

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE POUR LES ETUDIANTS S'INSCRIVANT AU CONCOURS
D'ENTREE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS-LUMIERE

SECTION SON

DOCUMENT REDIGE LE 09/07/2013

Florent Fajole

Responsable du Centre de documentation et de recherche

Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

La Cité du Cinéma - 20 rue Ampère

F-93200 Saint-Denis

T/P: +33 (0)1 84 67 00 90

www.ens-louis-lumiere.fr

LE SON

Pour ceux qui découvrent les métiers du son et les différents domaines de la création sonore, votre parcours de lecture commencera par des introductions générales.

Vous veillerez à lire des ouvrages portant sur l'histoire de la musique occidentale et des grands courants de la création musicale des cinquante dernières années, du son au cinéma, dans la création artistique, et de l'art radiophonique.

Votre curiosité ne se limitera pas aux aspects artistiques, vous vous intéresserez également aux conditions techniques de la production et de la postproduction. Vous prendrez ainsi conscience des compétences qu'il faut acquérir, de la captation à l'édition. Vous découvrirez également que de telles compétences impliquent la maîtrise de connaissances fondamentales dans les différents domaines de l'acoustique et de la psychoacoustique, en électronique, et en musicologie.

Après avoir consulté des ouvrages d'introduction, vous vous plongerez dans les manuels d'initiation qui vous permettront d'identifier les notions fondamentales requises pour exercer les différents métiers auxquels peuvent prétendre les étudiants de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière. A ce titre, en langue française, le premier tome du livre coordonné par Denis Mercier, *Le livre des techniques du son* (publié chez Dunod), constitue une référence incontournable.

Il va sans dire que, quelque soit le domaine dans lequel vous exercerez, il est nécessaire de développer une sensibilité esthétique du son et d'élargir votre culture sonore personnelle au-delà du musical et du cinéma.

Par exemple, dans le cadre de la formation à l'école, les étudiants sont amenés à concevoir des projets radiophoniques qui, par définition, ne se limitent pas à l'emploi de ressources musicales ni ne s'appuient sur un référent visuel immédiat. Qu'il s'agisse d'une approche documentaire ou d'un travail de fiction, il est autant nécessaire de se sensibiliser à l'esthétique de la voix humaine dans les différents domaines de création qu'à

l'environnement sonore et à la notion d'objet sonore, à partir des recherches initiées respectivement par Raymond Murray Schafer (*les paysages sonores*) et Pierre Schaeffer (*le Traité des objets sonores*).

Si vous vous intéressez plus particulièrement au cinéma, lors de vos lectures, vous prendrez conscience de la nature du travail des ingénieurs du son et des designers sonores, et de leur participation à l'écriture et à l'esthétique générales des films. Il ne fait aucun doute qu'ils contribuent à l'élargissement de notre conception esthétique du son, puisque dès le début leur travail ne s'est pas limité à la reproduction de sons figuratifs ou musicaux.

Là encore, c'est la perception que nous avons de notre environnement sonore qui se trouve associée à la création d'objets esthétiques. Et la présence des sons implique une différence perceptive liée aux conditions de leur création et de leur diffusion : un son enregistré, un son mixé, n'est pas un son « naturel ». Y compris lorsqu'il est figuratif, il est déjà un « son » qui possède des qualités propres.

Le travail des ingénieurs du son se situe donc à la croisée des créations et des recherches sonores qui, depuis la fin du XIXème siècle et le développement des techniques d'enregistrement et de reproduction, ont ouvert notre sensibilité aux sons les plus divers. Nous prenons ainsi conscience des conséquences de leur électrification, et aujourd'hui de leur numérisation.

A ce titre, les ouvrages que **Michel Chion** a consacrés depuis trente ans au son au cinéma constituent un ensemble bibliographique incontournable. Ils sont désormais complétés par de nombreuses recherches.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS SONORES

Les éditions **Fayard** proposent depuis plusieurs décennies une collection de grande qualité consacrée à l'histoire de la musique occidentale.

Pour une initiation au langage musical et une introduction à l'histoire des œuvres et des esthétiques, les ouvrages de **Jean et Brigitte MASSIN**, *Histoire de la musique occidentale* (Paris, Fayard, col. Les Indispensables de la Musique, 1985) et de **Claude ABROMONT et Eugène de MONTALEMBERT**, *Guide des formes de la musique occidentale* (Paris, Fayard, col. Les Indispensables de la Musique, 2010) vous apporteront des connaissances solides et complètes, des premiers temps aux avant-gardes des années 1960.

Par la suite, pour approfondir vos recherches, vous consulterez des monographies consacrées à des compositeurs, à des musiciens, à des périodes et à des esthétiques particulières. Plusieurs éditeurs publient des collections qui vous aideront dans cette voie.

