

Bibliographie

« Les Territoires du sonore » - Le son au cinéma -

novembre 2007

Médiathèque intercommunale d'Aubenas

Documents localisés à la Médiathèque - Section Arts -

Livres

Tout d'abord, quelques articles et ouvrages de Daniel Deshays...

Le Son / Images documentaires - Paris : Images documentaires, 2007. (Images documentaires; 59-60) .
- 130 p. ; 21 x 12 cm

Résumé : "On Pourquoi au cinéma, l'image prime-t-elle toujours sur le son ? Pour analyser les qualités sonores d'un film il faut "forcer l'écoute" car la perception du son n'est pas consciente chez le spectateur. Au grand dam des ingénieurs du son qui savent quelle richesse, quelle profondeur on peut donner au film par la bande son, les cinéastes abordent eux-même le plus souvent le son de manière empirique

Cote: 791.430 2 IMA

Points d'écoute - Marseille (Bouches-du-Rhône) : Images en manoeuvres, 2005. - 96 p. ; 29 cm. -
(Vertigo ; 27)

Résumé : Au sommaire notamment : La vie est un son (J. Breschand) ; Comme à la radio : la mise en son chez Godard (J.-Paul Fargier) ; Bandes à part : Arnaud des Pallières (F. Majour) ; Cinéma indirect : Erik Bullot (P. Javault).

Cote: 791.430 2 POI

Pour une écriture du son / Deshays. - Paris : Klincksieck, 2006. - 192 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm. -
(50 questions)

Résumé : En dépit de l'antériorité de son existence comme technique et art, le son n'a toujours pas acquis son autonomie et ne possède pas le statut de la photographie bien qu'il en détienne les qualités. C'est à partir de ce constat que l'auteur, ingénieur du son et réalisateur de la conception sonore de nombreuses créations télévisuelles, musicales, cinématographiques, expose son projet.

Cote: 791.430 2 DES

Le Son documenté / dir. de publi. Sylvie Thouard ; Daniel Deshays. - La Revue documentaire, 2007. -
188 p. ; 21 cm. - (La Revue documentaire ; 21)

Résumé : Un numéro consacré au sonore dans le cinéma documentaire. En parcourant une quarantaine d'extraits de film, vous êtes invité à visiter la matière sonore des films pour y observer les modalités d'ancrage et de circulation des sons, du côté des voix, des sons, des ambiances et de la musique...

Cote: 791.430 2 SON

Pour une première approche de base des problématiques du son...

Le Son au cinéma / Jullier. - Paris : Cahiers du cinéma : CNDP : Scéren. - 95 p. ; ill. en nb. ; 19 cm. - (Les petits cahiers)

Résumé : Des données historiques et des définitions de base pour comprendre l'importance du son dans la mise en scène.

Cote: 791.430 2 JUL

Le son dans toutes ses dimensions : voix, musique, dialogue...

Analyse et réception des sons au cinéma / dirigé par Millet ; sous la resp. de Laboratoire d'Etudes en Sémiologie de l'Image ; Centre de Recherche en Information et Communication ; Institut de l'Image. - Paris : Harmattan (L'), 2007. - 303 p. ; 24 cm. - (Champs visuels)

Résumé : Colloque organisé dans le cadre de la manifestation "Ecouter, voir. Le son au cinéma", coordonnée par l'Institut de l'image à Aix-en-Provence, du 15 au 17 mars Témoignages des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Dziga Vertov, Andrei Tarkovski, David Lynch, John Woo sur l'importance de la mise en scène sonore au cinéma, son histoire, ses enjeux et ses techniques.

Cote: 791.430 2 ANA

Le Dialogue : du texte écrit à la voix mise en scène / Vassé. - Paris : Cahiers du cinéma : CNDP. - 87 p. : ill. ; 20 cm - (Petits cahiers)

Résumé : Etude consacrée à la place du dialogue dans le cinéma, dont l'importance et la forme ont beaucoup évolué depuis les années soixante : monologue, paroles chantées, voix off... La première partie, théorique, étudie les caractéristiques du dialogue alors que la seconde est constituée de textes, de documents et d'analyses de plans.

