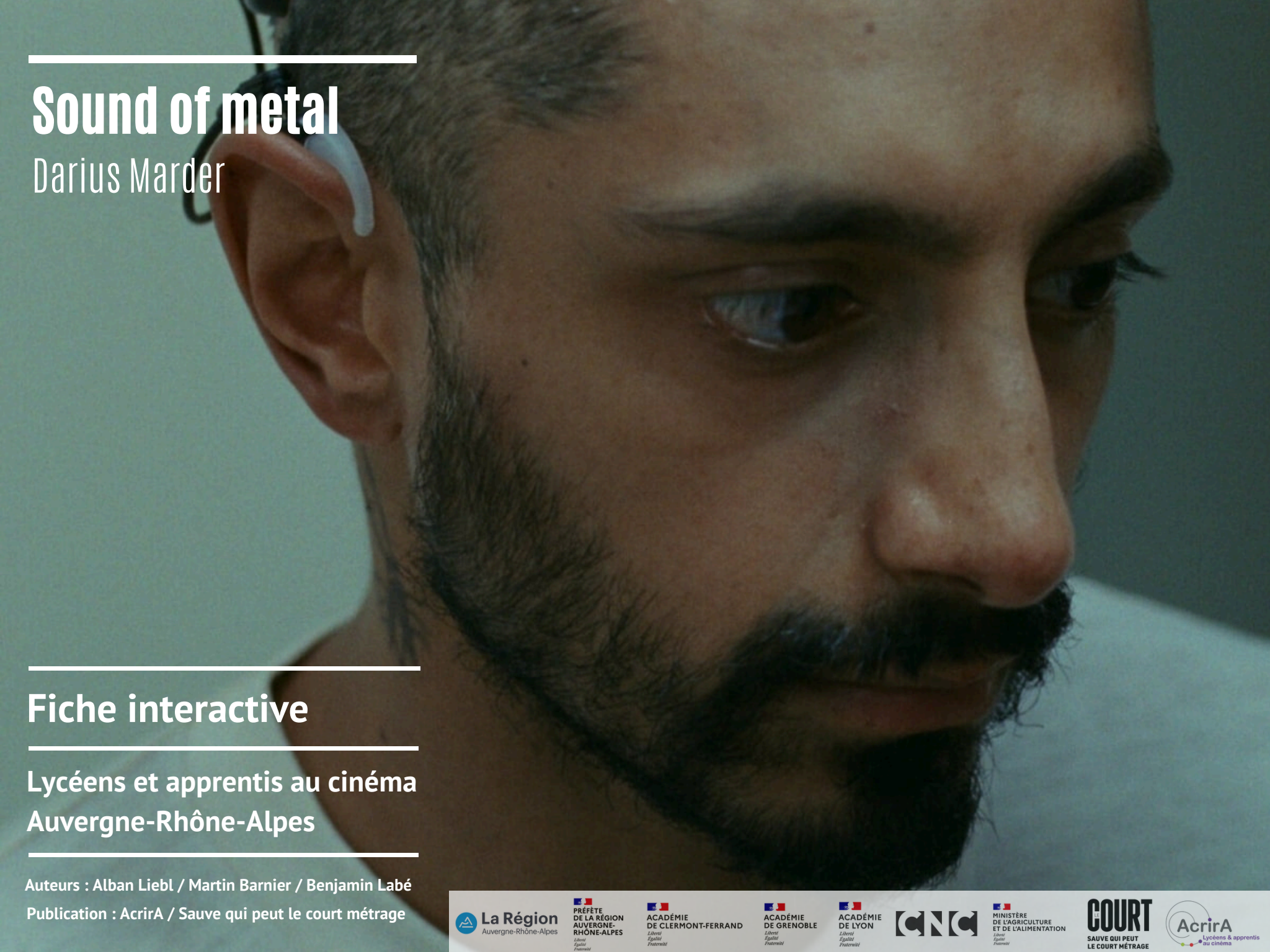

Sound of metal

Darius Marder

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs : Alban Liebl / Martin Barnier / Benjamin Labé

Publication : AcrirA / Sauve qui peut le court métrage

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour enseignants et élèves proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne,
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance,
- des questions et propositions d'activités.

