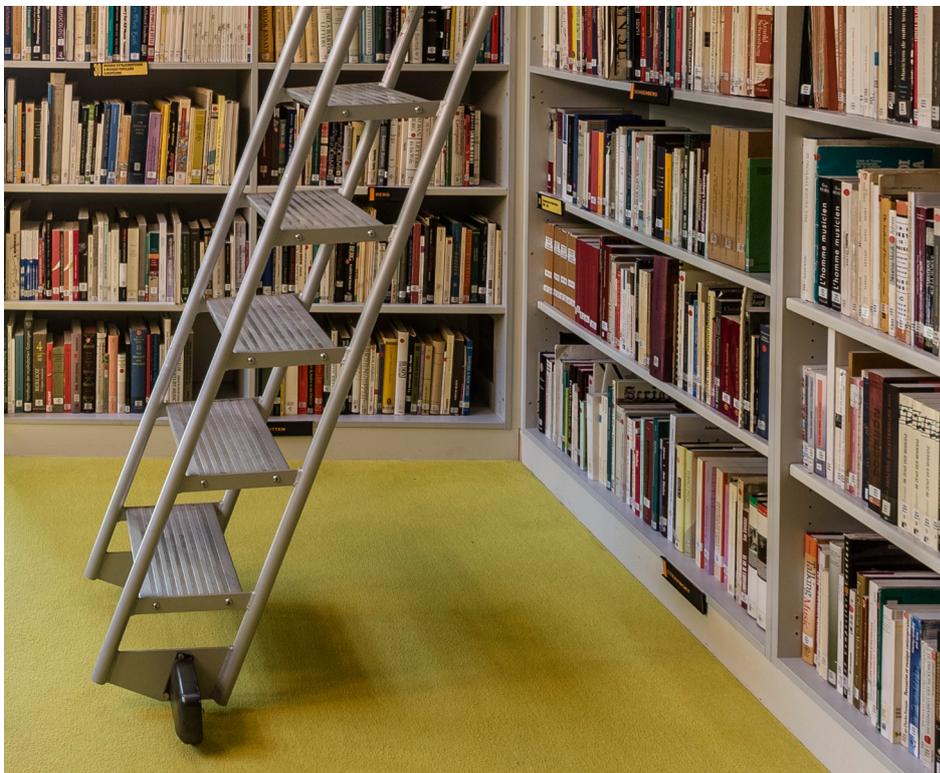

ircam Centre Pompidou

Ressources pour l'agrégation de musique 2024-25

Ircam
Place Igor Stravinsky
75004 PARIS
www.ircam.fr

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

À partir d'une idée de la musicologue Héloïse Demoz, le Pôle documentaire de l'Ircam a élaboré une bibliographie détaillée à l'attention des agrégatifs de musique. En effet, l'Ircam, depuis sa création en 1977, a créé et constitué un véritable répertoire d'oeuvres qui entrent en résonance avec la problématique soulevée par le sujet de l'agrégation de musique.

Des ressources physiques de la médiathèque de l'Ircam (ouvrages, partitions, CD, DVD) aux ressources numériques accessibles en ligne (Base BRAHMS des compositeurs et compositrices de musique contemporaine : brahms.ircam.fr) autant de documents pour alimenter une réflexion autour du sujet Interactions sonores et visuelles dans les musiques écrites et mixtes des années 1960 à aujourd'hui.

La médiathèque de l'Ircam est ouverte au public du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

L'équipe du pôle documentaire est à votre disposition pour vous guider ou répondre à vos questions.

