

Séminaire 2013-2014

ED 267 ARTS ET MEDIAS Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle

L'écoute au théâtre et au cinéma (5e année) :

LE CRI

Co-direction : Marie-Madeleine Mervant-Roux, directeur de recherche en Études théâtrales (ARIAS-CNRS/ Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle), et Giusy Pisano, professeur en Cinéma et Audiovisuel (Ecole nationale supérieure Louis Lumière/IRCAV)

Institut
national
d'histoire
de l'art

Le séminaire a lieu un mercredi par mois, de 18h30 à 20h30, à l'INHA (Institut national d'histoire de l'art), Galerie Colbert, Salle Mariette

Après deux années dédiées aux bruits du théâtre, de la radio et du cinéma, entre humain et non humain, entre bruissements de la nature et bruitages culturellement construits, entre sons de la scène (de l'écran) et sons de la salle, entre bruit de fond et bruits-événements, entre musique et parasites, c'est à un son exceptionnel, souvent décrit comme bruit et lié à la voix, un son souvent évoqué et/ou entendu durant les exposés et échanges de ces deux années que nous consacrerons le séminaire 2013-2014 : le cri

CRI, subst. masc.

A. — Son(s) généralement bref(s) et aigu(s), émis instinctivement par les cordes vocales sous l'effet de certaines émotions.

1. Expression phonique d'une sensation, d'un état physique ou moral, ressenti en profondeur très intensément.

2. Son de voix caractérisant un animé et, *p. ext.*, une situation, un événement.

3. P. anal.

a) [À propos d'un instrument de musique] :

b) [À propos d'un objet métallique qui frotte contre un autre objet] Avec une valeur légèrement *péj.*

Bruit aigre, peu harmonieux.

c) [À propos de diverses choses] (Quasi-)synon. *bruissement, crissement.*

B. — Brèves paroles prononcées à pleine voix pour prévenir quelqu'un, pour exprimer quelque chose.

1. Appel ou avertissement, en cas de danger ou pour encourager à la lutte.

2. Annonce faite publiquement à voix haute.
3. Expression à voix haute d'une opinion, notamment d'une protestation, émanant généralement d'une foule.
4. Voix intérieure puissante, traduisant spontanément une opinion sincère, un élan de l'âme.

Structure de la définition proposée par le TLFi (*Trésor de la langue française informatisé*, ATILF, CNRS, Université de Lorraine)

Ce séminaire propose d'aborder l'histoire intermédiaire du cri (scream/cry/claim) depuis la fin du XIXe siècle à travers :

- plusieurs approches disciplinaires : anthropologie, linguistique, parole et cognition, histoire sociale et culturelle, histoire des techniques, psychanalyse, philosophie
- l'étude d'œuvres ou de corpus théâtraux, cinématographiques et radiophoniques dans cette perspective précise (dimensions historique, esthétique et anthropologique)
- la *praxis* des créateurs (radio, théâtre, cinéma) – du bruit (cri ?) de *La Cerisaie* au cri Wilhelm en passant par *Il Grido* d'Antonioni, *Psycho* de Hitchcock, *La Grève* et *Le Cuirassé Potemkine* d'Eisenstein, le cri muet de *Mère Courage*, le cri du Vice-Consul dans *India Song* (théâtre- radio-cinéma).

Comme les années précédentes, chaque séance comportera un « point bibliographique » : un(e) doctorant(e) présentera en une quinzaine de minutes un ouvrage issu de la bibliographie du séminaire, ou en relation directe avec le sujet.