Les extraits analysés sont téléchargeables en amont de la séance pour les établissements ne disposant pas d'une connexion Internet stable :

Quand le son fait signe

Apaisement

LE FILM

Générique

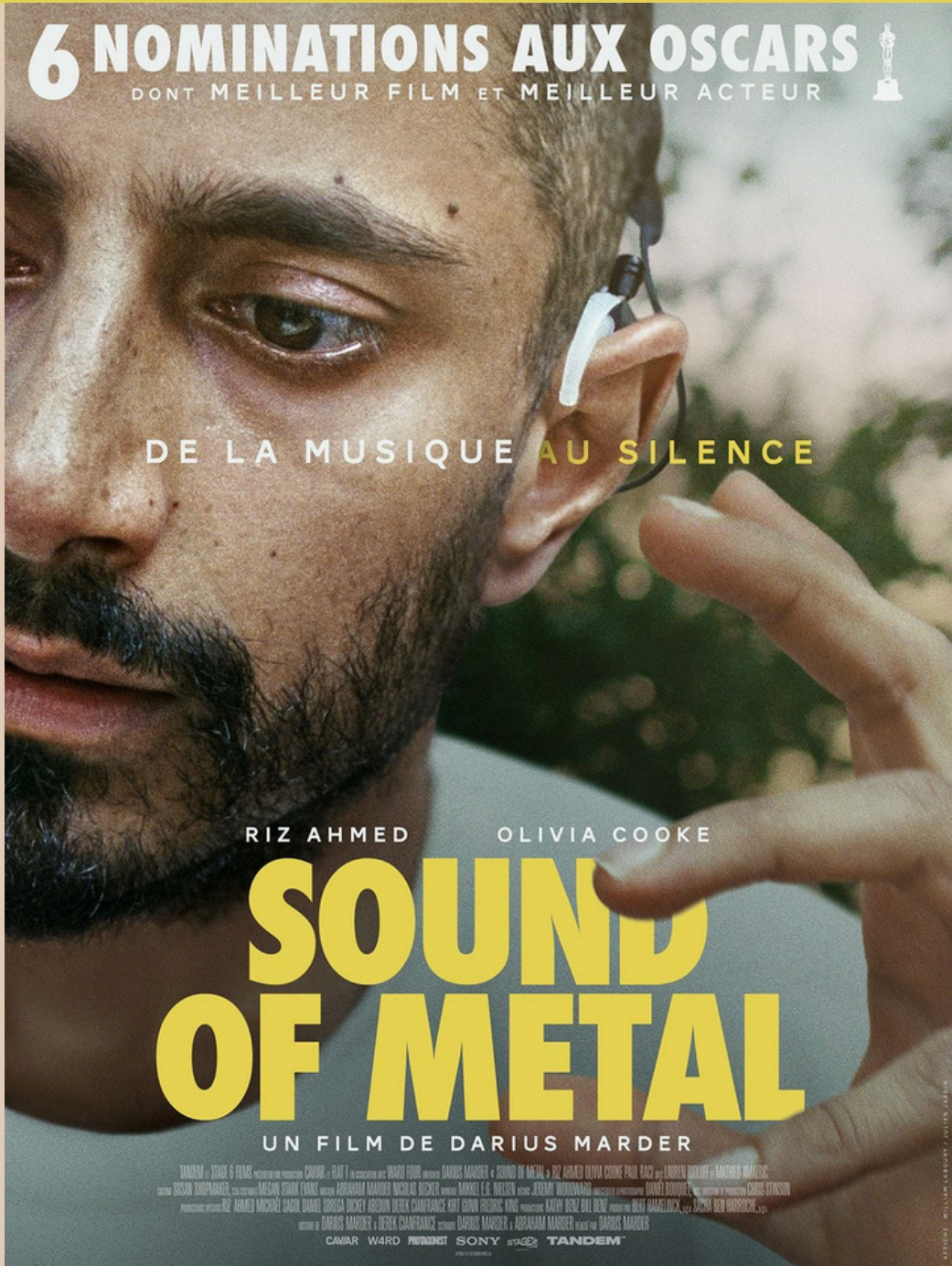
Etats-Unis / 2019 / 2h / Couleurs
(Version SME disponible)
Réalisation : Darius Marder
Scénario : Abraham Marder, Darius Marder
Image : Daniël Bouquet
Son : Nicolas Becker

Avec

Riz Ahmed	RUBEN
Olivia Cooke	LOU
Paul Raci	JOE
Lauren Ridloff	DIANE

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les États-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.

Bande annonce

PRÉPARER LA PROJECTION

DARIUS MARDER

Darius Marder, né en 1974, est un cinéaste et scénariste américain. Élevé dans une communauté artistique et spirituelle du Massachusetts, il exerce divers métiers (acteur occasionnel, cuisinier...) avant de se consacrer complètement au cinéma. Il réalise d'abord *Loot* (2008), documentaire consacré à un chercheur de trésors amateur qui, avec deux vétérans, s'est lancé dans la quête des objets volés que ceux-ci avaient enterrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fait ses armes de réalisateur, scénariste et monteur sur ce projet difficile qui va occuper 5 ans de sa vie. Puis il s'attaque à la fiction, et cosigne avec Derek Cianfrance le scénario de *The Place Beyond the Pines* (2012), chronique de l'Amérique profonde au croisement du polar et du drame familial. Son premier, et à ce jour unique long métrage de fiction comme réalisateur, *Sound of Metal* (2019), suit un batteur confronté à une perte brutale de l'audition. Il connaît un succès international et remporte deux Oscars, pour le son et le montage. Nourri par son expérience documentaire, le cinéma de Darius Marder privilégie l'authenticité des personnages, l'intensité des émotions et une approche sensorielle du récit.

