

LE RÔLE DU SON AU CINÉMA

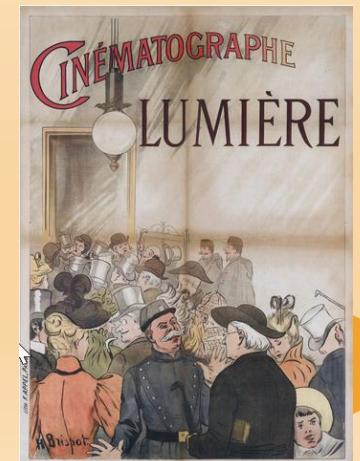
Formation Ecole et cinéma 22-23

19^E ET 20^E SIÈCLES: DES INVENTIONS MAJEURES

- **La photographie:** N. Niepce en 1826
<https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-la-photo>
- **L'enregistrement sonore:** Thomas Edison avec le phonographe et Charles Cros avec le paléophone en 1877
- **La première caméra:** le kinétographe d'Edison en 1891 (en s'inspirant des travaux d'Etienne Jules Marey)
- **Le cinéma:** Louis et Auguste Lumière en 1895

19^E ET 20^E SIÈCLES: DES INVENTIONS MAJEURES

A la création du cinéma, on ne savait pas enregistrer du son qui soit synchronisé à l'image

Mais le cinéma muet, ça n'existe pas vraiment: dès les premières séances, un bonimenteur, un pianiste, un petit orchestre -> apparition d'un genre à part, la musique de film

Premier film « parlant »:

Le chanteur de Jazz en 1927

[En savoir plus sur l'histoire du son au cinéma sur le site Upopi](#)

LE CONTINUUM SONORE

Le son et l'image sont toujours associés au cinéma.

Un silence au cinéma crée une rupture dans le continuum sonore, cela signifie toujours quelque chose.

L'importance de la bande sonore n'est donc pas à négliger, elle joue à 70% sur le ressenti que nous avons d'un film!

INTERACTION SON-IMAGE

- Des musiques écrites pour accompagner les images
- Ou des images composées pour accompagner la musique?
- > Programme la Pie Voleuse de Luzzati et Gianni
- Dans ces courts-métrages, c'est la musique qui « décide »!
Par exemple les mouvements de la Pie sont dictées par les répétitions et les variations des mélodies.

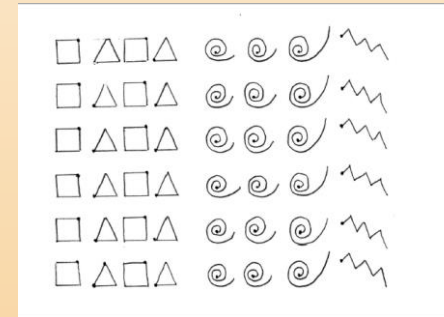
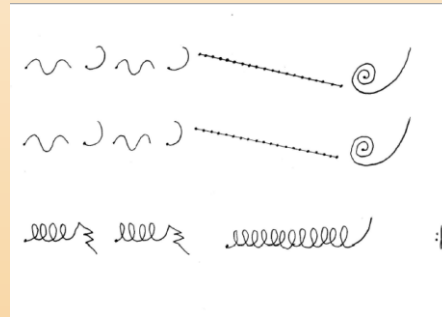

- Voir un extrait: <https://www.dailymotion.com/video/x1zudjn>

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE C1

- Comprendre et suivre les répétitions de la mélodie de Rossini:
- En inventant des mouvements dansés
- En composant une « partition » graphique de l'extrait, appelée aussi **musicogramme**
- [Télécharger l'exemple](#)

- [Écouter l'extrait de cette mélodie](#)
le tempo de cette version convient bien à ces activités, moins rapide que dans le film!

NB: le musicogramme correspond aux deux premières minutes du morceau.

