

Histoire des technologies du spectacle

Titulaires

Jeremi SZANIAWSKI (Coordonnateur), Olivier Pierre HESPEL et Damien KEYEUX

Mnémonique du cours

ARTC-B410

Crédits ECTS

5 crédits

Langue(s) d'enseignement

Français

Période du cours

1e et 2e quadrimestre

Campus

Solbosch

Contenu du cours

Ce cours consiste en trois parties : un cours magistral de 24 heures, dispensé par Jeremi Szaniawski, sur l'histoire et la théorie des technologies du arts du spectacle, des origines à nos jours, avec une concentration particulière sur les arts et technologies audiovisuels de la fin du XIXe siècle à nos jours ; ainsi que deux cours de 12 heures, l'un d'introduction au montage (dispensé par Damien Keyeux), l'autre d'introduction au son (dispensé par Olivier Hespel).

La partie montage aborde, à travers de nombreux exemples d'extraits de films, les différentes méthodes et styles de montage cinématographique, et leur signification, mais aussi des concepts tels censure et créativité, le montage en tant que troisième 'écriture' d'un film, etc.

La partie son aborde, après quelques rappels théoriques sur la complémentarité vue-audition (rapport à l'espace et à l'environnement, directionnalité de la vue, omnidirectionnalité de l'audition) ainsi que des considérations sur le fonctionnement de l'écoute (caractère psychologique de l'écoute et ses raisons, distinction entre écoute causale, écoute codale, écoute réduite, etc.), le dispositif de représentation spectatorielle (rapport à l'espace et à la diégèse, accès aux états des personnages, interprétation de leur environnement physique et psychologique, etc.) et l'acquisition de termes de vocabulaire spécifiques au son au cinéma et en spectacle vivant (Sons In, Hors-champ, Off, Over, distinction entre bruitage, effet, son seul, ambiance, post synchronisation, post production, son direct, son synchrone, etc.). Le cours évoque les différentes natures des sons présents dans les films (voix, musiques, sons non-musicaux et non-verbaux) et les fonctions qui peuvent leur être associées (poids sémantique, fonctions narrative, descriptive, émotive, etc.).

Spécificités des des dispositifs techniques de représentation sonore au cinéma et en spectacle vivant (monophonie, stéréophonie, multicanal).

Ensuite auront lieu des analyses du travail sonore d'extraits de films volontairement choisis parmi ceux ayant rencontré un assez large public, un succès critique, ou ayant marqué l'histoire du cinéma, en incluant l'idée de représentation. C'est l'occasion de relier la particularité du traitement sonore de chaque film à ses enjeux spécifiques de mise en scène et de dramaturgie.

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

Partie magistrale Histoire et technologie des arts du spectacle (Jeremi Szaniawski)

Ce cours vise à familiariser les étudiant.es avec les différentes techniques et technologies déployées dans les spectacles vivants, le cinéma, et les nouveaux médias. Des dispositifs scéniques à l'internet en passant par les technologies de capture et projection de l'image (visuelles et sonores), le cours aborde ces développements par un biais résolument sociologisant.

Partie spécifique Son (Olivier Hespel)

Marquer la distinction entre la nature des sons et leur fonction dans la dramaturgie.

Comprendre en quoi le travail du son est la mise en œuvre d'intentions de mise en scène.

Permettre aux étudiants, par un dialogue constructif, d'exprimer un avis étayé par une analyse qui leur donne l'occasion d'éprouver les enjeux du langage des sons.

À l'issue du cours, j'espère que les étudiant.e.s auront perçu l'étendue des possibilités expressives et narratives qu'offre le sonore.

Partie spécifique Montage (Damien Keyeux) : Dans cette partie, nous poserons et tâcherons de répondre aux questions suivantes, organisées en modules : qu'est-ce que le montage ? ; pourquoi coupe-t-on (dans un film) ? ; Qu'est-ce qu'un regard ? ; Comment se construit un personnage/une identité (dans un film) ? Comment trouver l'équilibre entre les aspects artistiques et financiers, indispensables l'un à l'autre ? ; Quelle est la meilleure forme au service du meilleur fond ? Et nous interrogerons les goûts et préférences des étudiant.e.s en matière de films et de styles de montage.

Pré-requis et co-requis

Connaissances et compétences pré-requises

Partie Szaniawski - Il n'y a pas de prérequis spécifique, mais une connaissance passive de l'anglais est importante, afin d'avoir accès à certains textes du syllabus.

