

Le rôle du son au cinéma

Formation Ecole et cinéma cycle 3
Année 2021-2022

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 pas à négliger

Le continuum sonore

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

Les catégories de sons

Les ingénieurs du son qui œuvrent dans le cinéma séparent leur travail en trois catégories, en suivant l'acronyme « MDE »

- **La Musique:** en off, elle accompagne l'action; à l'image, elle fait partie de l'action
- **Les Dialogues,** et tout ce qui concerne la parole, voix off, chansons...
- **Les Effets,** c'est-à-dire les bruits, les sons, qui accompagnent l'action: la pluie, les pas...

Les fonctions du son

- **Premier niveau:** le son et la musique procurent une impression, des émotions
- **Second niveau:** les sons donnent des informations sur la source qui les produit, et sur l'espace dans lequel ils se situent (réverbération, ambiance sonore...)

Les fonctions du son

- **Troisième niveau:** le plus sophistiqué; les sons jouent le rôle de symboles
- Ils renvoient à des codes, le plus souvent verbaux et musicaux, comme les violons pour les scènes romantiques

Les plans sonores

- La bande-son d'un film est une **superposition** de différents plans sonores
- Comme pour l'image, on peut parler de **premier plan**: très souvent les dialogues...
- Et d'**arrière plan**: le fond sonore (les bruits de la rue...) ou la musique en off

Les plans sonores

- Exemple: « The Kiss » extrait de la B.O. du *Dernier des Mohicans* (musique Trevor Jones)
- Une musique de danse traditionnelle en arrière plan sonore
- Le thème principal joué par un orchestre symphonique qui apparaît et disparaît au premier plan

-> [pour écouter l'extrait sur youtube](#)

Interaction son-image

- Le son et l'image sont **synchronisés**, redondants
-> on attire l'attention sur l'action
- Le son continue **après** l'image -> on laisse une trace dans la mémoire
- Le son arrive **avant** l'image -> on anticipe sur l'action, cela permet d'être plus attentif sur la suite

Interaction son-image

- Le son donne des informations **supplémentaires** à l'image -> cela permet de faire des hypothèses sur l'action
- Le son crée une **rupture** dans le continuum sonore -> on fait varier le nombre d'informations et leur niveau d'importance

Analyse sonore d'une séquence

L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor-l>

- Cette séquence permet de retrouver les différents plans sonores et d'écouter les interactions entre la musique et l'image

Analyse sonore d'une séquence

L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor-l>

Une première écoute sans les images pour se concentrer sur les différents sons, les reconnaître, puis les classer dans les 3 catégories:

Musique: chants sans paroles, musique orchestrale, beaucoup d'accords dissonants, sons musicaux avec effets électroacoustiques pour accentuer le côté fantomatique (réverbération...)

Effets: bruits d'eau divers (clapotis, éclaboussures....), grincements du bateau, cris du singe

Dialogues: voix de Kid, Petit Moine et membres de l'équipage; changements d'intonation (calme, angoisse, colère)

