

Musique et silence : le chant du signe

© Bea Borgers

Dans le cadre du festival Extra, en écho au spectacle *The Rise*, le Centre Georges Pompidou, l'Ircam et la Bpi proposent une table ronde Fictions-Science : *Musique et silence : le chant du signe*. Une bibliographie conçue par nos bibliothécaires est proposée du 10 septembre au 22 octobre.

Musique et silence : le chant du signe

La langue des signes est une chorégraphie très précise : simultanément, les mains et les mouvements du corps, associés au regard et aux expressions du visage, créent un sens et un langage.

Par sa dimension figurative et son iconicité, cette langue transmet des images mentales dans un rapport immédiat avec la chose représentée, en éliminant les symboles abstraits que sont les lettres et les mots. Elle met en image la pensée grâce à huit paramètres (configuration, orientation, mouvement du geste, placement, expression, labellisation, mouvement du corps, et regard), et à sa grammaire figurative en utilisant des mécanismes de déplacement et de condensation pour passer d'une représentation à une autre.

Cette langue est capable d'être à fois silencieuse et bruyante. Peut-on alors l'intégrer au monde de musique ? En effet, on assiste à un nouveau phénomène culturel : les opéras signés. La compositrice Eva Reiter et le chorégraphe Michiel Vandeveldé ont imaginé une chorégraphie qui associe la langue des signes et la musique, deux mondes apparemment opposés. Tel est le pari de l'opéra "*The Rise*" qui sera signé les 20 et 21 septembre prochains.

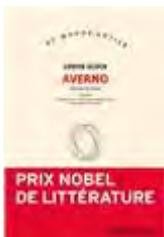
Le recueil de poèmes de Louise Glück, prix Nobel de Littérature 2020, *Averno*, a inspiré Eva Reiter. Cette œuvre explore le monde souterrain du lac volcanique italien : Averno. Dans le poème, le lac devient une membrane poreuse qui relie le monde des vivants au monde des morts.

Cette porosité se retrouve entre l'univers des entendants et celui des sourds : comment percevons-nous le silence, le bruit, l'indicible ? Rien n'est tangible. Tout devient possible : communiquer avec l'autre, qu'il soit malentendant, sourd, entendant, par le biais de la musique, ou du silence, ou encore par des capteurs posés sur le corps des danseurs sourds. Les sciences du mouvement, la modélisation informatique deviennent alors des sujets d'étude à part entière pour pénétrer autrement la langue des signes et l'exploiter de façon nouvelle et inattendue.

Notre sélection bibliographique se présente en quatre temps :

- Silence.s
- Signer le chant, coder le signe : le numérique au service d'une « langue silencieuse »
- Ecoute.s
- Porosités

Le point de départ musical

Averno : poèmes

Glück, Louise

Paris : Gallimard, 2022. (Du monde entier)

Un recueil de poèmes qui revisite l'histoire de Perséphone et de sa mère la déesse Déméter entremêlant plusieurs fils narratifs, où le mythe et l'ordinaire se confrontent.

A la Bpi, niveau 3 : **821 GLUC 2**

Antiquité grecque et romaine : vocabulaire bilingue LSF-Français

Paris : Éditions du patrimoine, 2010. (Lex'signes)

Plus de 200 termes liés à l'Antiquité grecque et romaine traduits en langage des signes français.

A la Bpi, niveau 2 : **AF 376.3 LSF**

Il canto sospeso de Luigi Nono : musique et analyse

Feneyrou, Laurent

Paris : M. de Maule, 2022

Propose une analyse des neufs mouvements de Il canto sospeso de L. Nono, composé de courts fragments de lettres de condamnés à mort de la Résistance européenne édités dans l'Italie après le fascisme pour permettre à un large public d'entrer au coeur de cette oeuvre.

A la Bpi, niveau 3 : **78 NONO 2**

Du silence

Le Breton, David

Paris : Métailié, 2015. (Suites. Suites sciences humaines)

Dans un monde dominé par la communication, où la parole et le bruit signent l'éradication de toute intériorité, cet essai étudie les significations que peut avoir le silence dans nos sociétés et notre histoire.

A la Bpi, niveau 2 : **39 LEB**

Le geste à la parole

Pavelin, Bogdanka

Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2002. (Interlangues. Linguistique et didactique)

La communication non verbale représente une dimension de la communication humaine longtemps méconnue, car l'homme était soucieux de se démarquer des autres animaux par l'originalité de son langage. Analyse les gestes dans le cadre des communications en face à face.

