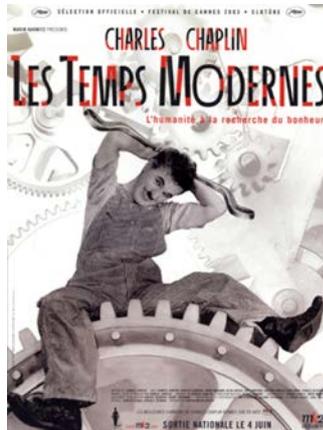

Qu'est-ce que le son a apporté au cinéma ?

Technologie, Education Musicale, Français, CDI

Les films muets se caractérisent par une absence de dialogue oral mais la musique est très présente (piano, orchestre, phonographe, orgues à bruit...) soulignant l'ambiance et les non-dits. Les dialogues de ces films sont tous écrits sur des « cartons » introduits dans le montage entre les plans où l'on voit les acteurs parler. Les "premiers films parlants" sont en réalité des "films chantants", aussi bien Don Juan, en 1926, que Le Chanteur de jazz (premier long métrage en son synchrone) en 1927. Ces projections sonores enchantent les spectateurs et annoncent la fin du cinéma muet.

Objectifs:

- Connaître l'histoire des techniques du son : du premier film sonore au son au cinéma aujourd'hui
- S'interroger sur notre rapport aux sons lorsqu'on regarde un film : comment le son donne du sens, des émotions, entretient le suspense....

Compétences de l'élève :

- Ecouter de manière sélective les sons qui l'entourent
- Repérer dans un film les sons ou musiques évoquant des émotions, du suspense...
- Chercher les informations pertinentes (CDI, Internet,...)
- Travailler en groupe
- Rédiger un guide d'entretien
- S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie
- Utiliser les ressources numériques
- Exercer son esprit critique
- Réaliser une production multimedia
- Réaliser et présenter un exposé

Activités proposées

- CDI : recherche sur les technologies qui ont permis au cinéma de devenir parlant
- Demander aux élèves de choisir un film qu'ils ont aimé et de l'analyser au-delà de l'image : repérer les sons intéressants pour se détacher de l'image. Ont-ils un rôle dans la description ou la production d'émotions ?
- Créer sa propre bande son d'un film existant en utilisant Audacity (logiciel gratuit) : présenter cette bande son à l'oral et justifier ses choix.
- Recherche au CDI : Qui sont les professionnels du son au cinéma ? Rechercher en quoi consiste le métier de perchman, d'ingénieur du son, de monteur ou de mixeurs
Lister et rechercher les sons ajoutés qui donnent une cohérence à l'ensemble de la bande son.
- Rencontre avec un professionnel du son : demander aux élèves de créer un guide d'entretien pour dialoguer sur les enjeux du métier.
- Débat : L'intensité du son dans les salles de cinéma – créer deux groupes : le premier estime que le son est faible et le second que le son est fort. Dans chaque groupe, les élèves doivent argumenter leur prise de position.

Eléments de connaissance et pistes de réflexion

Français

→ **Vocabulaire : des mots pour exprimer le bruit**

- Connaitre la différence entre tous ces bruits

Bourdonnement, brouhaha, bruissement, chahut, chuintement, clapotis, claquement, cliquetis, craquement, crépitement, cri, crissement, déflagration, détonation, éclatement, explosion, fracas, friture, froissement, frôlement, gargouillement, gazouillement, gémissement, grésillement, grincement, grognement, grondement, hurlement, jacassement, murmure, pétarade, pétilllement, râlement, ramage, ronflement, ronron, roulement, rumeur, sifflement, stridulation, tintement, vagissement, vocifération, vrombissement, grabuge, raffût, ramdam, tintamarre, vacarme.

Faire prendre conscience de la richesse du vocabulaire pour exprimer les sons, les bruits.

- Ces mots peuvent être regroupés en familles :
Bruit humain /animal : brouhaha, clameur, cri, gazouillement, gémissement, grognement, vagissement, vocifération
Bruit aquatique: clapotis, gargouillement
Bruit métallique: cliquetis
Bruit mécanique : pétarade, vrombissement
Bruit de l'air : ronflement, ronron, sifflement,
Bruit d'explosion : déflagration, détonation, éclatement, explosion

→ Retrouver la signification des expressions ci-dessous, relier les expressions à leur signification :

1. Mettre la puce à l'oreille	a. Ecouter distraitement
2. Casser les oreilles	b. Refuser de comprendre
3. Dormir sur ses deux oreilles	c. Fatiguer quelqu'un par des bruits incessants
4. N'écoutez que d'une oreille	d. On doit être en train de parler de moi
5. Ne pas l'entendre de cette oreille	e. Dormir profondément
6. Se faire tirer l'oreille	f. Eveiller l'attention
7. Les murs ont des oreilles	g. se faire prier
8. Faire la sourde oreille	h. ce qui est dit a bien été compris
9. Ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd	i. Il y a des oreilles indiscretes qui écoutent les conversations privées
10. Avoir les oreilles qui sifflent	J. Ne pas être d'accord

Réponses : 1f,2c,3e,4a,5j,6g,7i,8b,9h,10d.