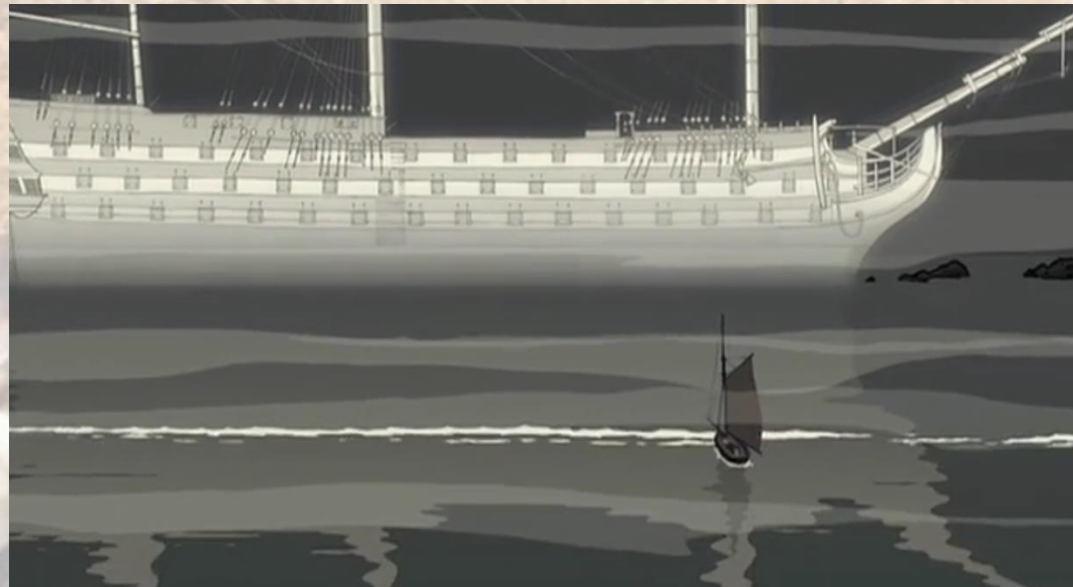
Analyse sonore d'une séquence

- L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor->
!
- Pas de musique au début de la séquence, pour laisser la place aux dialogues.
- Situation d'attente, jusqu'au cri du singe et à l'apparition du bateau-fantôme à 0'25.

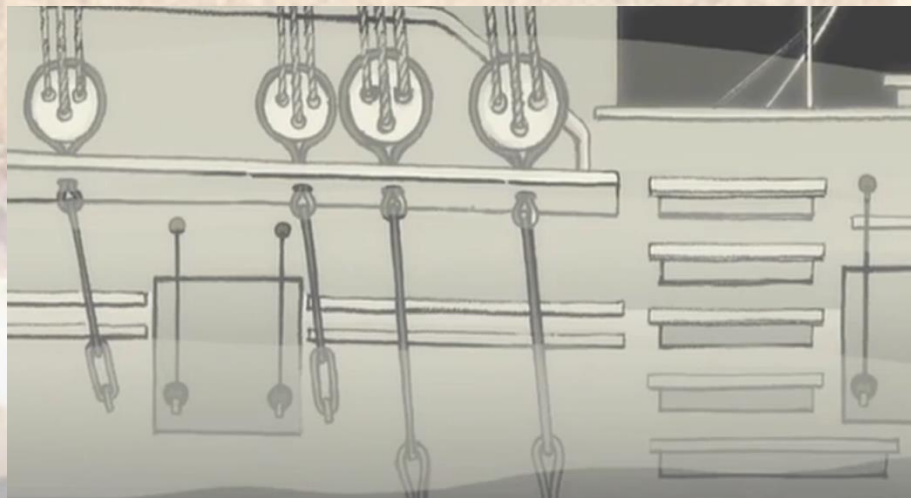
Analyse sonore d'une séquence

- L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor-1>
- Les sons qui accompagnent l'apparition du bateau sont modifiés électroniquement pour accentuer l'effet « fantomatique ». On reconnaît à peine qu'il s'agit d'un accord de piano.

Analyse sonore d'une séquence

- L'île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor->
!
- A 0'45, ajout de voix sans paroles, sur des accords dissonants
-> la musique donne des informations supplémentaires sur le caractère du bateau ennemi

Analyse sonore d'une séquence

- L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor-!>
- A 1'36, on entend une voix plus aigüe qui précède de quelques secondes l'apparition du soleil levant.
-> la musique annonce l'imminence de la bataille
- L'absence de mélodie ajoute encore de l'angoisse à l'ambiance générale

Analyse sonore d'une séquence

- L'Île de Black Mor: <https://nanouk-ec.com/films/ile-de-black-mor-!>
- A 2'13, retour d'une musique mélodique et de l'orchestre symphonique, au moment du déclenchement de la bataille.
- Elle va peu à peu venir au premier plan sonore, surtout au moment de franchir la passe entre les rochers, vers 3'22.

Pour comprendre les codes

○ Quatre personnages...