A la Bpi, niveau 3 : **808.1 PAV**

Histoire naturelle du silence

Sueur, Jérôme

Arles : Actes Sud, 2023. (Mondes sauvages : pour une nouvelle alliance)

Des paysages enneigés aux volcans, en passant par les tempêtes marines, les jungles tropicales ou les chants d'amour et de défis des animaux, le biologiste révèle, au gré de ses expériences de terrain, les secrets des sons de la nature, la relativité du silence et ses significations. Il invite à méditer sur la pollution sonore produite par l'homme.

A la Bpi, niveau 2 : **573.29 SUE**

« Christian Cuxac est professeur en sciences du langage, spécialiste de la langue des signes. Longtemps seul parmi les linguistes français, il s'est battu pour qu'elle soit reconnue comme une langue à part entière. Aujourd'hui, elle a acquis ce statut dans le monde de la recherche et dans l'Éducation nationale. En nous expliquant le fonctionnement de la langue des signes, Christian Cuxac nous fait comprendre à quel point son apprentissage est essentiel pour les sourds. Il nous montre aussi que, sur ce terrain de l'enseignement et de la diffusion, le combat est loin d'être terminé.

balises.bpi.fr/la-langue-des-signes-une-langue-comme-les-autres

La musique : chair du silence

Molino, Claude

Paris : Manucius, 2022. (Ecrits sur l'art)

A partir d'une analyse de la musique, se dégage une réflexion sur le silence, dont l'auteure met en avant le statut fondateur malgré son insaisissabilité.

A la Bpi, niveau 3 : **780 MOL**

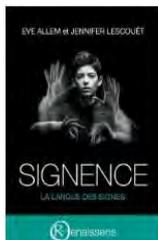
No silence : 4'33" de John Cage

Gann, Kyle

Paris : Allia, 2014

Une analyse de la pièce musicale du compositeur américain qui ne consiste qu'en quatre minutes et trente-trois secondes de silence afin d'attirer l'attention de l'auditeur sur son environnement sonore. La genèse et la postérité de l'oeuvre sont également relatées.

A la Bpi, niveau 3 : **78 CAGE 2**

Signence : la langue des signes

Allem, Eve ; Lescouët Jennifer

[S ;I.] : Renaissance, 2020

Signence est une adaptation littéraire et didactique de la série photographique Les Mots du Silence de Jennifer Lescouët un voyage initiatique tout en poésie, illustré de vers libres. Véritable invitation à explorer par vous-même la langue des signes, cet ouvrage aborde les domaines de la linguistique, de l'histoire, de l'art Quelle est cette langue ?

Est-elle universelle ? Les réponses à toutes vos questions se trouvent entre ces pages. Avancez pas à pas, entrez dans le monde étonnant, allégorique et iconique de la culture sourde !

Le texte a été rédigé par les deux auteur(e)s Eve Allem et Jennifer Lescouët. Les photos sont signées Jennifer Lescouët..

A la Bpi, niveau 2 : **AF 376.3 LSF**

Le silence et la parole contre les excès de la communication

Breton, Philippe, Le Breton, David

Toulouse : Erès : Strasbourg : 2017. (Erès poche)

Un dialogue sur les vertus du silence et de la parole. D. Le Breton, anthropologue, travaille à une approche globale de l'humain où le silence occupe une place déterminante par sa capacité à porter le sens. Ph. Breton propose une approche de la parole comme source de tout l'être, en amont de la communication. Leurs différences sont mises à l'épreuve sur une dizaine de thèmes.

Accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn

Silences et bruits du Moyen Âge à nos jours : perceptions, identités sonores et patrimonialisation

Paris : L'Harmattan, 2015

Les contributions sont regroupées dans quatre thèmes principaux : les sons comme sujets d'inspiration créatrice, le milieu urbain comme véhicule d'identité, les silences qui n'en sont pas vraiment et les manières dont les politiques patrimoniales se sont emparées du son comme d'un objet de conservation ou de valorisation culturelle à part entière.

A la Bpi, niveau 3 : **780.0 SIL**

Takemitsu : à l'écoute de l'inoubliable

Kreidy, Ziad

Paris : L'Harmattan, 2009. (Univers musical)

Une étude de l'oeuvre du compositeur japonais Tôru Takemitsu (1930-1996) et de la place qu'il donnait dans sa musique au silence.

A la Bpi, niveau 3 : **78 TAKE 2**

Le numérique au service d'une « langue silencieuse » : signer le chant, coder le signe

Composition, technologies et nouveaux agencements des catégories musicales

Carinola, Vincent-Raphaël

Saint-Etienne : Presses universitaires de Saint-Etienne, 2022. (Musique et musicologie)

A la lumière des transformations induites par les technologies électroacoustiques et numériques dans le domaine de la musique, l'auteur constate l'éclatement des catégories musicales traditionnelles. Il propose alors un appareil conceptuel, fondé sur de nombreux exemples, pour appréhender la création musicale contemporaine.