Outre Fayard, vous trouverez chez des grands éditeurs parisiens tels que **Gallimard** ou **Le Seuil** et chez des éditeurs spécialisés comme les éditions **Contrechamps** (basées à Genève) des études qui ont marqué l'histoire de la musicologie et de la théorie musicale.

Plus récemment, les éditions **Allia** et **Le mot et le reste** ont créé des collections dédiées aux formes et pratiques musicales contemporaines, à la croisée des musiques populaires, électroniques et expérimentales. Ces deux collections proposent ainsi un éventail de titres qui reflètent habilement le travail des formes esthétiques depuis les années 60 et l'intégration progressive des objets sonores dans le champ de la création musicale.

Chez les éditions **L'Harmattan**, vous consulterez avec profit les ouvrages publiés dans les collections **Musique et musicologie**, **Musique / Philosophie**, **Arts et Sciences de l'Art**, et **Univers musical**.

Par ailleurs, il est impératif de compléter ces lectures par des ouvrages en langue anglaise car les réseaux d'intelligence publient dans la langue de

Shakespeare. Il en va naturellement des auteurs anglo-saxons mais également des publications internationales. Parmi les éditeurs de langue anglaise, nous conseillons tout particulièrement **MIT Press** (les éditions du **Massachusetts Institute of Technology**) et **Continuum**. Vous trouverez des titres similaires chez d'autres éditeurs universitaires ou spécialisés publiant en Angleterre et aux États-Unis.

Nous tenons également à vous sensibiliser sur l'importance de développer une culture sonore qui s'étende au-delà de la musique car, comme nous l'indiquions auparavant, dans le domaine du cinéma comme dans les pratiques de l'art contemporain, les créateurs font appel à un large éventail de matériaux sonores. En témoigne l'intérêt croissant que les professionnels accordent à l'environnement sonore et aux travaux d'écologie acoustique. Les sons ainsi obtenus sont employés à la fois par les designers sonores autant dans les arts visuels, le cinéma (en salle ou sous la forme d'installations) qu'en musique.

Vous lirez donc avec profit les ouvrages référencés qui mettent en perspective ces évolutions dans le cadre plus général de l'histoire de l'art, en identifiant notamment les pratiques qui ont su s'imposer dans les différents domaines de création.

ESTHETIQUE GENERALE DU SON

BONNET François, *Les mots et les sons : un archipel des sons*, Paris, Ed. de l'Eclat, col. Philosophie imaginaire, 2012, 330 p.

CASTANET Pierre-Albert, *Tout est bruit pour qui a peur. Pour une histoire sociale du son sale*, Paris, Michel de Maule, 2007, 462 p.

CHION Michel, *Le son. Traité d'acoulogie*, Paris, Armand Colin, 2010, 272 p.

DESHAYS Daniel, *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, col. 50 questions, 2006, 192 p.

GOODALE Greg, *Sonic Persuasion. Reading Sound in the Recorded Age*, Chicago, University of Illinois Press, 2011, 192 p.

GODDARD Michael, HALLIGAN Benjamin, & HEGARTY Paul (ed.), *Reverberations. The Philosophy, Aesthetics and Politics of Noise*, New York, Continuum, 2012, 290 p.

MERIC Renaud, *Appréhender l'espace sonore. L'écoute entre perception et imagination*, Paris, L'Harmattan, col. Musique / Philosophie, 2012, 434 p.

MORTON David L. Jr, *Sound Recording. The life story of a Technology*, The Johns Hopkins University Press, 2006, 232 p.

O'CALLAGHAN Casey, *Sounds. A Philosophical Theory*, Oxford, Oxford University Press, 194 p.

SCHWARTZ Hillel, *Making Noise. From Babel to the Big Bang, and Beyond*, Cambridge, Zone Books, 2011, 928 p.

STERNE Jonathan, *The Sound Studies Reader*, London, Routledge, 2012, 576 p.

STERNE Jonathan, *The Audible Past. Cultural origins of Sound Reproduction*, Duke University Press, 2003, 472 p.

SZENDY Peter, *Ecoute : une histoire de nos oreilles*, Paris, Minuit, col. Paradoxe, 2001, 172 p.

SZENDY Peter (Textes réunis par), *L'écoute*, Paris, L'Harmattan, col. Cahiers de l'IRCAM, 2000, 320 p.

LA CREATION MUSICALE AU XXe SIECLE EN OCCIDENT

ADORNO Theodor W., *Philosophie de la nouvelle musique*, Paris, Gallimard, col. Tel, 1979, 224 p.

