

CIN2000B
Pratique et esthétique du son

Chargé de cours : Ariel Harrod
Automne 2015
Mercredi, de 8 h 30 à 16 h
Salle : B-4315
Disponibilités : Mercredi de 16 h à 17 h
Bureau : C-2076
Courriel : ariel.harrod@umontreal.ca

PRÉSENTATION

Apprentissage des techniques de prise de son, de montage et de mixage sonores. Analyse des usages plastiques, musicaux, rhétoriques et narratifs du son au cinéma. Étude des rapports du cinéma sonore avec la création radiophonique, la musique électroacoustique et l'installation sonore.

OBJECTIFS

1. Forger des outils permettant de décrire et d'analyser la bande sonore et les relations audiovisuelles au cinéma. Ces outils auront un caractère particulier : ils serviront autant à l'écoute du preneur de son, à la composition du monteur et du mixeur des sons, à l'écriture du scénariste, à la mise en scène du réalisateur, qu'à l'analyse du théoricien ou au commentaire du critique.
2. Introduire à une connaissance pratique des outils, des méthodes et des protocoles de travail associés à la prise de son, au montage et au mixage des sons. Mettre à l'épreuve cette connaissance par des travaux pratiques.
3. Inscire pleinement, non seulement le travail du preneur de son, du monteur et du mixeur dans l'ensemble du processus de fabrication d'un film, mais aussi la dimension sonore elle-même dans la production de sens au cinéma.
4. Situer le cinéma sonore : a) dans le cours d'une histoire des techniques d'enregistrement, de production et de diffusion du son ; b) au cœur d'une transformation des habitudes d'écoute ; c) à la croisée de diverses pratiques artistiques sonores.

PÉDAGOGIE

Le cours consiste d'abord en une série de huit séances magistrales consacrées à la théorie du son, à l'analyse de la bande sonore, à l'histoire des techniques, mais aussi à la présentation de connaissances pratiques sur la prise de son et le montage sonore. À ces séances s'ajoutent des ateliers sur l'utilisation des équipements d'enregistrement et des logiciels de montage, sur la prise de son, le montage et le mixage sonores. Finalement, le professeur supervisera le travail de montage sonore auquel se livreront les étudiants.

ENCADREMENT DES ÉQUIPES

Julie Pelletier, coordonnatrice

Local C-1098, tél. : 343-6111 (poste 3682)

Julie Pelletier établit l'horaire de tous vos travaux pratiques : prise de son, montage sonore, ateliers, et coordonne la sortie de tous les équipements. Julie Pelletier est votre unique personne ressource quand vient le temps de réserver votre plage horaire, d'obtenir des équipements, etc.

Serge Fortin, responsable de la formation professionnelle

Local C-1096, tél. : 343-6111 (poste 3361)

De Serge Fortin relèvent l'apprentissage pratique des techniques du son, les ateliers qui s'y rattachent, la supervision de vos travaux de prise de son et de montage sonore.

France Boissonnault, technicienne en soutien multimédia

Local C-1092, tél. : 343-6111 (poste 3699)

De France Boissonnault relèvent l'apprentissage du mode de fonctionnement des appareils, des équipements et des logiciels.

Adrian Savopol, technicien en soutien multimédia

Local C-1043, tél. : 343-6111 (poste 29440)

De Adrian Savopol relèvent l'apprentissage du mode de fonctionnement des appareils, des équipements et des logiciels.

Clarence Boudreault, commis à la gestion des équipements

Local C-1086, tél. : 343-6111 (poste 4575)

De Clarence Boudreault relèvent la remise et l'entretien des équipements et des fournitures nécessaires à la réalisation de vos travaux pratiques.

SÉANCES

1.0 La prise de son (2 septembre, de 8 h 30 à 11 h 30)

Présentation du plan de cours. — Prise de son ou prise de voix ? — La place du preneur de son, du monteur et du mixeur sonores. — Diversité des pratiques du son au cinéma. — Première étape préparatoire au tournage : entendre le scénario.

1.1 Le paysage sonore (2 septembre, de 13 h à 16 h)

Deuxième étape préparatoire au tournage : quels outils pour tel ou tel film ? — Troisième étape préparatoire : le repérage. Quatrième étape préparatoire : le paysage sonore (description, qualification, sélection, construction). — Présentation du premier travail.

