

PREAC CINÉMA LYON

13, 14, 15 AVRIL 2022 | INSTITUT LUMIÈRE - CINÉFABRIQUE - PÔLE
PIXEL

Le Sound Design : la puissance invisible du cinéma

(Histoire, créations,
pratiques)

© Visuel libre de droit - pixabay

Lorsque la sonorisation des films se popularise à partir de 1930, la production cinématographique devient véritablement "audio-visuelle" et une nouvelle dimension créative s'ouvre. Le concepteur de l'univers sonore des films - le "sound designer" en anglais - est un artiste trop souvent méconnu qui joue pourtant un rôle fondamental. Puissant levier émotionnel, garant secret de la cohérence et de la fluidité de l'univers décrit, le son au cinéma possède son histoire, ses écoles, ses manifestes esthétiques, ses expérimentateurs de génie. Des premières tentatives d'Alfred Hitchcock (*Blackmail*, 1929) aux complexes textures de *Joker* (Todd Phillips, 2018), le son ne cesse d'étendre le pouvoir de fascination du film.

Le but de ce PREAC sera de questionner l'univers du sound design afin de mieux comprendre son influence fondamentale sur la perception d'une œuvre cinématographique. La formation sera pensée en trois journées conjuguant approche historique, esthétique et pratique.

PROGRAMME

Mercredi 13 avril 2022 | Histoire et esthétique

Institut Lumière | Rue du Premier Film - 69008 Lyon

Accès : Métro Ligne D - Station Monplaisir Lumière | Bus C16 Arrêt Monplaisir Lumière ou Place Ambroise Courtois.

9h00

Accueil café.

9h15 - 12h00

Une histoire du Sound Design

Conférence de Martin Barnier (Professeur à l'université Lumière-Lyon 2, Département des Arts de la Scène, de l'Image et de l'Écran). Spécialiste du son au cinéma.

Les analyses d'extraits de films permettront de comprendre l'évolution des techniques de design sonore au cours de l'histoire du cinéma et jusqu'au multipiste numérique actuel.

PREAC CINÉMA LYON

13, 14, 15 AVRIL 2022 | INSTITUT LUMIÈRE - CINÉFABRIQUE - PÔLE PIXEL

Martin Barnier

Martin Barnier

Ses axes de recherches croisent l'histoire technique, l'histoire des spectateurs et les analyses de films. Formé à l'histoire, Martin Barnier (Professeur des universités en études cinématographiques) replace dans leur contexte les évolutions de l'industrie du cinéma, tout en analysant des aspects spécifiques des films, notamment le son. Après sa thèse sur la généralisation du parlant, il a orienté ses recherches sur un type de films oublié, les versions multiples (quand un film était tourné en plusieurs langues simultanément). Il a ensuite travaillé sur les accompagnements sonores des films avant 1914, musique, phonoscène ou bonimenteur / conférenciers. Martin Barnier travaille ensuite sur les films biographiques puis sur l'évolution de la technique de stéréoscopie au cinéma (cinéma 3-D).

Derniers ouvrages parus :

- *Le cinéma 3D Histoire, économie, technique, esthétique* (avec Kira Kitsopanidou), Armand Colin, 2015.
- *Les Lumières de la ville – Charlie Chaplin*, Futuroscope, Réseau Canopé, 2017.
- *Une brève histoire du cinéma* (avec Laurent Jullier) Pluriel/Fayard, 2e édition 2021.

Codirection d'ouvrages :

- *Écrans*, n°11 (2019-1, n°11), codirection du dossier "Les Objets sonnants au cinéma". Codirection Martin Barnier, Benjamin Labé, Marylin Marignan. Parution mars 2020.
- *L'évolution numérique des métiers du cinéma et de l'audiovisuel*. Transformations, renouvellements et nouvelles qualifications, dossier de la revue *Mise au Point*, n°12, revue qualifiante avec double lecture aveugle.
- journals.openedition.org/map/3356, codirection Martin Barnier avec Bérénice Bonhomme et Kira Kitsopanidou, mise en ligne décembre 2019.

PAUSE REPAS

14h00 - 17h00

Sound Design et science-fiction

Projection : *Phase IV* – Saul Bass, 1974, 1h24.

Un mystérieux signal est lancé de l'espace. Sur Terre, dans le désert d'Arizona, des fourmis noires d'une espèce inconnue attaquent les humains...

Phase IV – Saul Bass

Si Saul Bass est célèbre pour être le concepteur de génériques mythiques pour Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick ou Otto Preminger, il fut aussi le réalisateur d'un unique film, *Phase IV*. Ce thriller de science-fiction à la tonalité abstraite et aux permanentes inventions visuelles et sonores est désormais une œuvre culte, redécouverte depuis peu grâce à une restauration de toute beauté.

Projection suivie d'une **analyse** et d'un **échange** avec Martin Barnier et Alban Jamin (Chargé de mission DAAC, Cinéma).

Phase IV – Saul Bass

PREAC CINÉMA LYON

13, 14, 15 AVRIL 2022 | INSTITUT LUMIÈRE - CINÉFABRIQUE - PÔLE PIXEL

Jeudi 14 avril 2022 | Atelier *Sound Design*

École La Cinéfabrique | 5 rue Communieu - 69009 Lyon

Accès : Bus 31 et 43 depuis le métro Gare de Vaise : arrêt "La Sauvagère".

L'ingénieur son Théo Serror proposera une journée de pratique pour les stagiaires. L'objectif est de permettre d'expérimenter des procédés simples de mise en scène sonore, par l'enregistrement et le montage. Procédés que les stagiaires pourront explorer avec leurs élèves pour enrichir la narration, la mise en scène et la production de leurs films. Après avoir présenté, par des exemples, quelques principes de design sonore, il sera proposé de réaliser, en deux temps, la bande son d'un très court extrait de film. La matinée sera consacrée à l'enregistrement des sons qui seront ensuite manipulés et montés sur les images l'après-midi.

