

AS 521 – ANALYSE APPLIQUEE
LE SON AU CINEMA

EXPOSE DU 26 OCTOBRE 2006.

Sujet :

Illustration de l'importance du son au cinéma :

Exemples d'Alfred Hitchcock « L'Homme qui en savait trop » (1956), « Psychose » (1960) et « Les Oiseaux » (1963)

MURPHY Edouard.

Plan :

Introduction:

L'utilisation du son (dialogues, bruitages, ambiances, silences et musiques) chez Alfred Hitchcock. (références à « Chantage » (1929), « Jeune et Inocent », « Une Femme disparaît », « L'Ombre d'un doute » (1943) et « Fenêtre sur cours » (1954))

Comment « le maître du suspense » a-t-il réussi à accorder, à sa dramaturgie, tout les éléments auditifs (dialogues, bruitages, ambiances, silences et musiques) en une seule partition sonore ?

I) La musique comme moteur de l'action dramatique :

- a) *La musique principe même de l'action.*
- b) *La musique accentue le suspense.*
- c) *La musique comme langage dramatique.*

II) Forme sonore indissociable de l'image :

- a) *Quand le désaccord laisse sa place au sentiment.*
- b) *Quand le sentiment se fait ressentir par un bruit ou une ambiance surréaliste.*
- c) *Quand le suspense prend place dans le silence*

Conclusion

Références bibliographiques :

« La collection Alfred Hitchcock en DVD » G.E. Fabri (2004).
« Le cinéma selon Hitchcock » François Truffaut/Helen Scott (1965).
« Dossiers pédagogiques *Musique et Cinéma* » de M. Plihon (2003).
« Hitchcock et le son » Libération (08-02-1984).
« Hitchcock par Herrmann » (1998) Steven C. Smith.
« Bernard Herrmann l'homme qui en savait beaucoup... » (1957)

Références Filmiques :

« L'Homme qui en savait trop » Alfred Hitchcock (1956).
« Psychose » Alfred Hitchcock (1960).
« Les Oiseaux » Alfred Hitchcock (1963).
« H pour... Hitchcock » Genius Behind Showman (1999) Universal Studio.

Références Audio-orales :

Bande Originale du film « L'Homme qui en savait trop » de Arthur Benjamin / Bernard Herrmann (1934 / 1956).
Bande Originale du film « Psychose » de Bernard Herrmann (1960).
Interview de Alfred Hitchcock par François Truffaut (1955).
Interview de Bernard Herrmann (1970).
Compact Disc « Hitchcock et la musique » Editions Milan music (2001).

Références Biographiques :

Bernard Herrmann : Musicien américain, né à New York en 1911, mort en Grande Bretagne en 1975. Il compose dès 1933 la musique de milliers de programmes radio dont le célèbre "Guerre des mondes" (1938) d'Orson Welles. C'est pour ce dernier qu'il signe sa première partition de film Citizen Kane (1940), puis La splendeur des Amberson (1942). Ce sont ensuite L'aventure de madame Muir (Mankiewicz, 1947), La maison dans l'ombre (N. Ray, 1951) et L'affaire Cicéron (Mankiewicz 1952). De 1955 à 1966, il compose la musique des 9 films d'Hitchcock. Il collabore ensuite avec François Truffaut *La mariée était en noir* (1967), puis avec Brian DePalma *Soeurs de sang* (1972), *Obsessions* (1974). Il crée sa dernière musique de film pour Martin Scorsese *Taxi driver* (1975).

Alfred Hitchcock : (Londres 1899/Hollywood 1980) cinéaste majeur du 20ème siècle, « maître du suspense », qui réalisa 54 films dans sa vie.

Définitions :

Cluster : resonance de plusieurs notes produite par le poing appliqué sur le clavier.

Chromatisme : emploi de demi-tons a l'intérieur d'une gamme diatonique (*qui procède par par succession naturelle des tons et des demi-tons de la gamme, dans l'harmonie tonale*).

MacGuffin : élément de l'histoire qui sert à l'initialiser mais qui s'avère sans grande importance au cours du déroulement du film.

Musicogramme : comparaisons des intonations musicales (aigus/mediums/graves) par rapport à l'action dramatique (Action/lieu/durée)