Rappel du sujet

Les interactions sonores et visuelles dans les musiques écrites et mixtes des années 1960 à aujourd'hui

De la *Dream House* de La Monte Young et Marian Zazeela (1962), des *Polytopes* de Xenakis (1967-1985), jusqu'au *Noa-Noa* de Saariaho (1992), *Professor Bad Trip* de Romitelli (1998), ou *Light Music* de Thierry de Mey (2004) et jusqu'à aujourd'hui, l'écriture musicale, qu'elle soit instrumentale, électronique ou mixte, se voit de plus en plus accompagnée d'une pensée visuelle qui prend des visages multiples. Projections lumineuses, vidéo diffusée au-dessus ou en sur-impression de l'espace scénique, dispositif de captation de gestes vers une matérialisation lumineuse, etc. : ces déclinaisons du support visuel mettent le spectateur au centre de nouveaux questionnements sur l'objet musical. La musique peut-elle se passer du visuel proposé ? Quelles sont les interactions entre les différentes voies d'énonciation et de sensorialité, depuis la juxtaposition jusqu'à la fusion ? La conception musicale inclut-elle à son origine le processus visuel ? Quelles sont les conséquences de ces nouvelles approches sur la perception et l'accessibilité de l'œuvre contemporaine ? L'écriture musicale s'en est-elle trouvée renouvelée ? Dans des champs qui pourront être également esthétique, phénoménologique, la réflexion se concentrera sur la musique instrumentale écrite ou mixte, excluant l'opéra et les genres apparentés.

Sommaire

Méthodologie.....	1
Bibliographie générale.....	1
Compositeurs cités dans le programme.....	2
Musique et peinture.....	3
Études.....	3
Exemples d'œuvres dans BRAHMS.....	4
Quelques exemples complémentaires.....	5
Musique et cinéma.....	7
Études.....	7
Articles.....	7
Exemples d'œuvres dans BRAHMS.....	8
Musique et architecture.....	9
Écriture graphique.....	9
Ressources complémentaires.....	10

Les ressources précédées d'un ■ sont disponibles à la Médiathèque de l'Ircam.

La base BRAHMS est une base encyclopédique gratuite sur les compositeurs et compositrices de musique contemporaine, développée par l'Ircam. Elle propose pour chacun une biographie, un catalogue d'œuvres et, pour les personnalités majeures, un « Parcours de l'œuvre » - analyse faite par un musicologue du parcours musical, esthétique, philosophique et historique d'un artiste.

Les analyses sont des articles de la revue en ligne du même nom, publiée par l'Ircam, qui propose une exploration technologique des œuvres du répertoire Ircam.

Méthodologie

Abromont Claude, *Petit précis du commentaire d'écoute*, Paris, Panama, 2008.

Aimard Pierre-Laurent, Donin Nicolas, Feneyrou Laurent, *Théories de la composition musicale au XXe siècle, Vol. I et II*, Symétrie, 2013.

Chabot Alexis, *Culture générale : Méthodologie de la dissertation*, Ellipses, 2020.

Bibliographie générale

Arbo Alessandro, « Qu'est-ce qu'un « objet musical » ? », in *Les Cahiers philosophiques de Strasbourg*, n° 28, 15 décembre 2010, p. 225-247.

