

Fabienne Edern
Lycée Denis Diderot, Marseille

- VISIONS AUDITIVES -

Le clip, un médium à la frontière des émotions

Mémoire de recherche en design
DSAA Design mention Graphisme
2017_18

– VISIONS
AUDITIVES –

*Le clip, un médium à
la frontière des émotions*

Mémoire de recherche en design
DSAA Design mention Graphisme
2017 - 18

Fabienne Edern
Lycée Denis Diderot, Marseille

- DISPOSITIF
TECHNIQUE -

Devenir un
designer graphique
de l'émotion sonore

- SOMMAIRE -

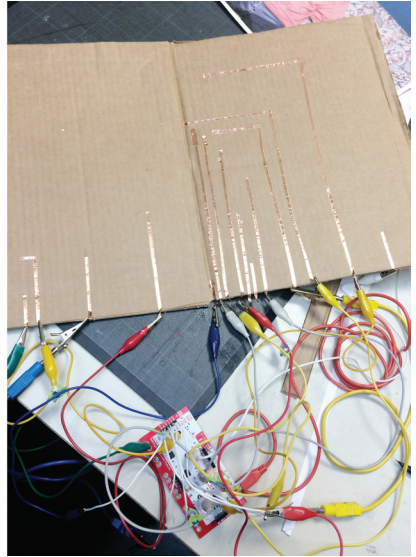
- INTRODUCTION	_ 75
- PROTOTYPES RÉALISÉS, MISE AU POINT	_ 76 - 79
- MACRO-PROJET, PLAN D'ENSEMBLE	_ 80 - 89

- INTRODUCTION -

Le clip, un médium* à la frontière des sens et en perpétuel recherche de nouveaux dispositifs techniques visant à éveiller continuellement davantage l'ouïe et la vue. Comme nous l'avons vu précédemment, les pistes vers lesquelles il s'oriente aujourd'hui sont nombreuses.

L'intention principale de toutes ces recherches reste la vente de musique au travers de la gratuité d'un médium, procurant à ce dernier succès et légèreté. La direction artistique qui me paraît la plus tangible est la considération des clips dans une unité proche d'un long métrage, c'est pourquoi j'ai décidé de m'y consacrer.

* se rapporter au lexique

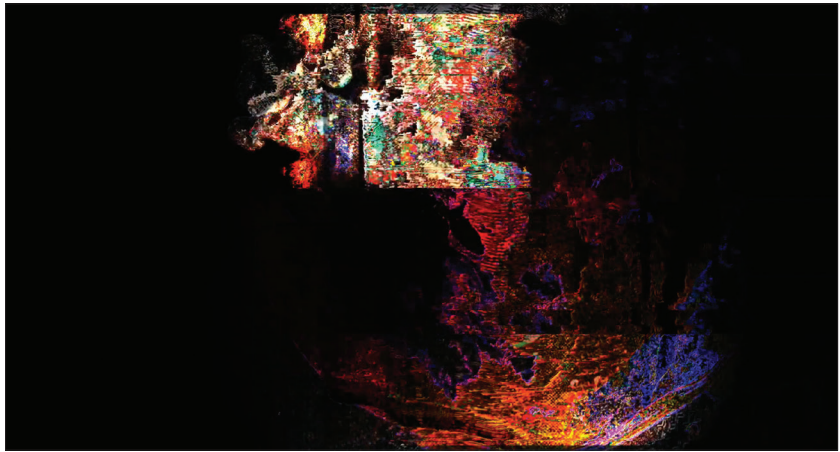
a. dispositif permettant de percevoir l'ensemble du nouvel album d'Orelsan La fête est finie.

