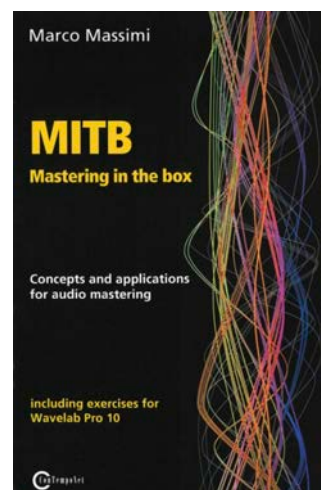
Alessandro CIPRIANI, Maurizio GIRI, *Electronic music and sound design: theory and practice with Max 8 - Volume 1 & 2*, Rome, ConTempoNet, 2019

Structured for use in university courses, the book is an overview of the theory and practice of Max 8, with a glossary of terms and suggested tests that allow students to evaluate their progress. Comprehensive online support, running parallel to the explanations in the book, includes hundreds of sample patches, analyses, interactive sound-building exercises, completion and correction of patches, theory and Max 8 glossary and reverse engineering exercises. This book will provide a reader with skill and understanding in using Max 8 for

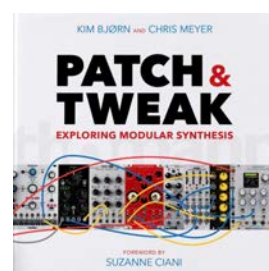
Marco MASSIMI, Maurizio GIRI, *MITB Mastering in the box English version. Concepts and applications for audio mastering. Theory and practice on Wavelab Pro 10, Rome, ConTempoNet, 2020*

This book deals with digital sound processing for audio mastering, entirely inside a computer, ITB, In the Box. ITB mode has been chosen for various reasons. The computing power of today's computers allows a high level of accuracy and calculation. These computers are now within anyone's reach; such a text may help the reader make things that only a few mastering studios, provided with expensive equipment, could have done before. Nowadays, a home studio can produce good masters. If we consider the parameters and take the precautions to avoid degrading the numeric signal, our master can compete, quality speaking, with any commercial product.

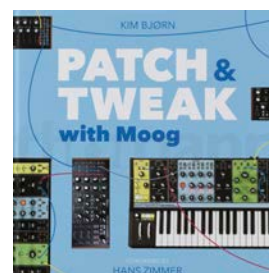
Kim BJORN, Chris MEYER, *Patch & Tweak. Exploring modular synthesis, Bjooks, 2018*

PATCH & TWEAK is a comprehensive look at modular synthesizers. It explores how to build them, how to use them, and how to get the most out of them, with beautiful illustrations and step-by-step tutorials with easy-to-read patch diagrams.

Kim BJORN, *Patch & Tweak with MOOG, Bjooks, 2020*

PATCH & TWEAK with Moog is half creative inspiration and half loving celebration. Dive deep into the possibilities of five Moog semi-modular synthesizers, while celebrating all things Moog.

Kim BJORN, *PUSH TURN MOVE. Interface design in electronic music, Bjooks, 2021*

PUSH TURN MOVE is an utterly unique and unprecedented book. Beautiful pictures, insightful essays, and fascinating interviews teach how electronic musical instruments are designed for the special needs of the most expressive, lyrical, and demanding things in the music world: human beings.

Mike METLAY, *Synth Gems 1. Exploring vintage synthesizers: the rare, the odd, and the awesome, Bjooks, 2021*

SYNTH GEMS 1 is your guide to an eclectic and amazing collection of synthesizers as art. Experience the history, technology, and sonic innovation of electronic music in a completely new way.

As much for serious synth enthusiasts as for newcomers to electronic music, SYNTH GEMS 1 is an enlightening look into the wonderful world of vintage synthesizers.

