

FILMER

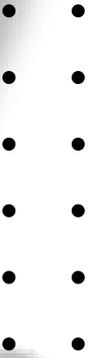
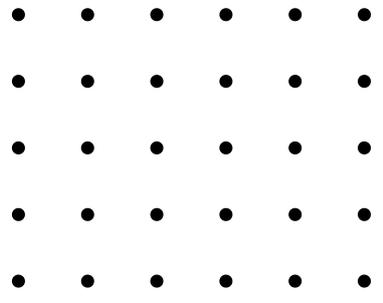
LA MUSIQUE

Une
sélection
de livres et
de films en
VOD

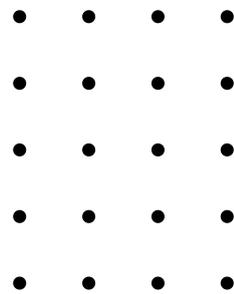
21 JUIN 2024

VINCENNES - SAINT - DENIS

BU
BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

Faire dialoguer musique et image

À l'occasion de l'ouverture de l'Espace musical de la Bibliothèque Universitaire le 21 juin, jour de la Fête de la Musique, nous vous proposons une sélection de films documentaires en VOD qui explorent des genres musicaux divers : Free Jazz, Folk, Punk, Noise, Pop mettant ainsi en lumière le parcours d'artistes atypiques et l'impact socioculturel de leurs créations. Pour chaque film, nous proposons un ouvrage en complément.

Alors que la musique au cinéma tend parfois à être utilisée pour accompagner et illustrer l'action à l'écran, ainsi reléguée à un rôle secondaire, ces films se distinguent par leurs approches. Plaçant la musique et le son au centre de la narration, les réalisateurs et réalisatrices établissent un véritable dialogue entre musique et image. Cette démarche accorde à la

ainsi le lien quasi organique entre musique et image. Intitulée "Filmer la musique", cette sélection interroge notre compréhension de la musique à travers des dispositifs filmiques singuliers et des narrations visuelles souvent puissantes et originales. Chaque documentaire explore et restitue le processus créatif des compositeurs et interprètes dont ils racontent l'histoire. Tel est le cas en particulier avec les documentaires *A Bright Light: Karen and the Process* d'Emmanuelle Antille et *In a Silent Way* de Gwenaël Breës, sélectionnés lors du regretté FAME (Festival International des Films sur la Musique, qui s'est tenu jusqu'en 2022 à la Gaîté Lyrique). La démarche cinématographique de leurs auteurs embrasse la quête des artistes et offre une approche personnelle et immersive de la création musicale.

musique une place centrale, célébrant

Bonnes découvertes à toutes et tous !

Sunny's time now

Antoine Prum

2008

97 min

Sunny Murray est une des figures légendaires du free jazz américain des années soixante. Le réalisateur mélomane a exhumé des extraits de concerts rares ou même inédits et filmé quelques prestations plus récentes. À travers le jazz, il souligne aussi l'impact de la philosophie libertaire sur la politique américaine de l'époque.

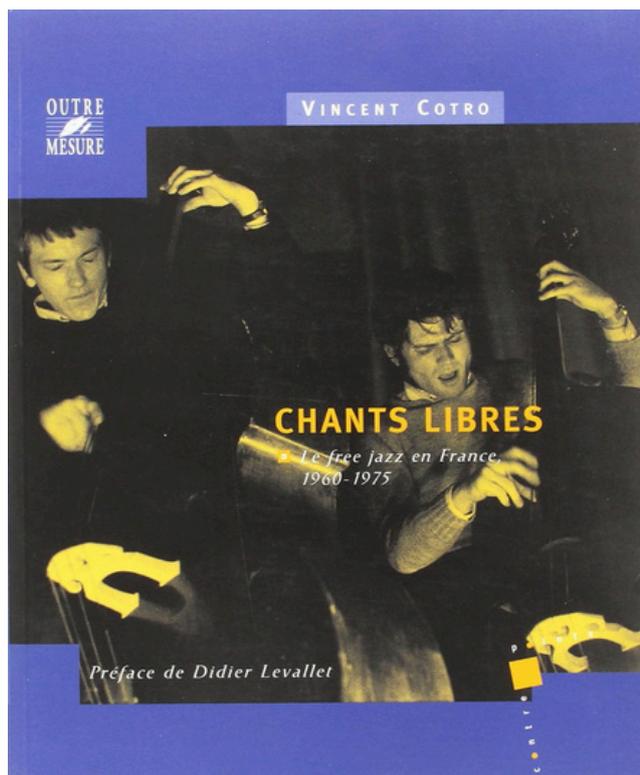
Pour découvrir les films, Flashez les QR code

Chants libres : le free jazz en France, 1960-1975

Vincent Cotro - Éditions Outre Mesure

Cote : 784.75 COT

Chants libres est le fruit d'une longue recherche historique et musicologique permettant de mieux comprendre les mutations survenues dans le jazz et la musique improvisée en France durant les quarante dernières années. Le contexte socio-historique européen permet de cerner le désir profond de toute une génération de musiciens de s'affranchir de la tutelle du jazz noir.