- Bosseur Jean-Yves, *L'art sonore. Le son dans les arts plastiques contemporains*, Paris, Minerve, 2020.
- Bosseur Jean-Yves, *Musique et arts plastiques : interactions aux XXe et XXIe siècles*, Paris, Minerve, « Musique ouverte », 2015.
- Bosseur Jean-Yves, *L'Œuvre ouverte. D'un art à l'autre*, Paris, Minerve, 2013.
- Bosseur Jean-Yves, *Du son au signe, histoire de la notation musicale*, Paris, Editions Alternatives, 2005.
- Bosseur Jean-Yves, *Le sonore et le visuel. Intersections musique/arts plastiques aujourd'hui*, Paris, Dis Voir, 1993.
- Bosseur Jean-Yves, *L'Art sonore : Le son dans les arts plastiques*, Paris Minerve, 2020.
- Bosseur Jean-Yves, Cohen-Levinas Danielle et Feldman Morton, *Écrits et paroles*, Dijon, les Presses du réel, « Fabula », 2008.
- Castanet Pierre-Albert, « Peinture, Poésie, Musique : quelques liens transdictifs », in *Journal du GRiiM* n°10, décembre 2023, p. 5-15, [accessible en ligne](#).
- Caye Véronique, Vera Icona, *Abécédaire de l'image scène*, Liège, Hématomes Éditions, 2021.
- Cooper Harry, « An eye for an ear: art and music in the twentieth century », <https://www.artforum.com/print/200506/an-eye-for-an-ear-art-and-music-in-the-twentieth-century-9012>.
- « Écrire le son », *Écriture et image* n°4, 15 décembre 2023, [consultable en ligne](#).
- Higgins Dick, « Sur les intermédia », in *Appareil*, traduit par Pascal Krajewski, n° 18, 13 avril 2017 <https://doi.org/10.4000/appareil.2379>
- Joubert Muriel (éd.), *Musicologies Nouvelles - Agrégation 2024*, opus 14, 2023.
- Lauxerois Jean, Szendy Peter et IRCAM (Research institute: France) (éd.), *De la différence des arts*, Paris, L'Harmattan, IRCAM, « Les cahiers de l'IRCAM », 1998.
- Magnusson Thor, *Sonic writing, technologies of material symbolic and signal inscriptions*, Bloomsbury Publishing, 2019.
- McAdams Stephen, Rapport de recherche n°37, *L'image auditive : une métaphore pour la recherche musicale et psychologique sur l'organisation auditive*, Paris, Ircam-Centre Pompidou, 1985.
- Nadrigny Pauline, « Musique/peinture, la tentation de l'analogie. Le cas Morton Feldman », in *Archives de Philosophie*, n° 2, vol. 80, 2017, p. 269-293. <https://doi.org/10.3917/aphi.802.0269>

- Pecquet Franck, *De la composition musicale au design sonore*, Malakoff, éditions Delatour France, 2022.
- Von der Weid Jean-Noël, *Le Flux et le fixe*, Paris, Fayard, 2012.

Compositeurs cités dans le programme

a. La Monte Young, Marian Zazeela

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/la-monte-young>

Parcours de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/la-monte-young#parcours>

La Monte Young, Marian Zazeela, *Dream house 78'17"*, Vinyle, Les presses du réel, à paraître.

La Monte Young, *The Four Dreams of China*, 1962.

Young et Zazeela, *Selected Writings*, Munich, Heiner Friedrich, 1969.

Communiqué de presse sur la *Dream House* de La Monte Young et Marian Zazeela, Centre Pompidou Metz : <https://www.sonore-visuel.fr/fr/evenement/dream-house-monte-young-marian-zazeela>

Duplaix Sophie, « La Monte Young & Marian Zazeela : Dream House », *Les Cahiers du Musée national d'art moderne*, n° 74, p. 120-130, 2000.

Stévance Sophie, « La *Dream House* ou l'idée de la musique universelle », *Circuit*, 17(3), p. 87-92, 2007
<https://doi.org/10.7202/017595ar>

b. Iannis Xenakis

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/iannis-xenakis>

Parcours de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/iannis-xenakis#parcours>

- Xenakis Iannis, *Polytope*, Boosey et Hawkes, 1969.
- Xenakis Iannis, *Polytope de Cluny*, Edition RZ, CD, 2003.
- Xenakis Makhi, *Iannis Xenakis. Un père bouleversant*, Actes Sud, Arles, 2022.
- Solomos Makis, *Iannis Xenakis-Gérard Grisey, la métaphore lumineuse*, L'Harmattan, 2003.
- Solomos Makis, *Révolutions Xenakis*, éditions Philharmonie de Paris, 2022.
- Revault D'Allonnes Olivier, *Xenakis : Les Polytopes*, Paris, Balland, 1975
- *L'Étincelle*, Manifeste 2022 n°22, Paris, Ircam-Centre Pompidou, 2022.
- Note de programme ManiFeste 2022, Polytopes / Réouverture de l'Espace de projection, 21 juin-2 juillet 2022, Paris, Ircam-Centre Pompidou, 2022.
- Note de programme, Saison 2007-2008, Un dimanche, une œuvre : Iannis Xenakis, les Polytopes, dimanche 14 octobre 2007, Paris, Ircam-Centre Pompidou.
- Note de programme, ManiFeste 2022, Iannis Xenakis. Héritages et résonances, vendredi 24 juin 2022, BPI, Ircam-centre Pompidou, Paris, 2022.