ADORNO Theodor W., *Figures sonores. Ecrits musicaux 1*, Genève, Contrechamps, 2006, 206 p.

BAYER Francis, *De Schönberg à Cage. Essai sur la notion d'espace sonore dans la musique contemporaine*, Paris, Klincksieck, col. Esthétique, 1987, 218 p.

BAYLE François, *Musique acousmatique. Propositions... ..positions*, Paris, Buchet/Chastel, INA-GRM, col. Bibliothèque de recherche musicale, 1993, 272 p.

BOULEZ Pierre, *Penser la musique aujourd'hui*, Paris, Gallimard, col. Tel, 1987, 168 p.

BOSSEUR Jean-Yves, *La musique au XXe siècle à la croisée des Beaux-Arts*, Paris, Minerve, 2008, 252 p.

BOSSEUR Jean-Yves, *L'œuvre ouverte. D'un art à l'autre*, Paris, Minerve, 2013.

BOSSEUR Jean-Yves, *Le sonore et le visuel*, Paris, Dis-Voir, 1992, 158 p.

BOSSEUR Jean-Yves, MICHEL Pierre, *Musiques contemporaines. Perspectives analytiques*, Paris, Minerve, 2007, 286 p.

BOSSIS Bruno, *La voix et la machine. La vocalité artificielle dans la musique contemporaine*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, col. Aesthetica, 2005, 318 p.

BUCH Esteban, *Le cas Schönberg. Naissance de l'avant-garde musicale*, Paris, Gallimard, col. Bibliothèque des idées, 2006, 360 p.

CAGE John, *Silence*, Middletown, Wesleyan University Press, 1973, 276 p.

CARLES Philippe, COMOLLI Jean-Louis, *Free Jazz. Black Power*, Paris, Gallimard, col. Folio, 2000, 448 p.

CARLES Philippe, CLERGEAT André, COMOLLI Jean-Louis, *Le nouveau dictionnaire du Jazz*, Paris, Robert Laffont, col. Bouquins, 2011, 1457 p.

CHANG Jeff, *Can't Stop, Won't Stop. Une histoire de la génération Hip-Hop*, Paris, Allia, 2006, 606 p.

CHARLES Daniel, *Gloses sur John Cage*, Paris, Desclée de Brouwer, col. Arts et esthétique, 2002, 372 p.

CHION Michel, *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, Paris, Buchet/Chastel, INA, col. Bibliothèque de Recherche Musicale, 1983, 190 p.

CHOUVEL Jean-Marc, SALOMOS Makis, *L'espace : Musique/philosophie*, Paris, L'Harmattan, col. Musique et musicologie, 1998, 448 p.

DAHLHAUS Carl, *Essais sur la nouvelle musique*, Genève, Contrechamps, 2005, 242 p.

DEMERS Joanna, *Listening through the Noise. The Aesthetics of Experimental Electronic Music*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 206 p.

FLEURY Michel, *L'impressionnisme et la musique*, Paris, Fayard, col. Les chemins de la musique, 1996, 504 p.

GAYOU Evelyne, *GRM. Le Groupe de Recherches Musicales. Cinquante ans d'histoire*, Paris, Fayard, col. Chemins de la musique, 2007, 524 p.

HEGARTY Paul, *Noise/Music. A history*, New York, Continuum, 2007, 222 p.

HORODYSKI Timothée & LALITTE Philippe (éd.), *Edgard Varèse. Du son organisé aux arts audio*, Paris, L'Harmattan, col. Arts 8, 2007, 352 p.

HUI Alexandra, *The Psychological Ear. Musical Experiments, Experimental Sounds, 1840-1910*, Cambridge, MIT Press, 2013, 234 p.

LANDY Leigh, *Understanding the Art of Sound Organization*, Cambridge, MIT Press, 2007, 304 p.