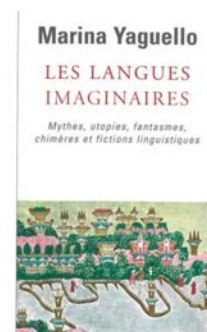

Disciplines connexes / Related subjects

Marina YAGUELLO, *Les Langues imaginaires. Mythes, utopies, fantasmes, chimères et fictions linguistiques*, Paris, Editions du Seuil, 2006

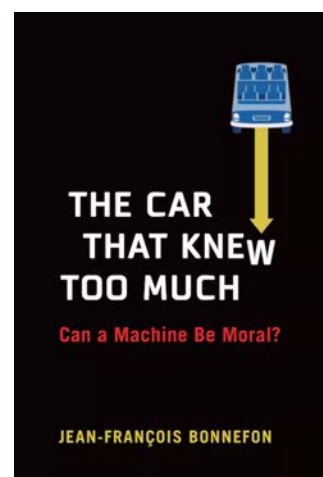
Les hommes ne se contentent pas de parler les langues, ils les rêvent aussi ; et ces rêves prennent des formes diverses : quête chimérique d'une langue primitive mythique (la lingua adamica) ; création utopique d'une langue parfaite, expression pure de la pensée, ou encore de langues universelles que parleront les sociétés idéales de l'avenir ; innombrables fictions proposant des langues imaginaires se situant en des temps ou des espaces lointains ; fantasmes enfin des spirites et des sectes fondamentalistes qui croient communiquer avec les autres mondes ou parler le langage des anges.

C'est de tous ces rêves, dont certains ont tourné au cauchemar, que Marina Yaguello fait ici l'histoire, rêves qui contredisent l'Histoire mais s'y intègrent, qui s'opposent à la science mais la rejoignent aujourd'hui à travers la théorie des universaux du langage.

Jean-François BONNEFON, *The Car That Knew Too Much. Can a Machine Be Moral?*, Cambridge, Londres, MIT Press, 2021

Human drivers don't find themselves facing such moral dilemmas as "should I sacrifice myself by driving off a cliff if that could save the life of a little girl on the road?" Human brains aren't fast enough to make that kind of calculation; the car is over the cliff in a nanosecond. A self-driving car, on the other hand, can compute fast enough to make such a decision—to do whatever humans have programmed it to do. But what should that be? This book investigates how people want driverless cars to decide matters of life and death.

Pascal PICQ, *L'Intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Pour une anthropologie des intelligences*, Paris, Odile Jacob, 2019

L'humanité est-elle prête à vivre avec d'autres intelligences ?

Dans ce livre, Pascal Picq analyse la coévolution de l'espèce humaine et de ses proches – les australopithèques d'hier comme les chimpanzés d'aujourd'hui – avec les innovations techniques et culturelles actuelles.

Retraçant les fondements des intelligences animales, humaines et artificielles dans une approche évolutionniste, il nous explique comment elles ont émergé, en quoi elles diffèrent fondamentalement et pourquoi certaines d'entre elles sont plus performantes que d'autres.

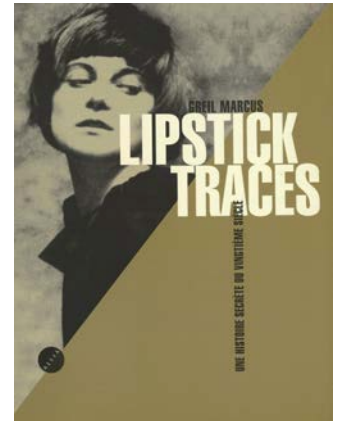
Une nouvelle phase de l'évolution se dessine en ce moment, dont il est urgent de prendre la mesure : il nous faut apprendre, et vite, à vivre en bonne intelligence avec toutes ces intelligences.

Greil MARCUS, *Lipstick Traces. Une histoire secrète du Vingtième-Siècle*, Paris, Allia, 1998

“Il y a une figure qui apparaît et réapparaît tout au long de ce livre. Ses instincts sont fondamentalement cruels ; sa manière est intransigeante. Il propage l’hystérie, mais il est immunisé contre elle. Il est au-delà de la tentation, parce que, malgré sa rhétorique utopiste, la satisfaction est le cadet de ses soucis. Il est d’une séduction indicible, semant derrière lui des camarades amers, comme Hansel ses miettes de pain, seul chemin pour rentrer chez soi à travers un fourré d’excuses qu’il ne fera jamais. C’est un moraliste et un rationaliste, mais il se présente lui-même comme un sociopathe ; il abandonne derrière lui des documents non pas édifiants mais paradoxaux. Quelle que soit la violence de la marque qu’il laissera sur l’histoire, il est condamné à l’obscurité, qu’il cultive comme un signe de profondeur. Johnny Rotten/John Lydon en est une version ; Guy Debord une autre. Saint-Just était un ancêtre, mais dans mon histoire, Richard Huelsenbeck en est le prototype.”