... une seule voix

celle de Claude Giraud, acteur
français souvent entendu en
postsynchronisation

L'intonation, le timbre de la voix varie selon
l'intention théâtrale ou l'époque

-
- A photograph of a sandy beach with various seashells and a large, light-colored starfish. The shells are scattered around the starfish, which is the central focus. The background is a soft, out-of-focus view of the ocean and sky.
- Et avec des « habillages » sonores différents
 - des sons aquatiques
 - une musique symphonique et des hennissements
 - des pas dans la neige
 - une porte qui claque
 - Pour un **point commun**: la figure « tutélaire », le maître

Une autre voix caractéristique:
Jean Reno,
la voix française de Porco Rosso

Pour comprendre les codes: un jeu d'écoute

- Proposé par Pierre Badaroux, musicien et compositeur
- Le générique de *The Shinning* de Stanley Kubrik, visionné trois fois

- Avec une musique douce
(Louis Armstrong, White Christmas)
- Avec une musique country
(Bob Dylan, Blowin' in the wind)
- Avec la musique originale, sinistre
(Dies Irae)

- Chacun peut imaginer une histoire différente...

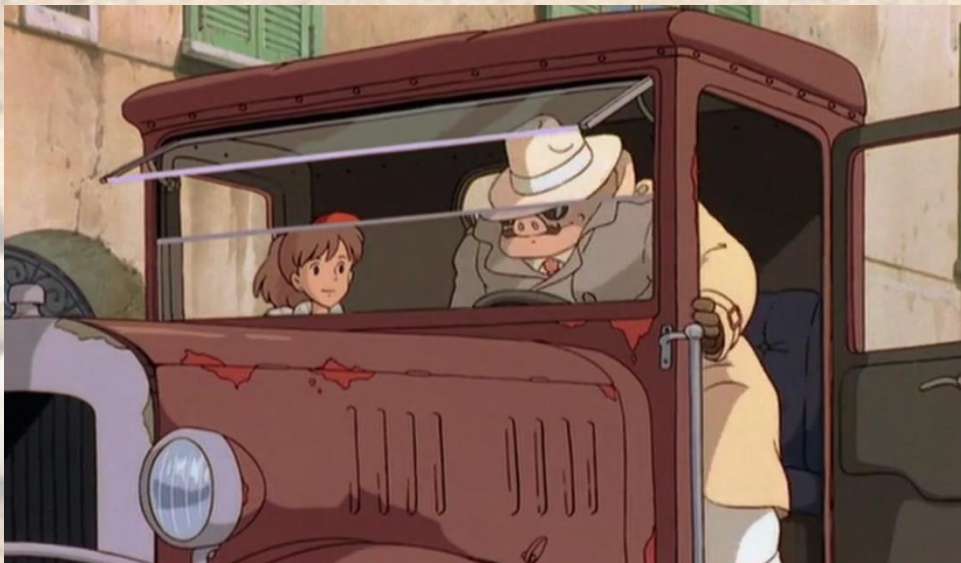
Démarches d'écoute

- Développer la curiosité pour le monde sonore
- Affiner les capacités d'écoute des élèves
- Repérer quelques codes sonores

Démarches d'écoute

- Au cinéma, on trouve beaucoup de « couples » réalisateur-compositeur, comme Miyazaki et Hisaishi
Un jeu pour en découvrir d'autres, et reconnaître différents styles de musiques de films:

<http://LearningApps.org/display?v=p64ee7p4c01>

Démarches d'écoute

- Ecouter et interpréter la chanson des marins sur le port
- Il s'agit d'un chant de marin traditionnel, que l'on trouve sous les noms de « Hardi les gars » ou « Valparaiso »
- Une version dont la tessiture convient bien au voix d'enfants pour s'accompagner:

<https://www.youtube.com/watch?v=iuwFqd8GKAI>

Démarches d'écoute

- La chanson du film Max et les Maximonstres
- Ecrite et interprétée par Karen O., chanteuse de rock indépendant

<https://www.youtube.com/watch?v=hXflb9kF4RI>