CALENDRIER

Mercredi 29 janvier

Présentation du séminaire

Claire Pillot-Loiseau (Paris 3, Phonétique) : « Quelques connaissances fondamentales au sujet du cri »

Mercredi 19 février

Martin Barnier (Lyon 2, Etudes cinématographiques) : 1. « Les cris du public dans les salles avant 14 ». 2. « Les Hurlleurs - Screaming Kings »

Mercredi 12 mars

Marie-Madeleine Mervant-Roux (ARIAS/CNRS, Etudes théâtrales) : « Les cris de *La Dispute* (Marivaux/Chéreau/Serré), 1973 »

Mercredi 30 avril

Claude Gazeau (ingénieur Son, ENS Louis Lumière) : Atelier - à la Cité du cinéma, ENS Louis-Lumière

Mercredi 21 mai

Catherine Naugrette (Paris 3, Etudes théâtrales) : « Le cri silencieux »

Contacts :

giusy.pisano@gmail.com

marie-madeleine.mervant-roux@cnrs.fr

BIBLIOGRAPHIE

1. Le son, l'écoute Ouvrages généraux

- Attali**, Jacques, *Bruits : essai sur l'économie politique de la musique*, Fayard / PUF, Paris, 2001.
- Baiblé**, Claude, *Le Son au cinéma*, Paris, CNDP, 1993.
- Bergel**, Paul, « Le théâtre », in *Le Livre des techniques du son*, dir. Denis Mercier [Eyrolles, 1993] Paris, Dunod, 1998, pp. 219-261.
- Bigand**, Emmanuel, **McAdams**, Stephan, *Penser les sons. Psychologie cognitive de l'audition*, PUF, « Psychologie et science de la pensée », 1994.
- Bijsterveld** Karin, **Van Dijck** José, *Sound Souvenirs. Audio Technology, Memory and Cultural Practices. Transformations in Art and Cultures*, Amsterdam, AUP, 2009
- Campan**, Véronique, *L'Écoute filmique*, Paris, PUV, 1999.
- Carnet d'écoute*, ouvrage collectif, Paris, Editions Phonurgia Nova / Centre Pompidou, 2004.
- Chion**, Michel, *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, Paris, INA / Buchet-Chastel, 1983.
- *Le Son au cinéma*, Paris, coll. Essais, éditions de l'Etoile/ Cahiers du cinéma, 1985.
 - *Le Son*, Paris, Nathan, 1998.
 - *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Cahiers du cinéma, 2003.
- Coutant**, Pierre-Antoine, *La Reproduction du son au cinéma*, FEMIS/CST, 1991.
- Deshays**, Daniel, « Espaces et matières sonores », in *AS (Actualité de la scénographie)*, n° 32, Paris, avril-mai-juin 1987, pp. 54-56. *De l'écriture sonore*, Marseille, Entre/vues, 1999.
- *Pour l'écriture du son*, coll. « 50 Questions », Paris, Klincksieck, 2006.
 - *Entendre le cinéma*, coll. « 50 Questions », Paris, Klincksieck, 2010.
