

Le Son au Cinéma : innovations et enjeux esthétiques depuis les années 1960

Une technique dans son histoire – Les choix artistiques en rapport avec l'évolution des techniques.

Comment les progrès techniques dans le domaine du son, depuis les années 1960-1970, ont-ils transformé la narration et l'esthétique du cinéma ?

OUVERTURE : QUELQUES REPÈRES ET NOTIONS À CONNAÎTRE

La bande sonore au cinéma : repères fondamentaux

De quoi est-elle composée ?

La bande son d'un film rassemble trois grandes catégories de sons :

D'où vient le son ?

- : le son provient d'une source clairement visible dans le champ.
- : le son vient d'une source extérieure à l'espace du récit (la musique extra-diégétique, la voix du narrateur)
- : le son appartient bien à l'univers de l'histoire (diégétique), mais sa source reste invisible parce qu'elle se situe en dehors du cadre.
- : ensemble de sons diffus qui donnent consistance à un lieu (vents, rumeurs urbaines, bruits de nature). Ils enveloppent l'espace et contribuent à créer une atmosphère.
- désigne l'endroit depuis lequel le son semble perçu dans la fiction. Il coïncide généralement avec la position de la caméra, mais peut s'en écarter, par exemple lorsque des paroles lointaines sont entendues avec une netteté inhabituelle. On distingue :
 - Le point d'écoute , lié à un lieu précis, souvent celui de la caméra.
 - Le point d'écoute , qui correspond à une perception intérieure du personnage (sons filtrés, bourdonnement, écho, etc.).

Certains cinéastes jouent aussi délibérément sur les décalages entre le son et l'image.

Dans *Last Days* ou *Gerry* de Gus Van Sant, on peut entendre des sons sans voir leur source, ou percevoir une action avant ou après qu'elle soit montrée.

Comment le son agit sur la perception ?

En plus de situer l'origine du son, le cinéma utilise des procédés qui modifient la perception sonore pour créer des effets expressifs. Quelques **modes de traitement du son** :

- traduit la perception intérieure d'un personnage : assourdissement, déformation, focalisation auditive, voix intérieure. Il donne accès à son état psychologique ou émotionnel.
- : le son ne correspond pas à l'image : on entend quelque chose qui n'a pas (encore) de source visible. Ce décalage crée trouble, anticipation ou ironie.
- : le son se déplace dans l'espace (stéréo, 5.1), venant d'un côté, de l'arrière, ou tournant autour du spectateur. Il renforce l'immersion, l'orientation ou la tension dramatique.

- accentue, isole ou amplifie un son pour diriger l'attention du spectateur, intensifier une émotion ou adopter un point de vue subjectif (amplification du bruit d'un cœur qui bat)
- : Fusion immédiate entre un son et une image projetés ensemble. Le spectateur croit au lien, même artificiel (le bruit du sabre laser).
- : Voix entendue sans corps visible, souvent énigmatique ou dominante (HAL 9000 dans 2001 : L'Odyssée de l'espace)
- : le son accompagne l'émotion / le son reste indifférent à l'émotion (**No Country for Old Men** : absence totale de musique dans certaines scènes violentes → froideur, déshumanisation)

1. Son in, son off, son hors-champ

🎬 **Alien de Ridley Scott (1979)** (séquence d'*Alien* montre l'agression du personnage de Brett par la créature alors qu'il parcourt l'entrepôt du vaisseau spatial à la recherche de son chat)

- ➔ Quels sons de l'environnement créent l'atmosphère de la scène ?
- ➔ Quels sons entend-on dont la source est visible à l'image ?
- ➔ Quels sons extérieurs à la scène renforcent la tension ?
- ➔ Quels sons entend-on sans en voir la source, et que suggèrent-ils ?

2. Voix off /

🎬 **Les Affranchis de Martin Scorsese (1990)**

(Dans ce plan-séquence des Affranchis, Henry Hill présente en voix off les membres de sa « famille » mafieuse dans le cadre d'un récit rétrospectif. Les paroles du narrateur sont illustrées à l'écran par l'apparition des personnages évoqués)

- ➔ Comment la voix off et la mise en scène du plan-séquence construisent-elles la présentation du milieu mafieux ?
-
-