— 9 septembre, de 8 h 30 à 16 h : atelier sur la prise de son, avec Serge Fortin, au C-1070.

- 2.0 Identifier et repérer les sources sonores (16 septembre, de 8 h 30 à 11 h 30)
 Les quatre écoutes : ouïr, écouter, entendre, comprendre. — Le dédoublement du phénomène sonore au cinéma : le son et la source. — Les sources sonores dans un film : repérage, ancrage, construction spatiale et temporelle, instauration d'un monde possible. — Critères descriptifs et analytiques.
- 2.1 Classer et décrire les sons (16 septembre, de 13 h à 16 h)
 La cinquième écoute : l'écoute réduite du son. — Le cas de la musique électroacoustique. — Le cas du cinéma sonore. — Critères descriptifs et analytiques : typologie et morphologie des sons. — Survol des discours sur le son au cinéma. — Présentation du deuxième travail.
- 3.0 Composer les sons (23 septembre, de 8h30 h à 11h30)
 Rapports topologiques entre les sons. — Fonctions sonores : orientation, stratification, dimension, rythme. — Critères descriptifs et analytiques. — Interférences entre combinaison des sources et composition des sons.
- 3.1 De la musique à la musicalisation (23 septembre, de 13h à 16h)
 Les fonctions classiques de la musique de film. — La montée du continuum sonore : le bruit devient musique, la musique devient bruit, la parole devient musique, etc. — Étude de cas : *Jour après jour* de Clément Perron (1962)
- 30 septembre, de 8h30 à 11h30 : atelier sur le montage sonore, avec Serge Fortin, au C-1070.
- 4.0 Analyser et construire les relations audiovisuelles (30 Septembre, de 13 h à 16 h)
 Temporalisation de l'image : combinaisons, compositions et ponctuations de l'image par le son. — Spatialisation du son : son *in*, *over*, muet, *through*, médiatisé, hors-champ, *off*, parallèle, différé, etc. — Présentation du troisième travail.
- 5.0 Cinéma et pratiques artistiques sonores (7 octobre, de 8h30 à 11h 30)
 — Conclusion du cours. — Ouverture sur les arts sonores : musique électroacoustique, la création radiophonique, l'art vidéographique, etc. — Préparation à l'examen
- **13 octobre, de 13h à 16h au C-1070 : Atelier de conception sonore avec le monteur son SIMON GERVAIS.**
- 14 octobre, de 9h30 à 11h00 : Examen final.
- Du 6 octobre au 11 novembre : atelier sur le mixage sonore, avec Serge Fortin, au C-1037.
- **21 octobre, de 13h à 16h au C-1070 : Atelier de maître avec CATHERINE VAN DER DONCKT et PHILIPPE DAME sur la création sonore à travers les différentes étapes de la production cinématographique**
- 6.0 Écoute et visionnement des montages sonores (1^{er} décembre, de 13 h à 16 h)

TRAVAUX ET EXAMEN

Chaque équipe de trois étudiants choisit d'abord un film (les films ou extraits de films seront disponible via Studium après le premier cours), puis la séquence qui fera l'objet des trois premiers travaux. Cette séquence aura une durée d'environ cinq minutes ; au moins deux lieux y seront représentés.

Premier travail : description et construction d'un paysage sonore (20 %)

Chaque étudiant choisit un lieu ; c'est ce lieu, ou un équivalent de ce lieu, qu'il va retrouver dans sa réalité. Le travail consiste à décrire et à construire, par écrit, le paysage sonore de ce lieu, et ce, en suivant les directives données en classe le 2 septembre. Chaque description comptera de trois à cinq pages (interligne et demi ; caractères 12 points ; marges n'excédant pas 2,5 cm ; feuille 8,5 X 11).

Remise : le 16 septembre.

Deuxième travail : prise de sons libres (10 %)

Chaque équipe choisit une plage horaire durant laquelle elle procédera à une prise de son (départ : vendredi, 11h 30 ; retour : mardi, 11h 30). Chaque équipe a droit à l'équipement de prise de son habituel (disponible au comptoir de prêt, C-1086). Le travail consiste à enregistrer les sons libres nécessaires à la fabrication de la bande sonore de la séquence choisie. Chaque enregistrement sera accompagné du dépouillement de la séquence choisie et d'un rapport d'enregistrement des sons. Des directives seront remises le 16 septembre. *Avant leur départ, les équipes assisteront à un court atelier technique d'une durée de 30 minutes au local C-1070 de 11h30 à midi. Cet atelier est obligatoire pour obtenir l'autorisation d'emprunter l'équipement.*

Remise : le dépouillement : par courriel, le mardi avant la sortie de l'équipement de prise de son ; le rapport de son et la prise de son : en même temps que le troisième travail.