- Daphy**, Eliane, « Faire le son du spectacle aujourd'hui : la technologie et le métier. Entretien avec Thierry Balasse, Pablo Bergel, Patrice Cramer, Alain Français, André Serré », in *AS. (Actualité de la scénographie)*, n° 73, 1995, pp. 39-42. http://www.aseditions.com/les_editions_01.php
- Derrida**, Jacques, *La Voix et le phénomène*, Paris, PUF, « Quadrige », 2000.
- Duplaix** Sophie. **Lista** Marcella, *Sons & lumières. Une histoire du son dans l'art du XXe siècle*, Paris, Centre Pompidou, 2004.
- Erlmann**, Veit, ed., *Hearing Cultures : Essays on sound, listening and modernity*, Oxford, Berg, 2004.
- Jullier**, Laurent, *Le Son au cinéma et à la télévision. Précis d'analyse de la bande-son*, Armand Colin, 1995.
- *Le son au cinéma*, Cahiers du cinéma, « Les petits cahiers », SCEREN-CNDP, 2006.
- La Fabrique des sons, Théâtre(s) en Bretagne*, n° 20, Presses universitaires de Rennes, 2004.
- Mercier**, Denis (dir.) *Le Livre des techniques du son*, 3 volumes, Paris, Dunod, 4e édition, 2012.
- Pisano**, Giusy, *Une archéologie du cinéma sonore*, Paris, CNRS éditions, 2004.
- Resonanz. Potentielle einer akustischen Figur**, K. Lichau, V. Tkaczyk and R. Wolf (ed.), München, Wilhelm Fink Verlag 2009.
- Schaeffer**, Pierre, *Traité des objets musicaux*, Paris, Seuil, 1966.
- Schafer**, Raymond Murray, *The Tuning of the World*, New York, A. Knopf, Inc. 1977 [Le Paysage sonore. Toute l'histoire de notre environnement sonore à travers les âges, trans. fr. Sylvette Gleize, Éd. J-C Lattès, coll. « Musique & Musiciens », Paris (1979) 1991].
- Sloterdijk**, Peter, *Sphères I, Bulles* [1998], trad. Olivier Mannoni, Fayard, Hachette Littératures, « Pluriel », 2002.
- Sterne**, Jonathan, *The Audible Past. Cultural origins of sound reproduction*, Durham, Duke University Press, 2003.
- Szendy**, Peter, *Écoute. Une Histoire de nos oreilles*, précédé de *Ascoltando* par Jean-Luc Nancy, Paris, Minuit, 2001.
- Szendy**, Peter, dir., *L'Écoute*, textes réunis par Peter Szendy [Michel Chion, Helmut Lachenmann, Marie-Louise Mallet, Christian Marclay, Serge Margel, Jean-Luc Nancy, François Nicolas, John Oswald, François Regnault, Salvatore Sciarrino, Peter Szendy], « Les cahiers de l'Ircam », L'Harmattan / IRCAM-Centre Pompidou, 2000.

