

RESSOURCE

PROGRAMMER DES DOCUMENTAIRES SONORES

ET LE SONORE COMME OUTIL DE MÉDIATION

Suite à la réunion-formation réservée aux adhérents LCDD du 30 avril 2021

RÉSEAU DES ADHÉRENTS DE

 **LA CINÉ
MATHÈQUE
DU
DOCUMENTAIRE**

coordonné par

 IB

RESSOURCE

PROGRAMMER DES DOCUMENTAIRES SONORES ET LE SONORE COMME OUTIL DE MÉDIATION

On constate ces dernières années un foisonnement de nouvelles créations sonores doublé d'un regain d'intérêt pour ce genre de la part du public. Dans cette même dynamique, les programmeurs et acteurs culturels sont toujours plus nombreux à proposer et présenter diverses formes d'objets sonores dans leurs structures et hors-les-murs.

Programmé en résonance avec un film ou présenté de façon indépendante, diffusé collectivement en salle ou même en plein air ou bien mis à disposition en écoute en ligne... les programmeurs et médiateurs culturels imaginent différents dispositifs pour valoriser ces créations.

Comment organiser une diffusion sonore collective et mobiliser les publics ? Où trouver des documentaires sonores ? Quels moyens techniques pour leur diffusion ? Comment animer des ateliers d'écoute et de création sonore ? Quelle place pour le sonore dans les actions de médiation ?

Cette ressource propose un tour d'horizon de dispositifs possibles ainsi qu'une pluralité de retours d'expérience pour envisager la programmation de documentaires sonores, développer les imaginaires et ouvrir de nouvelles perspectives d'action.

Sommaire

PROGRAMMER DES DOCUMENTAIRES SONORES P.5

Où trouver des documentaires sonores P.5

- ARTE radio P.5
- Radio France P.5
- Par-delà les ondes P.6
- Histoires d'ondes P.7
- Phaune radio P.7
- Radio Grenouille P.7
- Récréation sonore P.8

Comment les diffuser P.8

- Séance d'écoute en salle P.8
- Diffusion par casque P.9
- Exploiter les lieux P.10
- Diffusion en ligne P.10
- Balades sonores P.10

Questions de droits P.12

- Droits d'auteur P.12
- Le droit moral des auteurs radiophoniques P.12
- Rémunération P.13

LE SONORE COMME OUTIL DE MÉDIATION P.14

Ateliers d'éducation à l'écoute P.14

- Nommer pour faire surgir P.14
- Prêter attention aux voix P.14

Ateliers de création radiophonique P.15

Accompagner les diffusions de films par des objets sonores P.16

- Podcasts sur le cinéma (entre autres documentaire) P.16
- Créer vos propres podcasts P.17
- Créer une radio éphémère P.18

RESSOURCES ET CONTACTS UTILES P.19

Suivre l'actualité du documentaire sonore P.19

- ADDOR P.19
- Beau Bruit P.19
- Syntone, actualité et critique de l'art radiophonique P.19
- Le Groupe de recherches et d'études sur la radio P.19

Conseils pour la création sonore P.20

- Les ingénieurs du son P.20
- Le guide du documentariste sonore P.20

Les festivals dédiés **P.20**

- Longueur d'Ondes, à Brest – annuel, février **P.20**
- [Sonor], à Nantes – bisannuel **P.20**
- International Feature Conference, IFC (itinérant) – annuel, printemps **P.20**
- Paris Podcast festival **P.21**

Réflexions sur le sonore **P.21**

- Daniel Deshays **P.21**
- Nicolas Frize **P.21**
- Kaye Mortley **P.21**
- Raymond Murray Schafer **P.22**
- Juliette Volcler **P.22**

Contacts utiles **P.23**

- Collectifs d'auteurs **P.23**
- Associations de créateurs et formateurs **P.23**

PROGRAMMER DES DOCUMENTAIRES SONORES

Où trouver des documentaires sonores

Il n'existe pas à ce jour de catalogue ou de structure procédant au référencement exhaustif des documentaires sonores francophones. Le travail de programmation nécessite une recherche sur les sites internet des antennes et web radios et sur les plateformes d'hébergement ou de diffusion de podcasts. Voici les principales sources :

ARTE Radio

Pionnière du podcast depuis 2002, ARTE Radio produit des reportages et documentaires sonores. Intimité, modes de vie, société, voyages, poésie, création, imaginaire... Autant de thèmes abordés avec les ressources de l'écriture sonore, et une grande attention portée à la prise de son, au montage et au mixage. ARTE Radio propose des nouveautés chaque semaine. C'est aussi une bibliothèque sonore qui conserve tous ses programmes en archives.

Explorer les archives : https://www.arteradio.com/content/tous_les_sons

Radio France

Les antennes de Radio France proposent de nombreux documentaires sonores. Des inédits chaque semaine et des centaines d'heures d'archives à écouter en ligne. Chaque antenne possède son moteur de recherche propre. Le plus fourni en documentaires sonores est celui de France Culture – <https://www.franceculture.fr/documentaires>

Quelques émissions :

L'Expérience

« Documentaire d'auteur et de l'écriture sonore, L'Expérience est un **espace libéré des genres radiophoniques (magazine, reportage, documentaire, fiction...), qui s'en affranchit ou qui les mêle**. C'est un temps d'expression du singulier. » Cet espace se décline sous forme de collections et accueille L'Atelier de création radiophonique (ACR), et des productions pour le Cinéma sonore.

Chaque dimanche à l'antenne de 22h à 23h et à tous moments en podcasts

- <https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience>

LSD, la série documentaire

« Documenter toutes les expériences de la vie, des cultures et des savoirs. **Chaque semaine, un grand thème en quatre épisodes**, autonomes et complémentaires. En ce moment, LSD, La Série Documentaire est en **partenariat avec Tënk**, la plateforme du documentaire d'auteur. Documentaristes et chargés de réalisation s'emparent de tous les sujets : enjeux politiques, sociétaux, économiques, internationaux, environnementaux... et investissent de nouveaux territoires avec des séries historiques, philosophiques, scientifiques... » Les séries font aussi régulièrement l'objet d'un accompagnement photographique, graphique, cartographique ou vidéo.

Du lundi au vendredi à l'antenne de 17h à 18h et à tous moments en podcasts -

<https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire>

Interception

« Informer, comprendre, apprendre. Au bout du monde ou au coin de la rue. » Magazine de grands reportages des journalistes de France Inter.

50 minutes d'enquête et de témoignages chaque dimanche de 9h10 à 10h et à tous moments en podcasts - <https://www.franceinter.fr/emissions/interception>

Là-bas si j'y suis

Créée et animée par Daniel Mermet, cette émission a marqué l'histoire de France Inter. **Magazine de grands reportages radiophoniques** né en 1989 lors de la chute du mur de Berlin, diffusée quotidiennement l'antenne jusqu'en 2014, récompensée par de nombreux prix, rencontrant un grand succès populaire, l'émission se développe aujourd'hui sur internet.