Jef Gilson, Jean-Louis Chautemps ou François Tusques sont parmi les premiers à tenter l'aventure libertaire qui culminera, non sans excès ni impasses, au tournant des années 1970.

Ce sera alors l'éclosion des collectifs (Dharma, Perception, Cohelmec...) et avec eux la recherche d'une affirmation plus structurée de la liberté. L'ouvrage s'appuie sur une documentation importante et met en avant la parole des musiciens, à l'époque du free jazz comme aujourd'hui, grâce à de nombreux entretiens. L'étude musicale prend en compte les disques publiés ou, dans certains cas, les archives sonores et s'efforce de situer chaque production dans son contexte.

A Bright Light : Karen and the Process

Emmanuelle Antille

2018

93 min

Un road movie sauvage et enchanteur sur les traces de la chanteuse culte Karen Dalton, égérie oubliée des années 1960, à la voix époustouflante. Du Colorado à Woodstock, un documentaire fait de musique et d'art, qui questionne le processus créatif et ses chemins mystérieux.

Karen Dalton, le souvenir des montagnes

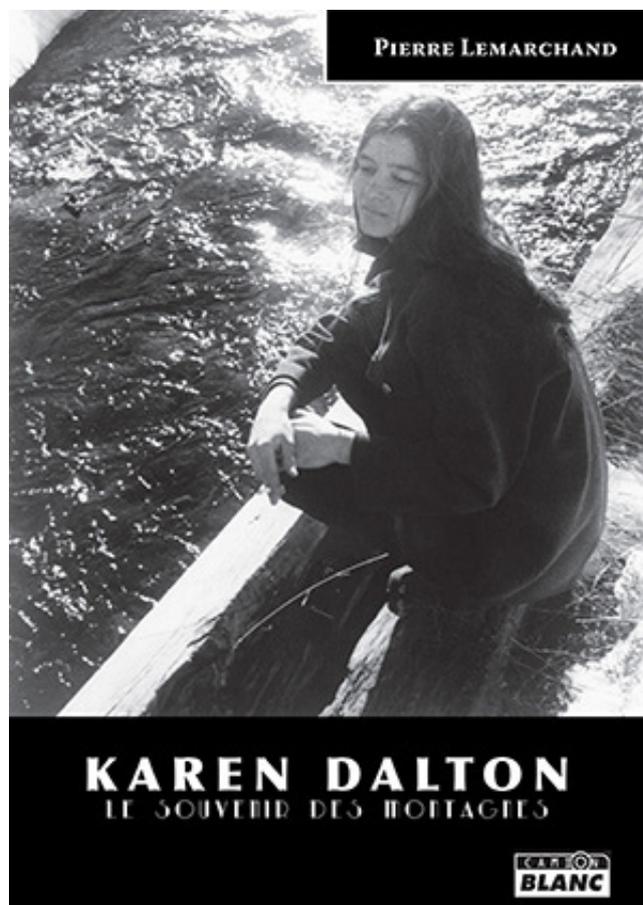
Pierre Lemarchand - Éditions : Le Camion blanc

2016

En commande

Au tout début des années 60, dans Greenwich Village à New York puis un peu partout aux États-Unis, survint un renouveau folk, le « folk revival ». Parmi les nombreuses voix qui l'incarnèrent, il y eut celle de Karen Dalton. Elle en fut assurément l'une des plus originales, dans la double acception du terme : authentique et singulière. Guitariste, banjoïste, Karen ne chantait, dans la grande tradition folk, que les chansons des autres, pour mieux les faire siennes.

L'art de Karen Dalton était sauvage, et ne s'accommodait guère du rythme trépidant des grandes villes ni des artifices de l'industrie musicale. Aussi, Karen ne rencontra jamais le succès public, mais fut toujours admirée de ses pairs, tels Bob Dylan, Fred Neil ou Tim Hardin. Aujourd'hui, nombreux sont les musiciens qui reconnaissent l'influence de Karen : Joanna Newsom, Cat Power ou Nick Cave sont de ceux-ci. Ce livre propose de la musicienne le récit d'une vie dédiée à la musique, ainsi que la publication et la traduction (par Mélanie Leblanc) d'une sélection de ses poèmes, retrouvés après sa mort survenue en 1993 alors qu'elle n'avait que 55 ans.