- Note de programme, Manifeste 2022, le Polytope de Cluny de Iannis Xenakis, rencontre organisée par Makis Solomos, 11 juin 2022, Ircam, Salle Stravinsky, Paris, Ircam-Centre Pompidou, 2022.
- Centre Pompidou, Xenakis. *Le Diatope : geste de lumière et de son*, Éditions du Centre Pompidou, 1978.

c. Kaija Saariaho

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/kaija-saariaho>

Parcours de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/kaija-saariaho#parcours>

- Saariaho Kaija, *Noa Noa in Chamber music*, CD, Kairos Production, 2004.
- Analyse en ligne de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/analyses/noanoa/>
<https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/actus/kaija-saariaho-au-bout-du-reve>

d. Fausto Romitelli

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/fausto-romitelli>

Parcours de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/fausto-romitelli#parcours>

- Romitelli Fausto, *Professor bad trip*, CD, Cyprès, 2003.
- Romitelli Fausto, *Professor bad trip I*, Ricordi, 1998.
- Romitelli Fausto, *Professor bad trip II*, Ricordi, 1999.
- Romitelli Fausto, *Professor bad trip III*, Ricordi, 2000.
- Analyse en ligne de *EnTrance*, 1996 : <https://brahms.ircam.fr/fr/analyses/EnTrance/>

e. Thierry De Mey

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/thierry-de-mey>

Parcours de l'œuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/thierry-de-mey#parcours>

- De Mey Thierry, *The films of Thierry de Mey*, film, Cinéart, 2015.
- De Mey Thierry, *Light Music*, pour chef solo, projections et dispositif interactif, Lyon, 2004.
- De Mey Thierry, *Simplexity, la beauté du geste*, pour cinq danseurs, cinq musiciens et électronique, 2016.
<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/37633/>
- Film documentaire de la série Images d'une œuvre sur le processus d'élaboration de l'œuvre : <https://medias.ircam.fr/x2d425f>

Musique et peinture

a. Études

- Accaoui Christian, *La musique parle, la musique peint*, Paris, Éditions du CNSMDP, 2021.
- Adorno Theodor W., *Sur quelques relations entre musique et peinture*, Paris, La Caserne, 1995.

- Adorno Theodor W., *La Fonction de la couleur dans la musique. Timbre, musique et peinture*, Wagner, Strauss et autres essais, Genève, Contrechamps, 2021.
- Bosseur Jean-Yves, *La Musique à la croisée des arts*, Paris, Minerve, 2008.
- Boudinet Gilles, *Des arts et des idées au XXe siècle. Musique, peinture, philosophie, sciences humaines et « intermezzos poétiques » : fragments croisés*, Paris, L'Harmattan, 2000.
- Denizeau Gérard, *Le Visuel et le Sonore : peinture et musique au XXe siècle, pour une approche épistémologique*, Paris, Champion, 1998.
- Hegel Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique 7, La peinture, la musique*, Paris, Aubier-Montagne, 1975.
- Kintzler Catherine, *Peinture et musique : penser la vision, penser l'audition*, Villeneuve d'Asq, Presses Universitaires du Septentrion, 2002.
- Parrat Jacques, *Des relations entre la peinture et la musique dans l'art contemporain*, Z'editions Nice, 1993.
- Roy-Gerboud Françoise, *La Musique comme art total au XXe siècle. Sons-couleurs-formes : Systémique et symbolique*, Paris, L'Harmattan, 2009.
- Analyse Musicale n°4, juin 1986 : *À la jointure de l'intelligence et du sensible, analyse comparée musique, peinture, littérature.*