Les archives sur le site internet de France inter (jusqu'à 2014) : <https://www.franceinter.fr/emissions/la-bas-si-j-y-suis/> / Les archives (depuis 2014) et nouveautés sur le site de Là-bas si j'y suis : <https://la-bas.org/archives>

Les archives de Sur les Docks

De 2006 à 2016, chaque semaine 4 documentaires sonores sur des **sujets de société**. Une émission produite par Irène Omélianenko, à réécouter en ligne - <https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks>

Les archives de Creation on air

« S'aventurer sans autre boussole que le plaisir des enregistrements bruts autant que les montages ciselés, avec l'espoir de toucher parfois des terres inconnues... » Un **espace d'expérimentation sonore** qui proposait deux créations sonores par semaine de 2015 à 2019. A réécouter en ligne - <https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air>

Les archives de l'Atelier de création radiophonique

L'Atelier de création radiophonique (ACR) était une **émission de création radiophonique fondée en 1969** par Alain Trutat et arrêtée en 2018. Avec quarante-neuf ans d'existence, il s'agit d'une des émissions ayant eu la plus grande longévité de l'histoire de la radio en France. Considérant que la radio est « un des beaux-arts », Alain Trutat conçoit l'ACR comme « un lieu de travail » qui permet de réaliser des productions radiophoniques « beaucoup plus poussées, beaucoup plus affinées ».

Archives de septembre 2015 à janvier 2019 à réécouter en ligne - <https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/atelier-de-creation-radiophonique>

Pour aller plus loin, un article de Syntone sur les 40 ans de l'ACR et de nombreuses références pour en savoir plus sur l'émission culte : <http://syntone.fr/40ans-datelier-de-creation-radiophonique/>

Par-delà les ondes – RTBF/La Prem1ère

Proposé par la RTBF, Par-delà les Ondes est **l'espace web dédié à la création sonore de la Prem1ère**. C'est notamment, réunis en un même lieu, le meilleur des œuvres produites et diffusées par **l'émission Par Oûi-dire** de Pascale Tison les reportages de **Transversales** emmenés par Olivier Nederlandt les travaux de Jean-Louis Dupont sur le cinéma dans **Décadrages**, les séries coproduites par les Radios Francophones Publiques...etc.

Explorer la plateforme : https://www.rtb.be/lapremiere/emissions/detail_par-dela-les-ondes?programId=8987#toplivearea

Oufipo

Plateforme de podcast créée en 2011, Oufipo est **la webradio de Longueur d'ondes**, festival de la radio et de l'écoute à Brest. Elle valorise les projets portés par l'association.

<http://oufipo.org/category/tous-les-sons/par-format/documentaires/>

Histoires d'ondes – Jet FM

De nombreuses émissions de **création radiophonique**, fictions, documentaires, cartes postales sonores et art radiophonique sont à retrouver sur Jet FM, radio associative nantaise.

Toutes les archives ici : <http://jetfm.fr/site/-Histoires-d-Ondes,159-.html>

Phaune radio – webradio

« Phaune radio est une bestiole aussi curieuse qu'indomptable qui émet des sons étranges 24h/24 sur le web : **paysages sonores du monde entier, musiques aventureuses, rencontres animales, archives rescapées du futur, jeux pour les oreilles...** »

À écouter en direct ou en podcast : <https://phauneradio.com>

Radio Grenouille

« **Musiques hors normes, paysages sonores, documentaires, sons du réel ou oniriques, de la terre et de l'espace...** » autant de découvertes à faire en fouillant dans les archives de Radio Grenouille et plus particulièrement les émissions L'Art de l'écoute, Les Études Sonores, Radia, Phaunoscopie, Radiomentale ou encore IN[ouïe]

À écouter en ligne en direct ou en podcast : <http://www.radiogrenouille.com>

Récréation sonore – Radio Campus

« Rendez-vous des oreilles curieuses sur **Radio Campus Paris. La création sonore sous toutes ses formes** : documentaires, fictions, reportages élaborés, paysages et cartes postales sonores, Hörspiels, musiques électroacoustiques et expérimentales, collages, ovnis sonores,... »

A découvrir en direct 3 dimanches par mois à 18h ou en podcast :

<https://www.radiocampusparis.org/recreationsonore/>

Plateformes d'écoute en streaming - Podcasts indépendants

En complément des fichiers musicaux, les plateformes Spotify, Deezer ou iTunes ont développé l'accueil de podcast et proposent désormais des **centaines d'heures de fictions, reportages et documentaires sonores**. On peut y trouver via leurs moteurs de recherche dédiés les **créations sonores indépendantes** classées par thématiques, producteurs, réalisateurs, ...

Citons par exemple :

- **CERNO, l'anti-enquête** – une enquête sous forme de série audio : « Julien Cernobori a découvert qu'un tueur en série vivait autrefois dans son immeuble. Il part sur les traces du tueur et de ses victimes dans une anti-enquête effrénée, sensible et passionnante. »
- **Post-scriptum** – Un podcast autoproduit par Charlie Dupiot et Alice Milot : « lettres sonores qui ouvrent un dialogue par micros interposés. » - lauréates du prix Petites ondes du festival Longueur d'ondes 2021.
- **Le goût du son** – Podcast réalisé par Magneto, association québécoise « Découvrez des documentaires radiophoniques originaux, mais aussi des entretiens avec des professionnels et artistes du son. Magnéto vous emmène sur les chemins escarpés de la création sonore ! »

Radio Minus

L'association et web radio Radio Minus propose des **podcasts créés par et/ou pour des enfants**. Fictions et documentaires sonores, montage d'archives et mix de musiques et de sons du monde entier. Retrouvez toutes les créations sur leur site internet : <https://www.radiominus.com> et sur Mix Cloud : <https://www.mixcloud.com/Radiominus/>

Comment les diffuser ?

La programmation de créations et documentaires sonores ne s'envisage pas de la même manière que celle de films. Sans image à laquelle s'attacher, l'auditeur fait beaucoup plus **travailler son imagination**, le son stimulant des **émotions plus instinctives**.

Cette spécificité oblige à penser les conditions de diffusion, à créer un espace de convivialité. De nombreuses mises en scène du sonore et de l'écoute peuvent être imaginées, en voici quelques-unes :

Séance d'écoute en salle

Pour une immersion totale, vous pouvez proposer à vos publics des séances d'écoute en salle, **dans les mêmes conditions qu'une séance de cinéma** : en groupe, dans la pénombre, avec un dispositif sonore multicanal.

L'absence d'image et l'obscurité peuvent cependant plonger les auditeurs dans l'inconfort, voire dans une forme d'angoisse. Il est donc conseillé d'une part **d'introduire la séance et de prévenir le public** des conditions de diffusion choisies et de créer une ambiance de confiance, propice au laisser-aller. D'autre part, un **point lumineux de type veilleuse**, peut être installé, à l'image de la « servante » ou « sentinelle » du théâtre¹.

Ce type d'écoute peut être proposé comme un événement en soi ou bien par exemple en introduction d'un film documentaire sur le même thème, les auteurs du documentaire sonore et du film documentaire invités à échanger ensuite sur les enjeux de leurs pratiques, leur approche des sujets, ce qui les unit et ce qui les différencie.