2. Voix, bruits, cris (les ouvrages ou études concernant plus directement le sujet sont en gras)

- Abel Richard, Altman, Rick (sous la direction de), *The Sounds of Early Cinema*, Bloomington: Indiana University Press, 2001, pages xi-xvi, 3-327.
- Abbate Carolyn, *Unsung voices - Opera and musical narrative in the nineteenth century*, Princeton, Princeton University Press, 1991.
- Altman, Rick, *Silent Film Sound*, New York, NY, Columbia University Press, 2004.
- Artaud, Antonin, *Pour en finir avec le jugement de Dieu (1947), remix de l'enregistrement original avec les voix d'Artaud, Roger Blin, Maria Casarès, Paule Thévenin*, Paris, INA / Harmonia Mundi France, 2001.
- *Le théâtre et son double*, Gallimard, Folio Essais, 1985.
 - *Lettres de Rodez*, in *Œuvres complètes*, Gallimard, tome IX, 1979.
- Barnier, Martin *Bruits, cris, musiques de films - Les projections avant 1914*, Rennes, PUR, 2011.
- Barthes, Roland, *Le Grain de la voix, entretiens 1962-1980*, Paris, Seuil, 1981.
- Baas, Bernard, *La Voix déliée*, Paris, Hermann, 2010.
- Banu, Georges (dir.), *De la parole aux chants*, Arles, Actes Sud, 1995
- Bayendörfer, Hans-Peter (éd.), *Stimmen-Klänge-Töne, Synergien im szenischen Spiel*, Tübingen, Gunter Narr, 2002.
- Boillat, Alain, *Du bonimenteur à la voix over*, Lausanne, Éditions Antipodes, 2007.
- Bossis, Bruno, *La Voix et la machine. La vocalité artificielle dans la musique contemporaine*, Rennes, PUR, 2005.
- Botte, Marie-Claire, Chocholle, René, *Le Bruit*, Paris, Presses universitaires de France, 1994.
- Besche, Thierry, « Du son au théâtre (à propos d'*Ode maritime* mis en scène par Claude Régy) », in *Frictions*, n° 15, Paris, 2009, pp. 39-53.
- Beckett, Samuel, *Solo*, interprète David Warrilow, Tristram, 1993.
- Autres pièces radiophoniques : *All that fall, Embers, Words and Music, Cascando, Rough for Radio I, Rough for Radio II. Parole et musique*, Paris, Aubier, 1972
 - *Krapp's last tape*, London, Faber and Faber, 1959. *La dernière bande*, trad. de l'anglais par Beckett, Paris, Minuit, 1959.
- Brown Ross, « The Theatre Soundscape and the End of Noise », in *Performance Research*, 2005 - Volume 10 , n° 4, December, 'On Techne', pp. 105-119.
- Cage, John, *Silence : discours et écrits*, trad. Monique Fong, Paris, Denoël, 1972 [Wesleyan University Press, 1961].
- Carpentier, Aline, *Théâtres d'ondes. Les pièces radiophoniques de Beckett, Tardieu et Pinter*, De Boeck/ INA, 2008.
- Castanet, Pierre-Albert, *Tout est bruit pour qui a peur. Pour une histoire sociale du son sale*, Paris , Michel de Maule, 1999.
- Castanet, Pierre-Albert, *Quand le sonore cherche noise : pour une philosophie du bruit*, Paris , Michel de Maule, 2008.
- Certeau de Michel, « Utopies vocales, glossolalies », in *La voix de l'écoute, Traverses*, n° 20, Paris, 1980.
- Collison, D., *Stage Sound*, London, Cassell, 1982.
- Corbin, Alain, *Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*, Albin Michel, 1994.
- Culver, Max Keith, « A History of Theatre Sound Effects Devices to 1927 », Illinois, University of Illinois at Urbana-Champaign, thèse de doctorat, 1981.
- Deharme, Paul, *Propositions pour un art radiophonique*, Paris, NRF, 1928 ; *Pour un art radiophonique*, Paris, Le Rouge et le noir, 1930.
- Dufrène François, *Archi-Made*, Paris, Éd. Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 2005.
- Esslin, Martin, « The Mind as a Stage », in *Theatre Quarterly*, Vol . 1, N° 3, Jul-Sep 1971, pp. 5-11.
- Farabet, René, *Bref éloge du coup de tonnerre et du bruissement d'ailes*, Arles, Phonurgia Nova, 1994.
- Farge, Arlette, *Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle*, Montrouge, Bayard, 2009.
- Felderer, Brigitte (Ed.), *Phonorama. Eine Kulturgeschichte der Stimme als Medium*, Berlin, Matthes & Seitz, 2004.
- Finter, Helga, « Corps proférés et corps chantés sur scène », in Sémir Badir & Herman Parret, ed., *Puissances de la voix. Corps sentant, corde sensible*, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2001, pp. 173-188.
- « Voix divines et voix diaboliques : colorature et mirliton », *L'Opéra des marionnettes*, in *Puck. la marionnette et les autres arts*, n° 16, éd. Institut international de la marionnette/éd. Entretemps, 2009, p. 97-103.
- Gaudemar de, Martine, *La Voix des personnages*, Cerf, 2011.

