

Séminaire 2011-2012

ED 267 ARTS ET MEDIAS Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle
ED CULTURE ET SOCIÉTÉS Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

L'écoute au théâtre et au cinéma (3e année) :

LES BRUITS

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 (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée/LISAA)*

Institut
national
d'histoire
de l'art

Les séances auront lieu une fois par mois, le mercredi, de 18h30 à 20h30, à l'INHA (Institut national d'histoire de l'art), Galerie Colbert - voir plus loin le détail des dates, des salles, et les intitulés des séances.

*Ce séminaire interdisciplinaire s'inscrit dans la recherche internationale « Le son du théâtre/ Theatre Sound », un partenariat entre l'ARIAS/CNRS et le CRI de Montréal, dont les premiers résultats ont été présentés au colloque de Paris en novembre 2010. Le deuxième volet du colloque, qui aura lieu à Montréal en novembre 2012, portera sur « les bruits »

« Tentons de considérer noblement le bruit pour mieux respecter l'Homme et pourchasser avec panache la peur qui hante l'humanité ? »

Castanet, Pierre-Albert, *Tout est bruit pour qui a peur. Pour une histoire sociale du son sale*, Paris, Michel de Maule, 1999, p. 393

Depuis le travail des futuristes, *L'Art des bruits* de Luigi Russolo, la naissance de la musique concrète et les compositions de Charles Ives, George Antheil, Erik Satie, Pierre Schaeffer et bien d'autres plus contemporains, il existe d'importantes réflexions sur le bruit. Il existe aussi des ouvrages - ou chapitres d'ouvrages - techniques sur le bruitage et son histoire (au théâtre, au cinéma, à la radio), des études sur les sons dans quelques créations spécifiques (par exemple Shakespeare,

Tchekhov, Maeterlinck ; Artaud, Kantor, Chéreau ; Tati, Bresson, Tarkovski, Lynch, Woo...). Cependant dans les bibliothèques ou sur Internet, on trouve surtout de multiples ouvrages pour enfants (l'apprentissage des bruits semble donc essentiel), un très grand nombre de textes sur les dégâts auditifs et la lutte contre la pollution sonore, très peu d'approches esthétiques et culturelles (ou alors primitivistes). On a récemment (assez rarement tout de même) étudié le bruit spécifique du théâtre, ou du cinéma des premiers temps, où se mêlent les sons du spectacle et les sons du public. Ce phénomène sonore n'a cependant pas suscité autant d'attention que le son musical ou la voix alors qu'« un simple *bruit de pas* peut déclencher une réaction émotionnelle (jubilation, peur soudaine), une action décisive (approche agressive, dissipation propice, élan salvateur), voir une indifférence ». (Claude Bailblé, « Comment l'entendez-vous ? », *Cinergon*, 17/18, 2004, p. 7). Il est là dès qu'une performance théâtrale commence, la plus simple soit-elle (des pas, justement, des déplacements de corps). Il semble être un élément clé de toute action dramatique ou scénique. Il a une histoire, technique, culturelle, intermédiaire. Alors pourquoi le bruit continue-t-il à être aussi sous-estimé ? Pourquoi son usage se limite-t-il bien souvent à une illustration ? Pourquoi l'opposition bruit/musique perdure-t-elle ? Et enfin, pourquoi le bruit continue-t-il à *faire peur* ?

Ce séminaire propose d'aborder ces questionnements à travers :

- l'étude d'œuvres ou de corpus dans cette perspective précise (dimension historique, esthétique et anthropologique)
- la *praxis* des créateurs qui travaillent avec les bruits (radio, théâtre, cinéma),
- l'analyse de quelques bruits particuliers (pluie, vent, cloche, sonneries, etc.)

Calendrier (mercredi, de 18h30 à 20h30, à l'INHA.

Attention : salle variant selon les séances)

2011

16 novembre (salle Pierre-Jean Mariette)

Marie-Madeleine Mervant-Roux et Giusy Pisano : *Introduction*,

Martin Laliberté (professeur en Informatique musicale/compositeur, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée/LISAA) : « L'introduction du bruit dans la musique ».

14 décembre (salle Giorgio Vasari)

L'Atelier Recherche Scène (1+1=3) : « La nuit du théâtre » (titre provisoire)

Frédéric Tabet (enseignant, titulaire d'une thèse de doctorat, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée/LISAA) « Les bruits du Théâtre Robert-Houdin, hypothèses d'un mode de lecture magique ». [Résumé](#)

2012

18 janvier (salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)

Claire Guiu (géographe, ESO, Nantes). « **Autour de Soundspace : quelles géographies des espaces sonores ?** ». [Résumé](#)

Cécile Bosc (doctorante Paris 3-Sorbonne Nouvelle / ARIAS) : « Bruits de fond. François Tanguy, Maguy Marin) ».

