

FILMER LA MUSIQUE

21 JUIN 2025

Notre
sélection
de livres et
de films en
VOD

VINCENNES-SAINTE-DENIS

 Bibliothèque
Universitaire

Filmer la musique

Cette sélection met en regard des films documentaires et des ouvrages consacrés à des musicien·nes aux trajectoires singulières. Leurs parcours, souvent en dehors des circuits dominants, dessinent une autre manière d'habiter le monde sonore.

Qu'il s'agisse de la fulgurance punk d'un collectif de jeunes artistes (L'Énergie positive des dieux), du silence choisi de Mark Hollis (In a Silent Way), des nappes vibratoires d'Éliane Radigue ou de la voix brisée de Marianne Faithfull, ces portraits composent une cartographie de la création musicale depuis les marges. Les livres qui accompagnent ces films prolongent ces gestes d'écoute : recueils de paroles (Zorn, Arcana), approches critiques et féministes (Pink Noises), récits en creux (Karen Dalton, Marianne Faithfull), ou encore réflexions sur l'expression hors langage avec Fernand Deligny.

Ensemble, ils invitent à une écoute élargie – attentive à la dissonance, à l'effacement, à la parole vacillante, à la musique comme manière d'être au monde.

Bonne fête de la musique à toutes et tous !

L'Énergie positive des dieux

Laetitia Møller

2020

70 min

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astérotypie. Issus d'un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d'art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté.

L'Arachnéen et autres textes

Fernand Deligny ; postface de Bertrand Ogilvie

Cote : 159.974.3 DELI

Les Œuvres de Fernand Deligny (1913-1996) reconstituent en 1856 pages de textes, images, fac-similés, les étapes d'une trajectoire qui conduisit cet éducateur sans diplôme de la lutte contre l'institution « Sauvegarde de l'enfance » à une approche expérimentale de l'autisme. L'ouvrage rassemble l'essentiel de son œuvre, éditée et inédite : de Pavillon 3, ses premières nouvelles (1944), aux textes sur l'image des années 1980 et à l'évocation de sa dernière et monumentale tentative

autobiographique, L'Enfant de citadelle. L'écriture fut pour Deligny une activité constante, existentielle, le laboratoire permanent de sa pratique d'éducateur. Ses premiers livres sont des pamphlets contre l'« encastrement » institutionnel et contre l'approche psychopédagogique qui anime la politique rééducative de l'après-guerre et dans laquelle il voit très tôt s'annoncer la « société de contrôle ». À partir de la fin des années 1960, il engage une réflexion anthropologique contre la « domestication symbolique » et pour une définition de l'humain a-subjectif, spécifique, dépris de lui-même. Il accueille des enfants autistes dans les Cévennes et invente un dispositif : un réseau d'aires de séjour, des éducateurs non professionnels, un « coutumier » ritualisé à l'extrême, inspiré de l'agir et de l'immuable autistiques. Il invente une cartographie, les fameuses « lignes d'erre », se saisit du cinéma pour remettre en cause le point de vue hégémonique de « l'homme-que-nous-sommes ».

Eliane Radigue, l'écoute virtuose

Anaïs Prosaïc

2011

65 min

De 1967 à 2000, Eliane Radigue a composé une vingtaine d'œuvres de musique électronique. Depuis 2001, elle a abandonné la composition sur synthétiseur analogique pour se consacrer à un travail instrumental. L'étroite collaboration avec les interprètes durant le processus de composition est une révélation.

Pink noises : women on electronic music and sound

Tara Rodgers

Cote : 78.011 ROD

Pink Noises rassemble 24 entretiens avec des femmes actives dans le domaine de la musique électronique et des cultures sonores, notamment des DJ de club et de radio, des remixeuses, des compositrices, des improvisatrices, des constructrices d'instruments et des artistes d'installation et de performance. La collection est une extension de Pinknoises.com, le site web acclamé par la critique et fondé par la musicienne et universitaire Tara Rodgers en 2000 pour

promouvoir les femmes dans la musique électronique et rendre l'information sur la production musicale plus accessible aux femmes et aux jeunes filles. Ce site présentait des entretiens que Rodgers avait menés avec des artistes féminines, explorant leur histoire personnelle, leurs méthodes de création et le rôle du genre dans leur travail. Ce livre propose de nouvelles interviews plus longues, une introduction critique et des ressources pour approfondir la recherche et l'engagement 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 / James Marsch

784.77 HOL

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.