Une salle dédiée peut être aménagée de différentes manières, pour **faciliter la détente ou bien permettre les circulations, provoquer ou éviter les croisements de regards**. L'important, restant de bien définir les règles en amont, afin de créer ce lien de confiance qui permettra au public de s'abandonner dans l'écoute.

¹ lampe mobile offrant un éclairage de sécurité lorsque ni la salle ni la scène ne sont éclairés

Exemple : À Mellionec (Bretagne), l'association Ty films propose une « Yourte à sons » dans laquelle le public des Rencontres du film documentaire peut entrer et sortir à tout moment – après avoir ôté ses chaussures, circuler, s'allonger, s'asseoir. En savoir plus sur le site du festival : <https://www.tyfilms.fr/-Les-rencontres-.html>

Retour d'expérience

Écoutez-voir « Dans l'obscurité, écouter c'est se préparer à accueillir des émotions » - Séances d'écoute pendant le festival Traces de vies

Depuis de nombreuses années, le festival Traces de vies, consacré au documentaire de création, fait une place au documentaire sonore. Des séances d'écoute collectives suivies de rencontres avec les créateurs résonnent avec les programmations de films. L'équipe du festival conçoit ces séances comme des « expériences poétiques, une autre façon de raconter et de se raconter. »

« La création radiophonique permet d'investir le réel par la parole, les bruits, les ambiances en libérant l'imaginaire, en voyant davantage que ce qui est dit.

Une salle de cinéma n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour ce type de programmation. On essaie de chercher une salle où l'acoustique se prête à la diffusion sonore. On choisit généralement une petite salle, qui ne résonne pas, qu'on peut fermer facilement, puis on crée un confort d'écoute et d'assise, une sorte de bulle dans le festival qu'aucun bruit ne viendra perturber. On crée une ambiance, les personnes qui viennent écouter sont plongées dans l'obscurité.

Le public en sort comme on peut sortir d'une séance de yoga, un peu sonné, mais c'est un effet recherché. Les personnes présentes ont vécu une expérience. Après, il y a systématiquement une discussion avec l'auteur qui permet de recentrer les choses. Nous avons toujours eu de très bons retours sur ces expériences car les gens ne s'attendent pas à ce que le son provoque autant l'imaginaire. »

Karine Blanchon, Coordinatrice du festival Traces de vies (Clermont Ferrand)

Découvrez les archives et le programme de la prochaine édition sur le site du festival :

<https://tracesdevies.org/>

Diffusion par casque

Des **postes munis de casques audio** peuvent être proposés aux publics, à l'image de ceux présents dans la plupart des bibliothèques, ou bien sous forme de **lecteurs mp3 assortis de casques**. Il en existe de toutes qualités et fourchettes de prix, les options sont nombreuses dans le commerce de première main ou de seconde main.

Des **sélections de documentaires sonores** peuvent y être proposées selon des thématiques, auteurs, territoires... Ces postes peuvent par exemple être disposés à l'entrée des salles de projection et proposer des documentaires sonores en lien avec les programmations de films.

Certains festivals de documentaire proposent des **espaces dédiés, aménagés pour la détente, où des lecteurs et casques sont mis à disposition du public**, diffusant des documentaires sonores en boucle ou en sélection. L'équipe des États Généraux du film documentaire de Lussas (Ardèche) aménage ainsi depuis quelques années un jardin avec transats, fauteuils et canapés, en partenariat avec LSD, La Série documentaire de France Culture.

Exploiter les lieux

Si l'écoute collective de documentaires sonores est souvent envisagée dans une ambiance soignée, permettant laisser-aller et confort d'écoute, il est également possible de **surprendre le public en exploitant des endroits, pièces ou recoins inattendus**, réinterprétant les pratiques souvent solitaires de l'écoute radiophonique, en mouvement et dans le flux des sons du quotidien.

Couloirs, coulisses, sasses, ou encore sanitaires, peuvent être exploités comme espaces d'écoute, soit parce qu'ils sont **en adéquation** avec le sujet ou la création sonore, soit au contraire **en complet décalage**, et ainsi **provoquer une expérience nouvelle**.

Une simple enceinte bien située pourra ainsi transformer, en fonction de ce qui est diffusé, un lieu de passage en espace de découverte, un espace lavabos en terrain de jeu, une salle d'attente en théâtre d'émotions partagées.

Diffusion en ligne

Il est également possible de proposer des **titres que les publics pourront télécharger ou écouter en ligne sur leurs smartphones** avec leurs écouteurs personnels, pendant un temps limité. Ces sélections de documentaires sonores peuvent tout aussi bien être proposés de manière autonome qu'en résonance avec une programmation de films par exemple. Deux options s'offrent à vous :

- **Renvoyer vers les liens existants**

Sur le site internet ou via les réseaux sociaux de votre structure, vous pouvez éditorialiser une sélection et générer des boutons ou liens renvoyant vers des créations sonores déjà en ligne sur les sites internet des antennes ou webradios (Arte radio, France Culture...) ou sur les sites personnels des créateurs.

- **Mettre en ligne sur vos espaces**

Si le site internet de votre structure le permet, vous pouvez mettre en ligne directement des créations sonores comme vous intégrez des images ou vidéos, de manière éditorialisée.

Si ce n'est pas possible, vous pouvez créer un **espace à votre image sur une plateforme dédiée** (Soundcloud, Mixcloud ou Arteblog par exemple – voir zoom plus bas), y mettre en ligne les créations que vous vous serez préalablement procurées au format mp3 et partager les liens des créations ou de collections de créations.

Cette option vous permettra également de mettre en ligne des documentaires, entretiens ou balades sonores réalisés par vos équipes ou dans le cadre d'ateliers de création par exemple.

Exemple : Le festival Filmer le travail, basculé en ligne en raison de la crise sanitaire en 2021, a proposé plusieurs pages dédiées au documentaire sonore, en voici une avec mise en ligne directe de créations d'IN[ouïe]: <https://enligne.filmerletravail.org/collection/in-ouie-docs-sonores/> et une page renvoyant vers une sélection de documentaires sonores issus de l'émission Les pieds sur terre de France Culture : <https://enligne.filmerletravail.org/page/podcasts-les-pieds-sur-terre/>

Balades sonores

Les balades sonores sont des documentaires sonores spécialement **conçus pour être écoutés en se déplaçant**. Le contenu met en son et interroge un territoire précis et est **pensé pour être écouté dans les lieux de sa conception**.

Il vous est possible de travailler avec des documentaristes sonores afin de réaliser une ou plusieurs **créations sur des territoires définis ensemble** et d'organiser ensuite des balades sonores avec vos publics avec **prêt de lecteurs mp3** et casques audio ou via un **lien accessible depuis leurs smartphones** par exemple.

La voiture peut également être tout à fait adaptée à ce type d'écoute en mouvement, pour parcourir des espaces plus importants ou relier deux lieux de rendez-vous ou projection par exemple. **En convoi, en co-voiturage ou en solitaire**, les auditeurs partagent une expérience commune, dans des paysages éloignés ou escarpés, inaccessibles à pieds.

