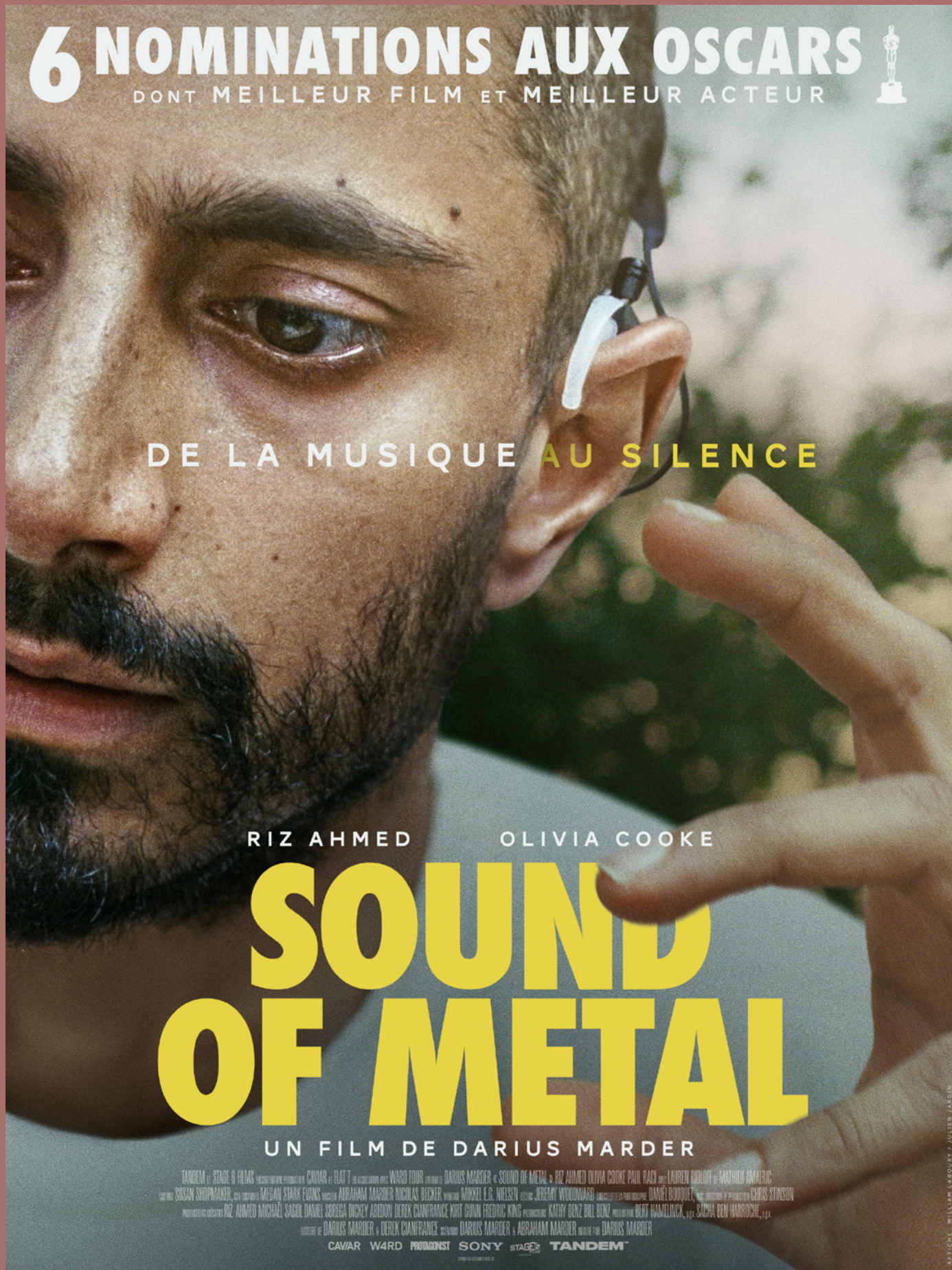

6 NOMINATIONS AUX OSCARS

DONT MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEUR

DE LA MUSIQUE AU SILENCE

RIZ AHMED

OLIVIA COOKE

SOUND OF METAL

UN FILM DE DARIUS MARDER

TANDEM et STAGE 6 FILMS PRÉSENTENT UNE PRODUCTION CAVAR et FLAT 7 EN ASSOCIATION AVEC W4RD FOUR UN FILM DE DARIUS MARDER « SOUND OF METAL » AVEC RIZ AHMED OLIVIA COOKE PAUL RACKH ET LAUREN GUILLOFF ET MATTHEW AMALRIC
SCÉNARIO SUSAN SHOPPAMAKER, CAVAR, JACOBUS MCGRAW STARK EVANS MONTAGE ABRAHAM MARDER NICOLAS BECKER MONTAGE MIXTE E.B. NIELSEN VOIX JEREMY WOODWARD UNDESISTENTE ET PHONOLOGUE DANIEL BOUQUET, TAGE, COORDONNÉ DE PRODUCTION CHRIS STINESON
PRODUCTION EXECUTIVE RIZ AHMED MICHAEL SAGOL DANIEL SORRIGA DICKNEY ARIDON DEREK CHANFRANCE KIRT GUNN FREDRIC KING PRODUCTION KATHY BENZ BILL BENZ PRODUCTION BLUNT HANZELINCK, et al. SACHA BEN HARROCHE, et al.
MONTAGE DE DARIUS MARDER et DEREK CHANFRANCE COSTUME DARIUS MARDER et ABRAHAM MARDER MUSIQUE PAR DARIUS MARDER
CAVAR W4RD PROTAGONIST SONY STAGE 6 TANDEM
OFFICIAL OSCAR FILM