Cote: 791.430 2 VAS

Le Doublage / Le Nouvel. - Paris : Eyrolles, 2007. - 98 p. : ill. ; 20 x 15 cm - (Ciné métiers)

Résumé : Après un panorama de l'industrie du doublage, ce livre en aborde les notions techniques essentielles puis décrit, sous forme de fiches métier, en quoi consiste l'intervention de chacun, du détecteur au comédien, en passant par l'adaptateur dialoguiste ou le calligraphe. Un carnet d'adresses en annexes indique les formations, référence les studios et liste les organismes incontournables.

Cote: 791.430 2 LEN

Le Muet a la parole : cinéma et performance à l'aube du XXe siècle / dir. de publi. Pisano et Pozner. - Paris : AFRHC, 2005. - 351 p. ; 24 cm ; (+ 1 DVD)

Résumé : Réunit des études sur les différentes expérimentations formelles associant l'image animé au son ou au texte, au début du XXe siècle. Retracer l'histoire de la chanson comme accompagnement d'un film, de la mise au point des techniques de synchronisation, de la séance de cinéma comme spectacle vivant, etc. Avec, sur le DVD, des films anciens témoignant des essais de sonorisation et des chansons.

Cote: 791.430 2 MUE

Quand le film se fait musique : une nouvelle ère sonore au cinéma / Mari. - Paris : Harmattan (L'), 2007.- 239 p. ; 22 x 14 cm

Résumé : Une réflexion autour des rapports du son et de la musique avec le cinéma et des relations récit-image-son, qui veut montrer que la bande son n'a pas qu'une fonction d'illustration ou de commentaire. C'est particulièrement sur le "nouveau cinéma", et sur le travail entre le musicien Michel Fano et le cinéaste Alain Robbe-Grillet, que l'auteur base son ouvrage. Avec l'analyse de L'homme qui ment.

Cote: 791.43 MAR

La Voix / Images documentaires. - Paris : Images documentaires, 2006. (Images documentaires; 55-56)
.- 129 p. ; 21 x 12 cm

Résumé : "On a coutume de caractériser le cinéma documentaire par rapport à la fiction par l'absence de comédiens professionnels. A l'image , certes. Mais au son ?" Une reflexion sur la place de la voix et plus largement aux rapports entre sons et images dans le cinéma documentaire.

Cote: 791.430 2 IMA

Films Documentaires

Antoine Bonfanti, traces sonores d'une écoute engagée / réalisé par Durand. - CNC, 2005. - 1 DVD, 53mn, Couleur.

Résumé : Perchaman, ingénieur du son et mixeur aux côtés de Chris Marker ou Jean-Luc Godard, Antoine Bonfanti emblématise par son parcours l'évolution du son direct depuis la fin de années 1940. Un portrait, plutôt rare, d'un grand professionnel du son.

Cote: 791.430 92 BON [Etiquette rouge avec logo 'DOCU']

Documents localisés à la Maison de l'Image *

(9, bd de Provence 07200 Aubenas - tél : 04 75 89 04 54)

Livres

Le Son au cinéma / Chion. - Paris : Cahiers du cinéma : Cinémathèque française (La). - 220 p. ; ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Essais)

Résumé : Analyse du lien entre le son et le cinéma découpée principalement en deux parties : "La musique au cinéma" et "La mise en scène du son".

Cote: SEMI.SO.001

La Toile trouée / Chion. - Paris : Cahiers du cinéma, 1988. - 189 p. ; ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Essais)
Notes : La couv. porte en plus : "La Parole au cinéma"

Résumé : Exploration du cinéma comme art sonore, symphonie audio-visuelle, s'opposant à la conception classique qui fait du cinéma un art purement visuel que le son serait venu abâtardir.

Cote: SEMI.TO.001

La Voix au cinéma / Chion. - Paris : Cahiers du cinéma, 1982. - 151 p. ; ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Essais) .
Notes : Bibliogr. p. 137-138. Index

Résumé : Cet ouvrage est un premier essai pour jeter les bases d'une théorie du "cinéma parlant" à travers les films de Mizoguchi, Tati, Bresson, Welles, Duras, Fellini, et en particulier des analyses de Psychose d'Alfred Hitchcock, et du Testament du docteur Mabuse. Un livre devenu un classique pour comprendre un moment clé de l'histoire du cinéma.