A la Bpi, niveau 3 : **780.5 CAR**

Les effets sonores musicaux

Réveillac, Jean-Michel

Londres : Iste éditions, 2018. (Ondes)

Une étude théorique et pratique sur les effets sonores présents dans le domaine de la musique, que ce soit au niveau de l'interprétation, de la prise de son, du mixage ou de la diffusion. Les matériels et les logiciels phares du marché sont présentés ainsi que leurs modes d'utilisation. La restauration sonore est également abordée.

A la Bpi, niveau 3 : **785.5 REV**

Extracting human characteristics from motion using machine learning : the case of identity in Sign Language / Félix Bigand ; sous la direction de Annelies Braffort et de Elise Prigent. Thèse d'état. Université Paris-Saclay, 2021.

theses.hal.science/tel-03575287

Le laboratoire est implanté sur le campus de l'Université Paris-Saclay est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs et enseignants-chercheurs relevant de différentes disciplines des Sciences de l'Ingénieur et des Sciences de l'Information ainsi que des Sciences du Vivant et des Sciences Humaines et Sociales.

lisn.upsaclay.fr

La langue des signes française (LSF) : modélisations, ressources et applications

Londres : Iste éditions, 2016. (Sciences cognitives)

Cet ouvrage présente un état des lieux de la recherche dans le traitement informatique de la langue des signes. Il comporte des analyses linguistiques, des modélisations, ainsi qu'une présentation des ressources numériques disponibles pour l'enseignement ou le grand public.

A la Bpi, niveau 3 : en commande

Modélisation, traitement automatique et outillage logiciel des langues des signes

Michael Filhol. [Mémoire présenté pour obtenir l'habilitation à diriger des recherches de l'Université Paris-Saclay]. 2021.

hal.science

L'oreille numérique : vues nouvelles sur la perception des sons

Carrat, Roland

Les Ullis : EDP sciences, 2009

Cet ouvrage aborde le mystère de l'oreille, les théories de transmission des signaux, les modélisations cochléaires et les théories de l'échantillonnage, la numérisation des signaux et les psychopathologies auditives. A la Bpi : En ligne sur bibliovox

♥ Créez votre compte à la Bpi et retrouvez cette sélection pour la lire à distance sur Bibliovox

---

Pionniers de la musique numérique

Baudouin, Olivier

Sampzon : Ed. Delatour France, 2012. (Pensée musicale)

Issu d'une thèse de doctorat, cet ouvrage est consacré à l'histoire de la musique réalisée au moyen des technologies numériques. Il couvre une période allant de l'invention du premier logiciel de synthèse en 1957 à l'inauguration officielle en 1977 de l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique. Les compositeurs ayant jalonné cette période sont largement évoqués.

A la Bpi, niveau 3 : **780.61 BAU**

La révolution digitale dans la musique : une philosophie de la musique

Lehmann, Harry

Paris : Allia, 2017. (Musique)

Le philosophe met en évidence une forme de désinstitutionnalisation de la musique contemporaine née avec la révolution numérique. Adoptant un point de vue esthétique, historique et sociologique, il aborde la notion de musique relationnelle pour mettre en évidence un art désormais à la portée de tous et une pratique qui s'est démocratisée.

A la Bpi, niveau 3 : **78(091) « 19 » LEH**

Écoute multiple, écoute des multiples

Paris : Hermann, 2019. (GREAM. Esthétique)

L'écoute musicale est analysée dans 18 articles à travers ses paradigmes épistémologiques et ce qu'elle engage du point de vue de l'expérience humaine. Les questions de la reproductibilité technique, de la transmission orale, de la réception des oeuvres ouvertes et de la mémorisation sont notamment abordées.

A la Bpi, niveau 3 : **780.0 ECO**

Musiques électroacoustiques : analyses, écoutes : actes de la session Listening to electroacoustic music through analysis

Congrès européen d'analyse musicale (8 ; 2014 ; Louvain, Belgique)

Sampzon : Ed. Delatour France, 2016. (Pensée musicale)

Une analyse de l'interaction entre écoute et analyse appliquée à la musique électroacoustique. Les contributeurs interrogent la finalité de l'analyse, étudient les conduites des auditeurs, l'influence de l'analyse sur l'expérience d'écoute, ainsi que la transcription et la transmission de ce type de musique. Avec une étude sur des oeuvres électroacoustiques ou mixtes.

