

DOSSIER PÉDAGOGIQUE CINÉSONIC

JM Wallonie - Bruxelles

Cinésonic

Le b.a.-ba des B.O. et du bruit expliqué aux petits

Cinésonic c'est un voyage au pays des films d'animation des années 60, dans l'univers de la bande-son, du bruitage et du "mickeymousing". À travers des extraits de classiques tchèques signés Břetislav Pojar et Hermína Týrlová ("Le petit parapluie", "L'âne aux grandes oreilles",...), Stéphane et Catherine font découvrir aux plus petits l'art subtil de la musique au cinéma... en live !

Articulé autour d'un jeu de questions- réponses, le dialogue s'installe avec les enfants tout au long du concert. Comment compose-t-on la musique d'un film ? Et les bruitages ? S'agit-il de vrais bruits ou de sons reconstitués à l'aide d'instruments ?

À mi-chemin entre l'animation et la prestation musicale, Cinésonic emmène son public dans l'envers du décor de notre septième art... Même la question de l'enregistrement est abordée sur scène, afin que les enfants puissent composer eux-mêmes, en quelques minutes, une bande-son de l'instant présent.

Catherine De Biasio et Stéphane Daubersy ont joué dans le même groupe (Mièle) et sont habitués à se produire devant un jeune public (elle avec Ici Baba, lui en tant qu'animateur)... Bref, les JM, ça les connaît !

Catherine De Biasio : clarinette | percussions trombone | claviers

Stéphane Daubersy : guitare | voix

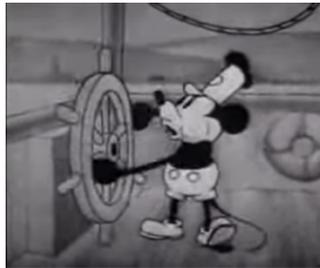
Musique et son au cinéma

La **bande sonore** d'un film (que ce soit un dessin animé ou un film en images réelles) est composé de plusieurs éléments : les voix, la musique, les bruitages et sons d'ambiance.

C'est en 1891 et 1892 qu'apparaissent les tous premiers films et dessins animés au cinéma. On les appelle des films « muets », car ils ne sont pas accompagnés d'une bande sonore, mais ils n'étaient pour autant pas *silencieux*. Ils étaient en effet accompagnés de musique *live*, jouée sur place, par un ou plusieurs musiciens, voire tout un orchestre.

Au départ, la musique était surtout là pour couvrir le bruit du projecteur ! Ce rôle fonctionnel a ensuite évolué pour devenir un ingrédient très important dans la narration, permettant de créer du rythme ou de donner des indications sur l'ambiance ou sur l'humeur des personnages.

Ce qui fut le cas pour le premier dessin animé de Mickey « Steamboat Willie » en 1928.

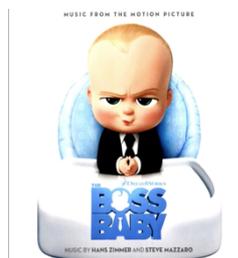
<https://www.youtube.com/watch?v=7NQyzcDnMdE>

La musique peut, aussi, être composée spécialement pour le film (comme c'est le cas pour la plupart des dessins animés) ou bien sélectionnée parmi des œuvres célèbres de Musique classique, de Jazz ou même parmi les grands tubes de la musique Pop.

Le compositeur Hans Zimmer excellera dans le domaine et signera beaucoup de d'œuvres dédiées à des dessins animés et des films.

<https://www.youtube.com/watch?v=vk1vngOQG10>

<https://www.youtube.com/watch?v=qiMFdMj-6XY>

<https://www.youtube.com/watch?v=KvdiMj8ei7Q>

Le bruitage

Le bruitage fait partie de la bande sonore d'un film au même titre que la musique et les sons d'ambiance.

Les bruitages proviennent bien souvent de sources insolites : quand vous entendez le crissement de la neige lorsqu'un homme marche sur une rue enneigée, ce bruit est simplement produit par un sac en cuir rempli de riz que l'on frotte ! Et un rugissement d'un lion, quant à lui, est produit par un coup d'accélérateur...

C'est **Jack Foley**, un ingénieur sonore américain, qui invente dans les années 30 la plupart des « bruits cinématographiques », encore utilisés aujourd'hui par ceux que l'on appelle maintenant les bruiteurs ou *Foley's artists* en anglais.

Pour enregistrer les sons, le bruiteur se place face à un écran qui diffuse le film et il crée les bruitages en fonction de l'action qu'il voit. S'il voit un personnage qui marche à l'écran, il *synchronise* ses pas en fonction de l'animation.