- Ginsberg Allan, *Howl : original draft facsimile, transcript and variant versions, fully annotated by author, with contemporaneous correspondence, account of first public reading, legal skirmishes, precursor texts and bibliography*, New York, HarperPerennial, 1995.
- Gros de Gasquet, Julia, *En disant l'alexandrin : l'acteur tragique et son art (XVIIe-XXe siècle)*, Paris, Champion, 2006.
- Herr, Sophie, *Geste de la voix et théâtre du corps. Corps et expérimentations vocales à la croisée des pratiques artistiques du XXe siècle à nos jours*, L'Harmattan, L'art en bref, 2009.
- Fonagy, Ivan, *La vive voix : essais de psychophonétique*, Paris, Payot, 1983.
- Germinet, Gabriel, *Maremoto [enregistrement 1921-1949]*, Arles, Phonurgia Nova, INA, SACD, 1997.
- Gutton, Jean-Pierre, *Bruits et sons dans notre histoire: essai sur la reconstitution du paysage sonore*, Paris, PUF, 2000.
- Huglo, Marie-Pascale, S.Cardinal et S. Rocheville (dir.), *Revue des Sciences Humaines*, n° 288 (*Les espaces de la voix*), oct-déc. 2007.
- Ihde, Don, *Listening and Voice: Phenomenologies of Sound [1976]* Albany, State University of New York press, 2007.
- Jousse, Marcel, *L'anthropologie du geste*, t. 1, *La manducation de la parole*, t. II, *Le Parlant, la parole et le souffle*, t. III, Paris, Gallimard, 1974, 1975, 1978.
- Kolesch, Doris, Pinto, Vito, Schrödl, Jenny (Hg.), *Stimm-Welten, Philosophische, medientheoretische und ästhetische Perspektiven*, 2008, Bielefeld, [transcript] Verlag, Kultur- und Medien theorie, 2009. Begleit-CD-ROM.
- Kolesch Doris, Krämer, Sybille, *Stimme. Annäherung an ein Phänomen (hrsg. v.)*, Frankfurt/M., Suhrkamp, 2006
- Kunst-Stimmen* (hrsg. v. Doris Kolesch und Jenny Schrödl), Berlin: Theater der Zeit. Recherchen 21, 2004
- Le Breton, David, *Eclats de voix*, Paris, Métailié, 2011
- Le son du théâtre. 1. Le passé audible*, co-dir. J-M Larrue et M-M Mervant-Roux, *Théâtre/Public*, n° 197, oct. 2010
- Le son du théâtre. 2. Dire l'acoustique*, co-dir. C. Guinebault-Szlamowicz, J-M Larrue, M-M Mervant-Roux, *Théâtre/Public*, n° 199, mars 2011
- Le son du théâtre. 3. Voix Words words words*, co-dir. J. Bovet, J-M Larrue, M-M Mervant-Roux, *Théâtre/Public*, n° 201, sept. 2011 [article de Katharina Rost]
- Kahn, Douglas, *Noise, Water, Meat: a History of Sound in the Arts*, MIT Press, 1999. (extraits en ligne) [Partie IV, "Meat Voices"]
- Kahn, Douglas et Whitehead, Gregory, eds., *Wireless Imagination : Sound, Radio, and the Avant-Garde*, Cambridge, Mass., MIT Press, 1994.
- Katz, Mark, *Capturing Sound: how technology has changed music*, Berkeley, University of California Press, 2005. (extraits en ligne)
- Lécroart, Pascal et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *Éclats de voix*, Paris, Éditions L'improviste, 2005.
- Johnson, James H., *Listening in Paris: A Cultural History*, Berkeley: University of California Press, 1995.
- Labelle, Brandon, *Background Noise: Perspectives on Sound Art*, Continuum International Publishing Group, 198, 214, 2006.
- La voix actée. Pour une nouvelle ethnopoétique*, dir. Claude Calame, Florence Dupont, Bernard Lortat-Jacob, Maria Mancina, Paris, Kimé, 2010.
- Massin Robert, *Les cris de la ville : commerces ambulants et petits métiers de la rue*, Paris : Albin Michel, 1993 [1978].
- Maurin, Frédéric, *Robert Wilson : le temps pour voir, l'espace pour écouter [1998]* 2ème éd. [augmentée] Arles, Actes Sud, [Paris] Académie expérimentale des théâtres, coll. *Le temps du théâtre*, 2010.
- Méadel, Cécile, « Les images sonores. Naissance du théâtre radiophonique », in *Techniques et culture*, n° 16, *Des Machines et des hommes*, juillet-décembre 1991, p.135-159, mis en ligne le 10 janvier 2006.
URL : <http://tc.revues.org/document728.html>
- Mervant-Roux, Marie-Madeleine, *L'Assise du théâtre*, Paris, CNRS, 1998 [Voir : « Théâtre, le lieu où l'on entend », à partir de la page 149].
- « De la bande-son à la sonosphère. Réflexion sur la résistance de la critique théâtrale à l'usage du terme "paysage sonore" », in *Images re-vues. Revue d'Histoire, Anthropologie et théorie de l'Art* (revue en ligne : <http://imagesrevues.org/>), octobre 2009.
- Meyer, Petra Maria, *Die Stimme und ihre Schrift. Die Graphophonie der akustischen Kunst*, Wien, Passagen Verlag, 1993.
- Meyer-Kalkus Reinhart, *Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert*, Akademie Verlag, Berlin, 2001.
- Nancy, Jean-Luc, *A l'écoute*, Paris, Galilée, 2002.
- Ong, Walter J., *Orality and Literacy: the Technologizing of the Word*, London/New York, Methuen, 1982.
- Paranthoën, Yann, *Propos d'un tailleur de sons*, « Carnet d'écoute », incluant 1 CD, Arles, Phonurgia Nova,

2002.