Cet ouvrage décrit le cheminement d’une histoire souterraine, force motrice des productions culturelles les plus novatrices et radicales. Un ouvrage érudit, fouillé, stimulant et complètement fou, où se dessine au fil des pages une généalogie des révoltés. Intellectuel pop devenu historien des marges et des avant-gardes, Greil Marcus signe ici un livre unique en son genre, aujourd’hui devenu un classique dans les rayons des essais tant historiques que sociaux, musicaux et artistiques.

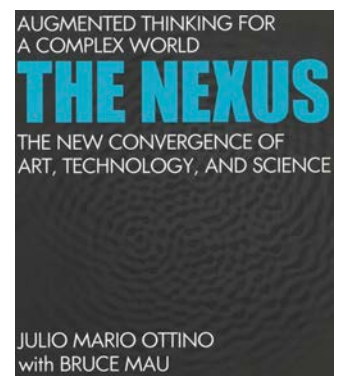

Julio Mario OTTINO, Bruce MAU, *The Nexus. Augmented Thinking for a Complex World - The New Convergence of Art, Technology, and Science*, Cambridge, Massachussetts Institute of Technology, 2022

Why today's complex problems demand a radically new way of thinking—one in which art, technology, and science converge.

Today's complex problems demand a radically new way of thinking—one in which art, technology, and science converge to expand our creativity and augment our insight. Creativity must be combined with the ability to execute; the innovators of the future will have to understand this balance and manage such complexities as climate change and pandemics. The place of this convergence is the Nexus. In this provocative and visually striking book, Julio Mario Ottino and Bruce Mau offer a guide for navigating the intersections of art, technology, and science.

The Nexus brings together word and image to prepare us—individuals and organizations alike—for the challenges and opportunities of the twenty-first century. Compelling historic examples illuminate the present, from the Renaissance, when the domains were one, to the twentieth century, with intense, collective creative outpourings from places as different as the Bauhaus and Bell Labs. Leaders must be able to grasp simplicity in complexity and complexity in simplicity—and embrace the powerful idea of complementarity, where opposing extremes coexist and our thinking expands. Innovation needs more than managing. Managers use maps; leaders develop compasses.

Matthew WIZINSKY, *Design after Capitalism. Transforming Design Today for an Equitable Tomorrow*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2022

How design can transcend the logics, structures, and subjectivities of capitalism: a framework, theoretical grounding, and practical principles.

The designed things, experiences, and symbols that we use to perceive, understand, and perform our everyday lives are much more than just props. They directly shape how we live. In *Design after Capitalism*, Matthew Wizinsky argues that the world of industrial capitalism that gave birth to modern design has been dramatically transformed. Design today needs to reorient itself toward deliberate transitions of everyday politics, social relations, and economies. Looking at design through the lens of political economy, Wizinsky calls for the field to transcend the logics, structures, and subjectivities of capitalism—to combine design entrepreneurship with social empowerment in order to facilitate new ways of producing those things, symbols, and experiences that make up

François J. BONNET, Bartolomé SANSON, *Spectres III. Fantômes dans la Machine / Ghosts in the Machine*, Rennes, Shelter Press, 2021

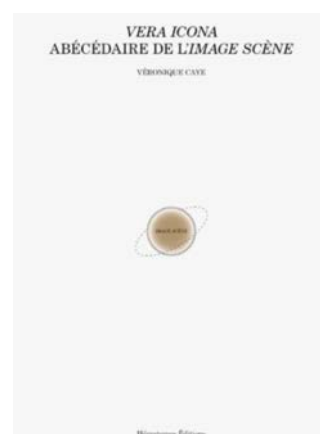
L'expression « fantôme dans la machine » a trouvé naissance dans un contexte particulier, celui de la critique du dualisme cartésien séparant l'âme et le corps, renouant ainsi avec un certain matérialisme mécaniste. Pour le dire simplement, cette approche nie l'existence d'une âme indépendante (le fantôme) qui serait véhiculée par un organisme corporel (la machine). Elle affirme, au contraire, que « l'âme » n'est qu'une manifestation du corps et ne fait qu'un avec lui.