Troisième travail : montage sonore (40 %)

Chaque équipe fait le montage sonore de la séquence choisie : numérisation des sons, montage des sons spécifiques, des sons d'ambiance, de la musique, de la voix *off*, etc. Chaque équipe a droit à huit séances de quatre heures entre le 1^{er} octobre et le 1^{er} décembre (la première séance comprend l'atelier ProTools). Des directives seront remises le 30 septembre.

Remise : au plus tard le 1er décembre.

Quatrième travail : examen (30%).

Le 14 octobre à 9h30, l'étudiant aura une heure et vingt minutes pour répondre à quelques questions (7-10) à court développement (1-5 lignes) portant sur l'ensemble de la matière. Des directives seront remises le 7 octobre.

- Correction linguistique : un point sera retranché par cinq fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire ou de vocabulaire, jusqu'à concurrence de 10 % de la note finale.
- 5 % de pénalité par jour de retard.
- Jusqu'à 5 % de pénalité pour cause d'absence aux ateliers.

SITE INTERNET

www.creationsonore.ca

Vous trouverez sur le site du groupe de recherche « Outils et méthodes de la création sonore au cinéma » plusieurs documents pertinents pour votre compréhension des éléments abordés durant le cours : ateliers de maître, résumés de texte, bibliographie exhaustive...

La section « Enseignement » met à la disposition des étudiants le matériel pédagogique qui sera utilisé et enrichi dans le cours : plans de cours, directives des travaux, critères typomorphologiques (Schaeffer), analyse fonctionnelle (Roy), cercle des relations audio-visuelles (Chion-Cardinal).

L'étudiant devra télécharger des essais sonores dans la section « Création ». Réalisé spécialement pour le cours, ces essais ont pour but d'ouvrir les oreilles, de stimuler l'esprit, d'élargir le territoire défriché lors des cours magistraux et des ateliers. Voici le programme d'écoute de la session :

- Essai 1-La prise de son : à écouter avant le cours du 9 septembre
- Essai 2-La fabrique du sonore : à écouter avant le cours du 16 septembre
- Essai 3-L'image du son : à écouter avant le cours du 30 septembre

INFORMATIONS

1. Dès la fin de la première séance, les étudiants doivent se rassembler en équipe de trois et fournir leurs coordonnées (noms, téléphones, courriers électroniques).
2. Dès la fin de la deuxième séance, les étudiants peuvent rencontrer Julie Pelletier afin de réserver leur séance de prise de son et de s'inscrire à l'atelier de mixage.
3. Les étudiants ne doivent pas remettre une copie DVD de leur montage sonore. La correction se fera à partir du disque dur qui leur sera assigné.
4. Rencontre individuelle avec le professeur : il est préférable de prendre rendez-vous quelques jours à l'avance ; les rencontres individuelles auront lieu les mercredis entre 16h et 17h.
5. Chaque étudiant est entièrement responsable de tout équipement qu'il manipule, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux de l'université (voir la « Politique de prêt d'équipement » disponible en format pdf sur le site internet du Département).
6. Des lettres officielles de l'Université de Montréal, souvent nécessaires pour obtenir une autorisation de prise de son, sont disponibles au bureau de la coordonnatrice.
7. L'étudiant doit télécharger le guide technique du cours (format PDF) sur le site internet du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques (<http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/268-Etudes-cinematographiques?tab=1137>)
8. Le montage se fait à l'université de Montréal.

Plagiat : Tout plagiat, tout copiage ou toute fraude ainsi que toute tentative de commettre ces actes ou toute participation à ces actes à l'occasion d'un examen ou d'un travail est régi par les dispositions du *Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants*.