Filmographie

PRÉPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

FILMER LE SON

La bande-son a une place déterminante dans ce film et est particulièrement travaillée. Vous noterez comment elle nous fait partager le parcours de Ruben.

AU PAYS DES SOURDS

Vous serez attentif à la dimension documentaire et militante du film, qui nous fait découvrir toute une communauté et nous invite à changer notre regard sur le handicap.

UN HÉROS ROCK

L'acteur Riz Ahmed compose un personnage détonnant, en apparence et caractère. Vous réfléchirez après la séance à la façon dont il sert le propos du film.

ANALYSER LE FILM

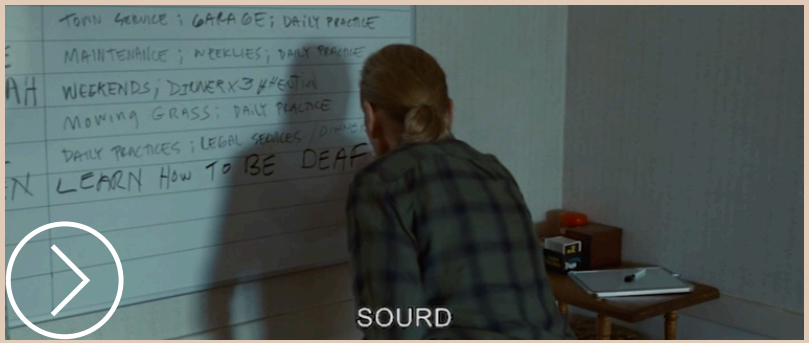
QUAND LE SON FAIT SIGNE

Récit initiatique d'un personnage qui « apprend à être sourd », comme l'écrit Joe dans le film, *Sound of Metal* se construit en se concentrant formellement sur le partage sensoriel : nous sommes amenés à percevoir le monde comme Ruben. Mais pour ce faire, le film doit d'abord mettre en place l'exact complément : accentuer par contraste le son pour nous apprendre à être attentif à toutes ses dimensions.

QUESTIONS

- Quel est l'intérêt narratif et artistique de situer cette histoire dans le milieu de la musique rock, et d'avoir pour personnage principal un batteur ?
- Comment le travail sur le son nous fait ressentir la surdité progressive de Ruben ? Repérez des passages ou "effets" qui vous ont marqué (décalage entre image et son, contraste du volume sonore, bruitage...).

VIDÉO D'ANALYSE

Martin Barnier / Benjamin Labé

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

Concluant *Sound of Metal*, cette séquence marque la séparation entre Lou et Ruben. Empreinte de tristesse, elle annonce aussi pour ce dernier un nouveau rapport au monde, où pointe la joie d'être vivant.

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

QUESTIONS

- Comment cette séquence de fin nous fait-elle comprendre visuellement la décision de changement de vie de Ruben, et son acceptation d'une nouvelle étape ? Quels plans ou images vous semblent particulièrement signifiants ?
- Au niveau de la bande-son, la séquence joue du contraste entre son et silence. Quel en est l'effet sur le spectateur ? Que comprend-t-on de l'état d'esprit et des pensées de Ruben ?

APAISEMENT

Séquence commentée

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

ANALYSER LE FILM

CONSTRUIRE UN PERSONNAGE

Ruben n'est pas seulement caractérisé par la surdité. Pour donner corps à ce personnage, Darius Marder et l'acteur Riz Ahmed ont cherché à le comprendre de l'intérieur, en imaginant une histoire qui excède largement celle du film.

Dès la séquence d'ouverture, Ruben, torse nu, se distingue par sa silhouette musclée. L'acteur britannique a sculpté son corps sur le modèle d'un véritable batteur, Zach Hill. L'objectif n'était pas d'exhiber ses abdominaux, mais de faire correspondre une allure à un mode de vie. Cette puissance physique traduit également une certaine crispation psychologique : Ruben veut tout maîtriser.

De la même manière, les cheveux teints en blond et les innombrables tatouages sont un moyen d'affirmer une identité. Celle-ci ne semble pas seulement héritée ou subie, mais construite volontairement. Là encore, un authentique batteur a servi d'influence. Ahmed a emprunté à Sean Powell non seulement le motif de certains tatouages, mais aussi une technique de jeu pour la batterie, un passé marqué par la dépendance aux drogues et sa garde-robe (dont nombre de tee-shirts élimés à l'effigie de groupes de musique). Lors de l'écriture du scénario, Darius Marder et son frère Abraham, co-scénariste du film, ont par ailleurs investi le personnage de leurs propres expériences : une longue histoire d'amour sur le point de s'achever pour le premier ; une soudaine impossibilité de faire de la musique suite à un accident pour le second.

