

Comment le son – par la musique, la voix, les bruitages ou le silence – peut-il transformer la signification d'une image et modifier entièrement la perception d'un film ?

- Explorer, expérimenter et créer à partir du pouvoir du son au cinéma
- Comprendre le rôle du son dans la construction du sens et des émotions au cinéma.
- Identifier comment **le son modifie la perception d'une image**, créée du hors-champ, du rythme ou une atmosphère.
- Expérimenter les **composantes du son au cinéma** : voix, bruitage, musique, silence, mixage.
- Réaliser des créations où le son devient moteur de narration
- Développer une **écoute active et analytique** : apprendre à entendre la mise en scène sonore autant que la mise en scène visuelle.
- Construire une **réflexion critique sur le rapport image/son**, entre manipulation, interprétation et création.

Introduction : Quand le son construit le genre

Avant même de voir les images, il suffit souvent d'entendre quelques secondes d'une bande-annonce pour en deviner le **genre cinématographique** : une musique rythmée et percussive évoque l'action, des cordes dissonantes annoncent le suspense ou l'horreur, tandis qu'un piano nostalgique ou une chanson pop douce suggère la comédie romantique. Le son, par sa **temporalité** (rythme, accélérations, silences), par sa **texture** (instrumentation, intensité, timbre), et par son **ancrage culturel** (voix off typique, codes de mixage, bruitages familiers) oriente immédiatement la réception du spectateur.

Analyse guidée : repérer les éléments sonores d'un genre

Objectif : identifier les marqueurs sonores qui caractérisent un genre filmique et comprendre comment ils influencent notre perception avant même l'analyse visuelle.

Élément sonore	Fonction dans le genre	Exemples typiques
.....	Installe le ton émotionnel (angoisse, joie, tension, lyrisme...)	Cordes stridentes dans l'horreur, piano léger dans la comédie romantique, percussions dans l'action
.....	Ancrent le réalisme, renforcent les effets ou le suspense	Pas, respiration, sons mécaniques amplifiés, coups, portes, etc.
.....	Structure la narration, guide le spectateur, crée une connivence	Voix masculine grave et dramatique dans les thrillers ou les trailers épiques ; ton enjoué dans les comédies
.....	Crée l'attente, la tension ou un effet d'ironie	Rupture du flux sonore dans l'horreur ou les drames intenses
.....	Donne la dynamique du récit	Enchaînement rapide pour l'action, respiration longue pour le drame

Analyse comparative

Kubrick, The Shining (bande-annonce originale, 1980)

Shining Recut (Robert Ryang, 2005)

💡 **Comment le traitement du son dans chaque bande-annonce influence-t-il la manière dont on perçoit les mêmes images ?**