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*.

ZORN I / I / III
Mathieu Amalric
2016
3 x 52 min

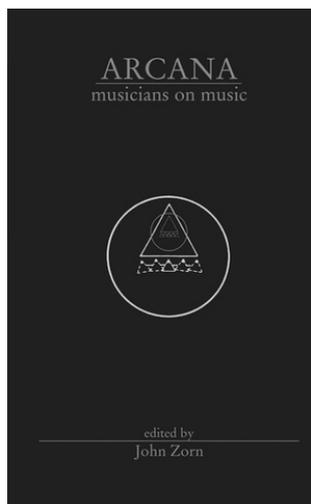

Depuis 2010, Mathieu Amalric filme seul, avec sa caméra et ses micros, le musicien new-yorkais John Zorn. Saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur indéfinissable, du jazz au quatuor à cordes, du noise au klezmer, de l'easy listening à l'orgue d'église, cartoon, oud électrique, soprano d'opéra ou chœur de femmes, "Zorn" nous embarque dans un voyage musical sans fin... (un "Zorn IV" est en route). Trois films, aux prismes volontairement différents, avec leurs constellations de musiciens, d'amitiés, de travail et d'énergies sonores.

Arcana : musicians on music

John Zorn

Cote : 723445

Répondant à un besoin d'attention critique à l'égard de la musique expérimentale et d'avant-garde, *Arcana* est un ouvrage novateur, aussi vaste et dynamique que la génération actuelle de musiciens. Au travers de manifestes, de partitions, d'interviews, de notes et d'articles critiques, les interprètes/compositeurs abordent la composition, le jeu, l'improvisation, l'enseignement et la pensée dans et par la musique. Plutôt qu'une tentative de distiller ou de définir le travail des musiciens,

Arcana est un livre remarquable, stimulant et original, essentiel pour les compositeurs, les musiciens, les théoriciens et les fans. Édité par John Zorn, il comprend des contributions de Bill Frisell, Marc Ribot (sur les bouchons d'oreille), Ikue Mori (sur les boîtes à rythmes), Bob Ostertag (sur un quatuor à cordes), une discussion sur le plunderphonics avec John Oswald, un aperçu d'Elliott Sharp sur son groupe Carbon, et David Mahler expose ses réponses à une série de neuf questions posées par Pauline Oliveros. Les textes vont de brèves contributions de 2 ou 3 pages (How We Eat Our Young de Mike Patton, à des essais longs et élaborés.

A Bright Light : Karen and the Process

Emmanuelle Antille

2018

93 min

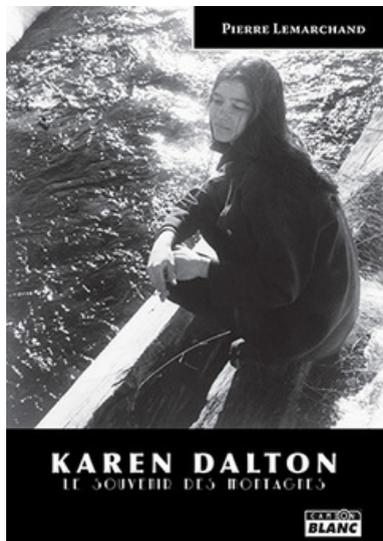

Un road movie sauvage et enchanteur sur les traces de la chanteuse culte Karen Dalton, égérie oubliée des années 1960, à la voix époustouflante. Du Colorado à Woodstock, un documentaire fait de musique et d'art, qui questionne le processus créatif et ses chemins mystérieux.