- PROTOTYPES RÉALISÉS, MISE AU POINT -

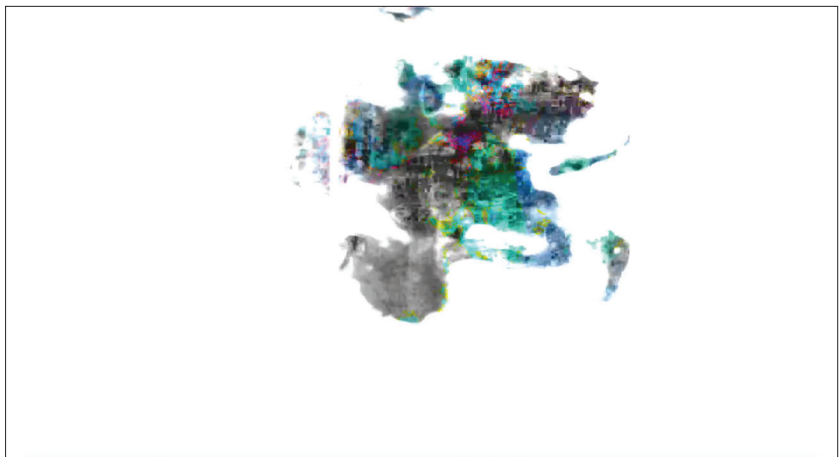
Mes deux années de cursus en DSAA Design mention Graphisme, m'ont permis d'entreprendre différents projets visant à alimenter ma recherche en design. Dans un premier temps, j'ai participé à la demande de l'auteur-compositeur-musicien FAKEAR à la réalisation d'une maquette* de clip pour sa musique ANKARA. Lors de ce travail, j'ai recherché à traduire la fluidité, les liens numérique-traditionnel et son-image, le déplacement progressif de l'énergie, le mélange des cultures... Ce premier projet m'a permis d'évaluer la difficulté de proposer un graphisme à partir de la musique imposée, ayant pour habitude d'apposer une musique à un graphisme préexistant^(b). Dans un second temps, la participation à l'atelier "Makey Makey" organisé par Alycia Rainaud et Marine Espinasse, a été pour moi l'occasion de découvrir comment réaliser des affiches interactives. À ce titre, j'ai créé avec mon groupe (Coline Januel, Gaetan Olias, Laura Fournier, Nytia Tchangodei) un objet permettant de percevoir l'ensemble du nouvel album d'Orelsan « La fête est finie », lorsque l'utilisateur appuie sur certaines parties du corps du rappeur ou du décor, un morceau de chanson choisi du nouvel album se lance^(a).

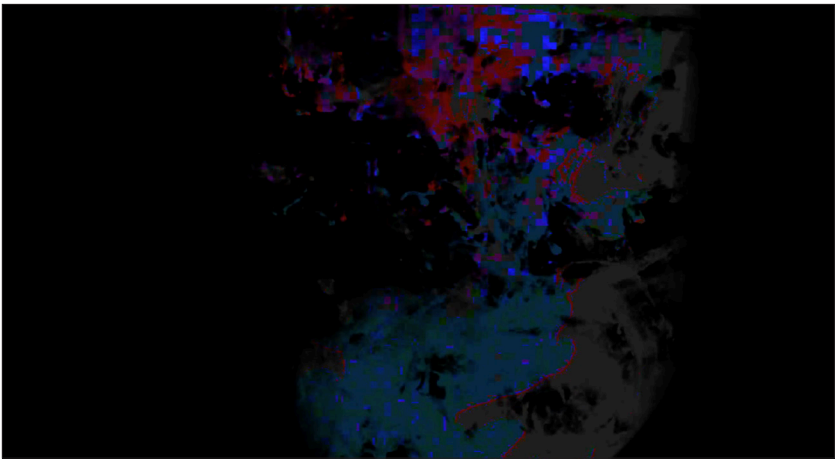
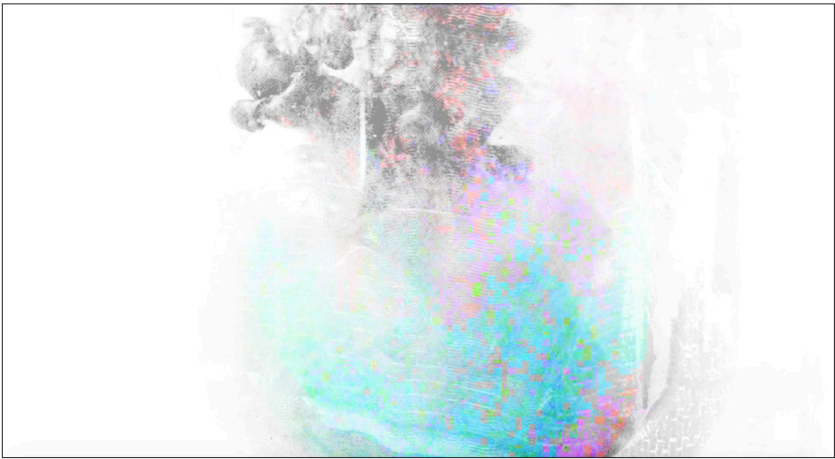
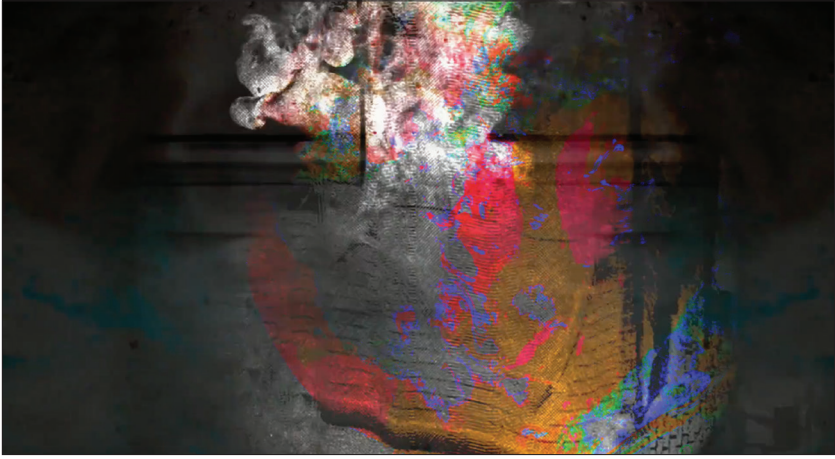
Prototypes réalisés, mise au point