Cote: SEMI.VO.001

Films Documentaires

Antoine Bonfanti, traces sonores d'une écoute engagée / réalisé par Durand. - CNC, 2005. - 1 DVD, 53mn, Couleur.

Résumé : Perchaman, ingénieur du son et mixeur aux côtés de Chris Marker ou Jean-Luc Godard, Antoine Bonfanti emblématise par son parcours l'évolution du son direct depuis la fin de années 1940. Un portrait, plutôt rare, d'un grand professionnel du son.

Cote: 6542

*Empruntables avec votre abonnement à la Médiathèque

Daniel Deshays

Ingénieur du son, Daniel Deshays réalisa la bande sonore de très nombreuses créations théâtrales (1974-1998) dont celles d'Alain Françon. Il a construit des espaces sonores pour la danse, le concert et pour la muséographie.

Depuis 1988, il développe une recherche pédagogique à l'attention des professionnels du son et des élèves des écoles d'art.

Il coordonne le département du son depuis 1992 à l'Ecole Nationale Supérieure des arts et technique du théâtre. Il a initié une recherche sur la plasticité du sonore durant 10 années avec les étudiants de l'ENSBA.

Parallèlement, et depuis 1974, il a produit de très nombreux disques dans le domaine des musiques créatives issues du jazz ou de la musique contemporaine.

Il travaille régulièrement pour le cinéma pour lequel il enregistre notamment les musiques du cinéaste Philippe Garrel.

Il a réalisé la conception sonore de très nombreuses créations.

Au cinéma, il a collaboré notamment aux films de :

Chantal Akerman (Toute une nuit, Les années 80, Histoires d'Amérique), Gabriel Auer (Bienvenue en Uruguay, Vacances Royales), Xavier Beauvois (N'oublie pas que tu vas mourir), Denis Berry (Sang et poussière), Robert Bober (L'ombre portée, En remontant la rue Vilin), Jérôme Boivin (Café plongeur, Confession d'un barjo), Camille Brottes (La retrospective), François Caillat (Bataville), Jean Michel Carré (Votre enfant m'intéresse, Tazieff), Yves Caumon (Cache Cache), Henri Colomer, Richard Coppans (Racines), Patrice Dubosc (Chère grand-mère), Nicole Dufour (Transit), François Favrat (Le rôle de sa vie), Roberto Filafellos (La colombe de Tchétchénie), Gaudissart/Romero (Balzac, Robert faim et vanité), Philippe Garrel (La naissance de l'amour, Un cœur fantôme, Le vent de la nuit, Sauvage innocence, Les amants réguliers), Olivier Guiton, Henri Heidsieck (La montagne du loup, 85° sud), Agnès Jaoui (Comme une image), Andréa Kirsch (William Christie: Médée, Fairy Queen, Athys), Robert Kramer (Notre nazi, Route One USA, Cité de la Plaine...), Jeanne Labrune (De larme et de sang), Jean François Laguillonie (Les mémoires de la mer, Portrait), Yann Lemasson (Voir) , Serge Leperon (J'ai vu tuer Ben Barka), Didier Martini (Erythrée, A demain), Guy Mauchamp (Quand elle chante, Foster), Ariane Mnouchkine (L'Indiade, La nuit miraculeuse), Rithy Panh (Que la barque se brise...), François Roman (Le boureau pleure), Heinz Schwerfel (Tanguera), Coline Serreau (La belle verte, La crise), Paul Vecchiali (Les jurés de l'ombre), Frédéric Vitali (Les assassins) et à l'unique film de Robert Doisneau (Les visiteurs du square).

À la télévision, avec Pierre Dumayet et Robert Bober (lire et relire ARTE)

“Peter Handke”, “Georges-Arthur Goldschmidt”, “Gustave Flaubert”, “Marguerite Duras” (92), “Pierre Alechinsky, l'œil du peintre” (97) et “Correspondance avec Vincent Van Gogh” avec Robert Bober.

Pour la musique, il a réalisé la production et la prise de son de plus de deux cent cinquante disques (musique contemporaine, classique, chansons, ethnique, jazz et musiques expérimentales).