À qui veut bien l'entendre

Jérôme Florenville

2020

90 min

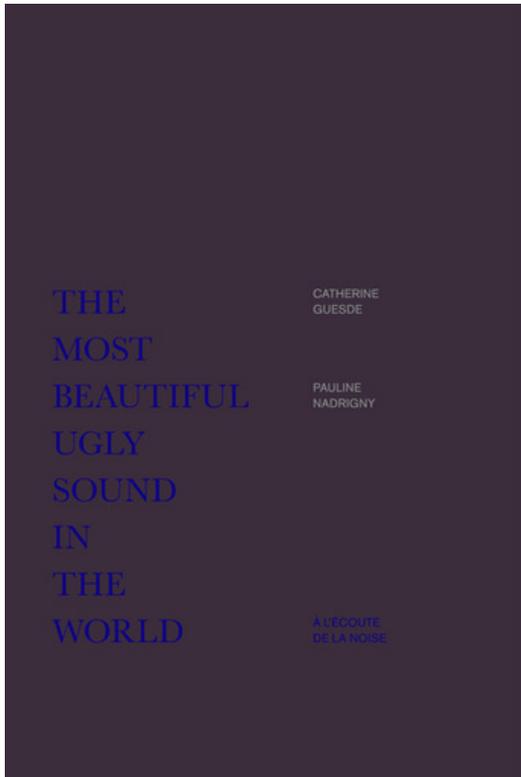

À qui veut bien l'entendre met en scène les acteurs de l'improbable milieu du Noise et des musiques bruitistes ou extrêmes. Ces artistes ont fait le choix de la transgression dans une démarche jusqu'au-boutiste sous des formes pour le moins...

The Most Beautiful Ugly Sound in the World

Catherine Guesde, Pauline Nadrigny - Éditions MF
Cote : 78.011 GUE

Ce livre a pour sujet la harsh noise. Cet art sonore actuel, bruitiste, généralement indépendant interroge l'esthétique à plusieurs égards. Réputé intense, voire violent (harsh signifie abrasif), proposant à l'auditeur un phénomène non structuré, particulièrement complexe et erratique, dans une mise en question des gestes de contrôle de la composition, il confronte la pensée aux limites de l'expérience musicale et à l'indiscernabilité du genre. Cependant, de nombreux performers de cette scène très active ont un discours réflexif et construit sur leur pratique. De Merzbow à Zbigniew Karkowski, la noise se décrit, se pense, voire se théorise. Et il en va de même pour ses auditeurs, souvent enclins à réfléchir leur expérience, dans sa singularité et son ambiguïté.

Riot Grrrl, quand les filles ont pris le pouvoir

Sonia Gonzalez

2018

52 min

Aujourd'hui, partout dans le monde, on voit éclore des manifestations d'un nouveau féminisme, jeune, provocateur et radical. Pour faire passer ce discours, ces femmes ont choisi un mode d'action : la musique punk. Alors que les Pussy Riot choquent la Russie et passionnent l'Occident, des filles comme Peaches ou Grimes jouent à guichets fermés, tandis que des artistes comme Kathleen Hanna font leur come-back pour mieux nous rappeler que tout a commencé en 1990 dans un coin perdu des Etats-Unis.