De nombreuses voitures permettent aujourd'hui le **branchement de smartphones en USB** pour écouter un enregistrement mp3. Il est aussi possible de **diffuser votre programme sur une onde FM libre** et de transmettre le numéro de la fréquence à suivre au public qui pourra écouter la création préenregistrée ou en diffusion avec interventions en direct sur son autoradio ou sur une radio FM sans fil. Cette option nécessite l'obtention d'une autorisation de l'ARCEP. Tous les détails ici : <https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/le-quichet-start-up-et-innovation/le-portail-bandes-libres.html>

Retour d'expérience

Balade sonore dans Montreuil

À l'occasion de la 20^è édition des **Rencontres du cinéma documentaire** (2015) dont la thématique était « **Les oreilles ont la parole** », Périphérie a produit une balade piétonne et sonore. Selon une boucle d'un peu moins d'une heure qui démarrait et revenait au cinéma Le Méliès, la créatrice sonore Jeanne Robet invitait à « **entendre** » un **parcours à la rencontre d'habitants de Montreuil** et guidait les auditeurs de manière originale dans les rues de Montreuil.

Écouter la balade : <https://www.peripherie.asso.fr/rencontres-du-cinema-documentaire/la-balade-sonore-dans-montreuil>

« Nous avons pensé à demander la réalisation d'une balade sonore car cela nous a semblé un complément bienvenu aux Rencontres du cinéma documentaire dans la mesure où l'édition montrait des films avec une prééminence consciente du son : « Les oreilles ont la parole » (en 2015).

Cette balade sonore complétait d'autres événements liés à la thématique : rencontre à propos du « binaural », rencontre avec Daniel Deshays, avec Martin Wheeler, séance spéciale Pierre Schaeffer, dialogue musical avec les élèves du Conservatoire de Montreuil et installation d'enregistrement public : « Le Confessionor ».

Jeanne Robet a été choisie car Marianne Geslin, alors coordinatrice des Rencontres, connaît et apprécie son travail en radio. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontées, si mes souvenirs ne me trahissent pas, étaient liés au temps nécessaire à la création de cette balade et au coût qui en découlait directement. Il ne s'est pas présenté de problèmes techniques pour l'enregistrement, le montage et la mise en application car Jeanne Robet a pu bénéficier des moyens d'Arte Radio me semble-t-il. En tous cas d'un média avec lequel elle avait l'habitude de travailler.

Nous avons été contente du travail de Jeanne Robet, bien qu'il ne soit pas très facile d'échanger ou de donner des indications à propos d'une forme avec laquelle nous n'étions pas et sommes toujours peu familières.

Nous avons eu peu de retour de la part du public et nous doutons que beaucoup de personnes aient fait cette balade. Certainement faut-il communiquer assez fortement voire guider quelques balades pour que le public soit plus nombreux. »

Corinne Bopp, déléguée générale, Les Rencontres du cinéma documentaire, Périphérie

Questions de droits

Droits d'auteur

Le droit d'auteur rémunère les auteurs et les autrices au titre de l'exploitation de leurs œuvres. Lors d'une diffusion ou rediffusion radiophonique, des remontées de droits sont gérées par la Scam, permettant aux auteurs d'être rétribués – dans des proportions toutefois bien moindres que pour une diffusion télévisuelle de film documentaire. En ligne, en raison de l'éparpillement des plateformes de diffusion de podcast, les rétributions sont encore incertaines. La Scam adapte peu à peu ses outils de déclaration et de suivi des droits de diffusion et négocie des accords avec les plateformes, éditeurs, studios et distributeurs afin de leur permettre de calculer simplement et de verser une redevance, ensuite redistribuée aux autrices et auteurs concernés.

Pour toute diffusion collective, quel qu'en soit le contexte, et si votre projet implique l'exploitation d'œuvres inscrites au répertoire de la Scam, vous pouvez préalablement obtenir son autorisation et vous acquitter des droits d'auteur. Cette autorisation délivrée par la Scam est adaptée aux différents modes d'utilisation des œuvres et à leur économie. Pour toute demande d'informations concernant une autorisation : autorisation.utilisateur@scam.fr.

Radio France

Toute émission de radio conçue pour les antennes de Radio France, quelle que soit l'émission (entretien, débat, magazine, documentaire, fiction), est considérée comme une création originale. À sa diffusion, elle fait donc l'objet d'une déclaration de droits d'auteurs : la Scam pour les productions documentaires ou les magazines, la SACD pour les fictions et les dramatiques.

Pour une programmation multiple dans le cadre d'un festival par exemple, il est possible de signer une convention de partenariat de diffusion – gratuite ou non avec le Direction de la musique et de la création : Contact – Caroline Savart – caroline.savart@radiofrance.com . Les délais peuvent être longs, nous vous conseillons de vous y prendre bien en amont.

Radio associatives

Les radios associatives doivent également inscrire les créations originales et fournir une attestation de diffusion à la Scam.

Arte radio

Sur le site internet d'Arte radio, tous les programmes peuvent être téléchargés sous contrat libre Creative Commons pour un usage privé, pédagogique, associatif ou non commercial. Il est cependant recommandé d'informer les auteur·rices.

Le droit moral des auteurs radiophoniques

Contrairement au copyright anglo-saxon, la particularité du droit d'auteur français articule les deux notions de droit patrimonial (les sommes d'argent perçues) et de **droit moral**. Ce dernier s'exerce aussi pour les œuvres radiophoniques. **Aucune production, aucun documentaire ne doit être modifié, amputé, sectionné, sans l'accord de son producteur.** Il arrive que des extraits soient rediffusés dans d'autres émissions : s'il s'agit de passages extraits tels quels de l'œuvre originale, ils sont bien sûr cités, « signés », replacés dans leur contexte. Les droits seront déclarés pour la durée de l'extrait et le droit moral est considéré comme respecté. En revanche, s'il s'agit de remontages, ou de découpages en « feuilletons », il

convient que l'auteur soit impérativement consulté, afin que soient respectés son droit moral et la manière dont il a conçu son œuvre.

Rémunération

De manière générale, il est encouragé de rémunérer les créateurs, d'autant plus s'ils se déplacent et accompagnent leur création. Aucune grille officielle n'a été publiée mais vous pouvez vous baser sur vos habitudes d'accueil de cinéastes.

LE SONORE COMME OUTIL DE MÉDIATION

L'éducation populaire, les ateliers en milieu scolaire ou extra-scolaire sont des outils intéressants pour faire découvrir la création sonore. De nombreux créateur·rices et documentaristes sonores sont heureux de **transmettre leurs passion et savoir-faire** de cette manière-là. Ces ateliers peuvent être l'occasion de **restitutions publiques et de réflexion sur une pratique, un territoire, un art...** sous un angle nouveau.

