

LE RÔLE DU SON AU CINÉMA

Formation Ecole et cinéma cycle 2
Année 2021-2022

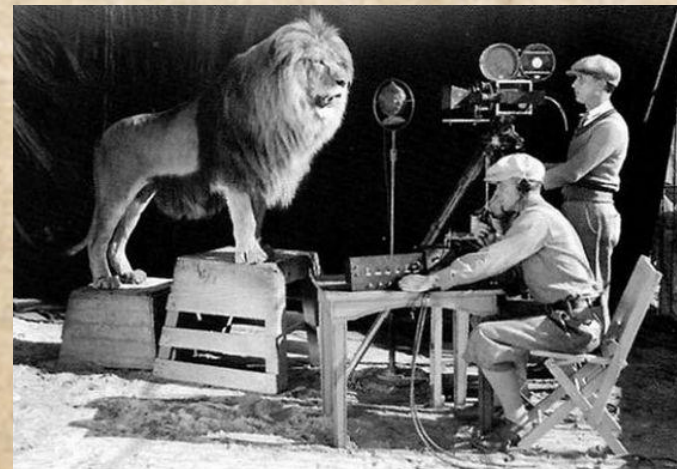

LE CONTINUUM SONORE

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

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

- Kéridy la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>
- Cette séquence permet de retrouver différents codes culturels sonores et d'écouter les interactions entre la musique et l'image

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE

Kérity la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>

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

Musique: chant sans paroles par un enfant puis un chœur, orchestre symphonique, célesta, clarinette basse, cymbalum, piano

Effets: bruits de pluie, de klaxons, de moteur, de freins, claquements de portières, bruit de clés, cri d'une mouette, chants d'oiseaux, bruit de pas, miaulement de chat...

Dialogues: dispute entre le frère et la sœur, intervention des parents, dialogue entre les membres de la famille à l'arrivée.

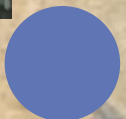

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE

- Kérity la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>
- La séquence démarre par une alternance d'images entre la voiture familiale et les livres de la bibliothèque. Le son de la pluie suit cette alternance.

- Apparition de l'orchestre symphonique au moment où l'on arrive au bord de la mer à 0'51.

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE

- Kéridy la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>
- A 1'03, rupture dans le continuum sonore: la clarinette basse évoque une sirène de bateau; accompagnée par le cymbalum, elle permet de laisser entrevoir le mystère qui entoure la bibliothèque
- A 1'37, le panneau de signalisation apparaît quelques dixièmes de secondes avant qu'Angelica annonce « c'est écrit sur le panneau, là »

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE

- Kéridy la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>
- A 1'45, on entend la voix de la mère bien que celle-ci n'apparaît pas à l'écran.

- A 1'48, la dispute entre les enfants se poursuit, mais les personnages ne sont plus visibles.

ANALYSE SONORE D'UNE SÉQUENCE

- Kéridy la maison des contes: <https://nanouk-ec.com/films/kerity-la-maison-des-contes>
- A 2'01, l'orchestre symphonique laisse la place au piano; au premier plan sonore, les échanges entre les protagonistes qui commencent à exposer la situation narrative.

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

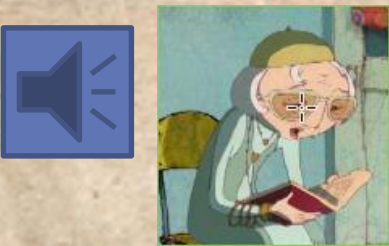
DÉMARCHES D'ÉCOUTE

RECONNAÎTEZ-VOUS LES VOIX DES PERSONNAGES
DE L'HISTOIRE?

Jeanne Moreau
(tante Éléonore),

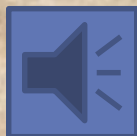
Lorànt Deutsch
(le Lapin),

Denis Podalydès
(le père),

Liliane Rovère
(la Fée Carabosse)

Julie Gayet
(la mère),

Arthur Dubois
(Nathanaël)

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>

