

PRÉSENTATION ORALE DES PERSONNALITÉS / MÉTIERS DU CINÉMA

Durée : exposé oral de **5 à 10 minutes** (seul ou binôme) sur un métier du cinéma.

Support : **3 cartes de présentation** qui résument l'essentiel.

Travail des auditeurs : **prise de notes** pendant l'exposé des camarades.

Carte 1 - Caractéristiques principales du métier

Carte 2 - Personnalité marquante + contexte

Carte 3 - Film emblématique

Sound Designer	
1 - Caractéristiques principales + contexte	2 - Personnalité + contexte: Walter Murch
Le Sound Designer est l'architecte de l'univers sonore d'un film. Son rôle va bien au-delà du simple enregistrement : il sculpte le son pour en faire un langage, tout comme l'image, afin de renforcer l'émotion et l'immersion du spectateur. En clair, il élabore et pense tout ce que vous entendez (sons, ambiances, voix et musique) pour enrichir l'histoire. Ses principales missions sont : • Conception sonore : Imaginer et créer les sons qui n'existent pas ou les ambiances spécifiques (pensez au bruit d'un sabre laser ou au silence pesant de l'espace). • Montage sonore : Organiser et agencer tous les éléments (dialogues, bruitages, musique) pour donner du rythme au récit. • Mixage : Équilibrer les différentes pistes audio pour que tout soit parfait à l'écoute et que le rendu final soit cohérent.	Walter Murch est une figure majeure. C'est un monteur image et son qui a complètement transformé la façon de travailler le son au cinéma, notamment grâce au mixage multicanal (le fait d'utiliser plusieurs pistes audio). Son idée clé ? Le son peut raconter l'histoire autant que l'image. Son travail prend son essor pendant l'âge d'or du Nouvel Hollywood (années 60-70). À cette époque, des réalisateurs comme Coppola, Lucas et Spielberg veulent innover. C'est la période où le cinéma passe du son simple (monophonique) au stéréo, puis au Dolby Stereo. Ces avancées techniques ont permis à Murch d'explorer de nouvelles façons d'utiliser l'espace sonore pour immerger le spectateur.
3 - Film emblématique	
Apocalypse Now (1979, Francis Ford Coppola, Walter Murch au son) Dans le film de Francis Ford Coppola, le travail de Murch est central, notamment sur la séquence d'ouverture. Cette scène est un exemple parfait de son approche : - Le son comme subjectivité : La séquence commence par le bruit assourdissant d'un hélicoptère qui se fond dans le son d'un ventilateur de plafond. Ce fondu sonore relie la réalité du soldat Willard à ses cauchemars. Le son est utilisé pour nous placer à l'intérieur de sa tête, brouillant la frontière entre le souvenir, la folie et la réalité. L'hélicoptère devient une entité auditive obsédante qui symbolise le Vietnam et la guerre elle-même. - Le mixage comme partition : Murch superpose plusieurs couches sonores. On entend le son de l'hélicoptère, la chanson "The End" des Doors, puis le bruit du ventilateur, les dialogues et des bruits de destruction. L'ensemble n'est pas chaotique, mais orchestré comme une symphonie. La musique non-diégétique (provenant de l'extérieur du monde du film) se mêle aux bruits diégétiques (provenant du monde du film), créant un contraste et une tension qui préparent le spectateur à la descente aux enfers. - Le son comme force dramatique : Le Dolby 5.1 (innovant à l'époque) permet une spatialisation inédite. Les sons enveloppent le spectateur, faisant de l'acoustique une force dramatique qui transmet l'oppression et la solitude.	