A la Bpi, niveau 3 : **780.51 MUS**

Une révolution par l'écoute : les nouveaux mondes de Luigi Nono

San Martin, Fabien

Sampzon : Ed. Delatour France, 2023. (Pensée musicale)

Une analyse des oeuvres de Luigi Nono (1924-1990), figure emblématique de l'avant-garde musicale de la seconde moitié du XXe siècle. Son activité de compositeur est intimement liée à son engagement politique. L'auteur examine ainsi les relations entre son travail sur la perception auditive, les formes de son écriture et la dimension politique de son oeuvre.

A la Bpi, niveau 3 : **78 NONO**

Le son du vivant

Muzet, Denis

Paris : Ed. de l'Aube, 2022. (Monde en cours. Essais)

Le sociologue détaille les bienfaits de l'écoute, notamment de la nature, et ses limites en raison de la multiplication des bruits. Il invite à réapprendre à écouter et incite la politique à s'emparer de ce thème par l'écologie, un mot faisant référence à l'écoute et à l'écologie. Avec des QR codes pour accéder à des enregistrements sonores en lien avec le texte.

A la Bpi, niveau 2 : en commande

Spectres. Composer l'écoute

Paris : INA GRM : Shelter Press, 2019

Composer l'écoute présente une série de textes de compositeurs français et étrangers (Félicia Atkinson, François Bayle, Brunhild Ferrari, Stephen O'Malley, Jim O'Rourke, Eliane Radigue, Chris Watson...) qui s'entretiennent sur l'importance de la dimension personnelle dans la pratique de l'expérimentation sonore et musicale. Cette publication a été pensée comme un prisme et un manuel.

Suivant l'arc « traditionnel » de la composition électroacoustique (écouter – enregistrer – composer – déployer – ressentir), chacune des contributions regroupées ici pointe un aspect personnel, fragment de territoire passionnant qu'est celui de l'expérimentation sonore et musicale. Si le terme de musique expérimentale a pu être assimilé à un genre, voir à un style, il ne faut pour autant pas oublier l'usage initial de ce terme, qui était basé plus sur la démarche que sur la ligne esthétique adoptée. L'expérimental, en effet, est d'abord un esprit, un esprit d'exploration des territoires inouïs, un esprit d'invention qui voit dans la composition musicale plus un voyage vers des terres incertaines qu'une démarche assurée produisant dans le giron de terres balisées et reconnues. Spectres est une publication annuelle consacrée à l'expérimentation sonore et musicale, coéditée par Shelter Press et l'Ina GRM – Groupe de Recherches Musicales.

A la Bpi, niveau 3 : **780.62 SPE**

Sur écoute : esthétique de l'espionnage

Szendy, Peter

Paris : Minuit, 2007. (Paradoxe)

Musicologue, l'auteur nous convie à une histoire de la pratique des écoutes, depuis la Bible jusqu'aux récents réseaux d'espionnage en passant par les projets panacoustiques de Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, et analyse la représentation et la mise en scène de l'écoute dans des oeuvres telles les opéras de Mozart ou les films de Hitchcock, Fritz Lang...

A la Bpi, niveau 3 : **780.0 SZE**

Porosités

L'analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma

Pavis, Patrice

Paris : Armand Colin, 2021. (Collection U. Lettres)

Rendre au spectateur confiance en son propre regard, confiance qu'il n'aurait jamais dû perdre, tel est l'objectif de ce parcours à travers les spectacles et leurs analyses. Après une mise au point sur l'état de la recherche et les instruments de la description, l'oeuvre scénique ou filmique est systématiquement radiographiée : acteur, voix, musique, espace, temps, costumes, éclairages, etc.

A la Bpi, niveau 3 : **79 PAV**

Le cri de la mouette

Laborit, Emmanuelle

Paris : R. Laffont, 1994. (Vécu)

Emmanuelle Laborit est née sourde profonde. Ce livre est un formidable appel à la vie et à l'amour de cette femme de vingt-deux ans qui se bat pour faire reconnaître l'identité et les droits des trois millions de non-entendants français.

A la Bpi, niveau 3 : **840 « 19 » LABO.E 4**

L'étrangère

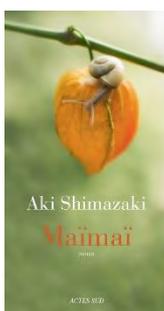
Durastanti, Claudia

Paris : Buchet Chastel, 2021. (Littérature étrangère)

Née de parents sourds, l'auteure grandit aux Etats-Unis, puis déménage en Italie à l'âge de 7 ans. Elle évoque l'histoire de sa famille ainsi que les difficultés du langage et de la communication conjuguées à sa propre quête d'identité oscillant entre les deux pays.