- LAUXEROIS Daniel, SZENDY Peter, *De la différence des arts*, Paris, L'Harmattan, col. Cahiers de l'IRCAM, 1998, 352 p.
- MANNING Peter, *Electronic and Computer Music*, Oxford, Oxford University Press, 2004, 474 p.
- MIEREANU Costin, *Fuite et conquête du champ musical*, Paris, Klincksieck, col. Musicologie, 1995, 326 p.
- MILLER Paul D. (ed.), *Sound Unbound. Sampling Digital Music and Culture*, Cambridge, MIT Press, 2008, 432 p.
- MUSSAT Marie-Claire, *Trajectoires de la musique au XXème siècle*, Paris, Klincksieck, 2002, 207 p.
- NATTIEZ Jean-Jacques, *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIème siècle*, 5 Tomes, Arles, Actes sud, 2003-2007.
- NYMAN Michael, *Experimental Music. Cage et au-delà*, Paris, Allia, 2005, 296 p.
- OLIVE Jean-Paul, *Musique et montage. Essai sur le matériau musical au début du XXème siècle*, Paris, L'Harmattan, col. Musique et musicologie, 1998, 252 p.
- PELÉ Gérard, *Inesthétiques musicales au XXème siècle*, Paris, L'Harmattan, col. Sciences de l'art, 2007, 304 p.
- POIRIER Alain, *L'expressionnisme et la musique*, Paris, Fayard, col. Les chemins de la musique, 1995, 312 p.
- ROY-GERBOURG Françoise, *La musique comme art total au XXème siècle*, Paris, L'Harmattan, col. Univers musical, 2009, 298 p.
- SABATIER François, *Les miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les Beaux-Arts (XIXème et XXème siècles)*, Paris, Fayard, 1998.
- SAVAGE Jon, *Machine Soul. Une histoire de la techno*, Paris, Allia, 2011, 48 p.
- SCHAEFFER Pierre, *Traité des objets musicaux*, Paris, Le Seuil, col. Pierres vives, 1966, 712 p.
- SCHAPIRO Peter et CAIPIRINHA Productions, *Modulations. Une histoire de la musique électronique*, Paris, Allia, 2010, 342 p.
- SOULEZ Antonia, VAGGIONE Horacio (Sous la direction de), *Manières de faire des sons*, Paris, L'Harmattan, 2011, 282 p.

Précision : cette bibliographie indicative mélange volontairement musiques savantes et musiques populaires. Il s'agit de vous inciter à mettre les unes et les autres en perspective et de replacer la création musicale dans un contexte

artistique plus large. Par exemple : l'échantillonnage, le détournement et le recyclage sont désormais des pratiques courantes dans de nombreux domaines de création.

L'ENVIRONNEMENT SONORE, LES PAYSAGES SONORES, ET LEUR UTILISATION DANS LE DOMAINE DE LA CREATION CONTEMPORAINE

AMPHOUX Pascal, THIBAUD Jean-Paul, CHELKOFF Grégoire, *Ambiances en débats*, Bernin, A la croisée, 2004, 310 p.

AUGOYARD Jean-François, TORGUE Henry, *A l'écoute de l'environnement. Répertoire des effets sonores*, Marseille, Ed. Parenthèses, 1998, 174 p.

BALAYÏ Olivier, *L'espace sonore de la ville au XIXème siècle*, Bernin, A la croisée, 2004, 292 p.

BANDT Ros, DUFFY Michelle, McKINNON Dolly, *Hearing Places. Sound, Place, Time and Culture*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Pub., 2009, 460 p.

BELGIOJOSO Ricciarda, *Construire l'espace urbain avec les sons*, Paris, L'Harmattan, col. Questions contemporaines, 2010, 158 p.

CORBIN Alain, *Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXème siècle*, Paris, Flammarion, col. Champs, 2000, 356 p.

GUTTON Jean-Pierre, *Bruits et sons dans notre histoire*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Le nœud gordien, 2000, 192 p.

ERLMANN Veit (ed.), *Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening and Modernity*, Oxford, Berg pub., 2005, 240 p.

ERLMANN Veit, *Reason and resonance. A History of Modern Aurality*, Cambridge, Zone Books, 2010, 422 p.

LABELLE Brandon, *Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life*, New York, Continuum, 2010, 240 p.

MARIÉTAN Pierre, *L'environnement sonore. Approche sensible, concepts, modes de représentation*, Nîmes, Champs social, 2005, 94 p.

MURRAY SCHAFER Raymond, *Le paysage sonore. La musique du monde*, Vancouver, Wildproject ed., col. Domaine sauvage, 2010, 328 p.

TORGUE Henry, *Le sonore, l'imaginaire et la ville. De la fabrique artistique aux ambiances urbaines*, Paris, L'Harmattan, col. Logiques sociales, 2012, 280 p.

TRUAX Barry, *Acoustic Communications*, Westport, Ablex Pub., 2001, 286 p.

LE SON DANS LES ARTS PLASTIQUES ET L'ART SONORE

BEY Thomas, BAILEY William, *Microbionic. Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century*, Clerkenwell, Creation Books, 2009, 216 p.

BOSSEUR Jean-Yves, *La musique au XXème siècle à la croisée des Beaux-Arts*, Paris, Minerve, 2008, 252 p.

BOSSEUR Jean-Yves, *L'œuvre ouverte. D'un art à l'autre*, Paris, Minerve, 2013.

BOSSEUR Jean-Yves, *Le sonore et le visuel*, Paris, Dis-Voir, 1992, 158 p.