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf

Politique de retard : Tout retard d'une semaine sera pénalisé de 3 %. (**À la discrétion du chargé de cours. Il est suggéré de ne pas accepter plus d'une semaine de retard, et de pénaliser tout retard d'environ 3%**)

Absences à un examen : L'étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l'objet d'une évaluation continue dès qu'il est en mesure de constater qu'il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l'absence. Le doyen ou l'autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes applicables à l'Université.

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l'état de santé interdit de participer, la date et la durée de l'absence, il doit également permettre l'identification du médecin.

Examen différé : Si l'étudiant est absent à un examen final ou un examen de reprise pour un motif valable et s'il a respecté les procédures prévues au paragraphe Absences à un examen, le doyen ou l'autorité compétente impose un examen différé. À moins de circonstances exceptionnelles, un examen intratrimestriel ne peut être différé qu'une fois. Un examen final ne peut être différé au-delà de la fin du trimestre suivant auquel cas, un abandon de cours est enregistré.

N.B. Les ordinateurs portables ne peuvent être utilisés en classe que pour la prise de notes.

Citer correctement ses sources :

<http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/sources.html>

Protocole bibliographique et guide de rédaction :

http://histart.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/histoire_art_etudes_cinematographiques/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/protocole-biblio-cin.pdf

Guide de dépôt d'un travail au secrétariat :

http://histart.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/histoire_art_etudes_cinematographiques/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/directive-depot-travaux.pdf

Règlement des études de 1^{er} cycle :

<http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c3056>

BIBLIOGRAPHIE

- Adorno, Theodor W. et Eisler, Hanns. *Musique de cinéma. Essai*. Coll. « Travaux ». Paris : L'Arche, 1972.
- Altman, Rick. *Silent Film Sound*. Coll. « Film and Culture ». New York : Columbia University Press, 2004.
- Altman, Rick (dir.). *Sound Theory, Sound Practice*. Coll. « AFI Film Readers ». New York : Routledge, 1992.
- Altman, Rick. « The Technology of the Voice ». *Iris*, vol. 3 n° 1 (1985), p. 3-20.
- Barnier, Martin. *En route vers le parlant. Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma*. Liège : Éditions du Cétal, 2002.
- Branigan, Edward. « Sound and Epistemology in Film ». *The Journal of Aesthetic and Art Criticism*, vol. 47, n° 4 (1989), p. 311-324.
- Campan, Véronique. *L'Écoute filmique. Écho du son en image*. Coll. « Esthétiques hors cadre ». Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 1999.
- Casati, Roberto et Dokic, Jérôme. *La Philosophie du son*. Coll. « Rayon philo ». Nîmes : Jacqueline Chambon, 1994.
- Cardinal, Serge. « Entendre le lieu, comprendre l'espace, écouter la scène ». *Chicoutimi : Protée*, vol. 23, n° 3 (1995), p. 94-99.
- Cardinal, Serge. « La musicalité d'une bande sonore. À propos de *L'Invention d'un paysage* ». Dans Réal La Rochelle (dir.), *Écouter le cinéma*. Montréal : 400 coups (2002), p. 158-174.
- Cardinal, Serge. « Médiation ou modulation sonore ? ». *Cinémas*, vol. 9, n° 1 (1998), p. 95-115.
- Chateau, Dominique. « Projet de sémiologie des relations audio-visuelles dans le film ». Chap. in *Le Cinéma comme langage*. Paris : AISS-AIASPA (1986), p. 131-175.
- Chion, Michel. *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*. Coll. « Essais ». Paris : Cahiers du cinéma, 2003.
- Chion, Michel. *Le Son*. Coll. « Nathan-Université ». Paris : Nathan, 1998.
- Chion, Michel. *La Musique au cinéma*. Coll. « Les chemins de la musique ». Paris : Fayard, 1995.
- Chion, Michel. *L'Audio-vision*. Coll. « Nathan-Université ». Paris : Nathan, 1990.

