

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 diégétique** : le son provient d'une source clairement visible dans le champ.
- **Le son extra-diégétique** : **le son vient d'une source extérieure à l'espace du récit** (la musique extra-diégétique, la voix du narrateur)
- **Le son non-diégétique** : **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.
- **Le son ambiant** : **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.
- **Le son subjectif** : **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 **objectif**, lié à un lieu précis, souvent celui de la caméra.
 - Le point d'écoute **subjectif**, 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** :

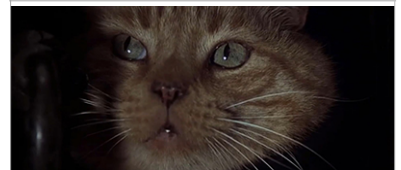
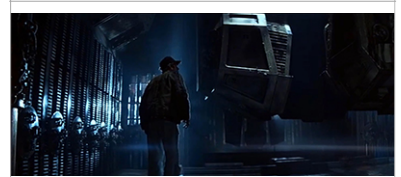
- **L'assourdissement** : **traduit la perception intérieure d'un personnage** : assourdissement, déformation, focalisation auditive, voix intérieure. Il donne accès à son état psychologique ou émotionnel.
- **L'anticipation** : **le son ne correspond pas à l'image** : on entend quelque chose qui n'a pas (encore) de source visible. Ce décalage crée trouble, anticipation ou ironie.
- **L'orientation** : **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 ?*

Alien de Ridley Scott (1979)

2. Voix off /

 Les Affranchis de Martin Scorsese (1990)

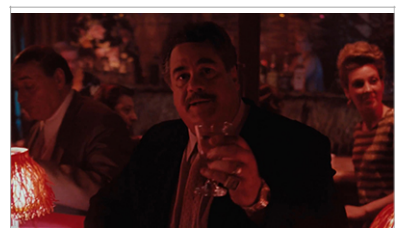
(Dans ce plan-séquence des Affranchis, Henry Hill présente en voix off les membres de sa « famille » mafieuse dans le cadre d'un récit rétrospectif. Les paroles du narrateur sont illustrées à l'écran par l'apparition des personnages évoqués)

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

-

-

-

Les Affranchis de Martin Scorsese (1990)