Pour entourer la découverte des documentaires sonores, préparer l'écoute, échauffer les oreilles et l'attention, plusieurs dispositifs, des plus simples au plus élaborés peuvent être imaginés. En voici quelques-uns :

Ateliers d'éducation à l'écoute

Tout comme l'éducation du regard, il est possible de proposer aux publics jeunes et moins jeunes, une éducation à l'écoute. Des ateliers peuvent être menés par des professionnels du secteur, ingénieurs du sons, créateurs sonores, mais également sous formes simples, animés par enseignants ou acteurs culturels sans connaissance technique approfondie.

L'écoute est sélective. Notre système auditif est en effet capable de trier les signaux qui lui parviennent, ce qui nous permet par exemple de suivre une conversation dans un lieu où se côtoient de nombreux bruits parasites. Cette capacité à reconnaître les fréquences des différents sons perçus, à en discerner et en interpréter le sens **peut être entraînée, à l'aide de nombreux exercices, adaptés à tous les âges.**

Avant tout, l'éducation à l'écoute est un **éveil aux différents environnements sonores du quotidien.** En développant une nouvelle affinité, consciente et positive de son espace sonore habituel, chacun peut devenir plus attentif, concentré, et entretenir un meilleur rapport avec les autres et l'espace collectif. Aborder par des exercices les territoires du sonore, permet de prendre le temps, de développer ses capacités à être disponible, à l'écoute et déployer de nouvelles attentions.

Nommer pour faire surgir

Tout comme nommer une odeur amplifie automatiquement la perception olfactive de celle-ci, **donner un nom à un phénomène sonore, c'est se mettre à l'entendre.**

Dans tout lieu, il est possible d'effectuer des séances d'écoute active en proposant à un petit groupe de personnes de **prêter attention pendant une minute aux sons qui les entourent** puis de les dénommer. Petit à petit, chacun apporte des précisions sur l'intensité, le timbre, la distance, le mouvement, la netteté, la nature organique ou mécanique de chacun des sons, révélant aux autres des détail passés inaperçus. Ce simple exercice permet à la fois **d'affiner son vocabulaire sonore et de mettre en évidence le caractère sélectif et subjectif de l'écoute.**

Cet exercice peut être réitéré dans différents lieux ou à différents moments de la journée, afin de percevoir les différences de résonance en fonction par exemple des phénomènes météorologiques ou encore pour mesurer les impacts d'un aménagement intérieur ou extérieur sur l'amplification ou la neutralisation des sons...

Prêter attention aux voix

De nombreux exercices peuvent être imaginés à partir des voix des participants. **S'écouter parler les uns les autres en prêtant attention aux caractéristiques de chacun** : timbres (voix douce, rauque, nasillarde,...), hauteur (grave, aigüe, de tête, de poitrine), et en fonction de différentes inflexions ou

intonations (interrogation, affirmation, doute, colère,...), permet de déceler une multitude d'informations, mais aussi des traits de personnalité.

Il est également possible d'enregistrer ces voix et de les réécouter. Étant peu habitués à entendre nos voix enregistrées, l'exercice de leur écoute permet de **prendre conscience** des possibilités et des différentes utilisations de celle-ci : voix parlée, chantée, créée, murmurée... et ainsi **apprendre à utiliser et maîtriser sa voix** afin d'en améliorer la production et en comprendre les effets.

Retrouvez des exemples de « jeux de sons » sur le site des Audiobogs d'Arte radio *Les ingénieurs du son* :
<https://audioblog.arteradio.com/article/132040/jeux-de-sons>

Et ici une sélection de documentaires sonores et des pistes pédagogiques pour les accompagner :
<https://audioblog.arteradio.com/article/23537/animer-une-seance-d-ecoute-en-classe>

Ateliers de création sonore

Pour aller plus loin dans l'éducation à l'écoute et la découverte de la création sonore, certaines associations proposent des ateliers pratiques. **Découverte des différents micros et des techniques d'enregistrement, écriture radiophonique, sélection des plans sonores, montage son et mixage...** sont autant de notions qui peuvent être abordées en fonction de l'âge et du niveau des participants.

Ces ateliers sont l'occasion d'une **création collective et d'une restitution en public, en onde ou en ligne**. S'il est difficile d'obtenir un résultat final satisfaisant en peu de temps avec un groupe de novices, le **processus de création est en soi un apprentissage enrichissant** en ce qu'il confronte les participants aux questions de l'écoute, de la sélection et de l'attention à l'environnement sonore. L'étape du montage final peut être confiée à l'intervenant•e ou à un•e monteur•euse son afin de proposer une œuvre collective aboutie et de la partager avec le groupe de participants, voire un plus large public.

Retour d'expérience

À vol d'oiseau, atelier de création et balade sonore dans les quartiers de Rennes

Une création sonore collective élaborée par les habitants du quartier et les jeunes investis sur le projet Des Histoires, de l'association Comptoir du doc, en collaboration avec Emmanuelle Tornero et Laëtitia Foligné :

« En 2018, nous avons organisé un atelier de création sonore dans le cadre de notre programme Des Histoires, ancré depuis 5 années dans le quartier Maurepas à Rennes. Après l'installation d'un labo temporaire dans le quartier, nous avons imaginé une balade sonore, intitulée À vol d'oiseau. L'idée était de proposer aux curieux de découvrir Maurepas et La Bellangerais : deux quartiers limitrophes, si proches à vol d'oiseau, mais qui se côtoient pourtant peu.

Pendant tout le mois de mars, plus d'une centaine de personnes sont venues au Pôle associatif de la Marbaudais, pour s'initier à l'enregistrement sonore, à travers différents ateliers. Les sons récoltés ont constitué une bibliothèque sonore d'une dizaine d'heures. Un atelier de montage s'est ensuite déroulé pendant une semaine, pour fabriquer les capsules sonores, à partir de cette matière, avec la collaboration de la créatrice sonore Emmanuelle Tornero, chargée du montage final de la création sonore.

Réalisée avec le concours de 110 habitants du quartier, la balade sonore a été diffusée le samedi de clôture de l'évènement, avec 150 participants ! Une balade faite de détours, d'arrêts, de points d'écoutes, pour prendre le temps de se perdre et d'entendre les murmures de ces quartiers... À l'arrivée, un pot d'accueil et diverses animations attendaient les promeneurs aux

oreilles grandes ouvertes. Nombre de Rennais ayant participé à la balade se sont dits surpris de découvrir autant de verdure et de tranquillité dans ce quartier ! »

Laëtitia Foligné, Chargée de programmation Des Histoires, Comptoir du doc

Accéder à la balade : <https://soundcloud.com/user-394306026>

Accompagner les diffusions de films par des objets sonores

Le sonore peut également constituer une voie d'entrée ou un accompagnement à vos activités de programmation de films.

Podcasts sur le cinéma (entre autres documentaire)

Il existe un certain nombre de podcasts sur le cinéma que vous pouvez relayer auprès du public en fonction de vos programmations afin par exemple de permettre aux spectateurs de se familiariser avec un·e cinéaste avant une projection ou de poursuivre la réflexion par la suite.