CASTANT Alexandre, *Planètes sonores : radiophonie, arts, cinéma*, Le Blou, Monograpfik, 2010.

CHARLES Daniel, *Gloses sur John Cage*, Paris, Desclée de Brouwer, col. Arts et esthétique, 2002, 372 p.

GALAND Alexandre, *Field Recording. L'usage sonore du monde en 100 albums*, Marseille, Le mot et le reste, col. Formes, 2012, 312 p.

GALLET Bastien, *Composer des étendus. L'art de l'installation sonore*, Genève, Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève, 2005.

KAHN Douglas, *Noise, Water, Meat : A history of sound in the Arts*, Cambridge, MIT Press, 2001, 466 p.

KELLY Caleb, *Sound*, Cambridge, MIT Press, col. Documents of Contemporary Art, 2011, 240 p.

LABELLE Brandon, *Background Noise. Perspectives on Sound Art*, New York, Continuum, 2006, 320 p.

LABELLE Brandon, MARTINHO Claudia, *Sites of Sound # 2, Of Architecture and the Ear*, Errant Bodies, 2011, 304 p.

LICHT Alan, *Sound Art : Beyond Music, between categories*, New York, Rizzoli, 2007, 304 p.

LISTA Marcella, DUPLEIX Sophie, *Sons et lumières. Une histoire du son dans l'art du XXème siècle*, Paris, ed. du Centre Pompidou, 2004, 400 p.

RUSSOLO Luigi, *L'art des bruits*, Lausanne, L'âge d'homme, col. Avant-gardes, 2001, 166 p.

VAN ASSCHE Christine, *Sonic Process. Une nouvelle géographie des sons*, Paris, ed. du Centre Pompidou, 2002, 312 p.

VOEGELIN Salomé, *Listening to Noise and Silence. Toward a Philosophy of Sound Art*, New York, Continuum, 2010, 256 p.

L'ART RADIOPHONIQUE

BAUDOIN Philippe, *Au microphone : Dr. Walter Benjamin. Walter Benjamin et la création radiophonique 1929-1933*, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, col. Philia, 2009, 270 p.

BBC Radiophonic Workshop. *A Retrospective*, 2008, 2 CD.

CROOK Tim, *Radio Drama*, London, Routledge, 1999, 320 p.

DALLET Sylvie, VEITL Anne, *Du sonore au musical. Cinquante ans de recherches concrètes 1948-1998*, Paris, L'Harmattan, col. Univers musical, 2003, 462 p.

FARABET René, *Théâtre d'ondes, théâtre d'ombre*, Nîmes, Champ social, 2011, 164 p.

FARABET René, *Bref éloge du coup de tonnerre et du bruit d'ailes*, Arles, Phonurgia Nova, 1994, 166 p.

KAHN Douglas, WHITEHEAD Gregory, *Wireless Imagination. Sound, Radio and the Avant-Garde*, Cambridge, MIT Press, 1994, 466 p.

GRENLÝ JOHNSON Erik, LABELLE Brandon, *Radio Territories*, Berlin, Errant Bodies, 2006, 264 p.

HAND Richard J., TRAYNOR Mary, *The Radio Drama Handbook*, New York, Continuum, 2011, 240 p.

LEBLÉ Christian, *Carnets d'écoute*, Arles, Phonurgia Nova, Paris, ed. du Centre Pompidou, 2004.

MARTIAL Robert, *Pierre Schaeffer : des Transmissions à Orphée*, Paris, L'Harmattan, col. Communications, 1999, 416 p.

MARTIAL Robert, *Pierre Schaeffer : d'Orphée à McLuhan*, Paris, L'Harmattan, col. Communications, 2000, 498 p.

NIEBUR Louis, *Special Sound. The creation and legacy of BBC Radiophonic Workshop*, Oxford, Oxford University Press, 2010, 272 p.

PARANTHOËN Yann, *Propos d'un tailleur de sons*, Arles, Phonurgia Nova, 2001.

- PRADALIER Roger, *l'Art radiophonique*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Que sais-je ?, 1951, 128 p.
- PROT Robert, *Précis d'histoire de la radio et de la télévision*, Paris, L'Harmattan, 2007, 468 p.
- PROT Robert, *Jean Tardieu et la nouvelle radio*, Paris, L'Harmattan, col. Logiques historiques, 2006, 298 p.
- RILEY Donald, *Handbook of Radio Drama Techniques*, Ann Arbor, University of Michigan Library, 2009, 126 p.
- ROSSET Christian, *Yann Paranthoën : L'art de la radio*, Arles, Phonurgia Nova, 2009, DVD + CD.
- SCHAEFFER Pierre, *Essai sur la radio et le cinéma*, Paris, Allia, col. Musique, 2010, 126 p.
- SCHAEFFER Pierre, *10 ans d'essais radiophoniques*, Arles, Phonurgia Nova, Paris, INA, 1989, 112 p. + 4 CD.
- WEISS Allen S., *Experimental Sound and Radio*, Cambridge, MIT Press, 2000, 194 p.
- WEISS Allen S., *Phantasmatic Radio*, Duke University Press, 1995, 144 p.