b. Exemple d'œuvres dans BRAHMS

- Ablinger Peter, *Verkündigung*, 1990 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/24993/> (Domenico Veneziano)
- Adams John Luther, *Among Red Mountains*, 2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/33541/> (Lawren Harris)
- Adams John Luther, *The immeasurable space of tones*, 1998-2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/33540/> (Mark Rothko)
- Aperghis Georges, *Contretemps*, 2006 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/18929/> (Paul Klee)
- Barrett Richard, *Ne songe plus à fuir*, 1985-1986 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/29977/> (Roberto Matta)
- Benjamin George, *At first light*, 1982 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/6718/> (William Turner)
- Britten Benjamin, *The Prodigal Son*, 1968 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/22887/> (Rembrandt)
- Crumb George, *Metamorphoses, Book I*, 2017 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/42586/> (Paul Klee, Vincent van Gogh, Marc Chagall, James McNeill Whistler, Jasper Johns, Paul Gauguin, Salvador Dalí et Vassily Kandinsky)
- Dun Tan, *Death and Fire: Dialogue with Paul Klee*, 1992 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/37386/>
- Ferneyhough Brian, *Transit*, 1972-1975 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8655/> (Camille Flammarion)
- Ferneyhough Brian, *La Terre est un homme*, 1976-1979 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8634/> (Roberto Matta)
- Grisey Gérard, *L'Îcône paradoxale*, 1992-1994 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8959/> (Pietro della Francesca)
- Harvey Jonathan, *Valley of Aosta*, 1988 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/9028/> (William Turner)

Henze Hans Werner, *Los Caprichos*, 1963 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/9070/> (Francisco de Goya)

Henze Hans Werner, *Das Floß der Medusa*, 1968 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/24290/> (Théodore Géricault)

Holliger Heinz, *Ad marginem*, 1983 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/9159/> (Paul Klee)

Jiménez-Comas Nuria, *Llum i matèria*, 2023 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/61662/> (Eva Nielsen)

Lanza Mauro, *La bataille de Caresme et de Charnage*, 2012 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41092/> (Pieter Bruegel)

Ligeti György, *Apparitions* (1958-1959) et *Atmosphères* (1961) (Klee et Miro) <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/10051/> <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/10053/> <https://brahms.ircam.fr/fr/gyorgy-ligeti#parcours>

Lorieux Grégoire, *Description de la peinture 202 x 452*, 29 juin 1979 de Pierre Soulages, 2009 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/28967/>

Nouno Gilbert, *Monochrome, Hommage à Pierre Soulages*, 2010 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41962/>

Pintscher Matthias, *Study I for Treatise on the Veil*, 2004 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19316/> (Cy Twombly)

Rivas Roque, *Peinture 324x362 cm*, 1985, 2009 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/32231/> (Pierre Soulages)

Saariaho Kaija, *Près*, 1992-1994 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/11587/> (Paul Gauguin)

Schöllhorn Johannes, *Clouds and sky*, 2010 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/35661/> (James Abbott McNeill Whistler)

Sciarrino Salvatore, *Melencolia I*, 1980-1982 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/11999/> (Albrecht Dürer)

Takemitsu Toru, *Les yeux clos*, 1979 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/28865/> (Odilon Redon)

Takemitsu Toru, *Subete wa usuakari no naka de – All in Twilight*, 1987 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/12316/> (Paul Klee)

Takemitsu Toru, *Equinox*, 1993 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/28912/> (Joan Miró)
+ <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-les-musiques-de-film-de-toru-takemitsu>