Voici une petite sélection de propositions qui abordent notamment le film documentaire :

NÉGATIF

« Deux fois par mois, une heure d'entretien avec une créatrice ou un créateur d'images et de sons. NÉGATIF donne la parole à des personnalités artistiques de tous horizons afin de les interroger sur leur travail créatif dans le domaine audiovisuel. Expérimental, documentaire ou fiction ces longs entretiens sont l'occasion de découvrir des métiers, parcours et approches personnelles. » - <https://negatif.co>

Silence elles tournent !

« Quelles sont les réalisatrices, scénaristes, directrices photo, productrices, scriptes, monteuses marquantes qui ont traversé l'histoire du cinéma ? On connaît Agnès Varda, Mary Pickford, Chantal Akerman ou encore Alice Guy, mais elles sont plus nombreuses encore à avoir lutté pour se faire une place dans le cinéma.

Présenté par Esther Brejon, Silence ! Elles tournent est un podcast Revus & Corrigés, coproduit par le Mouvement Up, mettant en lumière ces femmes éclipsées de l'histoire du cinéma » - <https://silence-elles-tournent.lepodcast.fr>

Les Fugues de Comptoir

L'équipe de Comptoir du doc, association Rennaise, a lancé en 2020 en réaction à la crise sanitaire et à la fermeture des lieux culturels un blog pour réfléchir sur la création documentaire via différents supports numériques. Le blog se pérennise avec la diffusion régulière de contenus pédagogiques autour des films et cinéastes : des textes, des vidéos et une diversité d'entretiens sonores –

<https://www.comptoirudoc.org/programmations/les-fugues-de-comptoir>

Un doc un soir

Créé par la journaliste Marine Pradel et la productrice Sarah Prot en 2021 ce podcast consacre chaque semaine un quart d'heure à un film documentaire, à travers l'interview de celle ou de celui qui l'a réalisé. « Doc Arte ou Netflix, documentaires de création ou enquête journalistique, nous sélectionnons des films variés, récents ou pas, des grands succès primés ou des petites merveilles méconnues, pour vous donner envie de voir le meilleur du genre... sans jamais de spoilers! Chaque réalisateur donne un éclairage sur son travail et partage spécialement pour vous ses recommandations de films documentaires. » - En écoute sur

Deezer ici <https://www.deezer.com/fr/show/2533902> ou Spotify ici <https://open.spotify.com/show/7kfJ63awN9m1uw1DrYFTjS?si=qoigHzToTtGHCP-jEknW1Q&nd=1>

Créer vos propres podcasts

Afin de personnaliser les propositions, vous pouvez, avec peu de moyens, créer vos propres podcasts ou plateformes sonores. Entretiens de cinéastes, enregistrements de tables rondes ou conférences, introduction à un programme de films, des plateformes en ligne vous permettent de proposer des contenus sonores à vos publics.

Zoom sur les plateformes d'hébergement de contenus sonores

- **Les Audioblogs d'Arte radio**

Avec les Audioblogs, Arte Radio propose aux internautes de mettre en ligne leurs créations sonores personnelles (reportages, créations, objets sonores) et de **créer ainsi leur propre radio en ligne, à écouter, télécharger ou podcaster**.

Tous les sons bénéficient d'outils de partage sur les réseaux sociaux. Ils peuvent également être intégrés et exportés dans une page web.

L'avantage de cette plateforme est la gratuité pour le créateur de podcast et l'utilisateur et l'absence totale de publicité.

<https://audioblog.arteradio.com>

- **Soundcloud**

Soundcloud est **la plateforme d'hébergement et d'écoute en ligne de musiques créations sonores de référence**. C'est l'une des seules plateformes à permettre aux artistes de mettre en ligne directement leurs créations – et pour les musiciens leurs morceaux sans passer par une maison de disques – et qui leur permet donc de les monétiser, sous conditions.

Le compte gratuit « Basic » permet la mise en ligne jusqu'à 3 heures de contenus et jusqu'à 100 téléchargements par titre. Le compte payant « Pro » (8,25€/mois) permet un temps de mise en ligne et des téléchargements illimités, la monétisation des écoutes et l'accès à des statistiques précises.

Les usagers peuvent entendre des publicités en amorce des programmes à moins de souscrire un abonnement à la plateforme. SoundCloud Go, service payant qui permet une écoute illimitée sans publicités.

<https://soundcloud.com>

- **Soundways**

SoundWays est une **plateforme dédiée à la réalisation, l'édition et le partage de créations sonores en réalité augmentée audio**. Disponible sur mobile, SoundWays propose une écoute spatialisée du son en fonction du trajet, de l'orientation et de la géolocalisation de l'utilisateur. C'est une solution à envisager pour la création de balades sonores par exemple, les capsules sonores se déclenchant en fonction des déplacements de l'auditeur.

SW Composer est leur outil d'édition accessible via un simple navigateur pour composer et produire vous-même des parcours et des expériences sonores géolocalisées, en réalité augmentée audio. L'auditeur pourra télécharger sur son smartphone le SW Player, l'application de diffusion des contenus audio créés. L'entreprise propose également un accompagnement des projets dans leur direction artistique, éditoriale, technique et technologique.

<http://www.soundways.eu/web/>

Créer une radio éphémère

Le temps d'un festival ou d'une journée événementielle, vous pouvez **créer un studio de radio éphémère et diffuser en direct** entretiens, discussions, annonces ou encore critiques autour des films et créations sonores présentés. Cette installation nécessite **des moyens et du matériel** : enceintes, casques, micros avec pieds, enregistreur numérique portable, table de mixage, ampli casque et divers câbles.

Pour une mise en ligne sur internet, vous pouvez utiliser par exemple le logiciel de diffusion de flux (streaming) audio et vidéo Icecast - <https://www.icecast.org> (site uniquement en anglais pour le moment)

Pour une diffusion sur une onde FM libre, il vous faudra obtenir une autorisation auprès de de l'ARCEP. Tous les détails ici : <https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/le-quichet-start-up-et-innovation/le-portail-bandes-libres.html>

Le Clémi propose tutoriels et conseils pour la mise en place d'un studio de web radio nomade et la réalisation d'une émission en direct : <https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-production.html>

Exemple : Ty Films a mené une radio à Mellionec, le temps des Rencontres du film documentaire, baptisée Radio rencontres : « des reportages, des micro-trottoirs, des émissions, des duplex, des quizz (avec trophées la clé!)... une vraie radio à venir écouter sur place! Un lieu d'expression où vous pouvez partager vos meilleurs moments de festival, ou même déclarer votre flamme à notre liberté retrouvée. » Retour sur cette expérience et enregistrements à retrouver ici : <https://www.tyfilms.fr/Rediffusions-de-Radio-Rencontres.html>

RESSOURCES ET CONTACTS UTILES

Suivre l'actualité du documentaire sonore

ADDOR, association pour le développement du documentaire radio et de la création sonore

Depuis juin 2009, l'Addor rassemble auditeurs, auteurs, réalisateurs, preneurs de son, historiens, documentalistes, diffuseurs... pour leur permettre de se connaître, de se rencontrer et d'échanger autour de leurs passions. Rencontres-écoutes autour d'acteurs du « docu radio », diffusions publiques, ateliers de partage de savoirs, réflexion sur les formes documentaires... L'Addor est avant tout un espace collectif d'échanges, d'apprentissage, d'écoute et d'invention. Chacun peut, selon ses envies, ses projets, s'en saisir pour participer au partage et à la valorisation du documentaire radiophonique et, plus largement, de la création sonore.