LE SON AU CINEMA : HISTOIRE, ESTHETIQUE ET TECHNIQUE

- ABEL Richard, ALTMAN Rick (ed.), *The Sounds of Early Cinema*, Bloomington, Indiana University Press, 2001, 328 p.
- ALTMAN Rick (ed.), *Sound Theory, Sound Practice*, London, Routledge, col. AFI Film Readers, 1992, 292 p.
- BECK Jay, GRAJEDA Tony (ed.), *Lowering the boom. Critical studies in Film Sound*, Urbana, University of Illinois Press, 2008, 346 p.
- BOILLAT Alain, *Du bonimenteur à la voix over*, Lausanne, ed. Antipodes, col. Médias et histoire, 2007, 544 p.
- CAMPAN Véronique, *L'écoute filmique. Echo du son en image*, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, col. Esthétiques hors cadre, 1999, 160 p.
- CHION Michel, *Le son. Traité d'acoulogie*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2010, 272 p.
- CHION Michel, *L'audio-vision. Son et image au cinéma*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2005, 192 p.

CHION Michel, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Paris, Ed. de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 2003, 478 p.

CHION Michel, *Le son au cinéma*, Paris, Ed. de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 1985, 222 p.

CHION Michel, *La toile trouée. La parole au cinéma*, Paris, Ed. de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 1988, 192 p.

CHION Michel, *La voix au cinéma*, Paris, Ed. de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 1982, 160 p.

DESHAYS Daniel, *Entendre le cinéma*, Paris, Klincksieck, col. 50 questions, 2010, 192 p.

GANDOLFI Alain, *Techniques audio appliquées au mixage cinéma*, Paris, Dunod, col. Audio-Photo-Video, 2002, 320 p.

GOMERY Douglas, *The Coming of Sound*, London, Routledge, 2005, 184 p.

HOLMAN Tomlinson, *Sound for Film and Television*, London, Focal Press, 2010, 248 p.

JULLIER Laurent, *Les sons au cinéma et à la télévision. Précis d'analyse de la bande-son*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma & audiovisuel, 1995, 224 p.

KERINS Mark, *Beyond Dolby Stereo. Cinema in Digital Sound Age*, Bloomington, Indiana University Press, 2010, 392 p.

LASTRA James, *Sound Technology and the American Cinema*, New York, Columbia University Press, 2000, 288 p.

LOBRUTTO Vincent, *Sound-on-Film. Interviews with Creators of Film Sound*, Westport, Praeger, 1994, 300 p.

MAGNIER Vincent, *Guide de la prise de son pour l'image*, Paris, Dunod, INA, col. Audio-Photo-Video, 2011, 256 p.

MILLET Thierry, *Bruit et cinéma*, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2007, 208 p.

MILLET Thierry (Sous la direction de), *Analyse et réception des sons au cinéma*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2007, 306 p.

NASTA Dominique, HUVELLE Didier (ed.), *Le son en perspective : nouvelles recherches*, Bruxelles, Peter Lang, col. Repenser le cinéma, 2004, 270 p.

O'BRIEN Charles, *Cinema's conversion to Sound. Technology and Film Style in France and in the U.S.*, Bloomington, Indiana University Press, 2005, 200 p.

ROSE Jay, *Producing great Sound for Film and Video*, London, Focal Press, 2008, 444 p.

ROSE Jay, *Audio Postproduction for Film and Video*, London, Focal Press, 2009, 444 p.

SERGI Gianluca, *The Dolby Era. Film Sound in contemporary Hollywood*, Manchester, Manchester University Press, 2004, 216 p.

THEME AMENT Vanessa, *The Foley Grail. The Art of Performing Sound for Film, Games, and Animation*, Londo, Focal Press, 2009, 200 p.

VIERS Vic, *The Sound Effects Bible. How to create and record Hollywood Style Sound Effects*, Studio City, Michael Wiese Productions, 2008, 332 p.

WEISS Elisabeth, BELTON John (ed.), *Film Sound. Theory and Practice*, New York, Columbia University Press, 1985, 466 p.