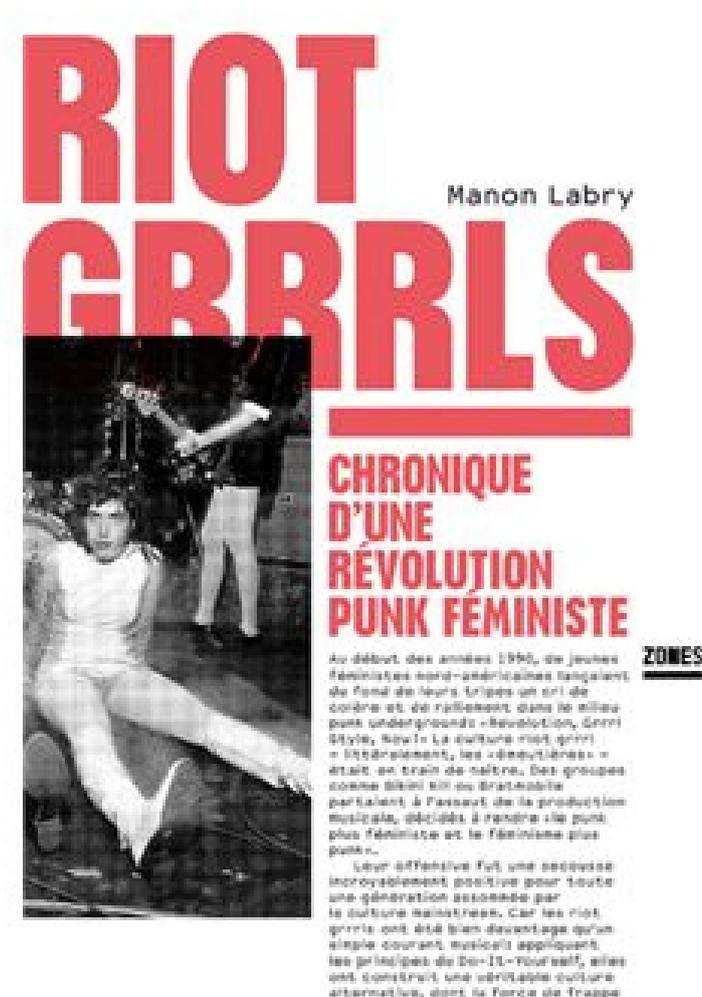
Riot Grrrls: Chronique d'une révolution punk féministe

Manon Labry - Éditions : Zones

Cote : 316.706.4 LAB

Leur offensive fut une secousse incroyablement positive pour toute une génération assommée par la culture mainstream. Car les riot grrrls ont été bien davantage qu'un simple courant musical : appliquant les principes du Do-It-Yourself, elles ont construit une véritable culture alternative, dont la force de frappe tient en une " proposition " que suivront des milliers de jeunes femmes : celle d'oser devenir qui elles sont et de résister corps et âme à la mort psychique dans une société capitaliste et patriarcale.

Sur un mode subjectif et partisan, dans la veine d'un Lester Bangs, le récit de l'aventure punk rock née il y a près de 25 ans du cri de colère et de ralliement lancé par une poignée de jeunes féministes nord-américaine underground : " Revolution, Grrrl Style, Now ! " Le mouvement des riot grrrls était né. Des groupes de femmes, dont le légendaire Bikini Kill, partaient à l'assaut, bien décidées à rendre " le punk plus féministe, et le féminisme plus punk ".

Pulp : A Film About Life, Death And Supermarkets

Florian Habicht

2014

86 min

8 décembre 2012. Une pierre blanche dans l'histoire de l'outsider le plus chic du rock anglais. Jarvis Cocker et son groupe Pulp donnent le dernier concert de leur ultime tournée dans leur ville natale : Sheffield. L'histoire d'une journée presque ordinaire dans cette ville moyenne du Nord de l'Angleterre où les poissonniers remplissent leur étal, où les vendeurs de journaux alignent les éditions de The Star titrant sur Pulp, où les fans de sept à soixante-dix-sept ans se racontent passionnément leurs souvenirs avant l'ouverture des portes, et où les membres du groupe sentent la pression monter.

Indie pop : 1979-1997

Jean-Marie Pottier - Éditions : Le mot et le reste
2015

Cote 784.77 POT

De la sortie de *Unknown Pleasures* de Joy Division en 1979 à celle de *OK Computer* de Radiohead en 1997, le Royaume-Uni a assisté à l'âge d'or de ses labels indépendants (Factory, Rough Trade, 4AD, Creation etc), à l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher puis à celle de Tony Blair et à la parution d'un nombre impressionnant d'albums qui marqueront à jamais l'image du rock anglais.

Cet ouvrage dresse le portrait de cette période musicale mouvementée, de sa naissance avec la création des premiers charts indépendants à son déclin avec l'absorption des structures indépendantes par les majors. Des Smiths à Blur en passant par les Stone Roses, Oasis ou Pulp, cette anthologie analyse cent disques qui ont construit l'image contestataire et indépendante du rock britannique associant dans un même élan des bastions comme Londres, Manchester, Glasgow, Cardiff ou Belfast.

Xenakis révolution

Stéphane Ghez

2022

55 min

À l'image des utopies des années 1960, la révolution de Xenakis fut totale, autant politique, artistique que technologique et sociale. D'origine grecque, ingénieur de formation, Xenakis prend les armes à la fin de la Seconde Guerre mondiale....