ENTRETIENS AVEC RIZ AHMED

AFI

IMDB

En anglais
Sous-titres français disponibles dans les paramètres de la vidéo

ANALYSER LE FILM

UN FILM INCLUSIF ET MILITANT

Sound of Metal s'ouvre sur des cartons liminaires, précisant la volonté de partage collectif du film (Les dialogues du film sont sous-titrés et accompagnés de descriptions sonores, la VO est d'office proposée en version SME).

L'inclusivité revendiquée du film n'est qu'un premier pas : il faut aussi changer le regard du public. À ce titre, la présence de Paul Raci dans le rôle de Joe, le directeur et mentor de la communauté, est intéressante. Fils entendant de parents sourds (autrement appelé CODA : *Child Of Deaf Adults*), il est interprète judiciaire certifié en langue des signes américaine (ASL : *American Sign Language*) et a travaillé pendant plus de 25 ans au sein du Los Angeles Superior Court System. Mais ce sont ses activités artistiques qui justifient le plus sa présence dans *Sound of Metal* : il a collaboré avec le Deaf West Theatre et est membre du groupe Hands of Doom, qui associe performance rock metal et ASL. Il reçoit plusieurs prix pour son interprétation de Joe, et concourt pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin en 2021 : sa notoriété et l'étendue de son action militante en sont grandies.

On peut ainsi rapprocher la fonction de Paul Raci au sein de la communauté sourde américaine du projet que se donne *Sound of Metal*. L'initiation de Ruben est aussi, pour nous qui entendons, l'acceptation et le respect d'une particularité à vivre.

ENTRETIENS AVEC PAUL RACI

CineMovie

BAFTA

En anglais
Sous-titres français disponibles dans les paramètres de la vidéo

Martin Barnier / Benjamin Labé

ANALYSER LE FILM

FILMS SIGNÉS

Quand on commence à chercher les personnages sourds dans les films, on réalise qu'ils sont assez nombreux. La jeune lycéenne sourde qui parle la langue des signes japonaise dans *Babel* de Alejandro Iñarritu (2006) ou les parents de *La Famille Bélier* (Éric Lartigau, 2014) **(1)** deviennent les héros d'histoires basées en grande partie sur l'intégration des sourds dans la société.

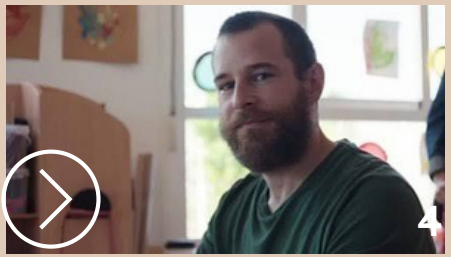
On trouve aux Etats-Unis des recherches poussées sur ces questions : les *deaf studies,* qui font partie des *disability studies*. La prise en compte d'une culture sourde propre, qui refuse de considérer la surdité comme un handicap, permet de comprendre la communauté montrée dans le film de Darius Marder. Les sourds de tous les pays ont chacun leur langue des signes et leur culture qui est très riche. On peut s'en rendre compte dans d'autres films, comme le documentaire *Le Pays des sourds* de Nicolas Philibert (1992) ou *La Vérité* **(2)**, autre documentaire de Julien Bourges (2015), ou encore *The Tribe*, fiction ukrainienne (Myroslav Slaboshpytskyi, 2014).

Dans tous ces films on signe, avec les mains et le corps, au lieu de parler. Et si on compte les films avec des personnages secondaires, mais essentiels, sourds, on en trouve des centaines, dans tous les genres, du policier au fantastique, du drame à la SF, à commencer par l'héroïne de *La Forme de l'eau* **(3)** de Guillermo del Toro (2017), ou la jeune actrice de *Sans un bruit* de John Krasinski (2018), jusqu'au récent *Sorda* **(4)** (Eva Libertad Garcia, 2025).

Martin Barnier / Benjamin Labé

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...

LE FILM

- Page de ressources pédagogiques sur le site du distributeur – Tandem films
- Critique du film – Chaos reign
- Analyse de séquence – L'ouverture du film - CNC

ENTRETIENS

- Entretien avec Riz Ahmed et Darius Marder (en anglais)– IMDB
- Entretien avec Darius Marder (en anglais) – Film Independent

LE SON DU FILM : ÉCHANGES AVEC NICOLAS BECKER

- Présentation du travail de *sound designer* - Arte
- "J'aime collecter des sons qui ont une histoire" - France Culture
- Une approche interne du son - France Musique