Partie Hespel - il n'y a pas de prérequis, l'approche est pragmatique et pratique en basant l'essentiel du cours sur l'analyse de films.

Partie Keyeux - pas de prérequis.

Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

La partie histoire des technologies (Szaniawski) se donne sur un modèle de cours magistral avec illustrations audiovisuelles, mais la participation et commentaires des étudiant.e.s sont également sollicités durant les cours.

Pour la partie son (Hespel), le cours essentiellement basé sur le débat avec recours à un diaporama powerpoint et l'analyse d'extraits de films.

Références, bibliographie et lectures recommandées

_ Partie Szaniawski/Histoire des technologies :

Textes de Theodor Adorno, Raymond Williams, Fredric Jameson, Thomas Elsaesser, Paul Virilio, Lev Manovich, Miriam Bratu-Hansen, Lynn Spigel, Marshall McLuhan, etc.

_ Partie Hespel/Son:

MICHEL CHION

Théoricien du cinéma, du son, de la musique concrète, compositeur et essayiste. Parmi ses nombreux livres publiés figurent notamment : « Le Son au Cinéma », « La Voix au Cinéma », « La Musique au Cinéma », « L'Audiovision », etc.

<http://michelchion.com/books>

DANIEL DESHAYS

Praticien et théoricien du son.

<https://deshays.net/page/3>

PIERRE SCHAEFFER

Ingénieur, compositeur, chercheur, il est considéré comme l'inventeur de la musique concrète. Son ouvrage « Traité des Objets Musicaux » (Paris, le Seuil, 1966) est une référence.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer

WALTER MURCH

Monteur image, monteur son, mixeur, scénariste, réalisateur.

Son livre « En un Clin d'Œil » (Paris, Capricci, 2011) est aussi une référence.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Murch

CLAUDE BAILBLÉ

Théoricien et cinéaste, il a enseigné dans de nombreuses écoles de cinéma et universités.

Il est une référence en matière de psychologie et cognition appliquées au cinéma.

Sa thèse de doctorat : « La perception et l'attention modifiées par le dispositif cinéma. »

Thèse effectuée sous la direction d'Edmond Couchot et soutenue en 1999 à l'Université Paris VIII.

Des articles sont également disponibles ici :

<https://www.cairn.info/publications-de-Claude-Bailblé--742967.htm>

JULIETTE VOLCLER

Théoricienne et praticienne de la radio, elle est une des pionnières de la recherche universitaire dans le domaine du son. Plusieurs de ses essais sont publiés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Volcler

RAYMOND MURRAY SHAFFER

Compositeur et écologiste sonore, il a publié un livre qui fait date dans notre rapport à notre environnement sonore :

« Le Paysage Sonore » (Marseille, Wild Project, 2010 – édition originale en 1977)

https://fr.wikipedia.org/wiki/R._Murray_Schafer

_ Partie Keyeux/montage :

Henri Colpi : « Lettres a# un jeune monteur »

Andre# Bazin : « Qu'est ce que le cine#ma ? »

Albert Jurgenson/Sophie Brunet : « Pratique du montage »

Dominique Villain : « Le montage au cine#ma »

Michel Chion : « Le son au cine#ma »/ « La musique au cine#ma »

Walter Murch : « In the blink of an eye » (en un clin d'oeil)

Michael Ondaatje : « Conversation avec Walter Murch »

Pierre Maillot : « Cine#maction N°72 - Les conceptions du Montage » (revue) Alain Weber : « Cine#maction N°23 - Ide#ologies du montage (ou l'Art de la manipulation) » (revue)

Gilles Deleuze : « L'image-temps » et « L'image-mouvement »

Adolfo Bioy Casares : « L'invention de Morel »

N.T. Binh/Fre#de#ric Sojcher : « L'art du montage »

Sydney Lumet : « Faire un Film »Te#re#sa Faucon : « The#orie du Montage »

Pascale Froment/Brice Matthieuissent « L'e#re du faux »

Umberto Eco : « La guerre du faux »

Autres renseignements

Lieu(x) d'enseignement

Solbosch

Contact(s)

jeremi.szaniawski@ulb.be (coordonnateur) ;

Olivier.Pierre.Hespel@ulb.be ;

Damien.keyeux@ulb.be

Programmes

Programmes proposant ce cours à la faculté de Lettres, Traduction et Communication

MA-ARTS | **Master en arts du spectacle** | finalité Didactique/bloc 1 et finalité Cinéma et Arts du spectacle/bloc 1