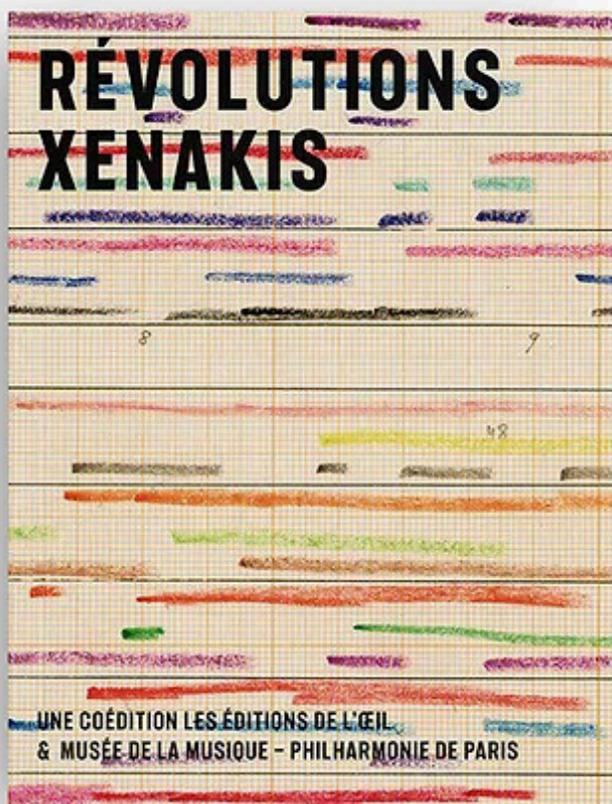
Révolutions Xenakis : Exposition, Philharmonie de Paris, du 10 février au 26 juin 2022

Makis Salomos

Éditions de l'œil & le Musée de la musique –

Philharmonie de Paris

cote : 78(4)"19" XEN

Né grec en Roumanie et exilé en France, affirmant qu'« il faut être constamment un immigré », Iannis Xenakis (1921 ou 1922-2001) fut un créateur à la pointe de la modernité la plus radicale, tout en se ressourçant dans les musiques traditionnelles de l'Afrique ou de l'Asie et dans l'antiquité. À la fois compositeur, architecte, ingénieur, pionnier des alliages arts/sciences, il révolutionne tant la musique instrumentale que la musique électronique et invente, avec ses Polytopes, la synthèse des arts à l'ère technologique.

In a silent way

Gwenaël Breës

2020

88 min

Une équipe de cinéma arpente l'Angleterre pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru trente ans plus tôt, "Spirit of Eden", et le passage de la lumière à l'ombre de ses auteurs, le groupe Talk Talk et de son chanteur Mark Hollis. D'obstacles insurmontables en rencontres incertaines, leur voyage va se muer en quête organique. Avec le silence comme ligne d'horizon et le punk comme philosophie, cette pérégrination se fonde sur la conviction que la musique est accessible à tou·tes et que l'esprit se situe au-dessus de la technique.

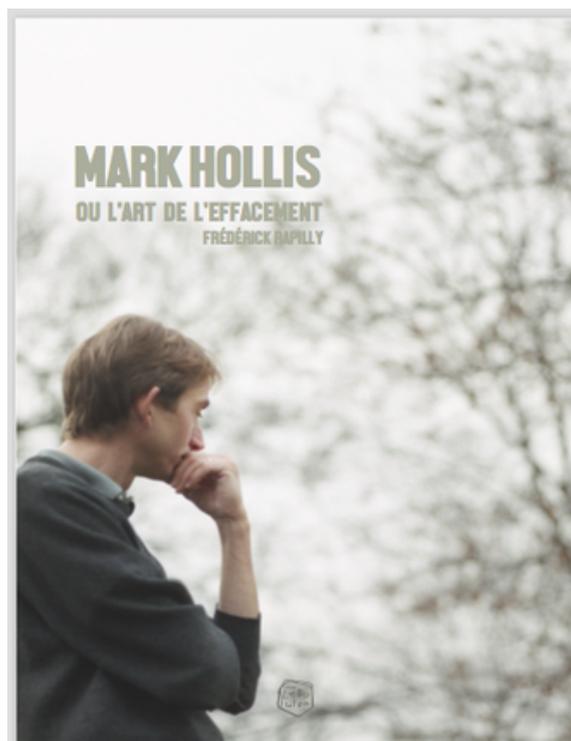
Mark Hollis ou l'art de l'effacement

Frédéric Rapilly - Éditions Le Boulon

2021

En commande

Talk Talk reste un cas à part, un ovni dans la musique pop. Dès 1984, le groupe mené par Mark Hollis se fait remarquer par des singles qui grimpent très haut dans les charts européens (le flamboyant "Such A Shame" avec son écriture éléphantinesque en intro, ou l'hypnotique "Life's What you Make It")... sauf en Angleterre. Leur maison de disques les positionne comme les nouveaux Duran Duran, et les pousse à produire ces pop songs synthétiques dans l'air du temps.