Dispositif technique

b. extraits de la maquette pour Ankara de Fakear.

Dispositif technique

Prototypes réalisées mise au point

MUSICIEN, AUTEUR, COMPOSITEUR

REGGAE, DUB,
TRIP HOP,
ELECTRO

DESIGNER
SONORE DE
L'ÉMOTION
GRAPHIQUE

QUESTIONNAIRE RÉALISÉ POUR
CONNAÎTRE SON APPROCHE
DE SES COMPOSITIONS

- MACRO-PROJET, PLAN D'ENSEMBLE -

Les prototypes réalisés associés aux recherches théoriques effectuées laissent dorénavant place à plus de projection. Dans un souci de professionnalisation, j'ai décidé d'ancrer mon macro-projet au plus près de la réalité en y incluant des acteurs de la vie professionnelle. J'oriente donc ce dernier vers une réalisation "main dans la main" avec le musicien-compositeur Produbtion. Le but est de lui créer des clips pour l'ensemble de son premier album en utilisant des formes alternatives de recherches et créations. Le dispositif replacera au centre de l'utilisation le spectateur et repensera la consommation de la musique vidéalisée aujourd'hui passive. Grâce à la combinaison de deux outils, l'un physique et l'autre numérique, à savoir une affiche interactive et un site internet, la découverte de l'album de l'artiste se fera via l'utilisateur. Le spectateur choisira les vidéos qu'il veut regarder, chacune étant associée à un son précis de l'album. L'album est représenté comme un long métrage sectionné, peu importe l'ordre, les personnages évoluent et l'histoire avance. L'univers évolue, se transforme au gré des choix des utilisateurs. Les nombreux clins d'oeil d'un clip à l'autre de par la similarité des images feront le lien. En effet, les dix vidéo-clips utiliseront tous les mêmes rushes* vidéo tout en utilisant un travail graphique et textural différents^(e-i). Afin de travailler avec Produbtion et non pour ce dernier, nous avons rapidement conversé dans l'intention de cerner au mieux sa pensée, ses aspirations, ses envies... Voici une restitution de notre discussion :

Dans quelles conditions les sons ont-ils été créés ?

Les conditions... je ne sais pas trop quoi te dire. Chaque son s'est fait de manières différentes, certains en deux jours comme d'autres en six mois... mais c'est dans une certaine intimité, dans mon petit monde !

Y a-t-il des ambiances affiliées à des sons précis ?

Après, concernant la recherche de sons... soit je recherche soit je tombe par hasard sur un son qui me plaît auquel je ne pensais pas. Ensuite, je sais forcément quel type de son chercher pour une ambiance recherchée, l'un va dans l'autre... J'aime aussi beaucoup utiliser des sons dans des ambiances ou styles décalés à ce à qu'il serait affilié a priori.

Certains imaginaires te tiennent-ils à coeur ?

Des imaginaires qui me tiennent à coeur... Oui mais sur l'album il y a quasiment une ambiance différente à chaque fois. Il y en a qui me touchent plus que d'autres c'est sur... j'étais pas mal à la recherche d'ambiances naturelles, végétales, tout en prenant de l'électronique.

Les sons sont-ils à écouter dans un ordre précis ?

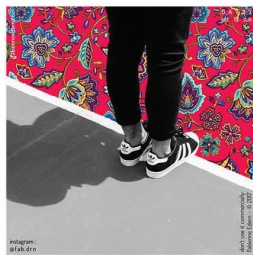
Non, il n'y a pas d'ordre car l'album n'a aucun fil rouge, chose que je me reproche parfois, il n'y a pas de cohérence, ce sont des inspirations complètement différentes. L'ordre des morceaux s'est fait à la toute fin, il est ni chronologique et ne suit pas un quelconque ordre logique, c'est le feeling.