WYATT Hilary, AMYES Tim, *Audio Postproduction for Television and Film. An introduction to Technology and Techniques*, London, Focal Press, 2008, 288 p.

YEDALL David Lewis, *Practical Art of Motion Picture Sound*, London, Focal Press, 2011, 670 p.

PHYSIOLOGIE ET PSYCHOACOUSTIQUE GENERALE

BLAUERT Jens, *Spatial Hearing. The Psychophysics of Human Sound Localization*, Cambridge, MIT Press, 1997, 494 p.

BOTTE M.C., CANEVET G., DEMANY L., SORIN C., *Psychoacoustique et perception auditive*, Paris, ISERM / SFA / CNET, 1989, 144 p.

BUSER Pierre & IMBERT Michel, *Audition. Neurophysiologie fonctionnelle III*, Paris, Herman, col. Méthodes, 1987, 342 p.

GELIS Christian, *Biophysique de l'environnement sonore*, Paris, Ellipses, col. Technosup, 2002, 192 p.

ROMAND Raymond (éd.), *Le système auditif central. Anatomie et physiologie*, Paris, INSERM / SFA, 1992, 234 p.

PHYSIQUE DU SON – ACOUSTIQUE ET ELECTROACOUSTIQUE GENERALE

BRUNEAU Michel, *Manuel d'acoustique fondamentale*, Paris, Hermès, 1998, 576 p.

JOUHANEAU Jacques, *Notions élémentaires d'acoustique. Electroacoustique*, Paris, Ed. TEC & DOC, 2000, 634 p.

MARTIN Vincent, *Éléments d'acoustique générale*, Lausanne, Presses Polytechniques Romandes, 2007, 412 p.

POTEL Catherine & BRUNEAU Michel, *Acoustique générale*, Paris, Ellipses, col. Technosup, 2006, 350 p.

RAYLEIGH J.W.S., *The Theory of Sound*. 2 Volumes, New York, Dover, 1945 (1896), 480 + 508 p.

ROSSI Mario, *Electroacoustique. Traité d'électricité, Volume XXI*, Lausanne, Presses Polytechniques Romandes, 1986, 566 p.

ACOUSTIQUE MUSICALE ET PSYCHOACOUSTIQUE

BERANEK Leo, *Concert and Opera Halls*, Woodbury, Acoustical Society of America, 1996, 648 p.

BREGMAN Albert S., *Auditory Scene Analysis. The Perceptual Organization of Sound*, Cambridge, MIT Press, 1990, 774 p.

CHAIGNE Antoine & KERGOMARD Jean, *Acoustique des instruments de musique*, Paris, Belin, col. Echelles, 2008, 704 p.

HANDEL Stephen, *Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events*, Cambridge, MIT Press, 1993, 598 p.

HOWARD David M. & ANGUS James, *Acoustics and Psychoacoustics*, Oxford & Boston, Focal Press, 1998, 368 p.

JOUHANEAU Jacques, *Acoustique des salles et sonorisation*, Paris, ed. TEC & DOC, 1997, 582p.

LONG Marshall, *Architectural acoustics*, Waltham, Academic Press, 2013, 928 p.

MEYER Jürgen, *Acoustics and the Performance of Music. Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instruments Makers*, New York, Springer, 2009, 438 p.

THOMPSON Emily, *The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America 1900–1933*, Cambridge, MIT Press, 2004, 510 p.

VAL Marcel, *Acoustique et musique. Rencontre entre l'architecture et le monde musical*, Paris, Dunod, col. Audio–Vidéo–Photo, 2002, 248 p.

ELECTRONIQUE

De DIEULEVEULT François & FANET Hervé, *Principes et pratique de l'électronique. Tome 1 : Calcul des circuits et fonctions, Tome 2 : Fonctions numériques et mixtes*, Paris, Dunod, 1997, 332 + 374 p.

HOROWITZ Paul & HILL Winfield, *Traité de l'électronique analogique et numérique, Tome 1 : Techniques analogiques, Tome 2 : Techniques numériques et analogiques*, Paris, Elektor, 2009, 638 + 538 p.

PEREZ José-Philippe, LAGOUE Christophe, FOURNIOLS Jean-Yves, BOUHOURS Stéphane, *Electronique. Fondaments et applications*, Paris, Dunod, 2012, 912 p.

TRAITEMENT DU SIGNAL AUDIO

BELLANGER Maurice, *Traitement numérique du signal. Théorie et pratique*, Paris, Dunod, col. Sciences Sup., 2002, 482 p.

MARTIN Jean-Noël, *Débuter en traitement numérique du signal. Applications au filtrage et au traitement des sons. Cours et exercices résolus*, Paris, Ellipses, col. Technosup, 2005, 216 p.

