

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

ART CONTEMPORAIN & ENVIRONNEMENT SONORE URBAIN

DOMAINE ACOUSTIQUE

Leipp, Émile. Acoustique et musique : données physiques et technologiques. Paris, Masson, 1984. – 4e éd. revue et corrigée. 376 p. Problèmes de l'audition des sons musicaux. Principes de fonctionnement et signification acoustique des principaux archétypes d'instruments de musique. Les musiques instrumentales. L'acoustique des salles.

Bar, Pascal ; Loye, Brigitte. Bruit et formes urbaines, Bagneux, CETUR, 1981. 142p.

Jouhaneau, Jacques. Acoustique des salles et sonorisation. Paris, Technique et documentation Lavoisier, 1997.

L'ÉCOUTE

Leipp, Emile. La machine à écouter. Essai de psycho-acoustique. Paris, Gallimard, 1977.

Tomatis, Alfred. L'écoute et la vie. Paris, Laffont, 1980

Szendy, Peter. Ecoute, une histoire de nos oreilles. Paris : Ed. de Minuit, 2001. 172p.

Mariétan, Pierre. L'environnement sonore : approche sensible, concepts, modes de représentation, écrit de musique II. Nîmes, Champ social éditions, 2005, 93 p. (Les collections de Thétète. Musique et environnement)

L'auteur développe une méthodologie de l'écoute en vue de créer un dispositif de représentation de l'environnement sonore.

Ledentu, Sébastien. Écoutez la ville ! Pour une éducation à l'environnement sonore. Montpellier, APIEU (Atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain), 2006, 117 p.

"Un parcours sonore dans la ville, la vôtre peut-être. Découvrez comment « l'architecture de la ville » module les sons avec une promenade en huit étapes. Ce que vous entendez c'est à la fois les sons mais aussi l'espace vide dans lequel ils se propagent. Regardez les pleins et écoutez les vides. Déambuler... À l'angle d'une rue, traverser une place... Entrer dans une cour... Passer des quartiers anciens aux quartiers nouveaux... S'éloigner du centre ville pour gagner la périphérie."

OBJET SONORE, PAYSAGE SONORE, EFFET SONORE

Schaeffer, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris, Ed du Seuil, 1966

Chion, Michel. Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musicale., Paris, INA/Buchet-Chastel, 1983

Schafer R.Murray. Le paysage sonore. Toute l'histoire de notre environnement sonore à travers les âges. Paris, Lattès, 1979, (rééd. 1991) 388 p.

Augoyard, Jean-François ; Torgue, Henry. À l'écoute de l'Environnement, Répertoire des effets sonores. Marseille, Éditions Parenthèses. 1995. 176 p.

LE SON ET LE LIEU

Forsyth, Michael. Architecture et musique : l'architecte, le musicien et l'auditeur du 17e siècle à nos jours. Liège, Pierre Mardaga, 1987, 360 p.

Val, Marcel. Acoustique et musique : rencontre entre l'architecture et le monde musical. Paris, Dunod, 2002, 246 p.

Voici un ouvrage dont le but est d'associer le monde de l'architecture à celui de la musique. Le concepteur d'un espace construit (ouvert ou fermé) dédié à l'expression de la musique doit prendre en compte la réalité physique de l'univers des sons. Cet univers s'organise à partir de lois intangibles dont l'application demande un

ensemble de précautions. Le même mot « fréquence » peut désigner la note de musique jouée ou la mise en en résonance d'un voile de béton rencontré par cette même note. Il est nécessaire de les faire coexister dans une harmonieuse entente. L'espace ainsi conçu dans les règles de l'art de l'acoustique sera un bon outil pour l'ingénieur du son et l'interlocuteur privilégié du musicien. Acoustique et musique s'adresse aux techniciens et aux ingénieurs du son, aux musiciens ainsi qu'aux architectes, qu'aux bureaux d'études et qu'aux ingénieurs conseils. Il intéressera aussi fortement les étudiants des domaines précédemment cités.

LE SON A TRAVERS L'HISTOIRE

Corbin, Alain. Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture dans les campagnes au XIXe siècle. Paris, Albin Michel, 1994

Gutton, Jean-Pierre. Bruits et sons dans notre histoire. Paris : PUF, 2000.

Nos ancêtres du Moyen Age ou des Temps modernes vivaient dans un environnement souvent bruyant et dans lequel les formes de communication orale avaient, pour le plus grand nombre, une autre importance que celles de l'écrit. Les cloches rythmaient bien des activités ; les pouvoirs faisaient connaître leurs décisions par des crieurs ; charivaris, rumeurs, invectives publiques étaient les vecteurs d'une justice populaire redoutée. L'effort d'acculturation que la monarchie et les Églises conduisent pour policer sujets et fidèles tend à maîtriser bruits et sons. Le paysage sonore résulte donc de considérations autant spirituelles et sociales que matérielles. Les années 1750 commencent à découvrir intimité et acoustique, mais c'est évidemment le siècle suivant qui apportera les bouleversements les plus importants : révolution industrielle, multiplication des moyens d'information, premiers instruments de conservation et de reproduction des sons. Notre temps est confronté au fléau du bruit et aux questions, techniques et politiques, posées par sa nécessaire maîtrise. L'histoire des aspects sonores du passé, pour difficile qu'elle soit, est indispensable à la compréhension de la sensibilité de nos pères comme à celle de la nôtre.