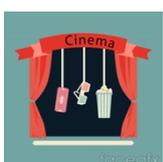
Son travail s'effectue donc après le tournage et le montage de l'image, dans des studios spécialisés et équipés de différents sols.

bruiteurs recréent des sons concrets ou en inventent (pour des monstres imaginaires par exemple), à partir d'objets en tous genres, ainsi qu'avec leur corps.

Quelques exemples de bruitages :

- le galop d'un cheval est illustré avec des noix de coco
- le battement d'un cœur avec un tissu que l'on tend d'un geste vif
- l'envol d'un oiseau à l'aide d'une simple paire de gants

Pour en savoir plus et découvrir des vidéos de bruiteurs exceptionnels, suivez le lien vers le site de Julien Matthey Sound Designer.

<https://julien-matthey.com/les-bruiteurs/>

A quoi servent les bruitages ?

Les bruitages ont plusieurs fonctions dans un film (d'animation ou en images réelles) :

1) Créer l'illusion :

L'une des toutes premières fonctions des bruitages est de redonner vie à des images plates. Imaginez une bagarre dans un western : c'est une fausse bouteille qui est utilisée pour assommer les cowboys ! Elle ne produit aucun son lors du tournage mais devient bien réelle une fois que le bruitage qui convient a été ajouté en studio pendant le montage du film.

2) Raconter l'histoire :

Les bruitages peuvent aussi faire avancer l'histoire, raconter quelque chose que les images ne montrent pas : imaginez une chambre vide dans laquelle il ne se passe rien. Derrière la porte du placard, on entend des bruits de frottement, des petits grognements, des rires étouffés. On devine que quelqu'un ou quelque chose se cache dedans. La porte s'ouvre et on voit apparaître deux enfants et un chien. Dans cet exemple une partie de l'action nous est racontée par le son avant même d'apparaître à l'écran.

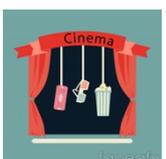
Les bruitages peuvent donc diriger l'attention des spectateurs sur ce qui se passe à l'écran ou hors-écran.

Un son en particulier peut aussi devenir un code, une sorte de rappel : par exemple le tic-tac du crocodile dans *Peter Pan*.

3) Exprimer un sentiment :

Une autre fonction du son est d'informer sur l'atmosphère et sur les émotions des personnages du film mais aussi des spectateurs.

Imaginez un personnage seul la nuit dans les bois devant un feu de camp. Si on ajoute des petits bruits d'animaux, des crissements de branches, le bruit du vent dans les arbres, le cri d'une chouette, l'ambiance devient très inquiétante... Si, par

contre, on y ajoute le crépitement du feu, le bruit des cigales, et une musique douce, l'ambiance devient alors calme et paisible !

Bruitage et dessins animés

Les bruitages des dessins animés sont naturellement comiques et soulignent l'exagération des mouvements des personnages (bruit de chute, des yeux qui s'écarquillent, d'un départ en trombe, ...). Prenez par exemple les *cartoons*, ces dessins animés d'origine américaine, plutôt courts et très humoristiques, comme *Tom et Jerry*, *Bugs Bunny* ou encore *Scooby-doo*.

Leurs mouvements comiques sont souvent matérialisés par des onomatopées : le *boiing* d'un coup de massue, le *whiiiiiz* d'une chute libre, les *ding ding* d'une rêverie, ou encore des bruits bizarres de liquides visqueux renversés !

Beaucoup de sons de ces *cartoons* sont d'origine **musicale** : on utilise des percussions, des instruments à cordes ou à vent pour illustrer les bruits de pas, les dialogues ou encore les bruitages d'impact et d'explosion.

Qu'est-ce que le mickeymousing ?

C'est une technique qui consiste à synchroniser avec précision la musique d'un film ou dessin animé, avec les moindres actions et mouvements des personnages.

Comme son nom l'indique, ce procédé vient à l'origine des premiers films de **Walt Disney**, présentant les aventures de la fameuse souris, **Mickey Mouse**. Dans ces vieux dessins animés, la musique est entièrement construite pour « coller » aux mouvements des personnages, et fournit elle-même le bruitage. Dans *La Remorque de Mickey* (1938) par exemple, la musique souligne tout... ou tout « fait de la musique » : les tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, la remorque qui se plie et se déplie, la voiture qui démarre, ou encore Mickey et ses compagnons qui mangent des épis de maïs !

<https://www.dailymotion.com/video/xs28pk>

À l'origine, le principe est donc de souligner chaque mouvement ou action du film par de la musique, c'est-à-dire de faire « vivre » l'image. Mais au gré de l'évolution de ses films, Disney en est arrivé au principe inverse : avec son film *Fantasia* (1940), c'est la musique qui est au centre du film et les images sont là pour l'accompagner et lui donner vie.