<https://www.addor.org>

Beau Bruit

Beau bruit est une structure associative basée dans les Pyrénées Orientales, qui développe des activités artistiques, culturelles et sociales autour du son, et plus précisément autour de l'environnement sonore, de l'écoute et de la radiophonie. Beau bruit travaille également sur la transmission et la pédagogie du son, à travers l'animation d'ateliers tous publics et l'édition de la revue Syntone et son supplément imprimé la revue de l'Écoute. Beau bruit a coordonné la "Semaine du Son" dans les Pyrénées Orientales en 2012 et 2013.

<http://www.beaubruit.net>

Syntone, actualité et critique de l'art radiophonique

Fondée en décembre 2008, Syntone est une revue web et papier qui se consacre à l'art de la radio, c'est-à-dire à la création radiophonique, à la création sonore, mais aussi à la radio en tant que moyen d'expression, sa technologie, ses usages, son devenir, ainsi qu'aux autres arts et plus généralement à tous les aspects de la vie passés au filtre de notre radiobsession.

<http://syntone.fr>

Le Groupe de recherches et d'études sur la radio

L'association a pour but le développement et la valorisation de la recherche, des études scientifiques et diverses, les mises en œuvre de pratiques novatrices autour de la radiodiffusion. Elle a pour vocation de rassembler les personnes physiques ou morales engagées dans la recherche sur la radio, qu'il s'agisse de recherches fondamentales ou appliquées. En alliant recherches théoriques et pratiques, en s'intéressant tant aux structures, à l'environnement, aux contenus, à la pratique et à la création radiophoniques, qu'aux publics et à la réception, le GRER souhaite être un lieu de réflexions, dans des dimensions prospectives, sur la réalité actuelle et l'avenir de la radio, sur les problématiques et enjeux de ce média.

<https://radiography.hypotheses.org/grer-2/qui-sommes-nous>

Conseils pour la création sonore

Les ingénieurs du son

Quel micro choisir ? Comment animer un atelier radio en classe ? Quels sont les conseils des pros de l'audio ? Le site internet des Audioblog d'Arte Radio propose une rubrique riche de conseils, trucs et astuces pour créer un podcast ou animer un atelier de création sonore.

<https://audioblog.arteradio.com/les-ingenieurs-du-son>

Le guide du documentariste sonore

Le Guide du documentariste sonore 2017 est une initiative d'Addor (Association pour le développement du documentaire radio et de la création sonore) réalisée avec le soutien du Syndicat national des auteurs et des compositeurs(Snac).

Cet ouvrage est le fruit de toutes les rencontres, expériences, discussions et réflexions accumulées depuis la création de l'Addor. Il se penche sur tous les aspects de la profession de documentariste sonore.

Où se former ? Où et comment proposer des docus radio ? Comment financer ses créations ? Où rencontrer les acteurs du documentaire sonore ? Quels matériels et logiciels utiliser ? On y trouve aussi des explications sur le droit d'auteur, des adresses utiles...

Téléchargez gratuitement ici la version PDF : <https://www.addor.org/guide-du-documentariste-sonore-2017-11>

Les festivals dédiés

Longueur d'Ondes, à Brest – annuel, février

Créé en 2003 par l'association du même nom, Longueur d'Ondes est le festival de la radio et de l'écoute. Chaque année, deux prix y sont décernés : le prix de la création radiophonique et le prix du reportage Longueur d'Ondes/LibéLabo.

<http://longueur-ondes.fr>

[Sonor], à Nantes – bisannuel

[Sonor] a été créé en 2006 par l'association Histoires d'Ondes et la radio associative Jet FM. C'est un festival dédié à la radio et à la création radiophonique alternative : salons d'écoutes, débats, lectures, documentaires, fictions, émissions de radios, création sonore, concerts... Festival itinérant, [Sonor] se promène dans différents lieux de l'agglomération nantaise. - <https://www.facebook.com/festivalsonor/>

International Feature Conference, IFC (itinérant) – annuel, printemps

L'IFC est une conférence internationale sur le documentaire radio qui se tient depuis 1974 chaque année au printemps dans une ville différente. Pendant cinq jours, sont proposées des écoutes et des débats-rencontres avec des documentaristes radio du monde entier. - <https://ifc2.wordpress.com>

Réseau des adhérents de La Cinémathèque du documentaire – Coordonné par Images en bibliothèques

Les archives de l'édition 2021 : <https://ifc2.wordpress.com/2021/05/31/the-ifc-2021-archives/>

Paris Podcast festival

Depuis 2018, le Paris Podcast festival propose en octobre 3 jours de rencontres, découvertes, écoutes en avant-premières, enregistrements publics, ateliers, journées professionnelles, débats, master classes et compétition officielle à la Gaité Lyrique de Paris. - <https://www.parispodcastfestival.com>

Réflexions sur le sonore

Daniel Deshays

Concepteur sonore, professeur des Universités, directeur de recherche et conférencier, Daniel Deshays travaille le son pour la radio, le théâtre, la musique et le cinéma. Il a fondé le département de Conception sonore à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, enseigne à la Fémis, aux Ateliers Varan, au sein de Masters et de formations professionnelles, ainsi que dans de nombreux festivals. Il a aussi enseigné à l'ENSAD, à Sciences Po et dix années à l'École des Beaux-Arts de Paris où il développa son approche de la plasticité du sonore. Il est notamment l'auteur de deux essais : *Pour une écriture du son* (2006) et *Entendre le cinéma* (2010), *Sous l'avidité de mon oreille* (2018).

Archives et actualités sur son site internet : <http://deshays.net>

Nicolas Frize

Nicolas Frize est un compositeur de musique contemporaine. Ses activités musicales l'ont amené au cours des années à s'intéresser de façon particulière à l'environnement sonore urbain, à l'éveil à l'écoute et à l'audition, au monde du travail – sous toutes ses formes, à l'univers carcéral, à l'enfance.

Recherches, mémoires, militances

Retrouvez sur le site internet du compositeur articles, réflexions et pamphlets sur l'univers du son : <http://www.nicolasfrize.com/fr/textes>

Écoute écoute

Document réalisé par un groupe de travail réunissant le compositeur Nicolas Frize et des représentants des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'écologie et de la culture, du SCEREN-CNDP (Centre national de documentation pédagogique) et du Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) - Réalisation sonore et musicale : Les Musiques de la Boulangère - Production : SCEREN/CNDP

En téléchargement ici : <https://www.bruit.fr/outils-pedagogiques/ecoute-ecoute-programme-deveil-a-lenvironnement-sonore-et-dinvitation-a-lecoute>

Kaye Mortley

Kaye Mortley est née en Australie et vit en France depuis 1981. Productrice indépendante, elle travaille pour France Culture (notamment pour l'Atelier de Création Radiophonique) ainsi que pour plusieurs radios européennes et pour l'Australian Broadcasting Corporation. Elle anime également de multiples ateliers et séminaires sur le documentaire de création.

