

VILLE DE
SCEAUX
À LA CROISÉE DES TALENTS

**LE
MOIS
DU
FILM
DOCU —
MENTAIRE
NOVEMBRE
— 2011**

12e ÉDITION
WWW.MOISDUDOC.COM
PRÈS DE 3 000 PROJECTIONS
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Le son au cinéma

A l'occasion de cette édition 2011 du Mois du film documentaire, la bibliothèque municipale monte le son et s'intéresse de plus près à la bande sonore qui accompagne la succession d'images.

Si le son a toujours accompagné le 7ème art, par l'adjonction de musiques jouées en direct au moment des projections (situation du pianiste devant l'écran) ou diffusées à partir d'une source distincte de celle de l'image, les premiers temps du cinéma montrent des films essentiellement muets. On se souvient de certaines scènes appartenant au patrimoine cinématographique russe constituant de grands moments lyriques où l'image est inséparable de la musique entendue et posée sur ces visages filmés en gros plans. La musique participe en effet de l'expression et du mouvement des personnages ; elle ponctue également les différents tableaux, constitue une sorte de respiration ou d'interlude. La musique est en quelque sorte un faire-valoir du film. Chaplin, qui traverse le gué entre le cinéma muet et le cinéma parlant, accorde beaucoup de soin à la musique de ses films qu'il compose lui-même.

La première projection publique d'un film parlant a lieu à Paris, en 1900. Cependant, il faut attendre plusieurs années pour que la synchronisation devienne concluante et soit commercialisée (première projection commerciale à New York, en avril 1923). Des films incluant un dialogue sont alors tournés, aussi connus sous le nom de « *talkies* » (expression populaire américaine à consonance péjorative qui désigne ces premiers films parlants à la technique rudimentaire, considérés comme maladroits et bavards), comme *Le Chanteur de jazz* sorti en octobre 1927.

Au début des années 1930, les films parlants américains bénéficient d'un succès mondial qui aide le cinéma hollywoodien à garder sa position de première industrie cinématographique mondiale. Cependant, le cinéma parlant est reçu avec méfiance par certains réalisateurs et acteurs. En URSS, la transition vers le sonore sera relativement lente. Le premier film « parlant » d'Eisenstein, *Alexandre Nevski* date de 1938.

Impossible de parler des relations qu'entretiennent le son et l'image sans remonter le sentier de l'histoire cinématographique et de ses techniques. La bibliothèque municipale, à l'aide d'une sélection d'ouvrages, vous emmène sur ce chemin...

A voir...

Les films muets

Robert WIENE. **Le Cabinet du docteur Caligari**. Films Sans Frontières, cop. 1999 – **FIL CAB F**

Film muet de 1920. Des enlèvements ont lieu... Un mystérieux docteur semble y être mêlé... Les débuts du cinéma expressionniste : décor en toiles peintes, maquillages violents et stylisés...

Luis BUNUEL. **Un chien andalou**. Éditions Montparnasse, cop. 2005 – **FIL CHI F**
Film muet réalisé en 1929 avec la collaboration de Salvador Dali.

Un homme sectionne avec un rasoir l'œil de son amie. Un jeune homme désire une femme mais traîne derrière lui des ânes morts sur des pianos. Un homme est mis au pénitencier par son double...

Serguei M. EISENSTEIN. **Le Cuirassé Potemkine ; La Ligne générale**. Films Sans Frontières, 2002 – **FIL CUI**

Film muet réalisé en 1925.

Charlie CHAPLIN. **The "Kid"; Charlot et le masque de fer ; Charlot fait une cure**. Opening, [s.d.] – **FIL KID**

Films muets sonorisés en mono. *The Kid* réalisé en 1921.

Buster KEATON. **Le Mécano de la Général**. Ciné Horizon, 2001 – **FIL MEC**
Film muet de 1927.