● Déroutes

Alors que le groupe de metal qu'il forme avec sa compagne Lou est en pleine tournée, Ruben est soudain frappé par un violent acouphène et une perte d'audition. Un médecin lui recommande d'arrêter la batterie afin de préserver ses oreilles, mais il préfère s'accrocher à la possibilité d'une opération chirurgicale coûteuse et complexe : la pose d'implants cochléaires. Un soir, en plein concert, le musicien quitte néanmoins la scène, saisi par l'angoisse. Il n'arrive plus à tenir le rythme. L'extrême nervosité de son compagnon fait alors craindre à Lou qu'il ne replonge dans les drogues. Elle lui propose de rejoindre un foyer pour personnes sourdes et malentendantes souffrant d'addictions. Elle-même fragile, elle décide de rentrer chez son père, à Paris. D'abord réticent, Ruben apprend la langue des signes américaine et trouve peu à peu sa place au sein de cette communauté. Pour autant, il n'a pas complètement renoncé à sa vie de musicien.

Premier long métrage de fiction de Darius Marder, *Sound of Metal* a été remarqué pour sa représentation nuancée de la communauté sourde, ainsi que pour l'expérience sensible qu'il offre à tous les spectateurs, entendants comme non-entendants, à travers une approche originale du son et du sous-titrage.

● Accro

Au fil du film, le spectateur découvre le passé des personnages. Il apprend notamment que Ruben est un ancien toxicomane qui a arrêté de se droguer au moment de sa rencontre avec Lou. Leur relation a des effets ambivalents. D'une part, elle a permis à l'un et à l'autre de surmonter de graves difficultés psychologiques et de trouver un équilibre. De l'autre, elle semble s'être figée dans un rapport de codépendance, qui s'avère en partie toxique.

Sound of Metal offre une troisième dimension à cette question de l'addiction à travers la notion de « fix ». En anglais, le terme désigne à la fois la dose de drogue et le fait de réparer. C'est le cercle pervers de l'addiction : trouver un soulagement dans ce qui nous détruit. Ancien alcoolique lui-même, Joe, le

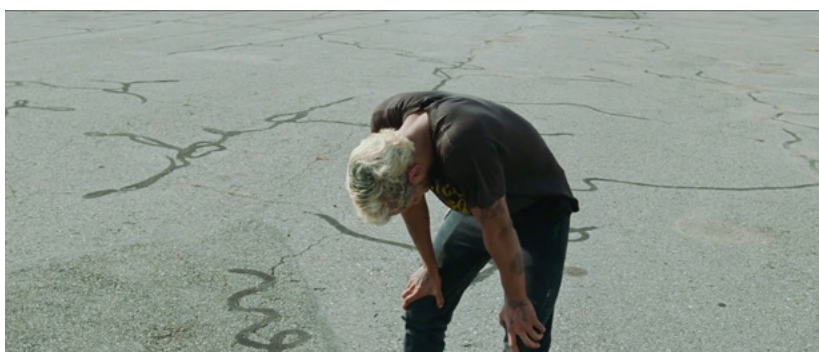
● Construire un personnage

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.

« Ruben comprend que la surdité n'est pas un handicap, mais une culture et une manière d'être, et que cela peut lui offrir l'occasion d'entrer en contact avec les autres et avec lui-même comme jamais auparavant »

Riz Ahmed

directeur du foyer, explique à Ruben qu'il continue à se comporter comme un drogué en croyant qu'une opération chirurgicale pourra « fixer » son problème d'audition. Pour lui, l'apaisement ne peut venir que d'un cheminement intérieur, une réconciliation avec soi-même facilitée par la vie en communauté.

● Au creux de l'oreille

Sound of Metal ne se contente pas de nous indiquer les difficultés auditives de Ruben : il nous les fait éprouver. Le film oscille ainsi entre des points d'écoute extérieurs et un point d'écoute subjectif, celui de Ruben. Pour ce dernier, les voix et les bruits n'ont pas complètement disparu, mais sont étouffés, lointains. S'il distingue parfois des mots, le sens des phrases lui échappe. Dès lors, une distance se creuse entre le batteur et son entourage, à commencer par Lou.

Cette perte de repères n'est toutefois pas entièrement négative. Elle oblige aussi Ruben à entrer autrement en relation avec les autres. Il lui faut prêter davantage attention aux gestes, aux mouvements des lèvres, aux expressions du visage. Il doit aussi se montrer plus patient, notamment lorsque la communication passe par l'écrit. Si cette nouvelle condition suscite beaucoup d'inquiétude et de frustration, elle va transformer profondément le personnage, et peut-être lui permettre de se débarrasser de vieux démons.