- Chion, Michel. *La Voix au cinéma*. Coll. « Essais » Paris : Cahiers du cinéma, 1983.
- Chion, Michel. *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale*. Coll. « Bibliothèque de recherche musicale ». Paris : Buchet-Chastel-INA, 1983.
- Delalande, François. « En l'absence de partition : le cas singulier de l'analyse de la musique électroacoustique ». *Analyse musicale*, n° 3 (1986), p. 54-58.
- Deleuze, Gilles. « Les composantes de l'image ». Chap. in *Cinéma 2. L'image-temps*. Coll. « Critique ». Paris : Minit (1985), p. 292-341.
- Deshays, Daniel. *Pour une écriture du son*. Coll. « 50 questions ». Paris : Klincksieck, 2006.
- Dufrenne, Mikel. *L'Œil et l'oreille*. Coll. « Essai ». Montréal : L'Hexagone, 1987.
- Fano, Michel. « Le son et le sens », dans D. Chateau, A. Gardies et F. Jost (dir.), *Cinéma de la modernité : films, théories*. Paris : Klincksieck (1981), p. 105-122.
- Ihde, Don. *Listening and Voice : A Phenomenology of Sound*. Athens : University of Ohio Press, 1978.
- Jullier, Laurent. *Les Sons au cinéma et à la télévision. Précis d'analyse de la bande-son*. Coll. « Cinéma et audiovisuel ». Paris : Armand Collin, 1995.
- Kahn, Douglas. *Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts*. Cambridge : MIT Press, 1999.
- Kalinak, Kathryn. *Settling the Score : Music and the Classical Hollywood Film*. Coll. « Wisconsin Studies in Film ». Madison : University of Wisconsin Press, 1992.
- Kittler, Friedrich. *Gramophone, Film, Typewriter*. Stanford : Stanford University Press, 1999.
- La Rochelle, Réal (dir.). *Écouter le cinéma*. Montréal : 400 coups, 2002.
- Lastra, James. *Sound Technology and the American Cinema : Perception, Representation, Modernity*. Coll. « Film and Culture ». New York : Columbia University Press, 2000.
- Mari, Jean-Pierre. *Quand le film se fait musique. Une nouvelle ère sonore au cinéma*. Coll. « Audiovisuel et communication ». Paris : L'Harmattan, 2007.
- Masson, Alain. *L'image et la parole. L'avènement du cinéma parlant*. Coll. « Mobile, matière ». Paris : La Différence, 1989.
- McAdams, Stephan et Bigand, Emmanuel (dir.). *Penser les sons. Psychologie cognitive de l'audition*. Coll. « Psychologie et sciences de la pensée ». Paris : Presses universitaires de France, 1994.

- Mercier, Denis. *Le livre des techniques du son*. Paris : Dunod, 2002.
- Millet, Thierry. *Analyse et réception des sons au cinéma*. Coll. « Champs visuels ». Paris : L'Harmattan, 2007.
- Morris, Adelaide (dir.). *Sound States : Innovative Poetics and Acoustical Technologies*. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1997.
- Nasta, Dominique. « L'herméneutique sonore au seuil du XXI^e siècle ». *Iris*, n°27 (printemps 1999), p. 119-134.
- Odin, Roger. « Quelques réflexions sur les relations images-sons ». Chap. in *Cinéma et production de sens*. Coll. « Cinéma et audiovisuel ». Paris : Armand Colin (1990), p. 225-255.
- Ondaatje, Michael. *The Conversations : Walter Murch and the Art of Film Editing*. New York : Random House, 2004.
- Perriault, Jacques. *Mémoires de l'ombre et du son. Une archéologie de l'audiovisuel*. Paris : Flammarion, 1981.
- Pisano, Giusy. *Une archéologie du cinéma sonore*. Coll. « Cinéma et audiovisuel ». Paris : CNRS Éditions, 2004.
- Roy, Stéphane. « Analyse des œuvres électroacoustiques : quelques fondements et proposition d'une méthode ». *Circuits*, vol. 4, nos 1-2 (1993), p. 67-92.
- Schaeffer, Pierre. *Traité des objets musicaux. Essai interdisciplines*. Coll. « Pierre vives ». Paris : Seuil, 1966.
- Schafer, R. Murray. *Soundscape : Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Rochester : Destiny, 1994.
- Silverman, Kaja. *The Acoustic Mirror : The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*. Coll. « Theories of Representation and Difference ». Bloomington : Indiana University Press, 1988.
- Sterne, Jonathan. *The Audible Past : Cultural Origins of Sound Reproduction*. Durham-London : Duke University Press, 2003.
- Thom, Randy. « Designing a Movie for Sound ». *Iris*, n° 27, (printemps 1999), p. 9-20.
- Weis, Elisabeth. *The Silent Scream : Alfred Hitchcock's Soundtrack*. London : Associated University Press, 1982.