Fritz LANG. **Métropolis**. MK2, 2004 – **FIL MET F**

Film muet réalisé en 1927. La ville futuriste de Métropolis où règne Joh Fredersen est divisée en deux : en haut, le quartier des puissants, en bas celui des travailleurs. Un jour le fils de Fredersen fait la connaissance de Maria. Il décide de la rejoindre dans la ville d'en bas sans savoir que son père a construit un robot qui tente de mener la ville entière à sa perte.

Friedrich-Wilhelm MURNAU. **Nosferatu**. Films Sans Frontières, 1999 – **FIL NOS F**

Film muet de 1922, emblématique du cinéma expressionniste allemand.

Charlie CHAPLIN. **Les Temps modernes ; Monsieur Verdoux**. Opening, 2001 – **FIL TEM**

« Les Temps modernes » : film muet sonorisé, daté de 1936. « Monsieur Verdoux » : film parlant au son mono d'origine sorti en salle en 1947.

Les premiers films parlants

Serguei M. EISENSTEIN. **Alexandre Nevski ; Que viva Mexico !** Films Sans Frontière, 2003 – **FIL ALE**

Date de sortie en salle du film « Alexandre Nevski » : 1938. "Que viva Mexico" : seul document filmé par Eisenstein lors de son séjour en Amérique du Nord dont le négatif fut confisqué par le producteur, qui ne bénéficia d'une véritable sortie qu'en 1958.

Alan CROSLAND. **Le Chanteur de jazz**. Warner Home Video, cop. 2007 – **FIL CHA**
Premier film parlant réalisé en 1927, d'après la pièce de Samson Raphaelson. Le jeune Jackie est un fou de musique. Et il a de qui tenir. Son père est en effet chanteur religieux. Mais les préférences de Jackie vont à cette musique chaude et fascinante qui monte des caves de New York et qu'on appelle le Jazz...

Autour du son : les films documentaires

Daniel DESHAYS. **L'Image sonore**. Cerimes, 2004 – **CIN 200 DES**
Coll."Université de tous les savoirs". Conférence filmée de D. Deshays le 18/07/04. Quel lien existe-t-il entre l'image et le son qui l'accompagne ? Peut-on définir l'image sonore comme une simple production visuelle consécutive à l'audition d'un son ?

Emmanuel BRETON. **Agathe et l'ingénieur du son**. Les Films d'Ici/Adav, 2006 – **CIN 200 SON**
Agathe part à la rencontre du métier d'ingénieur du son... Un voyage à l'assaut du champ sonore, cette matière omniprésente et invisible à laquelle travaillent perchmen et ingénieurs du son du cinéma...

Julie BONAN. **Agathe et le bruiteur**. Les Films d'Ici/Adav, 2005 – **CIN 200 SON**
Agathe part à la rencontre de François Lepeuple, bruiteur pour le cinéma... Un métier à la fois très technique puisqu'il s'agit de recréer des sons qui ne sont pas suffisamment audibles, mais aussi artistique puisqu'il faut inventer des sons qui n'existent pas encore dans le film...

Eric LANGE. **Les Premiers pas du cinéma, la naissance du son et de la couleur**. Lobster, 2003-2004 – **CIN 900 LAN**
Deux films : "A la recherche du son" (2003) et "Un rêve en couleur" (2004). La passionnante histoire du cinéma sonore et colorisé... Images d'archives et témoignages d'experts à l'appui, le récit d'une épopée technique et artistique...

A lire...

L'histoire du cinéma

Gérard MACÉ. **Cinéma muet**. Fata Morgana, 1995 – CIN 400 MUET

Renaud BEZOMBES. **Cent ans de cinéma**. Hatier, 1992 – CIN 900 BEZ
(*document jeunesse*)

Isabelle CAHN. **Les pionniers du cinéma**. Ed. Courtes et longues, 2007 –
CIN 900 CAH (*document jeunesse*)

Marion CHALLIER. **Il était une fois le cinéma**. Gallimard, 1994 – CIN 900 CHA
(*document jeunesse*)

Karine DELOBBE. **Le Cinéma**. PEMF, 2001 – CIN 900 DEL (*document jeunesse*)
Pour faire découvrir aux enfants que le cinéma est un art. Du muet au parlant,
du noir et blanc à la couleur, les histoires les plus diverses pour rire, pour
pleurer, pour rêver...