Thomas Augusta Read, *Bassoon Concertino*, 2013 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/56582/> (Paul Klee, Vassily Kandinsky, Joan Miró)

Wolfe Julia, *The Vermeer room*, 1989 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/47420/>

Yun Isang, *Images*, 1968 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/54567/> (fresques de Kangso)

Zimmermann Bernd Alois, *Photoptosis*, 1968 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/12975/> (Yves Klein)

c. Quelques exemples complémentaires

Hugues Dufourt :

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/hugues-dufour>

Parcours de l'oeuvre : <https://brahms.ircam.fr/fr/hugues-dufour#parcours>

- *Le philosophe selon Rembrandt*, 1991 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8195/>

■ - *La Tempesta d'après Giorgione*, Jobert Editions, 1977.

■ - *Hommage à Charles Nègre*, Salabert, 1986. <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8187/> (+note de programme)

- *Lucifer d'après Pollock*, 2000 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/8196/>

- *Les Chasseurs dans la neige d'après Brueghel*, 2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19948/>

- *Le Déluge d'après Poussin*, 2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19947/>

- *La Gondole sur la laguna d'après Guardi*, 2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19945/>

- *L'origine du monde*, 2004 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19950/>

- *L'Afrique d'après Tiepolo*, Henry Lemoine, 2005 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19949/>

■ - *Les Chardons d'après Van Gogh*, 2009 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/29435/>

- *L'Asie d'après Tiepolo*, 2009 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/23540/>

- *L'Europe d'après Tiepolo*, 2011 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/31856/>

- *La Fontaine de Cuivre d'après Chardin*, 2014 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41543/>

- *Le Passage du Styx d'après Patinir* : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41536/>

- *Le Mani del violonista d'après Giacomo Balla*, 2015 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41535/>

- *L'Amérique d'après Tiepolo*, 2016 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41539/>

- *Le Supplice de Marsyas d'après Titien*, 2017 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/41542/>

- *Les courants polyphoniques d'après Klee*, 2019 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59369/>

- *Les deux saules d'après Monet*, 2020 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59370/>

- *L'Atelier rouge d'après Matisse*, 2020 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59367/>

- *La Horde d'après Max Ernst*, 2022 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59368/>

John Zorn :

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/john-zorn>

- *Chimeras, a child's adventures in the realms of the unreal*, 2001 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59798/> (Henry Darger)

- *Antiphonal Fanfare for the Great Hall*, 2013 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59831/> (pièce composée pour le Metropolitan Museum of Art)

- *Oviri*, 2013 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59841/> (Paul Gauguin) + ■ CD Les Maudits, chez Tzadik, 2020.

- *Autumn Rhythm*, 2015 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59854/> (inspirée des techniques de Jackson Pollock)

- *Blue Stratagem*, 2016 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59863/> (Agnes Martin)

- *Praise*, 2016 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59871/> (Agnes Martin)

- *Altarpiece*, 2017 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59873/> (Hilma Af Klint)

- *The Book of the Angel Amaliel*, 2018 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59889/> (Hilma Af Klint)

- *Ab Eo, Quod*, 2021 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59901/> (Leonora Carrington)

- *The Philosophy of Weightlessness*, 2021 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59907/> (Remedios Varo, Leonora Carrington)

- *Star Catcher*, 2022 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/59904/> (Remedios Varo)

Ricardo Nillni :

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/ricardo-nillni>

- *Cinq degrés de crayonnage*, 2012 : <https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/52799/> (Sol LeWitt)

- <https://www.artshebdomedias.com/article/laura-ricardo-nillni-ou-la-vibration-au-coeur/>

Chiyoko Szlavnic :

Biographie : <https://brahms.ircam.fr/fr/chiyoko-szlavnic>

■ Donaueschinger Musiktage, Inner voicings, CD 2, piste 2, Neos, 2014.

Musique et cinéma

a. Études

■ Altman Rick, *La comédie musicale hollywoodienne : les problèmes de genre au cinéma*, Paris, Armand Colin, 1992.