Si cette question est encore délicate à trancher, risquant à tout moment de glisser dans le registre des croyances, elle se réactualise à présent autour de l'émergence des intelligences artificielles : est-ce qu'une telle intelligence existe ? Ne se réduit-elle pas à la somme des opérations binaires qui la génère ? Et qu'est-ce au juste que l'artificiel ? L'artificiel porte toujours en lui un fantasme d'émancipation, d'autonomie et de rupture avec un ordre supposé naturel des choses. Il est subversif. L'IA, en tant, justement, qu'artificielle, embrasse une telle subversion, hybridant les mythes prométhéen et faustien, augurant tout autant de promesses que de dangers potentiels, poussant les enjeux aussi haut que la survie ou l'extinction de l'humanité.

Véronique CAYE, *Vera Icona, Abécédaire de l'image scène*, Liège, Hématomes Éditions, 2021

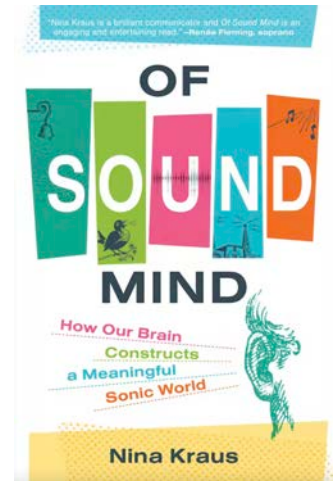
Préfacé par Romeo Castellucci, abondamment illustré, *Vera Icona* est une enquête artistique originale et rigoureuse sur la mise en scène de l'image dans le spectacle vivant. Ce livre sur l'image scène s'adresse aux spectateurs de théâtre, aux créateurs, aux étudiants en art mais aussi à toute personne qui s'interroge: «Qu'est qu'une image? Que fait-elle, et que nous fait-elle? Pourquoi l'image a-t-elle envahi nos plateaux de théâtre depuis une vingtaine d'années? Comment le spectacle vivant témoigne-t-il de notre époque où l'image est omniprésente, incontournable?» *Vera Icona* est une école du regard. En apprenant à voir, l'homme apprend à se voir.

Nina KRAUS, *Of Sound Mind. How our Brain constructs a Meaningful Sonic World*, Cambridge, MIT Press, 2021

How sound leaves a fundamental imprint on who we are.

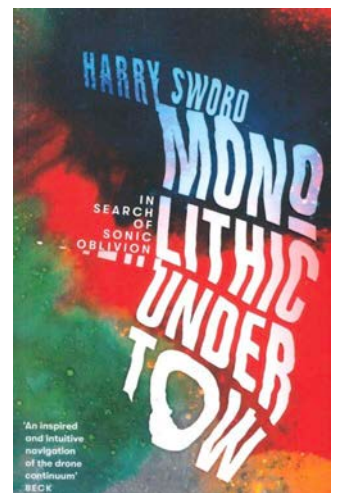
Making sense of sound is one of the hardest jobs we ask our brains to do. In *Of Sound Mind*, Nina Kraus examines the partnership of sound and brain, showing for the first time that the processing of sound drives many of the brain's core functions. Our hearing is always on—we can't close our ears the way we close our eyes—and yet we can ignore sounds that are unimportant. We don't just hear; we engage with sounds. Kraus explores what goes on in our brains when we hear a word—or a chord, or a meow, or a screech.

Harry SWORD, *Monolithic undertow. In search of sonic oblivion*, Londres, White Rabbit, 2021

Monolithic Undertow alights a crooked path across musical, religious and subcultural frontiers. It traces the line from ancient traditions to the modern underground, navigating archaeoacoustics, ringing feedback, chest plate sub-bass, avant-garde eccentricity, sound weaponry and fervent spiritualism. From Neolithic beginnings to bawdy medieval troubadours, Sufi mystics to Indian raga masters, cone shattering dubwise bass, Hawkwind's Ladbroke Grove to the outer reaches of Faust and Ash Ra Temple; the hash-fueled fug of The Theatre of Eternal Music to the cough syrup reverse hardcore of Melvins, seedy VHS hinterland of Electric Wizard, ritual amp worship of Earth and Sunn O))) and the many touch points in between, *Monolithic Undertow* explores the power of the drone - an audio carrier vessel capable of evoking womb like warmth or cavernous dread alike.