● La musique dans la peau

Vivant dans un camping-car, allant de concert en concert, Ruben paraît avoir tout investi dans la musique. Même sa relation avec Lou est indissociable du groupe Blackgammon qu'ils forment ensemble. La batterie est comme le sol, l'élément de stabilité qui porte à la fois leur création et leur couple. Dès lors qu'il ne peut plus jouer, Ruben laisse apparaître des fêlures ; il semble notamment craindre que Lou mène sa carrière sans lui.

Là encore, le personnage va connaître une évolution majeure. Au contact d'enfants sourds et malentendants, il noue un rapport différent aux percussions. Il ne retourne plus derrière sa batterie, si ce n'est pour constater qu'il est effectivement devenu incapable d'en jouer. En revanche, il découvre à travers les vibrations d'un toboggan un nouveau moyen d'entrer en contact. C'est ainsi qu'il organise un petit spectacle avec un groupe d'enfants, moment de joie où l'essentiel tient au fait de créer ensemble, à l'unisson.

● Cercles

La figure du cercle donne au collectif une forme idéale, en ceci qu'elle place les individus à égalité, dans un face à face de chacun avec tous. Lorsque Ruben intègre le foyer, le groupe de parole puis le repas impliquent de se mettre en cercle. La parole circule alors avec fluidité, y compris pour évoquer des choses difficiles. Le musicien ne maîtrise cependant pas encore la langue des signes, et la mise en scène « casse » rapidement ces cercles en l'isolant, à la fois au niveau de l'image et du son. Par la suite, dans l'école pour sourds et malentendants, Ruben forme un cercle autour de lui :

celui des enfants jouant des percussions. La mise en scène repose alors surtout sur le plan d'ensemble, qui permet de réunir tout le monde dans le cadre. Enfin, quand Ruben écoute le piano en compagnie des enfants, tous ayant les mains posées sur l'instrument afin d'en sentir les vibrations, un nouveau cercle apparaît, mais la caméra glisse lentement vers le protagoniste, saisissant sur son visage une certaine mélancolie : il s'apprête en effet à se faire opérer, et donc à rompre les liens qu'il a noués au sein de l'école et du foyer.

Trajectoires

Dans la première partie du film, Lou et Ruben vivent sur la route, allant de ville en ville avec leur camping-car. Si les lieux qu'ils traversent sont rarement nommés, ils s'inscrivent dans une certaine mythologie étatsunienne, faite d'autoroutes, de motels et de *diners*. Le spectateur découvrira que le voyage a, pour l'un comme pour l'autre, débuté il y a longtemps : le métier de la mère de Ruben la contraignait à déménager régulièrement ; un événement dramatique a amené Lou à rester aux États-Unis, loin du foyer familial. Si le cinéma américain a beaucoup valorisé l'exploration, d'abord avec le western, puis à travers le *road movie* et la science-fiction (proposant alors des westerns de l'espace), *Sound of Metal* cherche au contraire le bonheur dans l'immobilité. En particulier pour Ruben, parvenir à se poser est une expérience nouvelle, qui témoigne de sa capacité à vivre dans le présent et à accueillir le monde tel qu'il est.

Fiche technique

SOUND OF METAL

États-Unis | 2019 | 2 h 00

Réalisation

Darius Marder

Scénario

Abraham Marder,
Darius Marder, d'après
une histoire de
Derek Cianfrance et
Darius Marder

Musique

Nicolas Becker,
Abraham Marder

Image

Daniël Bouquet

Son

Nicolas Becker

Montage

Mikkel Nielsen

Format

2.39:1, couleur

Sortie

16 juin 2021

Interprétation

Riz Ahmed
Ruben
Olivia Cooke
Lou
Paul Raci
Joe
Lauren Ridloff
Diane
Mathieu Amalric
Richard Berger
Michael Tow
le pharmacien

Trois films

- *Miracle en Alabama* (1962) d'Arthur Penn, DVD et Blu-ray, Rimini Éditions.
- *La Leçon de piano* (1992) de Jane Campion, DVD et Blu-ray, Carlotta Films.

- *Clean* (2004) d'Olivier Assayas, DVD, ARP Sélection.

Un roman

- Adèle Rosenfeld, *Les méduses n'ont pas d'oreilles* (2022), Le Livre de Poche, 2023.

Deux mangas

- Yoshitoki Ōima, *A Silent Voice*, 7 vol. (2013-2014), Ki-oon, 2015-2016.
- Osamu Yamamoto, *L'Orchestre des doigts*, 4 vol. (1991-1993), Milan, 2006-2007.

CNC

Toutes les fiches *Lycéens et apprentis au cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée :

↳ cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre

Retrouvez des entretiens avec des cinéastes et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur :

↳ youtube.com/@LeCNC

● Aller plus loin

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**CAHIERS
DU CINÉMA**

AVEC LE SOUTIEN
DE VOTRE
CONSEIL RÉGIONAL