Mais c'est dans Can, Traffic, Miles Davis, Debussy, Ravel ou Bartók que Mark Hollis trouve son inspiration. D'album en album, Talk Talk se détourne des artifices du showbiz, à la recherche de la simplicité, d'une musique parfaite, singulière, jusqu'au dernier album solo de Mark, sorti en 1998. Depuis : le silence.... Ou presque. Jusqu'à ce funeste 25 février 2019, où l'on apprend via le compte Twitter de Matt Johnson de The The que Mark Hollis n'est plus. Il venait d'avoir 64 ans. Talk Talk a profondément marqué l'histoire du rock, et a inspiré des artistes aussi divers que Radiohead, Arcade Fire, Massive Attack, Sigur Rós, Slowdive ou These New Puritans.

Marianne Faithfull : Fleur d'âme

Sandrine Bonnaire

2017

103 min

Marianne Faithfull a tout connu, le succès et la célébrité à dix-sept ans dans le Swinging London, la vie avec Mick Jagger, l'épopée tumultueuse des Rolling Stones, le scandale, la drogue et l'addiction, la déchéance, la vie dans la rue, puis la renaissance, les honneurs et la reconnaissance artistique...

L'actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire a voulu raconter son parcours incroyable, ses milles vies, ses rencontres avec les plus grands et son expérience de la vie hors norme.

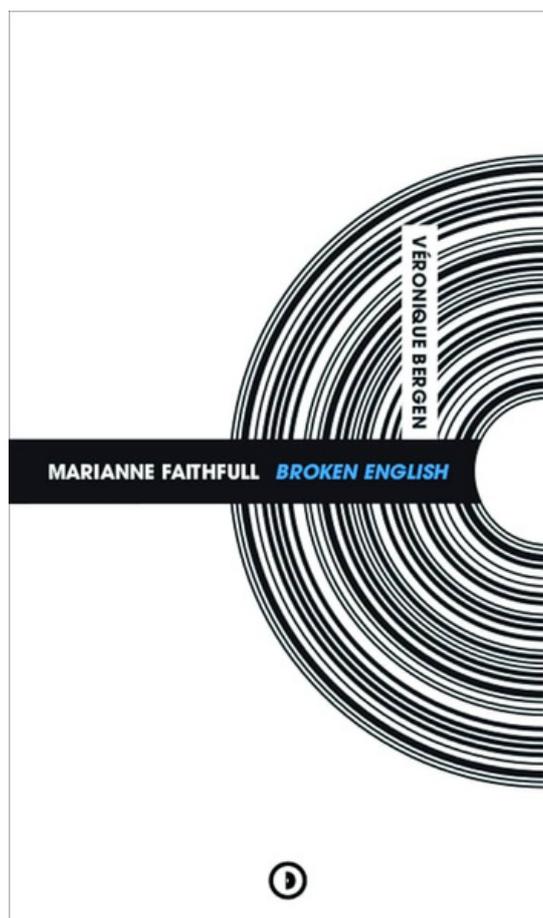

Marianne Faithfull, "Broken English"