Faut-il suivre la direction artistique déjà mise en place ?

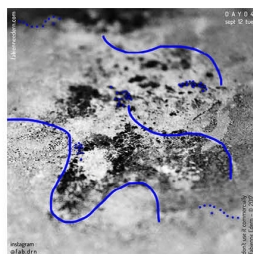
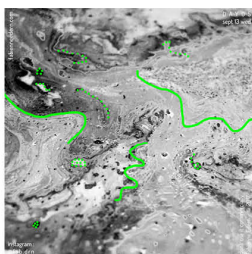
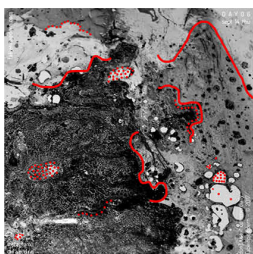
Pour moi ma musique est subjective dans l'interprétation visuelle, c'est ce qui est intéressant. Moi j'ai des images de mes morceaux très précises mais ce que les autres voient est encore plus intéressant !

Ai-je carte blanche ou une ligne directrice est à suivre ?**As-tu des idées préconçues des clips associés à certains sons ?**

Donc carte blanche, après je peux tenter de te donner un peu « l'âme visuelle » du morceau mais bon... laissons la créativité totale faire les choses :)

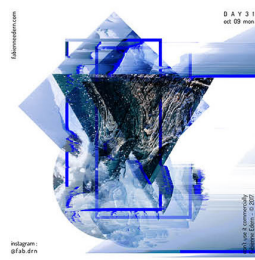

c. recherche de textures, classées par familles, ici « COUSU ».

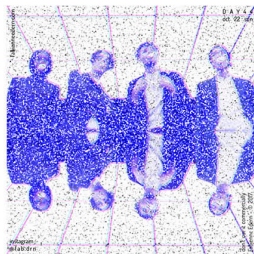
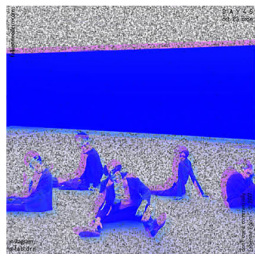
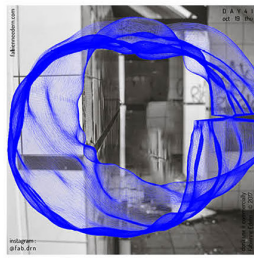

d. famille « LINÉAIRE »

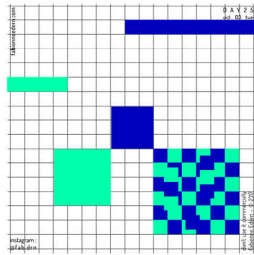
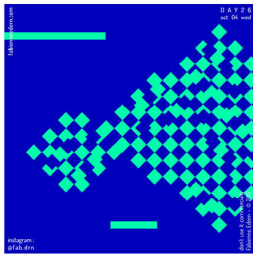
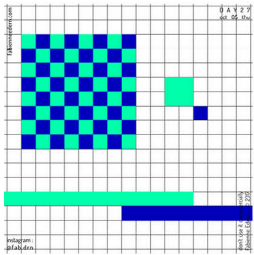
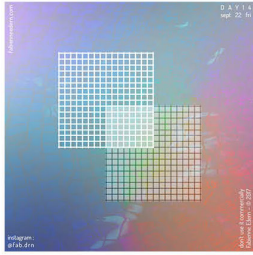
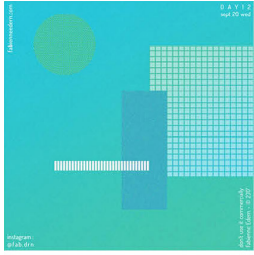
Macro-projet, plan d'ensemble