MILLOT Laurent, *Traitement du signal audiovisuel. Applications avec Pure Data*, Paris, Dunod, col. Audio-Photo-Vidéo, 2008, 204 p.

MORI Yvon, *Notions de signal et de bruit*, Paris, Hermès, col. Electronique pour le traitement du signal, 2006, 392 p.

ZÖLZER Udo, *Digital Audio Signal Processing*, Chichester, John Wiley and Sons, 2008, 320 p.

LES TECHNIQUES DE PRISES DE SON ET D'INGENIERIE SONORE

BALLOU Glen, *Handbook for Sound Engineers*, London, Focal Press, 2008, 1008 p.

BARLETT Jenny and Bruce, *Practical Recording Techniques*, London, Focal Press, 2012, 516 p.

HUBER David Miles, *Modern Recording Techniques*, London, Focal Press, 2013, 672 p.

HUGONNET Christian, WALDER Pierre, *Théorie et pratique de la prise de son stéréophonique*, Paris, Eyrolles, 2008, 254 p.

IZHAKI Roey, *Mixing Audio. Concepts, Practices and Tools*, London, Focal Press, 2012, 580 p.

KADIS Jay, *The Science of Sound Recording*, London, Focal Press, 2012, 244 p.

KATZ Bob, *Mastering Audio. The Art and the Science*, London, Focal Press, 2007, 336 p.

MCCARTHY Bob, *Sound System : Design and Optimization. Modern Techniques and Tools for Sound System Design and Alignment*, London, Focal Press, 2009, 552 p.

MERCIER Denis (Sous la direction), *Le livre des techniques du son*, Paris, Dunod, 3 Tomes, éditions actualisées en permanence.

REVEILLAC Jean-Michel, *Audionumérique : de l'acquisition à la diffusion*, Paris, Dunod, col. Planète numérique, 2005, 306 p.

ROADS Curtis, *L'Audionumérique. Musique et informatique*, Paris, Dunod, col. Audio-Photo-Vidéo, 2007, 672 p.

RUMSEY Francis, *Sound and Recording*, London, Focal Press, 2009, 448 p.

RUMSEY Francis, WATKINSON John, *Digital Interface Handbook*, London, Focal Press, 2004, 380 p.

RUMSEY Francis, *Spatial Audio*, London, Focal Press, 2005, 242 p.

La lecture des ouvrages doit être complétée par celle de périodiques et de revues techniques spécialisées, telles que :

REALISASON : <http://www.realisason.com/>

SOUND ON SOUND : <http://www.soundonsound.com/>

Consultez également la presse spécialisée dans le domaine de l'électronique, par exemple :

ELEKTOR : <http://www.elektor.fr/magazines.46743.lynkx>

ELECTRONIQUE PRATIQUE : <http://www.electroniquepratique.com/>

Si vous vous intéressez plus particulièrement au son au cinéma, quelques revues spécialisées (toutes en langue anglaise) vous familiariseront avec les problématiques esthétiques et narratives, notamment :

MSMI : MUSIC, SOUND, AND THE MOVING IMAGE. *Music, Sound, and the Moving Image* is the first international scholarly journal devoted to the study of the interaction between music and sound with the entirety of moving image media – film, television, music video, advertising, computer games, mixed-media installation, digital art, VJ-ing, et alia.

Published by Liverpool University Press and co-edited by Anahid Kassabian (University of Liverpool) and Ian Gardiner (Goldsmiths, University of London), the journal is intended to be truly interdisciplinary, inviting contributions from across a range of critical methodologies, to include musicology and music analysis, film studies, popular music studies, cultural theory, aesthetics, sociology, marketing, sound studies, and music psychology. It is hoped that the journal will provide an important focus for the similarly diverse and expanding community of media music scholars :

<http://www.liv.ac.uk/music/research/msmi/index.htm>

THE NEW SOUNDTRACK. *The New Soundtrack* brings together leading edge academic and professional perspectives on the complex relationship between sound and moving images. Former editors of *The Soundtrack*, Stephen Deutsch, Larry Sider and Dominic Power, bring their expertise to this project, providing a new platform for discourse on how aural elements combine with moving images. *The New Soundtrack* also encourages writing on more current developments, such as sound installations, computer-based delivery, and the psychology of the interaction of image and sound. The journal has an illustrious Editorial Board containing some of the most prominent people working with sound in the arts and media and the discourse which surrounds it.

The New Soundtrack includes contributions from recognised practitioners in the field, including composers, sound designers and directors, giving voice to the development of professional practice, alongside academic contributions. Each issue also features a short compilation of book and film reviews on recently released publications and artefacts :

<http://www.euppublishing.com/journal/sound>