22 février (salle Walter Benjamin)

Kaye Mortley (productrice de radio indépendante) : « A propos du documentaire de création » [Résumé](#)

André Timponi (doctorant EHESS) : « L'écoute radiophonique dans le contexte de l'entre-deux guerres » [Résumé](#)

21 mars (salle Walter Benjamin)

Jean-Michel Durafour (maître de conférence, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée/LISAA) : « La présence inéducable de l'audible chez Andreï Tarkovski : en deçà de l'oreille qui entend, l'ouïe est déjà en train d'écouter ».

Romain Garcia (enseignant, doctorant, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée/LISAA) : « La science-fiction cinématographique : lectures sonores d'un genre à l'épreuve du son »

18 avril (salle Walter Benjamin)

Daniel Deshays (preneur de sons, créateur son, responsable du département Son à l'ENSATT) « L'existence discontinue des bruits et sa représentation continue. »

Delphine Chambolle (maître de conférence, Université de Lille 3) : « Circulation des bruits dans les *esperpentos* : une approche poétique et politique du théâtre de Valle-Inclán ».

23 mai (salle Pierre-Jean Mariette)

Catherine Naugrette (professeur en Études théâtrales, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : « Les bruits chez Beckett » [Résumé](#)

S. Walon (ENS Lyon, étudiante en Master en Esthétique du cinéma à l'Université d'Oxford) : « Le travail des bruits dans les ciné-danses de Thierry De Mey : matérialiser et dématérialiser le corps dansant à l'écran ».

13 juin (salle Walter Benjamin)

Nathalie Gauthard (Maître de conférences en Etudes théâtrales, ethnocénologie, Université de Nice Sophia-Antipolis) : « Charivari, vacarme et tintamarre ou les sons « travestis » de Carnaval » [Résumé](#)

Echanges et bilan

BIBLIOGRAPHIE

Abel Richard, Altman, Rick (sous la direction de), *The Sounds of Early Cinema*, Bloomington: Indiana University Press, 2001, pages xi-xvi, 3-327.

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.

- Attali**, Jacques, *Bruits : essai sur l'économie politique de la musique*, Fayard / PUF, Paris, 2001.
- Barnier**, Martin *Bruits, cris, musiques de films - Les projections avant 1914*, Rennes, PUR, 2011.
- 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.
- Bergel**, Paul, « Le théâtre », in *Le Livre des techniques du son*, dir. Denis Mercier [Eyrolles, 1993] Paris, Dunod, 1998, pp. 219-261.
- 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.
- Bigand**, Emmanuel, **McAdams**, Stephan, *Penser les sons. Psychologie cognitive de l'audition*, PUF, « Psychologie et science de la pensée », 1994.
- 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].
- Carnet d'écoute*, ouvrage collectif, Paris, Editions Phonurgia Nova / Centre Pompidou, 2004.
- 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.
- Chion**, Michel, *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, Paris, INA / Buchet-Chastel, 1983.
- 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.
- 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. Entretiens 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
- 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.
- 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.
- Frost**, Everett, C., « Fundamental Sounds : Recording Samuel Beckett's Radio Plays », *Theatre Journal*, 43 : 3 (oct. 1991) p. 361-376.
- 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.
- Kahn**, Douglas, *Noise, Water, Meat : a History of Sound in the Arts*, MIT Press, 1999. ([extraits en ligne](#))
- 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](#))
- Kim-Cohen, Seth, *In the blink of an ear. Toward a noncochlear sonic art*, New York, London, Continuum, 2009.
- Johnson**, James H., *Listening in Paris: A Cultural History*, Berkeley : University of California Press, 1995.

- Jullier**, Laurent, *Le Son au cinéma*, Cahiers du cinéma, « Les petits cahiers », SCEREN-CNDP, 2006.
- Labelle**, Brandon, *Background Noise : Perspectives on Sound Art*, Continuum International Publishing Group, 198, 214, 2006.
- La Fabrique des sons*, Théâtre(s) en Bretagne, n° 20, Presses universitaires de Rennes, 2004.
- La Radio d'art et d'essai en France après 1945*, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée (avec 2 CD audio). Souvenirs, communications documents écrits et sonores réunis et présentés par Pierre-Marie Héron.
- Liotard, « Plusieurs silences », in *Des dispositifs pulsionnels*, 10/18, 1973.
- 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.
- 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, *Une archéologie du cinéma sonore*, Paris, CNRS éditions, 2004.
- Pisano**, Giusy, **Pozner**, Valérie, dir., *Le muet a la parole : cinéma et performance à l'aube du XXe siècle*, Paris, AFRHC, 2005.
- 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-Emile, « Le bruit », in *Revue d'esthétique*, VIII, 2, avril-juin 1955.
- 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].
- Schweighauser**, Philipp *The noises of American literature, 1890-1984 : toward a history of literary acoustics*, Gainesville, University press of Florida, 2006.
- 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.
- 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.
- Vialaret**, Jimi B. *L'applaudissement : claques et cabales*, Paris, l'Harmattan, Univers musical, 2008.
- 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).

Contacts :

giusy.pisano@gmail.com

mervant-roux@ivry.cnrs.fr