■ Brown Jr Richard H., *Through the Looking Glass. John Cage and Avant-Garde Film*, New York, Oxford University Press, 2019.

Chion Michel, *Le son au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1985.

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

■ Chion Michel, *La musique au cinéma*, Paris, Fayard, 1998.

■ Chouvel Jean-Marc, Criton, Pascale, (dir.), *Gilles Deleuze. La pensée-musique*, Paris, CDMC, 2015.

■ Langlois Philippe, *Les cloches d'Atlantis. Musique électroacoustique et cinéma. Archéologie et histoire d'un art sonore*, Paris, Editions MF, 2022.

■ Serrut Louis-Albert, *Jean-Luc Godard, cinéaste acousticien : des emplois et usages de la matière sonore dans ses œuvres cinématographiques*, Paris, L'Harmattan, 2011.

■ Guglielmetti Johann, *Silence, bruit et musique au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2020.

■ Hellégouarch Solenn, *Musique, cinéma, processus créateur : Norman McLaren & Maurice Blackburn, David Cronenberg & Howard Shore*, Paris, Vrin, 2020.

■ Rogers Holly, *The music and sound of experimental film*, New York, Oxford University Press, 2017.

■ Viviani Giada, *Nino Rota : La dolce vita. Sources of the creative process*, Belgique, Brepols, 2018.

b. Articles

■ *Circuit*, vol. 26 n°3, 2016, « Musiques aux limites de l'image ».

■ L'Éducation musicale, *Dossier Musique et cinéma*, n°560, mars-avril 2009.

■ L'Éducation musicale, *Dossier Musique et cinéma II*, n°561, mai-juin 2009.

c. Exemples d'œuvres dans BRAHMS

Gimeno Javier Felipe, *Outer Space* (Peter Tscherkassky), 2019 (Partition : Pm 389 ELI.1 Out)

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/46605/>

<https://medias.ircam.fr/xec2af1>

https://medias.ircam.fr/media/programs/prog_tscherkassky_31mai-wm.pdf

Hirano Mayu, *Une page folle* (Teinosuke Kunigasa), 2021

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/53406/>

<https://brahms.ircam.fr/fr/documents/document/21596/>

Jodlowski Pierre, *La Grève* (Sergueï Eisenstein), 2000

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/19210/>

Lanza Mauro, Pasquet, Olivier, *Häxan, la sorcellerie à travers les âges* (Benjamin Christensen), 2009

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/23986/>

Obst Miché, *Inferno, Ein Spiel von Menschen unserer Zeit (Dr Mabuse, Fritz Lang)*, 1993

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/10891/> + CD, piste 8 in Ircam: les années 90, Marco Stroppa, 1998.

Petit Arnaud, *La passion de Jeanne d'Arc* (Carl Dreyer), 1987

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/11094/#program>

Maresz Yan, *Paris qui dort* (René Clair), 2005

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/22656/>

https://medias.ircam.fr/media/old_archives/programnote/L038373-01-wm.pdf

Matalon Martin, *Metropolis* (Fritz Lang), 1995 (Partition : Pm 389 MAT.1 Met / CD : 389.0 MAT 2)

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/10561/>

https://medias.ircam.fr/xbc2d54_metropolis-martin-matalon

https://medias.ircam.fr/xb62496_metropolis-martin-matalon

https://medias.ircam.fr/x8d2aee_martin-matalon-metropolis

Matalon Martin, *Le Scorpion* (Luis Bunuel), 2002

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/14196/>

https://medias.ircam.fr/xca38e2_martin-matalon-bunuel-lage-dor-and-m

https://medias.ircam.fr/x256b9b_martin-matalon-bunuel-lage-dor-and-m

Tarrés Ariadna Alsina, *Dream Work* (Peter Tscherkassky), 2018-2019 + Score

<https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/47763/>

<https://medias.ircam.fr/x1334b9>

https://medias.ircam.fr/media/programs/prog_tscherkassky_31mai-wm.pdf

Musique et architecture

■ Hollard Arnaud, *Architecture et musique, Au-delà de la raison harmonique, in La petite musique des territoires*, CNRS Editions, Paris, 2014.