Il a collaboré régulièrement avec les scénographes : Philippe Noir et Christine Devichet de l'agence *Itinérance* pour concevoir et réaliser des espaces sonores muséographiques :

Les Imaginaires du Mont St Michel ; le *Mémorial* des guerres de Vendée (Les Lucs); Le *Musée - Mémorial* de Cherbourg; *Les Imaginaires* du Château d'Azay le Rideau; *Le musée du textile* de Weserling; *Les Tresses de la Mer* au Musée de la Marine; *Les Nuits Lumière* de la ville de Bourges; *Les imaginaires de Loire* au Château de Montsoreau; les scénographies de l'Abbaye de Montivilliers, du Château d'Issoudun, du Château de Falaise, Centre régional de Cognac .

Au théâtre, il développe une démarche personnelle d'écriture du sonore depuis 1977.

Il collabore avec de très nombreux metteurs en scène pour qui il crée des réalisations sonores, plus d'une centaine, parmi lesquels : Adel Akim, Josiane Balasko, Maurice Benichou, Didier Bezace, Elisabeth

Chailloux, Christian Colin, Jean Dautremay, Michel Deutsch, Marguerite Duras, Daniel Emilfork, Jean-Paul Farré, Laurence Février, Samy Frey, Garance, Robert Gironès, Pierre-Etienne Heymann, Frédéric Leidgens, Stephanie Loïk, Sophie Loucachevsky, René Loyon, Jacques Nichet, Denise Peron, Dominique Quehec, Aurélien Recoing, Anne Torrès, Charles Tordjman...

Il a travaillé régulièrement de 1982 à 98 avec Alain Françon créant le son de : La Double inconstance, Le Long voyage vers la nuit, Le Pelican, Noises, Mes Souvenirs, Je Songe au vieux soleil, Les Voisins, Chambres, Hedda Gabler, Une Lune pour les déshérités, Palais Mascotte, Tir et Lir, Mobie Dick, La Dame de chez Maxim, Britanicus, Pièces De guerre, Celle-Là, La Mouette, Edouard II, Le Long voyage du jour à la nuit, La Cerisaie, Café.

Constructeur sonore : il écrit et met en scène une comédie radiophonique pour bande magnétique et musicien-acteur : Radioscoop Commande de Radio France 1985 et Musica 85; créé une pièce acousmatique "Pour William B."(Théâtre du Tintamare, France Inter) et "Quelques paysages accompagnés"(Théâtre Ouvert). Cinq paysages pour France Culture 98.

Disques : il compose et interprète également des pièces sonores en duo avec le saxophoniste anglais Lol Coxhill parues sous le titre d'album "10 : 2 " (1984), puis des solos pour les disques "Godard, ça vous chante " et "Alternate cake" chez Nato.

PUBLICATIONS :

"Espaces et matières sonores" (revue L'actualité de la scénographie, n° 32) - 1987

"La formation" (revue L'Actualité de la scénographie, n° 60) -1992

« Wach-arme »(revue Vacarme, n°7) - janvier 1999

« Enseigner les prises de son » (in Actes du Forum européen des formations aux métiers du son, Univ. Bordeaux 1) - 1999

« Sonore et scénographie » (revue L'Actualité de la scénographien° 100) - 1999

« De l'écriture sonore » (éd. Entre-vues, Marseille) – 1999.

Film pour les métiers du spectacle : « Le son » (long entretien produit par le Centre National du Théâtre) - 2001

« Voix sans voir » (in Théâtre(s) en Bretagne n° 12 – « à haute voix ») - 2001

« Théâtre sonore ! » (in « Théâtre :espace sonore, espace visuel ». éd. PUL - Actes du colloque de la FIRT 2000) - 2003

Rapport sur Film *pour les métiers du spectacle* : « Le son » (long entretien produit par le Centre National du Théâtre) - 2001'habillage de France Culture à la demande de Laure Adler - avril 2002

« Les valeurs technologiques regagnent du terrain » (in Théâtre(s) en Bretagne N° 20) - 2004

[« Une machine pour entendre » \(revue Vertigo n°27\) - 2005](#)

[« 50 questions pour une écriture du son » \(éditions Klincksieck\) - 2006.](#)

[« Forcer l'écoute » et Interview de Nicolas Philibert & Jean Pierre Duret \(in Image Documentaire\) - Décembre/ Janvier 2007](#)

[« Les territoires du sonore » \(actes du Séminaire de Lussas 2006 in La Revue Documentaire N°21 « Le son documenté »\) - 2007](#)