Karen Dalton : le souvenir des montagnes

Pierre Lemarchand

Cote : 784.77 DAL

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. Préface de Dominique A.

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.

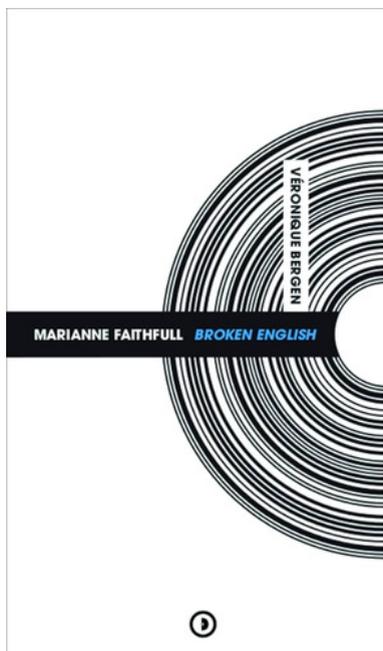

Marianne Faithfull, "Broken English"

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, révolutionnaire, 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** » .

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 **DERNIÈRES 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 intenables, 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.

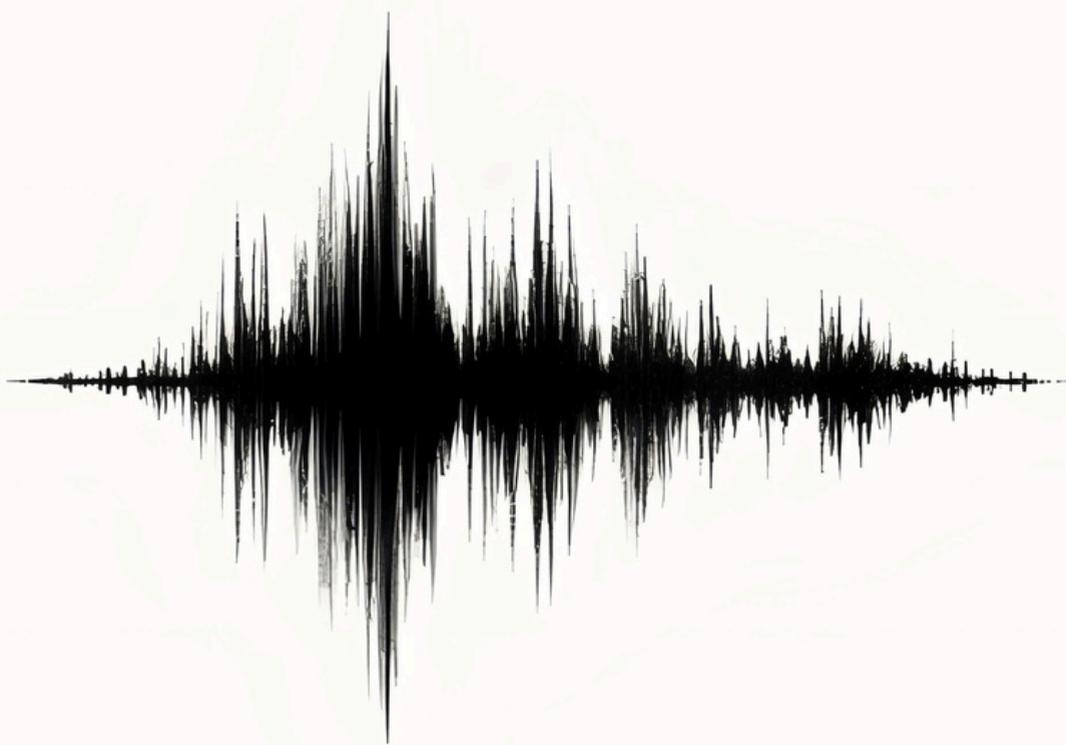
Entrez les identifiants de connexion reçus lors de votre inscription (1er mail) :

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**

serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr

 **Bibliothèque
Universitaire**