Education musicale

▪ Exemples de films où la bande son porte le spectateur

- « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola (1979) : La Chevauchée des Walkyries annonce l'arrivée de l'armée américaine.

- « 2001, l'odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick : "Ainsi parlait Zarathoustra", composée par Richard Strauss

- « Psychose » d'Hitchcock (1960) écrit par Bernard Herrmann :
<http://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?titre=psychose>

▪- « The artist » de Michel Hazanavicius (2011)

▪ Comment transformer le son ?

A l'aide du logiciel Audacity, travailler sur les sons en changeant la vitesse, en ajoutant de l'écho, en inversant le sens de lecture... transformer les sons pour les rendre méconnaissables.

- **Edgard Varese** : Ionisation

- **Bernard Parmeggiani** « La roue ferris »

- **Guem** « Le serpent »

- **Urban Sax** : « Part two »

▪ La fabrique du son au cinéma

- le rugissement de **King Kong** en 1933 est celui du lion du zoo de San Diego passé à l'envers.

- Ben Burtt raconte comment il a obtenu le son des sabres-laser de **Star Wars** : « A l'époque j'étais encore étudiant et projectionniste à mes heures. Nous avions de vieux projecteurs, dont le moteur de couplage ronflait merveilleusement bien. Il se dérégla doucement, les 2 projecteurs s'opposaient graduellement en rythme et finissaient par s'harmoniser. Je l'ai enregistré, mais ce n'était pas encore ça. Il n'y avait pas encore assez de scintillement, pas assez d'étincelles...J'ai trouvé ce qu'il fallait par accident, en fait. Je marchais dans ma chambre de long en large en portant un micro, et tout à coup le micro est passé devant mon vieux poste de TV qui marchait, posé par terre, avec le son à zéro. J'ai enregistré le bourdonnement qu'il produisait, et je l'ai mélangé 50/50 avec le ronflement des projecteurs...J'avais la base. Ensuite j'ai diffusé tout ça dans un haut-parleur, et avec mon micro je passais devant à toute vitesse, comme les duellistes qui agitent leur sabre. » (www.Filmsound.org.) (Peggy Dumont, 2009)

- Le son du T-rex dans **Jurassic Park** de Steven Spielberg est un mélange de cris d'animaux (baleine, lion, alligator, elephant et tigre). Mais lorsque le T-rex grogne c'est le cri du koala apeuré !

Les manifestations sur lesquelles s'appuyer :

- **La Semaine du son** (fin janvier – début février en province)
- **La Fête du cinéma** (25-28 juin)
- **La Fête de la musique** (21 juin)
- **La Journée mondiale de la voix** (16 avril)
- **Le Festival son & image** (octobre)

Pour aller plus loin

▪ Vidéos

- Le son au cinéma : Document réalisé par Peggy Dumont, formatrice à « collègue au cinéma », 2009 :
http://www.cndp.fr/crdp-lille/newartculture/IMG/pdf/LE_SON_AU_CINEMA.pdf

- Film couleur réalisé par Guy Mousset / Conçu par Claude Bailblé et Guy Mousset / Production : CNDP - ARCADIA FILMS / 1993 -Durée : 44mn :
<http://www.archives-video.univ-paris8.fr/video.php?recordID=139>

- **Edgard Varese** : Ionisation
<https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA>

- **Bernard Parmeggiani** « La roue ferris »

- **Guem** « Le serpent »
<https://www.youtube.com/watch?v=yaJympXSrAU>

▪ Emissions radiophoniques

- Un épisode de l'émission radiophonique "L'atelier intérieur" de France Culture, qui met à l'honneur le bruitage et les sons de la peur. Nicolas Dubois du site "Sound-Fishing.net" nous donne quelques astuces de bruitage.

<http://www.franceculture.fr/emissions/latelier-interieur/numero-25-la-peur-du-loup>

▪ Ouvrages

- Les métiers du son à l'heure du numérique par Pierre-Antoine Coutant, chef opérateur du son :
<http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-audiovisuel-le-son-dans-tous-ses-etats/panorama-des-metiers-du-son-a-l-heure-du-numerique.html>

- Chion, M (2005). L'audio-Vision : Son et image au cinéma, Arman Colin.

▪ **Logiciels** : <http://audacity.fr/>
Tableau collaboratif de partage : <https://fr.padlet.com/>

▪ **Banques de sons** : (bruitage et sons libres de droit) :
www.sound-fishing.net
<http://www.universal-soundbank.com>

→Retour sommaire