

Le son et les combinaisons audiovisuelles

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE

VERSION CORRIGÉE

Mino - Fiche 4 - Durée : 45 min

Dans un film, le son a surtout du sens au regard des images qui apparaissent à l'écran. Pour parler du son au cinéma, il est donc important d'analyser les rapports entre le défilement des images et les différents sons qui y sont associés. Mais nous pouvons aussi rajouter qu'une image n'aura pas le même sens en fonction du son qui lui est rattaché.

I- LES SONS

Nous entendrons ici tout ce qui est audible : dialogues, bruitages, sons divers... à part la musique, qui sera développée après.

a) les sons "in"

C'est le cas le plus simple, car le son provient du champ et on en voit la source.

b) les sons "in" hors-champs

La source d'un son qui fait partie du récit n'est pas visible à l'image.

RAPPEL : on désigne par "champ" tout ce qui apparaît à l'image ou qui en provient. Il peut se substituer par le mot "cadre". Ce qui est "hors-champ" ne se trouve pas à l'image, est en dehors du "cadre".

HORS-CHAMP

trouve 2 exemple de sons «in» hors-champs :

bruits de pas sur le sol
chants d'oiseaux dans le ciel

CHAMP

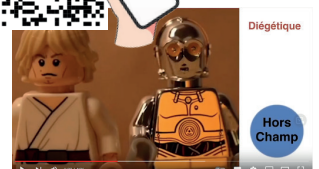
trouve 2 exemple de sons «in» :

- paroles de l'homme
- bruit du vent dans les herbes

Visionne cette vidéo explicative et retrouve quel type d'instrument on peut entendre HORS CHAMP au moment de cette capture :

<https://www.youtube.com/watch?v=MrlDeqQDLU4>

Deux types d'instruments s'enchaînent : des clarinettes et une trompette.

c) les sons off

Le son off ne fait pas partie de la diégèse (narration) : il a été rajouté après le tournage, lors de la post-production. Il peut souligner un effet, une émotion, ou apporter un commentaire (voix off).

Flashe ce QR code et vérifie avec cette vidéo que tu as bien compris la différence entre "Hors-champ" et "off" :

https://www.youtube.com/watch?v=yJM_tl-YaB4

Hors-champ : qui n'apparaît pas à l'écran mais fait partie de l'histoire.

Off : le spectateur entend le son ou la voix mais ne voit pas le personnage parler. C'est une voix ou un son rajouté(e) au montage.

Un tour de magie :

Visionne cet extrait de Harry Potter à l'école des sorciers et identifie le son correspondant à chaque image :

<https://www.youtube.com/watch?v=lb0vfg5h-54>

Son identifié :

violons - on ne les voit pas à l'écran, la musique ne fait pas partie de la scène, elle la dramatise.

- ☐ Hors-champs
- ☒ Son off extra-diégétique

Son identifié :

explosion, la scène se passe derrière la caméra. Nous ne la voyons pas mais le personnage si.

- ☒ Hors-champs
- ☐ Son off

II- LA MUSIQUE

Comme pour les sons divers ou les paroles des personnages, la musique peut être :

- "in" (ou "diégétique"), avec une source présente dans le récit, comme un groupe de musique lors d'un concert ou un autoradio dans une voiture.
- "off" (ou "extra-diégétique"), avec une musique rajoutée lors de la post-production.

Empathique ou an-empathique

Après avoir déterminé si la musique est “in” ou “off”, il est possible d’analyser son degré de cohérence avec les images.

Empathique : la musique est en adéquation avec les images. Elle renforce les émotions que veut nous faire ressentir le réalisateur.

An-empathique : un contraste est marqué entre la musique et les images, comme des images violentes sur de la musique douce. Ce procédé peut souligner la notion de folie, l’absurdité, l’immoralité...

Visionne ces deux extraits et étudie les effets recherchés par le choix de la musique:

500 days of summer

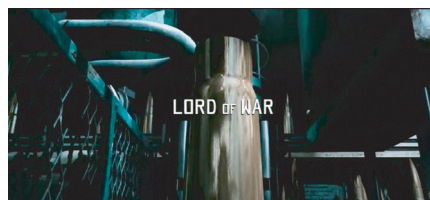
<https://www.youtube.com/watch?v=t2VGpqq2-l8>

- Empathique ou an-empathique ?

Empathique

- Quels sentiments sont mis en valeur ?

La joie, le bonheur et l'enthousiasme

Lord of War

https://www.youtube.com/watch?v=_K1jBbq6zRo

- Empathique ou an-empathique ?

An-empathique

- Quels sentiments sont mis en valeur ?

L'industrie des armes est devenue un business accepté dans le monde entier : le marché de la mort s'est donc banalisé. La musique le symbolise.

Les rôles de la musique

Écoute le podcast “Le Son Musical” de la Chair de l’Image, et retrouve les différents rôles de la musique dans les films pour compléter les affirmations :

- Au début du cinéma (période du muet) : **couvre le bruit du projecteur**
- 1940, le son romantique : **souligne les retournements**
- Le leitmotiv de Wagner : **thème musical qui revient avec un personnage**
- Hitchcock 1950 : **la musique brouille les pistes sur ce qu’il va arriver**
- le compositeur s’inspire de **l’atmosphère pendant le tournage**
- Aujourd’hui, on demande à un compositeur de produire **un état**, il mélange ses créations à **des musiques existantes**
- La musique est ajoutée au film au moment **du montage**

CONCLUSION

- La musique **soutient/ prolonge** l’emotion
- C’est une **narration parallèle**

<https://podcast.ausha.co/la-chair-de-l-image/le-son-musical>

La chair
de l’image

Épisode 4
Le son musical

Evidemment, rien n'est figé : des musiques "in" et "off" peuvent se confondre, un son hors champ peut rentrer dans le champ... Des jeux de décalages et chevauchements de sons permettent de mettre en scène des retards ou des anticipations du son sur l'image ou inversement. TOUS LES EFFETS SONT POSSIBLES !