Balaÿ, Olivier. L'espace sonore de la ville au XIXe siècle. Grenoble, A la croisée, coll Ambiance, ambiances. 2003

"Si vous croyez encore que le silence est le remède contre le bruit en ville et que le spécialiste de l'espace y applique son énergie créatrice, ce livre, consacré à l'histoire de la sensibilité sonore au XIXe siècle, aux rêves et aux constructions spatiales qu'elle a suscités, vous détrompera. Architecte et urbaniste en exercice à Lyon, j'aborde en effet l'histoire de notre environnement sonore urbain à l'envers des pensées habituelles en disant : les silences et les bruits naissent de l'espoir d'être entendus. Dans le vécu quotidien, ce n'est pas l'isolation acoustique qui importe mais la circulation des flux sonores. Que peut-on savoir de cette propagation

phonique voulue et désirée ? Quels bruits la société produit-elle et, en retour, comment les entend-elle ? L'écoute transforme-t-elle la société ? Comment les bâtisseurs s'en inspirent-ils ? Je m'adresse à ceux qui veulent savoir de quoi était faite l'écoute de la ville de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, à ceux qui veulent connaître les intuitions auditives des architectes, des utopistes et des romanciers de cette époque. Leurs savoir-faire et leurs connaissances acoustiques peuvent aujourd'hui continuer de faire signe, pour que la ville bruisse, sonne. Bref, qu'elle ne soit pas que du bruit." (Olivier Balaÿ)

L'ENVIRONNEMENT SONORE

Augoyard, Jean-François. La vue est-elle souveraine dans l'esthétique paysagère ? Le Débat. 1991, n°65.

Augoyard, Jean-François. La qualification sonore des espaces urbains. Architecture et comportement. 1991, Vol 7, n°1. Lausanne, EPFL. pp.13-25.

Muzet, Alain. Le bruit. Paris : Flammarion, cop. 1999. 122 p. ill. en coul. ; 18 cm.

Le bruit est l'une des principales nuisances de la vie citadine. Son intrusion sur le lieu de travail et dans la vie privée peut constituer une véritable agression pour l'organisme humain. Selon Alain Muzet, directeur de recherche au CNRS, il n'est pas acceptable de considérer le bruit comme une fatalité de notre environnement alors qu'on sait de plus en plus l'incidence qu'il peut avoir sur la santé et que des solutions individuelles ou collectives existent.

Barraqué, Bernard et Faburel, Guillaume (dirs) Ambiances et espaces sonores. Espaces et Sociétés n° 115, L'Harmattan, 2004.

Torgue, Henry. Agir sur l'environnement sonore. De la lutte contre le bruit à la maîtrise du confort sonore. Champs culturels, n° 19, juin 2005, pp. 19-23

Torgue, Henry. Immersion et Émergence. Qualités et significations des formes sonores urbaines. Espaces & Sociétés, Le sens des formes urbaines. n°122, 2005, pp. 157-167

LE SON ET LE MUSICAL

Quignard, Pascal. La leçon de musique. Paris : Hachette, 1987. – 135 p.

Essai littéraire sur la musique, son rapport avec le temps, le son, la perception, la voix humaine.

Pierce, John.-R. Le son musical, musique, acoustique, informatique. Paris, Belin, 1993

LE SON ET L'IMAGE

Chion, Michel. Le son au cinéma. Paris, Cahiers du Cinéma / Éditions de l'Étoile, 1985.

Chion, Michel. L'audio-vision. Son et image au cinéma. Paris, Nathan, 1990.

Dufrenne, Mikel. L'œil et l'oreille, Collection surfaces, Ed. Jean-Michel Place, 1991

Chion, Michel. Le son. Paris, Nathan, 1998, 324 p.

LE SON ET LE SENS

Attali, Jacques. Bruits. Essai sur l'économie politique de la musique. Paris, PUF, 1977

Serres, Michel. Les cinq sens. Paris : Grasset et Fasquelle, 1985. 381p.

Fortier, Denis. Les mondes sonores. Paris : Cité des Sciences et de l'Industrie, 1992. 128p. Coll. Presses Pocket

Le grondement d'une autoroute, une symphonie de Mozart des voix tamisées par une cloison, un chien qui aboie la nuit... Sans cesse présents autour de nous, les sons participent à tous les moments de notre vie quotidienne, ont sur elle une influence déterminante, et forment un paysage immense et familier dont nous n'avons pas toujours conscience. Apaisants ou agressifs, imperceptibles ou insoutenables, ils sont d'une diversité qui fait d'eux un véritable monde. L'explorer, l'arpenter, comprendre son influence sur notre vie quotidienne, c'est ce que propose ce livre, voyage dans l'univers foisonnant des sons.