■ Xenakis Iannis, *Musique architecture*, Casterman, 1976.

Rencontre : Musique/Architecture, conférence dans le cadre du Forum Vertigo, Ircam, 15 mars 2017 :

<https://medias.ircam.fr/xaa3e04>

Écriture graphique

Demandez aux documentalistes !

Tobisch Leopold, « L'histoire des partitions graphiques, ou comment jouer une image », France Musique, 2022 : <https://www.radiofrance.fr/francemusique/l-histoire-des-partitions-graphiques-ou-comment-jouer-une-image-2876392>

Sortie de résidence de recherche artistique - Symbolist un environnement de notation graphique ouvert pour la musique et le multimédia, 7 mars 2018 : <https://medias.ircam.fr/x7351a8>

■ Anzuoni Michael, Bertucci Lea, *Tonebook*, Inpatient Press, 2017.

■ Boucourechliev André, *Archipel 4*, pour piano, 1971.

■ Bussotti, Sylvano, *Pièces de chair II*, pour baryton, voix de femme, piano et ensemble, 1958-1960.

■ Cage John, *Variations I-III*, 1961.

■ Ferrari Luc, *Tête et Queue du Dragon*, Maison Ona, 2018.

■ Ligeti György, *Artikulation*, 1958.

Saladin Matthieu, « La partition graphique et ses usages dans la scène improvisée », dans « Le Savant à l'épreuve du populaire / Musiques électroniques », revue *Volume*, 2004 <https://journals.openedition.org/volume/2048?lang=en>

■ Stockhausen Karlheinz, *Zyklus*, pour percussionniste solo, Universal Edition, 1959.

Ressources complémentaires

Musik nach Bildern, base de données de l'Institut für Musikwissenschaft, Universität Innsbruck : www.musiknachbildern.at

art&music, chaîne YouTube : <https://www.youtube.com/@artmusic.videos/videos>

« L'œil écoute », exposition au Musée national d'Art moderne, 4 mai 2017-16 avril 2018 : <https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/c654z65>

Rencontre avec Georges Aperghis et Nicolas Donin autour du livre *Conversation imagée 2019-2021*, Ircam, 16 mars 2023 : https://medias.ircam.fr/xf340de_rencontre-avec-georges-aperghis-et-nicolas

« Écrire avec les images », conférence de Pierre Jodlowski, en deux parties, Ircam, 22 septembre 2020 : <https://medias.ircam.fr/x763886>

« Arts visuels, musique et interaction », conférence dans le cadre du Forum Vertigo, Ircam, 16 juin 2018 : <https://medias.ircam.fr/x88aa24>

« Sons et Couleurs en Hyperespace : L'Hypersphère des Spectres », Ircam, 4 mai 2012 : https://medias.ircam.fr/x8cc7e0_sons-et-couleurs-en-hyperespace-lhypers

Ulrich Mosch, « La pensée musicale et les notions empruntées des Arts plastiques », académie Acanthes, 7 juillet 2005 : https://medias.ircam.fr/x7fd731_ulrich-mosch-la-pensee-musicale-et-les-n

« Représentation musicales », 15 décembre 2014 : <https://medias.ircam.fr/x7aac53>

« Paysages sonores : Diane Schuh, musicienne et paysagiste », <https://musidanse.univ-paris8.fr/diane-schuh>

Écologie sonore : voir les travaux de Makis Solomos

« Musique, philosophie et écologie du son »

« Espace-son. Approche interdisciplinaire des milieux sonores. »

« Les usages du son. Field recording : approches créatives, théoriques et technologiques ».