Picker, John M., *Victorian soundscapes*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

Pisano, Giusy, **Pozner**, Valérie, dir., *Le muet à la parole : cinéma et performance à l'aube du XXe siècle*, Paris, AFRHC, 2005.

Podalydes, Denis, *Voix off*, Mercure de France, 2008.

Poizat, *L'Opéra ou le cri de l'ange, Essai sur la jouissance de l'amateur d'opéra*, A.-M Métailié, 1986.

Russolo, Luigi, *L'Art des bruits*, préf. de Giovanni Lista, Lausanne, *L'Age d'Homme*, 1975 / *L'Art des bruits. Manifeste futuriste*, 1913, Allia, Paris, 2003.

Rosen, Claude-Émile, « Le bruit », in *Revue d'esthétique*, VIII, 2, avril-juin 1955.

Schurewegen, Franc, *À distance de voix : essai sur les machines à parler*, Lille, Presses universitaires de Lille, 1994.

Schwartz, Hillel *Making Noise: From Babel to the Big Bang and Beyond*, MIT Press, 2011 [ch. 9 : "cries, creaks, schudders"]

Seuphor Michel, *Le style et le cri : quatorze essais sur l'art de ce siècle*, Paris, Ed du Seuil, 1965.

Smith, Jacob, *Vocal Tracks: Performance and Sound Media*, University of California Press, 2008.

Stahmer, Annette (éd.), *The Body of the Voice / Stimmkörper (Parole # 1)*, Genève, Errant Bodies, 2009.

Schweighauser, Philipp *The noises of American literature, 1890-1984 : toward a history of literary acoustics*, Gainesville, University press of Florida, 2006.

Thomson, Marie, **Biddle Ian** (dir.), *Sound, Music, Affect. Theorizing Sonic Experience*, Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sidney, 2013. [« Three screams », p. 147-162]

Van Drie, Melissa, « Quand la radio fait du théâtre. *Le Douzième Coup de minuit (1933)* », in *Revue de la Bibliothèque nationale de France*, n° 29, Paris, juin 2008, pp. 50-58.

Vassé, Claire, *Le Dialogue. Du texte écrit à la voix mise en scène*, Paris, Cahiers du cinéma, SCEREN-CNDP, 2003.

Vialaret, Jimi B. *L'applaudissement : claques et cabales*, Paris, l'Harmattan, Univers musical, 2008.

Voix off, revue *Vertigo*, n° 26, octobre 2004.

Voix off et narration cinématographique, *Cahiers de narratologie*, n° 20 et 22, 2011 et 2012.

Volcler, Juliette, *Le son comme arme. Les usages policiers et militaires des sons*, La Découverte, 2011

Weiss, Allen S. (edited by), *Experimental Sound & Radio [Le son et la radio expérimentale]*, Cambridge, Mass., London, England, A TDR book, MIT Press, 2001. Précédemment publié comme numéro spécial de *The Drama Review*, 40 : 3 (automne 1996).

YTERCE Alexandre (dir.), « La poésie sonore et le cri », in *Licences [Multimédia multisupport] : musiques, arts, littérature*, n° 0, Association Licences Paris, 2000 (avec les voix de Henri Chopin, François Dufrene).

Zumthor, Paul, *Introduction à la poésie orale*, Paris, Seuil, 1983.

La Lettre et la voix. De la littérature médiévale, Seuil, Paris, 1987.

Performance, réception, lecture, Longueuil, Le Préambule, 1990.

- « Oralité » (2002), in *Mettre en scène, Intermédialités*, n° 12, CRI, Université de Montréal, 2007, p. 169-202.