Gaston HAUSTRATE. **Le Guide du cinéma : 1895-1967 (2 tomes)**. Syros,
1984 – CIN 900 HAU

Jean MITRY. **Histoire du cinéma, art et industrie (tomes)**. Ed. Universitaires,
1968 – CIN 900 MIT

Vincent PINEL. **Le siècle du cinéma**. Larousse, 2006 – CIN 900 PIN
L'actualité cinématographique depuis cent ans, année par année, avec une
analyse des moments forts et des productions méconnues ou oubliées.

Georges SADOUL. **Histoire générale du cinéma (en 6 tomes)**. Denoël, 1973
– CIN 900 SAD

Sylvie SAERENS, Dominique AUZEL. **Un Siècle de cinéma : cent ans de
rêve**. Ed. du Rouergue, 1995 – CIN 900 SAE (*document jeunesse*)

Gérard BETTON. **Histoire du cinéma**. P.U.F., 1991 – QSJ 81

Le son au cinéma

Michel CHION. **Un art sonore, le cinéma.** "Cahiers du cinéma", 2003 – **CIN 101 CHI**
Un art sonore, et pas seulement visuel, le cinéma, contrairement au cliché, l'a été dès 1895. Ce livre-somme, théorie globale du cinéma due au principal auteur sur ce sujet dans le monde, couvre toute l'histoire de l'expression cinématographique sur plus d'un siècle, avec un accent particulier mis sur les trente dernières années, celles du Dolby. Tout en accordant une place d'honneur aux auteurs qui ont incarné la grandeur du cinéma sonore (comme Chaplin, Vigo, Hitchcock, Tati, Tarkovski, etc.), cet ouvrage montre aussi que celui-ci vit dans toutes les époques et tous les pays, et qu'il continue d'évoluer et de s'enrichir avec les nouvelles tendances du cinéma récent.

Vincent MAGNIER. **Guide de la prise de son pour l'image : reportage, documentaire, fiction en radio et télévision.** Dunod, 2011 – **CIN 200 SON**
Entièrement mis à jour à l'occasion de cette nouvelle édition, cet ouvrage traite des matériels et des techniques de la prise de son en reportages, documentaires ou oeuvres de fiction, vidéos ou radiophoniques, et apporte quelques notions sur le montage et l'esthétique du son.

La musique et le cinéma

Jean-François HOUBEN. **1000 compositeurs de cinéma.** Corlet : Cerf, 2002 – **MUS 401 HOU**
Dictionnaire alphabétique répertoriant les compositeurs de musique pour le cinéma. Volontairement objectif, ce dictionnaire ne propose aucune analyse critique, mais un panorama international.

Vincent PERROT. **B.O.F. : musiques et compositeurs du cinéma français.** Dreamland, 2002 – **MUS 401 PER**

A cliquer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_sonore

<http://www.acrif.org/fr/document.asp?rubid=21&docid=28>

http://olivier.chatron.free.fr/Olivier_Chatron/Olivier_Chatron.html

<http://www.cinematheque.fr/zooms/robot-metropolis/index.htm>

Les Sons de cinéma

Samedi 19 novembre, 16h :
Conférence *La leçon de cinéma*
d'Olivier Chatron, ingénieur du son

Samedi 26 novembre, 16h :
Diffusion du film *Le chanteur de jazz*
d'Alan Crosland, premier film parlant

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CC BY www.julienlelievre.com
Bibliothèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 66 10
biblio@sceaux.fr
<http://bibliotheque.sceaux.fr>