Le mickeymousing est encore utilisé plus récemment dans des films, comme par exemple dans *Spider-Man* (2002) où la musique « suit » l'homme-araignée qui découvre ses pouvoirs en escaladant un mur.

<https://www.youtube.com/watch?v=p4QYcrR4KGU>

A Vous ! Pistes pédagogiques...

- 1) Essayez vous-mêmes d'inventer des bruitages de différents sons et créez une histoire sonore ou sonorisez un petit film de votre choix !

→ Trouvez pleins d'idées sur le site:

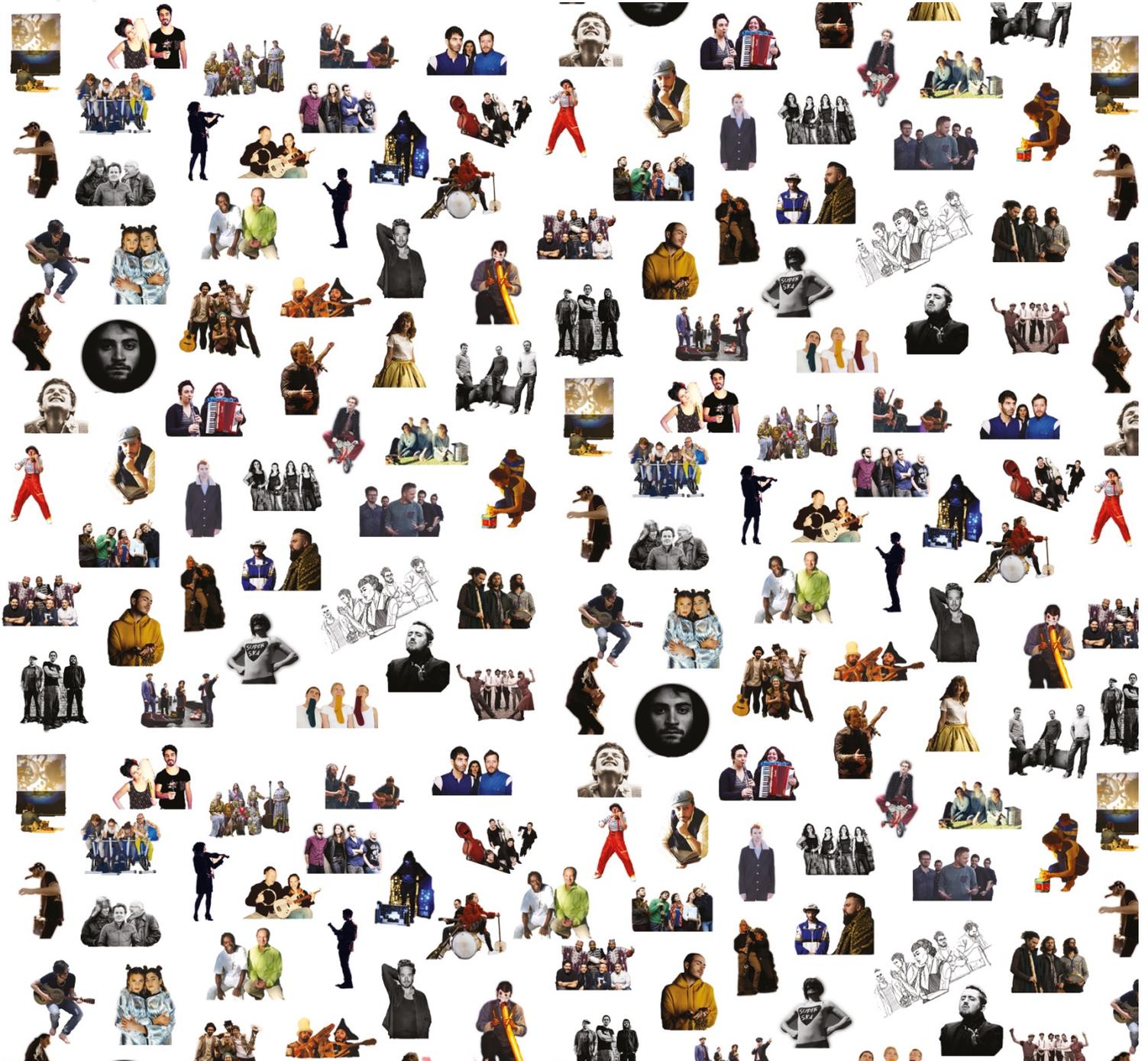
<https://lasonotheque.org/dossiers/dossier-techniques-de-bruitage.html>

- 2) A la découverte de comment on réalise un dessin animé avec Jamy et Fred... c'est pas sorcier !

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_16lqq8T4

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Wallonie - Bruxelles
International.be

sabam
for culture