La tentation du son, Phonurgia Nova éditions, 2013

« Un jour, a surgi l'idée d'un petit livre de textes sur la radio, qui à partir de l'expérience des ateliers d'Arles, interrogerait les méandres de la création sonore, dans un aller-retour entre pratique et théorie, son et écriture, forme et inspiration... » explique Kaye Mortley en introduction à l'ouvrage qu'elle a orchestré. Sous ce volume de 170 pages, 26 auteurs "oreilles au vent" se sont réunis autour d'elle pour questionner une forme de création qu'ils ont en partage : le documentaire sonore de création. Autant de pistes de réflexion pour interroger le son radiophonique sous toutes ses formes et repenser les cadres de l'écriture sonore.

Le livre est prolongé par 47 propositions d'écoute rassemblées sur www.sonosphere.org qui offrent à sa lecture un contrepoint sonore fascinant à explorer.

Raymond Murray Schafer

Raymond Murray Schafer est un compositeur, écologiste, théoricien et pédagogue canadien. Cofondateur du World Soundscape Project (projet mondial d'environnement sonore) à l'Université Simon Fraser : <https://www.sfu.ca/sonic-studio/worldsoundscaperoproject.html>

Le paysage sonore, J.C Lattès, 1979

Murray Schafer a forgé la notion de paysage sonore pour désigner notre environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu desquels nous vivons. Depuis l'apparition du tout premier bruit – celui de la mer –, le paysage sonore n'a cessé de s'enrichir des sons du monde vivant : oiseaux, insectes, langage, musique... jusqu'à la révolution industrielle et électrique. Terrible et fascinante rupture, qui transforme radicalement notre rapport au son, à la musique – et au silence. Mais qui nous rend aussi désormais capables de mettre en œuvre un authentique design sonore, maîtrisé et conscient – basé sur les principes de l'écologie sonore.

Juliette Volcler

Coordinatrice éditoriale de Syntone, chercheuse indépendante et autrice, Juliette Volcler a aussi été productrice de l'émission l'Intempestive sur Fréquence Paris Plurielle et Radio Galère.

Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore, La Découverte / La Rue musicale, 2017

Contrôle raconte la fascinante histoire d'une autre modernité sonore. Une modernité incarnée à l'origine par un homme, figure majeure mais méconnue du XXe siècle : Harold Burris-Meyer. Ingénieur et homme de théâtre, il fut inventeur de dispositifs sonores et expérimentateur en sciences du comportement.

À travers les trois grands chapitres de son histoire — le théâtre, l'industrie, la guerre — s'écrit celle des premières tentatives de manipulation des masses au moyen du son. Divertir ou terrifier, apaiser ou piéger, guérir ou perturber, nulle différence pour l'ingénieur illusionniste. De l'acoustique théâtrale à la musique dans l'industrie en passant par l'élaboration de leurres sonores employés pendant la Seconde Guerre mondiale contre les troupes allemandes et italiennes, il s'employa toute sa vie à montrer l'influence profonde du son sur les réactions et les émotions de l'homme.

Contacts utiles

Collectifs d'auteurs

NAAIS - Auteurs et autrices de l'image et du son en Nouvelle-Aquitaine

NAAIS rassemble les auteurs et autrices (scénaristes, et/ou réalisateurs et réalisatrices) de Nouvelle-Aquitaine, afin de porter leur voix, de s'interroger sur les pratiques, et de soutenir la création audiovisuelle et cinématographique dans la région - <https://naais.fr>

CASO - Collectif des Auteurs Sonores en Occitanie

Créé en novembre 2018, le CASO réunit autrices, auteurs et artistes sonores indépendant·e·s vivant et exerçant en Occitanie, et rayonnant sur le territoire occitan, en France et à l'étranger depuis de nombreuses années. - <https://www.facebook.com/groups/407818360170366/>

Associations de créateurs et formateurs

Faïdos sonores

L'association réunit deux créateurs sonores, Benoit Bories et Charlotte Rouault, travaillant à la fois dans les domaines du documentaire de création sonore et de la composition acousmatique pour des formes plus hybrides (installations, performances live, transmedia). Ils organisent aussi des formations professionnelles et des ateliers de créations sonores à destination de publics variés. Les productions de Faïdos Sonore ont reçu plusieurs prix et nominations lors de festivals de création sonore et radiophonique de premier plan (Prix Europa, Prix Phonurgia Nova, Prix Bohemia, Prix Italia) - <https://faidosonore.net/>

Les voix de traverse

Composée de chercheur·euses en sciences sociales, d'artistes et de technicien·nes du son, l'association Les Voix de Traverse met ses connaissances et ses compétences à l'œuvre pour explorer autrement les territoires et leurs images. L'association élabore diverses propositions sonores qui articulent, autour d'un espace vécu, les mémoires passées aux discours contemporains, les perceptions individuelles aux représentations collectives qui révèlent les quartiers dans leur intimité, à travers les yeux de leurs habitants. - <http://www.lesvoixdetraverse.com/>

La Disquette

La Disquette est une association créée en 2018 qui rassemble, au sein d'un collectif, des personnes issues de diverses associations artistiques et sociales, ayant des parcours professionnels différents. L'association a pour but d'échanger savoir-faire et expérience concernant la mise en place d'ateliers de transmission, et de se réunir autour de la création de projets audiovisuels, en région Occitanie - <http://cargocollective.com/ladisquette/>

Freq-Out

Freq-Out réunit créateur·rices sonores (Floriane Pochon et Clément Baudet) et développeur·euses web (Stéphane Jourdan et Laurie Guetat) avec l'objectif de porter des projets de programmation sonore et de conceptions web et mobiles. Elle porte entre autres la web radio Phaune radio et organise des événements tels que les Bivouacs radio dans les Cévennes : « Passerelle entre création et information, arts et techniques, Freq-Out est un laboratoire de recherche et de production dédié aux nouvelles écritures, en

particulier radiophoniques, dans une logique transmédia, et avec une orientation forte en direction des nouveaux usages et nouvelles formes mobiles. » - <https://freq-out.com>

L'atelier de création sonore radiophonique

Basée à Bruxelles, l'association accueille auteur·rices, réalisateur·rices et créateur·rices intéressé·es par la radio. Elle met à disposition des moyens techniques et financiers, un accompagnement artistique et une aide à la production et à la diffusion : « Nous sommes un atelier d'accompagnement à la réalisation de récits sonores radiophoniques. Pour les passionné·es et les enthousiastes d'histoires audios, nous les initions, nous les outillons, nous les coachons et diffusons leurs créations. Communauté ouverte d'échanges et de savoirs, l'ACSR est véritable espace de liberté(s) qui permet l'expérimentation et la recherche, et encourage ainsi la diversité artistique. » - <http://www.acsr.be>