INTERACTION SON-IMAGE

- Des musiques écrites pour accompagner les images
- Ou des images composées pour accompagner la musique?
- > Film d'animation Pierre et le loup de Suzie Templeton
- Pas de récitant pour cette version de l'œuvre de Prokofiev, il est remplacé par les images.
- Voir la bande annonce:
<https://www.youtube.com/watch?v=N13rBBgbPeo>

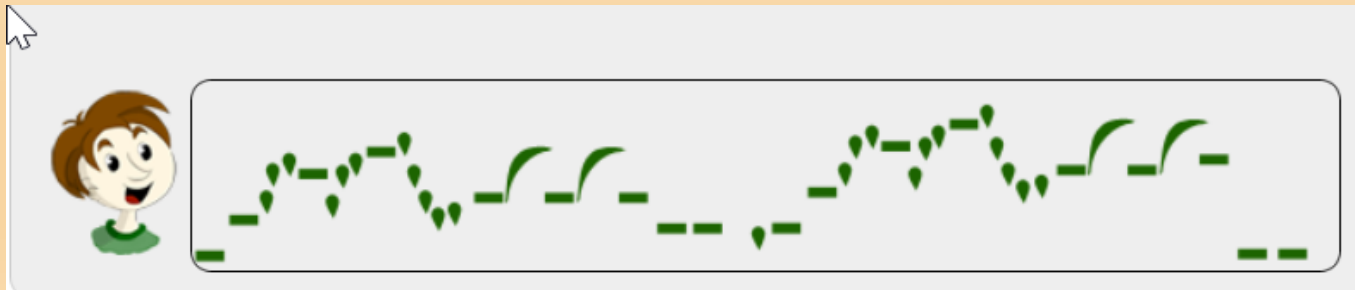
ACTIVITÉS D'ÉCOUTE C3

- Comprendre le principe de composition de Pierre et le loup:
un personnage = un instrument

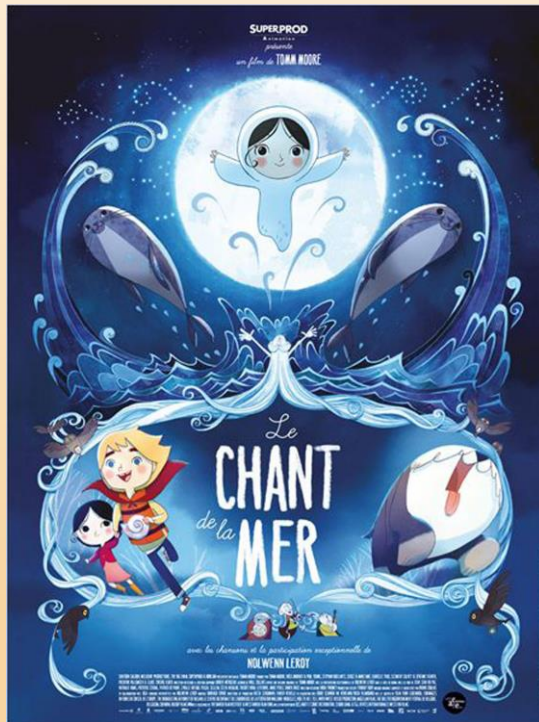
Application musicale proposée par la Philharmonie de Paris:

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/player-guides.aspx?id=1092878#VKv>

- Ecouter le thème associé au personnage de Pierre et suivre la « partition » avec le guide d'écoute de la Philharmonie de Paris

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE C2

- Se plonger dans l'univers musical celtique du Chant de la Mer de Tomm Moore, musique, composée par Bruno Coulais et interprétée par Nolwenn Leroy,
- Ecouter la chanson du film:
<https://www.youtube.com/watch?v=wkoHc83e9cI>
- Découvrir et reconnaître les instruments caractéristiques de la musique celtique:
- <https://learningapps.org/display?v=pu22rm3hk22>

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE C2 ET 3

En s'inspirant du jeu d'écoute proposé par **Pierre Badaroux**, musicien et compositeur:

- Choisir un extrait vidéo, si possible **sans dialogue**, mais avec une musique de fond.
(exemple: Les premières images du générique de Shining de S. Kubrick)
- Couper le son de la vidéo et mettre **une musique très différente**
(exemple: une musique douce, White Christmas par L. Armstrong)
-> quelle histoire peut-on imaginer, quelle(s) émotion(s)?
- Renouveler le jeu avec une **musique d'un autre style**, plus gaie
(exemple: une musique country, Blowing in the wind par Paul, Pete and Mary) -> quelle différence cela fait-il?
- Enfin, regarder l'extrait avec la **musique originale!**

LES CATÉGORIES DE SONS

- **La musique:**
- en off,
elle accompagne l'action;
à l'image,
elle fait partie de l'action

La parole:
dialogues,
voix off,
chansons...