PRÉSENTATION D'UN MÉTIER DU CINÉMA

Métier	Exemple personnage	Exemple film	Nom élève	Date oral
Réalisateur	Alfred Hitchcock	<i>Psychose</i>		
Scénariste	Charlie Kaufman	<i>Eternal Sunshine of the Spotless Mind</i>		
Chef opérateur / Directeur de la photographie	Roger Deakins	<i>Blade Runner 2049</i>		
Monteur	Thelma Schoonmaker	<i>Raging Bull</i>		
Compositeur de musique de film	John Williams	<i>Star Wars</i>		
Designer sonore	Ben Burt	<i>Star Wars</i>		
Bruiteur	Gary Rydstrom	<i>Jurassic Park</i>		
Costumier	Colleen Atwood	<i>Alice au pays des merveilles</i>		
Maquilleur / maquilleur SFX	Rick Baker	<i>L'Homme Loup</i>		
Truqueur VFX/SFX	Dennis Muren	<i>Jurassic Park</i>		
Storyboarder	Alex McDowell	<i>Minority Report</i>		
Cadreur	Emmanuel Lubezki	<i>The Revenant</i>		
Ingénieur du son plateau	Walter Murch	<i>Apocalypse Now</i>		
Mixeur son	Randy Thom	<i>Forrest Gump</i>		
Étalonneur	Stephen Nakamura	<i>The Grand Budapest Hotel</i>		
Chef machiniste		<i>Avatar</i>		
Chef électricien / Gaffer		<i>Inception</i>		
Producteur	Kathleen Kennedy	<i>Star Wars</i>		
Assistant réalisateur	Dede Allen	<i>Bonnie and Clyde</i>		
Script / secrétaire de plateau		<i>The Godfather</i>		
Directeur de casting	Nina Gold	<i>The Crown</i>		
Acteur / comédien	Meryl Streep	<i>The Iron Lady</i>		
Cascadeur	Zoe Bell	<i>Kill Bill</i>		
Réalisateur stop motion	Henry Selick	<i>L'Étrange Noël de monsieur Jack</i>		
Animateur stop motion	Tim Burton (collab. Selick)	<i>L'Étrange Noël de monsieur Jack</i>		
Doubleur / voix	Mel Blanc	<i>Looney Tunes</i>		
Directeur de doublage	Andrea Romano	<i>Batman: The Animated Series</i>		

PRÉSENTATION D'UN PERSONNAGE TYPE DU CINÉMA

Personnage-type	Exemple personnage mythique	Exemple film	NOM - PRÉNOM élève	Dates
Héros classique	Indiana Jones	<i>Les Aventuriers de l'arche perdue</i>		
Héros tragique	Hamlet	<i>Hamlet</i> (Laurence Olivier)		
Anti-héros	Tony Montana	<i>Scarface</i>		
Héros collectif	Les Avengers	<i>Avengers</i>		
Héros Solitaire	Le cowboy	Le Bon, la Brute et le Truand (1966)		
Méchant tyran / dictateur	Darth Vader	<i>Star Wars</i>		
Méchant psychopathe	Hannibal Lecter	<i>Le Silence des Agneaux</i>		
Méchant séducteur dangereux	Catherine Tramell	<i>Basic Instinct</i>		
Méchant rival intime	Loki	<i>Thor / Avengers</i>		
Monstre mythologique	King Kong	<i>King Kong</i>		
Monstre science / expérience ratée	Frankenstein	<i>Frankenstein</i>		
Monstre animalisé	Jaws / le requin	<i>Les Dents de la mer</i>		
Monstre symbolique	Xenomorphe	<i>Alien</i>		
Femme fatale vamp	Carmilla	<i>Dracula</i>		
Femme fatale indépendante	Ilsa Lund	<i>Casablanca</i>		
Guerrière	Imperator Furiosa	Mad Max: Fury Road		
Femme forte	Ellen Ripley	Alien		
Icône film noir	Phyllis Dietrichson	<i>Assurance sur la mort</i>		
Super-héros justicier masqué	Batman	<i>Batman</i>		
Super-héros mutant / surhumain	Wolverine	<i>X-Men</i>		
Super-héros figure mythologique	Thor	<i>Thor</i>		
Super-héros soldat patriotique	Captain America	<i>Captain America</i>		
Super-héros anti-héros	Deadpool	<i>Deadpool</i>		
Super-héros équipe	Les X-Men	<i>X-Men</i>		
Animal compagnon	Lassie	<i>Lassie</i>		
Animal monstrueux	King Kong	<i>King Kong</i>		
Animal humanisé	Simba	<i>Le Roi Lion</i>		
Animal symbole / allégorie	Le cheval de <i>Black Beauty</i>	<i>Black Beauty</i>		
Enfant innocent	Elliott	<i>E.T.</i>		
L'adolescente excentrique	Mercredi Addams	<i>La Famille Addams</i>		
Enfant rebelle / héros	Matilda	<i>Matilda</i>		
Enfant possédé / inquiétant	Regan	<i>L'Exorciste</i>		
Vieillard sage mentor	Obi-Wan Kenobi	<i>Star Wars</i>		
Vieillard fragile / dépendant	Carl Fredricksen	<i>Là-haut</i>		
Vieillard comique	Gandalf (ton humoristique)	<i>Le Seigneur des anneaux</i>		
Clown / comique burlesque	Charlie Chaplin	<i>Les Temps modernes</i>		
Clown / comique loufoque	Mr. Bean	<i>Mr. Bean</i>		
Clown / comique satirique	Le Joker	<i>The Dark Knight</i>		