Prix Transfuge du meilleur espoir européen 2021.

A la Bpi, niveau 3 : **850"20" DURA 4 ST**

Aki Shimazaki

Montréal : LEMÉAC : Arles : Actes Sud, 2018. (L'ombre du chardon, n° 5)

La mort de Mitsuko prend tout le monde par surprise, y compris les clients de sa librairie. Alors que des visiteurs se présentent pour rendre hommage à sa mère, Tarô est préoccupé par certains détails de son histoire familiale.

A la Bpi, niveau 3 : **843 SHIM 4 OM**

Les méduses n'ont pas d'oreilles

Rosenfeld, Adèle

Paris : Grasset, 2022. (Littérature française)

Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entre-deux. Lors d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde de conséquences : la jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une audition synthétique, et avec elle son singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres poétiques. Premier roman.

A la Bpi, niveau 3 : **840"20" ROSE.A 4 ME**

Les mots et les sons : un archipel sonore

Bonnet, François-Jacques

Paris : Eclat, 2022. (L'éclat poche, n° 50)

Essai sur le son et sur les nouvelles formes et expériences sensorielles d'écoute, notamment par l'exploration de l'infrance du son, de la phonographie ou du sampling.

A la Bpi : en ligne dans Bibliovox

BIBLIOVox

♥ Créez votre compte à la Bpi et retrouvez cette sélection pour la lire à distance sur Bibliovox

Les mots qu'on ne me dit pas

Poulain, Véronique

Paris : Stock, 2014. (Bleue)

Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est fière de ses parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale. Ancienne assistante personnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle vivant.

A la Bpi, niveau 3 : **840 « 20 » POUL.V 4 MO**

L'orchestration du quotidien : design sonore et écoute au 21e siècle

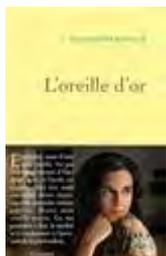
Volcler, Juliette

Paris : La Découverte, 2022

En croisant diverses cultures industrielles, l'auteure propose une histoire du design sonore et de ses spécificités. Elle analyse l'environnement de sons tels que des alarmes, des sonneries de téléphone ou des installations artistiques et interroge la question politique et sociale de l'écoute au XXIe siècle, en invitant à l'éveil critique au quotidien.

A la Bpi, niveau 3 : **780.62 VOL**

L'oreille d'or

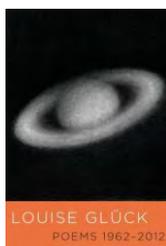
Barillé, Elisabeth

Paris : Grasset, 2016

La surdité évoquée comme une faiblesse et un isolement, mais aussi comme un droit à la rêverie et au retrait, à travers le récit de l'auteure : l'  cole, la famille, les accidents, les rencontres et la découverte d'un riche univers intérieur. Prix de l'Académie Maurice Genevoix 2016.

A la Bpi, niveau 3 : **840"19" BARI.E 4 OR**

Poems 1962-2012

Glück, Louise

[S.l.] : Farrar Straus and Giroux, 2013

Explores the author's transfigured landscapes and offers insight into her unique form created to reflect the human drive to release the past in order to realize the yet-unimagined.

A la Bpi, niveau 3 : **821 GLUC 2**

République sourde

Kaminsky, Ilya

Paris : Bourgois, 2022 (Littérature   trang  re)

Ce poème narratif s'ouvre sur la répression sanglante d'une manifestation par des soldats, dans le village occupé de Vasenka. Parmi les victimes, se trouve un jeune garçon sourd. Mais les répercussions de ce coup de feu entraînent la surdité de toute la ville. Sous cette chape de silence, les habitants s'organisent pour coordonner leur résistance grâce à une langue des signes connue d'eux seuls.

A la Bpi, niveau 3 : **821 KAMI 4 DE**

Voix et silence dans les arts : passages, poésies et performativité

Nancy : PUN-Editions universitaires de Lorraine, 2019. (Regards croisés sur le monde anglophone)

La voix et le silence sont indissociablement entrelacés et interagissent l'un avec l'autre, tout en conservant chacun leur propre spécificité. Les contributions de cet ouvrage analysent les relations entre ces deux éléments, dans le domaine de la littérature, du cinéma, de la musique ou encore des arts visuels et vivants, explorant les intersections et les frictions entre eux.

A la Bpi, niveau 3 : **7.01 ARM**