Théo Serror

Théo Serror

Monteur son pour le cinéma, Théo Serror collabore avec des réalisateurs pour imaginer et fabriquer l'univers et la narration sonore de leurs films. Combinant enregistrement sur le terrain, en studio et synthèse sonore, il a notamment participé à la création sonore des derniers films de Michel Hazanavicius, Jean-Pierre Jeunet ou Jean-Jacques Annaud. Diplômé de l'ENS Louis-Lumière en 2018, il pratique aussi la scénographie sonore et la programmation multi-média pour des projets hybrides dans le champs de l'art contemporain.

Parmi ses récentes productions : ingénieur son pour le documentaire *Un Pays qui se tient sage* (David Dufresne, 2020), montage son pour les courts d'animation *La confiture de papillons* (Shih-Yen Huang, 2021) ; *Dans la rivière* (Weijia Ma, 2020).

9h00

Accueil café.

9h15 - 12h00

Le matin sera consacré à la **captation de sons**. Les stagiaires manipuleront enregistreurs (ZOOM) et micros (Sennheiser, Rode) afin de se composer une banque de sons qui seront utilisés lors de l'atelier de l'après-midi.

PAUSE REPAS

14h00 - 17h00

L'**atelier** de l'après-midi proposera l'usage des sons captés le matin pour la création de Sound Design. Les stagiaires travailleront sur les ordinateurs mis à disposition par la CinéFabrique.

- Présentation (succincte) du logiciel Reaper (version d'essai gratuite, complète et illimité dans le temps).
- Réalisation (en binôme) des bandes sons, avec l'aide des encadrants présents.
- Écoute collective du résultat.

Vendredi 15 avril 2022 | Rencontres et ateliers pratiques avec le logiciel ABLETON LIVE

PÔLE PIXEL | 24, 26, 36 rue Émile Decors - 69100 Villeurbanne

Accès : Métro A arrêt Cusset ; Bus C3 ou C11 arrêt Cyprien-Léon Blum ; Tram T3 arrêt Gare de Villeurbanne.

9h00

Accueil café.

9h15 - 12h00

Masterclass avec PJ Pargas et Valentin Petiteau, compositeurs et Sound Designers.

- Point historique : de Pierre Schaeffer à la musique électronique.
- Présentation croisée des démarches et des travaux (audio et vidéo) accompagnée de démos.
- Présentation du matériel utilisé (home studio, micro, contrôleur midi, logiciel), ainsi que des matériaux (banque de sons, synthétiseurs, instruments, objets).
- Présentation du workshop de la journée et de ses objectifs.
- Questions/réponses.

PREAC CINÉMA LYON

13, 14, 15 AVRIL 2022 | INSTITUT LUMIÈRE - CINÉFABRIQUE - PÔLE PIXEL

PJ Pargas

PJ Pargas

Compositeur, designer, photographe et vidéaste PJ Pargas expérimente, depuis la fin des années 90 et à travers les outils numériques, l'interaction entre le visuel et le sonore. Le corps, le mouvement et la temporalité sont ses préoccupations premières. Il les aborde en explorant les tensions entre matériaux rythmiques, mélodiques et visuels. Son travail, polymorphe, se décline sous formes d'objets audiovisuels, d'installations, de performances, d'interactivité, et d'interdisciplinarité. A la recherche permanente de nouvelles voies, il multiplie les collaborations avec des artistes d'univers et de disciplines variées (chorégraphes, musiciens...).

Depuis 2006 il a également entrepris une démarche pédagogique autour des arts numériques et audiovisuelles réalisant de nombreux ateliers de création à destination des publics scolaires et adultes. Il intervient, depuis 2009, comme enseignant (vidéo et musique électro) au sein du Master MAAAV à l'université Lyon 2.

Valentin Petiteau

Valentin Petiteau

Compositeur & sound Designer (Cinéma, jeux vidéo, media branding). Auteur du mémoire de fin d'études en Master Musiques Appliquées aux Arts Visuels de Lyon : *Les solutions de spatialisation sonore contemporaines en audio numérique*.

PAUSE REPAS

14h00 - 17h00

Workshop Ableton Live

Ableton Live est un séquenceur musical logiciel professionnel pour OS X et Windows lancé par Ableton en 1999. Live est un outil permettant la composition et l'arrangement, mais sa conception et son ergonomie sont surtout destinées à une utilisation en concert. Les stagiaires apprendront à manipuler ce logiciel à travers plusieurs exercices encadrés en ateliers.

Objectif du workshop

Création d'objets et des textures sonores qui seront ensuite mis en scène dans un espace stéréo d'une durée limitée (pas plus de 1 min). Initiation aux notions d'écriture (électro-acoustique) et de mixage pour obtenir un paysage sonore homogène.

Les participants pourront explorer la manipulation sonore par le biais de deux axes principaux ;

- A partir de sons enregistrés (fichier audio wave, aif ou mp3).
- A partir de synthétiseurs virtuels fournis avec le logiciel (la synthèse sonore)
- Expérimentation du "sampleur" (technique mixte, à partir d'échantillons sonores et d'outils de synthèse).
- Explication d'éléments de vocabulaire propres au design sonore (l'enveloppe ADSR, le MIDI, le LFO, le time stretching, le panoramique).

17h15

Conclusion par Alban Jamin.

Pour une demande d'inscription, écrire à Alban Jamin, responsable PREAC Cinéma de Lyon), Alban-Yannick.Jamin@ac-lyon.fr