Dispositif technique

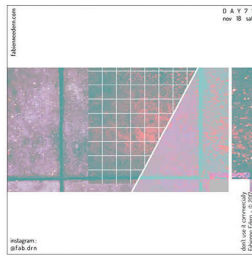
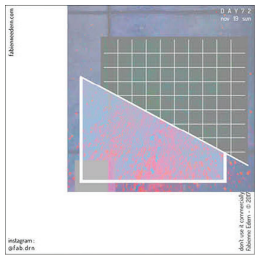
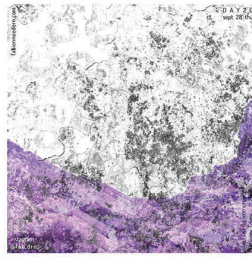
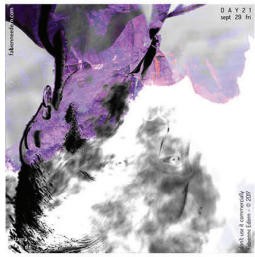
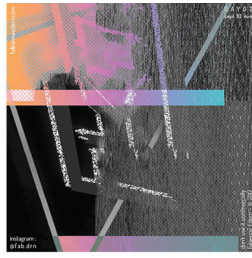

e. famille « NUMÉRIQUE »

f. famille « GÉOMÉTRIQUE »

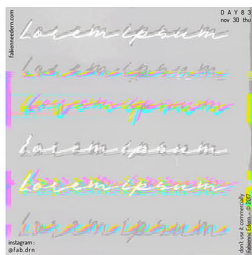
Macro-projet, plan d'ensemble

g. famille « HYBRIDE »

Dispositif technique

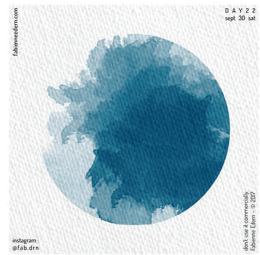
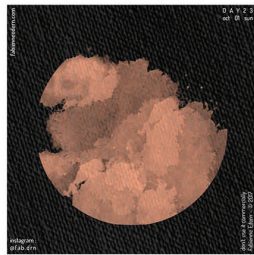
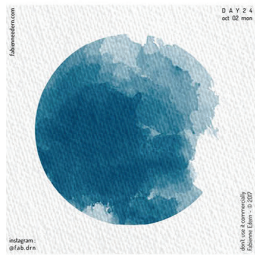
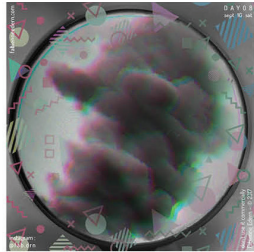
Dispositif technique

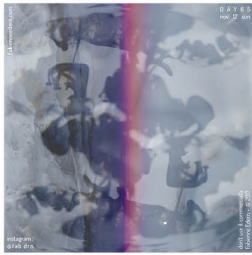
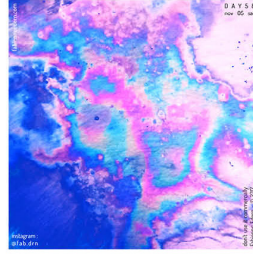
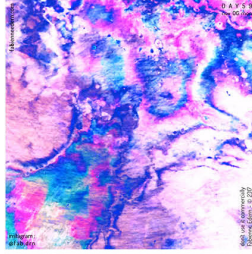
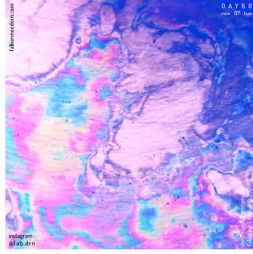
Macro-projet, plan d'ensemble

h. famille « TYPOGRAPHIQUE »

i. famille « ILLUSTRATIF »

j, famille « HYDROGRAPHIQUE »

- REMERCIEMENTS -

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.

Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du DSAA du lycée Denis Diderot de Marseille pour leur accompagnement, leur patience et leur soutien tout au long de ces deux années d'études. Un grand merci à ma famille et plus particulièrement à ma soeur Anita pour ses précieuses et nombreuses relectures, à Claire Pinot et Grégoire Valoteau pour leurs conseils de mise en page. Merci aux agences Mon Pote Graphiste et Fly Designers qui m'ont accueillie au cours d'un stage. Je remercie également l'ensemble de l'équipe du studio The, qui, le temps d'une journée m'a permis de découvrir l'ensemble de ses métiers, ainsi que Maxime Mineau du groupuscule nantais La Liste Noire pour m'avoir accordée un entretien. Enfin, un profond merci à mes camarades de classe qui ont empli ces années d'études de bonne humeur, de conseils et de persévérance.

Texte du mémoire sous licence creative commons. Les oeuvres sont la propriété des artistes. Tous droits réservés.
Les droits de propriété intellectuelle des artistes appartiennent à leurs auteurs respectifs. Ils sont invités à se faire connaître.

Police de caractère
Josefin Slab – Santiago Orozco

Imprimé en février 2018
Spot Imprimerie, Marseille

– VISIONS
AUDITIVES –
*Le clip, un médium à
la frontière des émotions*

Fabienne Edern