Véronique Bergen - Éditions Densité

2023

Cote 784.77 FAI

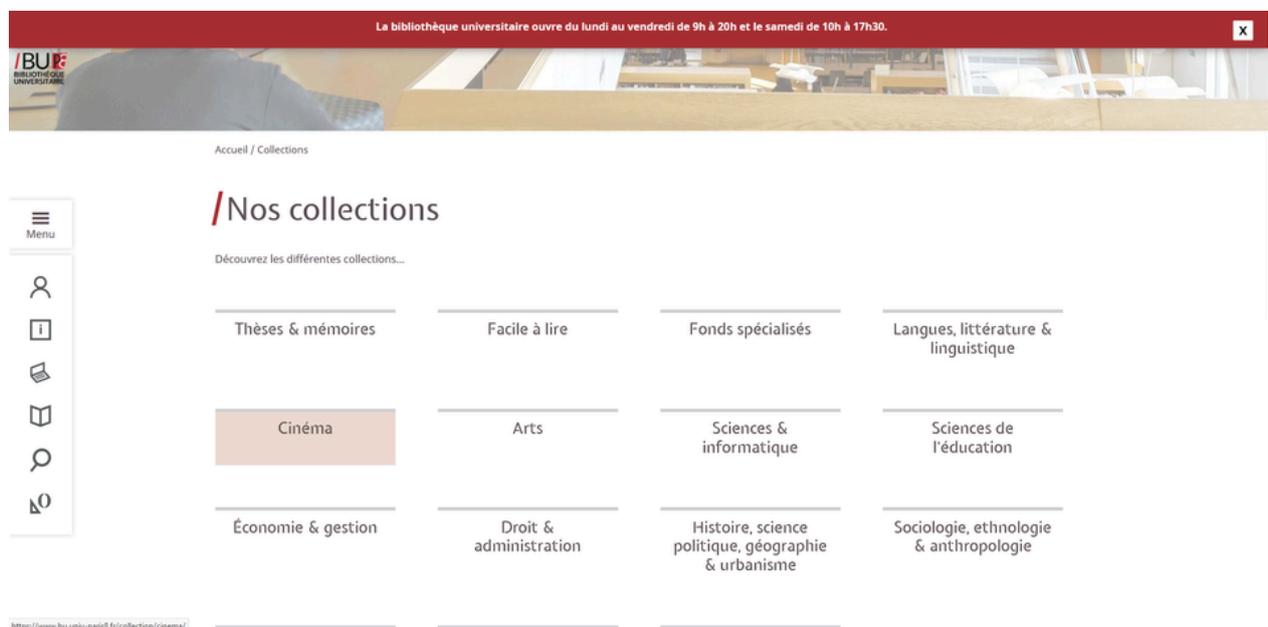
Avec *Broken English*, Marianne Faithfull s'arrache à la légende noire qui lui colle à la peau et construit son propre mythe. On n'écrira plus sa légende. Elle s'en charge. La sortie de l'album en 1979 produit un double électrochoc, sur le plan de la trajectoire musicale de Marianne Faithfull et dans le monde du rock. D'une part, il signe à la fois son grand come-back et un virage radical, scellant une rupture avec l'univers folk, l'ambiance country, la voix lisse des premiers albums. Exit la muse chic des Stones, exit l'icône trash de la défonce, exit la voix d'avant, la musique folk.

D'autre part, révolutionne, secoue à tout le moins, la scène du rock en distillant une énergie marquée par le punk, par une veine new wave combinée à des inflexions reggae, électro dance. Diamant noir, album de la défonce et de sa transmutation, il provient d'un mouvement d'arrachement à des années de dérives et réussit à rejouer musicalement l'outrenoir de la vie, l'angoisse de l'artiste, tout en restant au cœur du maelström. » L'album constitue une renaissance et un tournant pour l'égérie britannique des années soixante. La voix abimée par des années d'excès pose une nouvelle atmosphère tournée vers la décennie à venir.

Présentation de la plateforme VOD de Paris 8 :

La plateforme est accessible sur internet à cette adresse :

<https://www.vod-paris8.medialib.tv/> ou via la page internet de la bibliothèque
Dans le menu, sélectionner “**Collections**” puis aller sur l’onglet **Cinéma**.

Le catalogue comprend plus de **1 000 films** mêlant **fictions (dont des films d’animation et des courts-métrages)** ainsi que **des documentaires**, des **films expérimentaux** ou encore les **films réalisés par les étudiants et étudiantes de Paris 8** dans le cadre de leurs études au Département Cinéma.

Le service est ouvert à **tous les étudiantes et étudiants** inscrit·es à l’Université Paris 8 ainsi qu’aux **enseignantes et enseignants** et **personnels de l’université**.

Comment s’inscrire ?

L’inscription s’effectue au choix :

- directement en ligne sur la page d’accueil de la plateforme à l’adresse **<http://www.vod-paris8.medialib.tv/register>**
- soit auprès des bibliothécaires présents à l’espace audiovisuel de la bibliothèque.

L’inscription est valable durant toute la durée de votre inscription ou emploi à l’Université Paris 8.

Depuis la page d’accueil de la plateforme : **www.vod-paris8.medialib.fr** , cliquez sur l’onglet « S’inscrire » .

Accueil Vidéos Actualités Rechercher ... Connexion S'inscrire

VOD Paris 8

Bienvenue sur VoD Paris 8

Vous êtes étudiant-e, enseignant-e ou personnel de l'Université Paris 8 ? Découvrez le service en ligne de Vidéos à la Demande de la bibliothèque.