Les bruits, les sons,
qui accompagnent l'action:
la pluie, les pas...

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C1

- Bande annonce de l'Odyssée de Choum
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZLh9azyv8Nw>
- A écouter sans les images
liste des sons entendus
hypothèses sur les lieux, les personnages, l'histoire
- A regarder pour vérifier

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C1

- Les bruits: le vent, l'eau, les oiseaux, une branche, un reniflement, un grognement, la mer, les grillons, le moteur de la voiture, des chiens, les grenouilles
- Les « présences » des personnages: bruits de pas, jeu de billes
- Les dialogues: « attention », rires d'enfants
- La musique, jouée par un orchestre symphonique

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C2

- Chantons sous la pluie
- <https://nanouk-ec.com/films/chantons-sous-la-pluie>
- A écouter sans les images
liste des sons entendus
en particulier les bruits
qui se superposent à la chanson
- A regarder pour vérifier

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C2

- Le dialogue entre Gene Kelly et Debbie Reynolds
- Les bruits: la porte qui se ferme, le moteur de la voiture, la pluie, les claquettes sur le trottoir, les claquettes dans les flaques d'eau, le parapluie contre les barreaux de métal, les éclaboussures.
- La musique, jouée par un orchestre symphonique, très douce pendant le dialogue, elle devient plus gaie plus présente pour la chanson chantée par Gene Kelly.
Vers la fin de la séquence, elle s'arrête brusquement: pourquoi? (à observer au moment de regarder les images!)

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C3

- Le loup blanc
- <https://nanouk-ec.com/films/le-loup-blanc>
- A écouter sans les images
liste des sons entendus
- A regarder pour vérifier

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE C3

- Les dialogues avec les voix de 4 personnages: les deux frères, le père et la mère
- Les bruits: les cris des corbeaux, le frottement du corps et de la tête du loup sur le sol, la hache, les pas sur le plancher, les pas sur le chemin, la porte, le coup d'épée sur le bras, le grincement du sommier, la tête du loup qui roule, les mains qui grattent la terre (que l'on entend à peine).
- La musique, piano, violoncelle et chant sans paroles, ne démarre qu'au bout d'1mn10s. Elle arrive au moment où les enfants décident d'enterrer la tête du loup, et accentue la tristesse de cette scène.

AUTRES DÉMARCHES D'ÉCOUTE

- Pour comprendre la création de la bande-son d'un film d'animation:
- Les making-of d'Adama (Ecole et cinéma 17-18):

pour la musique: <https://vimeo.com/138124609>

pour les voix: <https://vimeo.com/141175617>

pour les effets sonores:

<https://vimeo.com/143250803>

À consommer sans modération!

AUTRES DÉMARCHES D'ÉCOUTE

- Tester votre culture musicale cinématographique!

des couples de cinéma:

<https://learningapps.org/display?v=p64ee7p4c01>

John Williams:

<https://learningapps.org/display?v=p3bzfgr9c16>

- Michel Legrand:

<https://learningapps.org/display?v=p0tjwei2517>

- *Et pour les plus petits, reconnaître les bruits*

<https://learningapps.org/display?v=pu8iger3j22>

AUTRES DÉMARCHES D'ÉCOUTE

- Pour travailler le son en atelier:
<https://www.lefildesimages.fr/travailler-le-son-en-atelier/>

exercices d'écoute, prise de son, montage...

Pour aller plus loin: la notion de cinéma pour les oreilles définie par Michel Chion