In 1977 Sniffin' Glue verbalised the musical zeitgeist with their infamous 'this is a chord; this is another; now form a band' illustration. The drone requires neither chord nor band, representing - via its infinite pliability and accessibility - the ultimate folk music: a potent audio tool of personal liberation. Immersion in hypnotic and repetitive sounds allows us to step outside of ourselves, be it chant, a 120dB beasting from Sunn O))), standing front of the system as Jah Shaka drops a fresh dub or going full headphone immersion with Hawkwind. These experiences are akin to an audio portal - a sound Tardis to silence the hum and fizz of the unceasing inner voice. The drone exists outside of us, but also - paradoxically - within us all; an aural expression of a universal hum we can only hope to fleetingly channel...

CD, DVD

Boulez - The Conductor: Complete Recordings on Deutsche Gramophon and Decca

84 CD + 4 Blue Ray Deutsche Gramophon, 2022

Éliane RADIGUE, Occam Ocean 4

1 CD Shiin, 2021

Annesley BLACK, No Use in a Center

1 CD Wergo, 2013

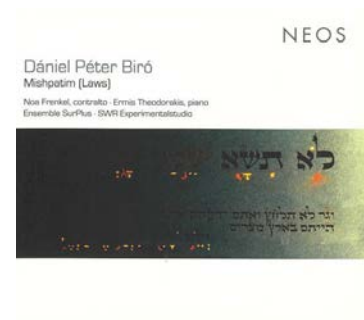

Sarah Maria SUN, Modern Lied

1 CD Mode, 2017

Daniel Peter Biro, Mishpatim (Laws)
2 SACD Neos, 2019

Julius EASTMAN, Evil Nigger, Gay Guerrilla
1 CD Neue Meister, 2020

Enno POPPE, Filz
1 CD Wergo, 2021

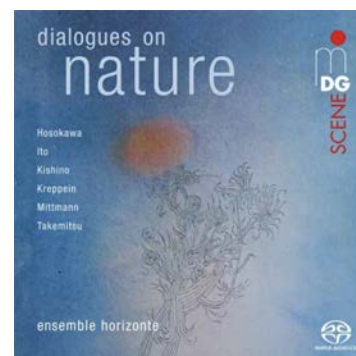

Philippe MANOURY, lab.oratorium
1 CD Wergo, 2021

Ensemble Horizonte, Dialogues on Nature

1 CD Detmold : Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, 2021

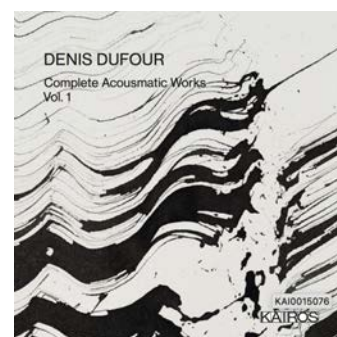
Michel REDOLFI, Sonic Waters, Underwater Music 1979-1987

1 CD Sub Rosa, 2021

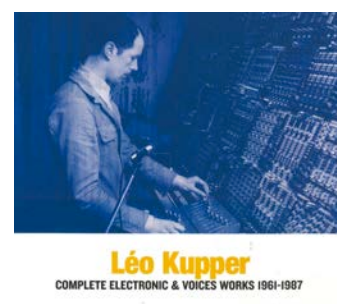
Denis DUFOUR, Complete Acousmatic Works Vol. 1

16 CD Kairos, 2022

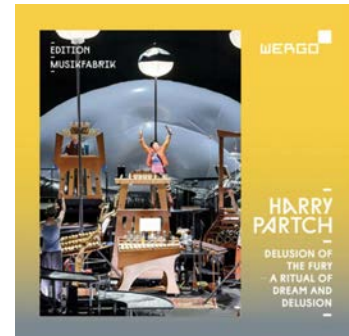

Leo KUPPER, Complete Electronic & Voices Works 1961 - 1987

3 CD Sub Rosa, 2022

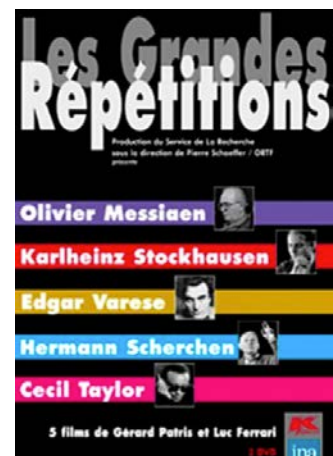
Harry PARTCH, Delusion of the Fury - A Ritual of Dream and Delusion
1 CD Wergo, 2022

Iannis XENAKIS, Electroacoustic Works
5 CD Karl Records, 2022

Gérard PATRIS, Luc FERRARI, Les Grandes Répétitions
5 DVD INA / K-Films, 2010

Bernard PARMEGIANI, L'œuvre musicale en 12 CD
12 CD INA, 2019

PARTITIONS / SCORES

Pierre BOULEZ, *Fragment d'une ébauche*, pour piano
Universal Edition, 2013

**Pierre BOULEZ, *Le Soleil des Eaux, deux poèmes chantés de René Char*,
pour soprano, chœur mixte et orchestre**
Alphonse Leduc, 1968

**Pierre BOULEZ, *Le Soleil des Eaux, deux poèmes chantés de René Char*,
pour soprano, chœur mixte et orchestre - réduction de l'orchestre pour
piano, version 1968**
Alphonse Leduc, 1968

Sarah NEMTSOV, *Herzland*, pour soprano baryton et orchestre de chambre
Ricordi, 2016

RICORDI

**Sarah NEMTSOV, *Mountain & Maiden*, pour clavier solo avec piano
amplifié et voix**
Ricordi, 2019

RICORDI

**Kevin JUILLERAT, *Miroitements*, pour saxophone alto (ou soprano) et
piano**
Alphonse Leduc, 2013

Isabel MUNDY, *Vent contraire*, pour deux altos
Breitkopf & Härtel, 1998

Francesco FILIDEI, *Berceuse*, per pianoforte
Ricordi, 2018

RICORDI

Philippe HUREL, *Loops*, pour marimba
Henry Lemoine, 2005

Philippe HUREL, *Loops V*, pour carillon
Henry Lemoine, 2006

Clara IANNOTTA, *dead wasps in the jam-jar (i)*, for solo violin
Peters, 2015

Clara IANNOTTA, *dead wasps in the jam-jar (ii)*, for string orchestra
Peters, 2017

Clara IANNOTTA, *dead wasps in the jam-jar (iii)*, for prepared string quartet and sine waves
Peters, 2018

Clara IANNOTTA, *dead wasps in the jam-jar (iii)*, for prepared string quartet and sine waves
Peters, 2018

Georges APERGHIS, *Sonate*, pour violoncelle
Durand, 1995

Georges APERGHIS, *Monomanies*, pour voix seule
Durand, 1993

Georges APERGHIS, *Profils*, pour violoncelle et zarb
Durand, 2011

Georges APERGHIS, *Cinq Pièces*, pour percussion et violoncelle
Durand, 2007

Georges APERGHIS, *Tingel Tangel*, pour voix de soprano, accordéon & percussion
Durand, 2011

Gérard GRISEY, *Quatre Chants pour franchir le Seuil*, version pour voix de mezzo-soprano et huit musiciens par Brice Pauset
Ricordi, 1999

RICORDI

Gérard GRISEY, *Échanges*, pour trois musiciens
Ricordi, 2006

RICORDI

Gérard GRISEY, *Manifestations ... pour échapper à la télévision...*, pour petit orchestre de débutants
Ricordi, 1977

RICORDI

Gérard GRISEY, *Manifestations ... pour trouver le silence...*, pour petit orchestre de débutants
Ricordi, 1977

RICORDI

Gérard GRISEY, *Mégalithes*, pour quinze cuivres
Ricordi, 2009

RICORDI

Gérard GRISEY, *Vagues, Chemins, Le Souffle*, pour clarinette et deux orchestres
Billaudot, 1975

Gérard Billaudot Editeur

Gérard GRISEY, *Wolf Lieder*, orchestration de quatre Lieder de Wolf
Ricordi, 1997

RICORDI

Fernando FORTUNATO, *Multiphonics, Research and Cataloging of multiphonics on woodwinds, bass and strings*
Universal Edition, 2022

PÉRIODIQUES / JOURNALS

Circuit
Computer Music Journal
Contemporary Music Review
Genesis
Journal of Audio Engineering Society
Journal of mathematics and music
Journal of music theory
Journal of new music research
Leonardo Music Journal
La Lettre du musicien
Mouvement
Music Perception
Musicae Scientiae
Musicworks
Musik & Asthetik
Music perception
Musiktexte
Musurgia
Neue Zeitschrift für Musik
Organised sound
Sciences du design
Sonus
Tempo
Twentieth Century Music
The Wire