Avec **VoD Paris 8**, plateforme de streaming de la bibliothèque, vous pouvez voir des films à distance **24h/24**. Naviguez parmi nos collections : fictions, documentaires, films expérimentaux et d'étudiant-e-s de l'université. Chaque mois, nous vous proposons des **nouveautés** et des **sélections**.

Vous souhaitez vous inscrire ?

LIRE LE MODE D'EMPLOI / S'INSCRIRE Contact : serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr

Découvrez ici les **DERNIERES ACQUISITIONS** et nos **SUGGESTIONS** ...

Notre sélection :
Nos pépites documentaires parmi les nouveautés

Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang

Une adolescente, surgie du passé, s'affirme au nez du monde adulte en un long monologue sauvage. Elle brûle de vie au moment même où elle se voit obligée à un séjour au sana en compagnie d'autres jeunes filles. Elles deviennent vite intenable, forment un gang, celui "des cracheuses de sang". La mort s'approche. On aimerait tellement qu'elles lui échappent.

Complétez les champs comme demandé :

1. prénom et nom
2. une adresse de courriel consultée régulièrement (si possible l'adresse mail de votre compte numérique e-Paris 8 : XXX@etud.univ-paris8.fr).

Remplissez avec soin l'adresse mail pour éviter toute erreur, le formulaire ne demandera pas de confirmation.

Vous recevrez, à l'adresse mail indiquée, un premier message avec vos identifiants de connexion.

Conservez bien ce message : il contient à la fois votre identifiant et votre mot de passe. Les équipes de la Bibliothèque n'y ont pas accès.

Un second mail viendra confirmer votre création de compte au plus tard sous 3 jours ouvrés (hors périodes de fermeture du service).

Inscrivez-vous

Prénom et nom

Adresse de courriel

Nom d'utilisateur

Mot de passe

J'ai lu et j'accepte les [conditions générales](#)

Se connecter à la plateforme :

Les extraits de films proposés sur la plateforme sont en accès libre.
Pour voir un film dans son intégralité, connectez-vous sur votre compte abonné :
cliquez sur l'onglet « Connexion » dans la barre de menu en haut à droite.
Un formulaire vous invite à vous authentifier.

Rentrez les identifiants de connexion reçus lors de votre inscription (1er mail) :

- nom d'utilisateur
- mot de passe personnel et confidentiel
- Cliquez sur « Connecter ».

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à la plateforme ou pour toute autre question adressez un mail au service audiovisuel de la BU :
serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr

Les liens utiles

Le cinéma l' ECRAN de Saint-Denis

Adresse : 14 Passage de l'Aqueduc, 93200 Saint-Denis

Métro **13** Saint-Denis Basilique

les Médiathèques de Plaine Commune

Ce sont 21 médiathèques entièrement gratuites qui vous donnent accès à leur fonds documentaire ainsi qu'à de nombreux services.

Que vous soyez habitant, étudiant ou salarié du territoire de Plaine Commune, la carte des médiathèques est gratuite. Pour les majeurs, elle est délivrée sur simple présentation d'une carte d'identité et d'un courrier récent avec nom et adresse.

La Médi@tic

La Médi@TIC est une plateforme numérique accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de n'importe quel terminal internet, c'est un accès gratuit à un large choix de films, jeux, presse, programmes d'auto-formation ou encore webradios.

Henri

Les films rares de la Cinémathèque française à voir en ligne

UbuWeb

pour regarder en ligne des milliers de films et vidéos d'avant-garde

Cinélib

Plateforme portée par les associations professionnelles de bibliothécaires des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, Bib92 et Bib93 et qui regroupe des films du domaine public, des films sous licences libres, des films mis en ligne par l'équipe du film ainsi que des films accessibles sur les plateformes de replay des chaînes de télévision et disponibles pendant une durée déterminée.

La Revue **Débordements** dont la rédaction hybride est composée d'universitaires, de professionnel·les et de cinéphil·es et qui repose sur trois piliers que sont la critique, la recherche et la création cinématographique, dont elle orchestre le dialogue à travers une variété de publications : critiques de films (et de jeux vidéo), articles de recherche, regards sur l'actualité, recensions, comptes rendus, notes réflexives, entretiens avec des cinéastes et des universitaires, traductions inédites, podcasts.

FIAF (International Index to Film Periodicals Database) : est la base de données de la Fédération internationale des archives du film.

Elle contient les références bibliographiques de plus de 345 revues et le texte intégral de 68 revues sur le cinéma du monde entier

Pour nous contacter :

serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr