

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

- LEXIQUE -

ANAMORPHOSE

Oeuvre, ou partie d'oeuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle manière qu'elle ne reprenne sa configuration véritable qu'en étant regardée soit, directement, sous un angle particulier, soit, indirectement, dans un miroir cylindrique, conique, etc.

ASSOCIATION

Action d'associer, de s'associer ; résultat de cette action.

BRUITAGE

Action de bruite. Reconstitution artificielle, pour la radio, la télévision, le théâtre, le cinéma, bruits qui accompagnent l'action.

CADRAGE

Délimitation du champ de visée en fonction de l'angle de prise de vues et de l'objectif utilisé.

CHRONOPHONE

Procédé de son sur disque permettant de synchroniser un appareil de prise de vues, le chronophotographe et un appareil de lecture de cylindres d'enregistrements sonores, le phonographe.

CINÉMA

Art de composer et de réaliser des films cinématographiques. Procédé permettant de procurer l'illusion du mouvement par la projection, à cadence suffisamment élevée, de vues fixes enregistrées en continuité sur un film.

CLIPPEUR

Personne qui réalise une oeuvre, qui a la responsabilité de la fabrication d'un clip, qui assure notamment la direction des acteurs, des prises de vues et de son, du montage et de la sonorisation.

COMPOSITION

Action de former un tout par assemblage ou combinaison de plusieurs éléments ou parties ; le résultat de cette action. L'accent est mis sur la nature des éléments assemblés, la manière dont ils sont

assemblés, la proportion de chaque élément dans l'ensemble. Action de travailler à une oeuvre de l'esprit. Méthode, art du peintre qui crée l'harmonie entre tous les éléments de son tableau. Ensemble des règles auxquelles doit se conformer le musicien.

COORDINATION

Mise en ordre, agencement calculé des parties d'un tout selon un plan logique et en vue d'une fin déterminée. L'intelligence humaine, en tant que façonnée aux exigences de l'action humaine, est une intelligence qui procède à la fois par intention et par calcul, par la coordination de moyens à une fin et par la représentation de mécanismes à formes de plus en plus géométriques. État de choses harmonieusement disposées en vue d'un certain effet.

COURT-MÉTRAGE

Film dont la durée est inférieure à 57 minutes.

DONNER DU SENS

Raison d'être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique. Se dit de quelque chose qui a une signification, un sens que l'être humain peut comprendre, saisir et interpréter.

ESTHÉTISME

Attitude de l'esthète qui affecte le culte exclusif du beau, qui est motivé par la perception et la sensation du beau.

EXPÉRIMENTATION

Action d'essayer, tester les qualités de quelque chose.

FANTASQUE

Qui donne libre cours à sa fantaisie, qui s'écarte du classicisme par l'originalité, la liberté de son inspiration, se distingue par l'étrangeté de son aspect.

FILM

Bande pelliculaire photographique de celluloïd ou de nitrocellulose, recouverte d'une émulsion photosensible, sur laquelle on enregistre des vues à l'aide d'un appareil cinématographique, une oeuvre

cinématographique. Succession d'événements qui se déroulent dans le temps comme les images au cours d'un film ; récit chronologique d'un événement particulier.

ILLUSTRER

Mettre en relation quelque chose avec quelque chose d'ordre sensitif qui en est présenté comme une réalisation (sous une autre forme). Adjoindre une représentation graphique à quelque chose, représenter quelque chose sous forme d'une illustration.

IMAGE

Représentation (ou réplique) perceptible d'un être ou d'une chose. Ensemble des lignes horizontales décrites par l'analyse d'une image optique aboutissant à sa transformation en signal électronique. Forme sous laquelle un objet est perçu, aspect nouveau ou particulier sous lequel un être ou une chose apparaît. Représentation de la forme ou de l'aspect d'un être ou d'une chose, par le dessin, la peinture, des procédés d'enregistrement photographique. Représentation par la parole ou l'écriture, description. Manifestation, expression sensible de l'invisible ou de l'abstrait. L'image s'oppose au concept, à l'idée abstraite. Représentation, reproduction mentale d'une perception, d'une sensation précédemment éprouvée. Représentation mentale produite par l'imagination.

INDUSTRIE MUSICALE

Ensemble des activités qui contribuent à l'offre de produits musicaux obtenus par un processus industriel de reproduction (en général, le disque). Le terme fait référence plus explicitement à la filière de l'édition phonographique ; en réalité, il faudrait parler « d'industries musicales » au pluriel, regroupant ainsi toutes les activités de reproduction de la musique, par le processus industriel (produit physique) ou par le numérique (produit dématérialisé). De ce fait, on y englobe généralement l'édition musicale et même la facture instrumentale (voire aujourd'hui les logiciels de composition et de musique de synthèse).

INTENTION

Action de tendre, d'appliquer. Action de tendre vers un objet,

une fin. Marque une direction de l'intelligence et surtout de la volonté vers une fin, à la fois le terme où l'on tend et l'effort que l'on fait pour l'atteindre. Disposition d'esprit, mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation, qui peut être incertaine, ou des conditions qui peuvent ne pas être précisées. Acte de la volonté considérée par rapport à son but et aux moyens d'atteindre ce but, dans des domaines spéciaux. Application de l'esprit, de la pensée, à un objet de connaissance. Objet de pensée auquel l'esprit s'applique.

INTERACTIVITÉ

Faculté d'échange entre l'utilisateur d'un système informatique et la machine par l'intermédiaire d'un terminal doté d'un écran de visualisation.

INTUITION

Connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence, qui servira de principe et de fondement au raisonnement discursif. Connaissance immédiate d'une réalité présente actuellement à l'esprit. Idée claire ou confuse ; action de percevoir, d'apercevoir ou d'entrevoir ce qui est actuellement inconnu, indémontrable. Reasonner par intuition. Action de deviner, pressentir, sentir, comprendre, connaître quelqu'un ou quelque chose d'emblée, sans parcourir les étapes de l'analyse, du raisonnement ou de la réflexion ; résultat de cette action ; aptitude de la personne capable de cette action.

JUKE-BOX

Appareil automatique, à l'usage surtout de la clientèle des débits de boissons, qui comprend un électrophone, que l'on met en marche avec une pièce de monnaie ou un jeton, et une réserve de disques dont on sélectionne les titres par un système de touches.

LIEN ARBITRAIRE

Qui dépend uniquement d'une décision individuelle, non d'un ordre préétabli, ou d'une raison valable pour tous. Qui ne tient

pas compte des données observables de la réalité. Qui n'est pas établi selon les méthodes ou n'est pas conforme aux conclusions de la science. L'élément personnel, ou, comme disent les philosophes, subjectif, est donc par définition écarté de l'ordre scientifique. La science est ainsi de tous les temps et de tous les esprits. Elle voit les objets, suivant l'éloquente formule de Spinoza, « sous le caractère d'éternité ».

LIEN MOTIVÉ

Donner un/des motif(s) en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose (notamment une action, une décision, un choix déterminé par ce(s) motif(s)). Faire naître le motif, les raisons de quelque chose ; susciter. Qui a une motivation ou, plus explicitement, dont une des motivations habituelles a été renforcée en vue d'orienter l'action de l'individu vers un but donné, de déterminer sa conduite et provoquer chez lui un comportement donné ou modifier le schéma de son comportement présent.

LONG-MÉTRAGE

Film dont la durée est supérieure à 57 minutes.

MAQUETTE

Projet plus ou moins poussé de conception graphique.

MASS-MÉDIA

Ensemble des moyens de diffusion de masse de l'information, de la publicité et de la culture, c'est-à-dire des techniques et des instruments audiovisuels et graphiques, capables de transmettre rapidement le même message à destination d'un public très nombreux.

MÉCANISME

Combinaison de pièces, d'organes agencés en vue d'un mouvement, d'un fonctionnement d'ensemble ; ce fonctionnement lui-même. Ensemble des procédés assurant l'habileté, la virtuosité dans l'exécution technique.

MÉDIA

Moyen technique et support de diffusion massive de l'information (presse, radio, télévision, cinéma...).

MÉDIUM

Moyen par lequel est transmis une information, support d'une oeuvre.

MÉLOMANE

Personne qui aime beaucoup la musique, la notion de « mélomane » peut se substituer à celle de « discophile ».

MÉTAPHORE

Figure d'expression fondée sur le transfert à une entité du terme qui en désigne une autre. Figure d'expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie une autre en vertu d'une analogie entre les deux entités rapprochées et finalement fondues.

MORPHING

Effets spéciaux applicables à un dessin, à des images photographiques ou cinématographiques consistant à fabriquer une animation transformant de manière naturelle et fluide un tracé initial en un tout autre tracé, c'est le descendant du fondu-enchaîné.

MUSIQUE

Combinaison harmonieuse ou expressive de sons. Art de s'exprimer par les sons suivant des règles variables selon les époques et les civilisations. Type de combinaisons de sons caractérisé du point de vue technique ou culturel. Harmonie par rapport au rythme et aux sonorités des mots ; effets musicaux. Théâtre où l'on joue des opéras et où sont donnés différents autres spectacles, de danse notamment.

MULTIMÉDIA

Ensemble des techniques et des produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive de plusieurs modes de représentation de l'information (textes, sons, images fixes ou animées).

NARRATION

Relation détaillée, écrite ou orale d'un fait, d'un événement, récit développé dans une oeuvre littéraire ; exposé détaillé de la suite de faits et d'actions constituant l'intrigue.

PICTURALITÉ

Caractère de ce qui est pictural, de ce qui peut être représenté par la peinture.

Morceau de film entre deux raccords, séquence composée d'un seul et unique plan, restitué tel qu'il a été filmé, sans aucun montage, plan de coupe, fondu ou champ-contrechamp.

POCHETTE DE DISQUE

Élément visuel d'un album de musique. Selon le support de l'enregistrement, le terme peut se référer à une impression sur papier cartonné servant directement d'emballage pour les disques vinyles (carré de $\pm 31,5$ cm soit 12,375 pouces pour les 33 tours), ou à la jaquette ornant les emballages des CD. La pochette sert à promouvoir le contenu du disque ; communiquer les aspirations de l'artiste ; dans le cas d'une reproduction d'une oeuvre d'art, l'utiliser comme soutien dans l'effort de promotion du produit, en créant une association avec l'image identifiée. D'un point de vue graphique, le visuel de la jaquette correspond de manière générale au nom de l'interprète ou de son album ou à ses choix musicaux, le tout à travers un travail sur l'image et la typographie.

POSTMODERNE

Relatif au postmodernisme, mouvement artistique qui engage une rupture ironique avec les conventions anhistoriques du modernisme artistique.

POST-PRODUCTION

Ensemble des opérations techniques intervenant après le tournage d'un film.

RACCORD MOUVEMENT

Assemblage, liaison entre deux éléments, deux parties d'un ensemble. Ajustement de plans successifs au cours desquels un mouvement ou un geste se poursuivent, afin de faire enchaîner les deux plans de manière cohérente.

RELATION

Rapport, liaison qui existe, est conçu comme existant entre deux choses, deux grandeurs, deux phénomènes. Rapport d'interdépendance entre deux ou plusieurs variables, défini sur la base d'un principe commun tel que toute modification de l'une d'entre elles entraîne la modification des autres. Rapport, lien impliquant une interdépendance, une interaction avec un milieu.

RUSH

Ensemble des prises de vue filmées, telles qu'elles se présentent avant le montage.

RYTHME

Répétition périodique, d'un phénomène de nature physique, auditive ou visuelle. Le rythme a une visée esthétique, ordre et proportion des durées, longues ou brèves, dont l'organisation est rendue sensible par la périodicité des accents faibles ou forts. Succession des lignes, répartition des masses et des couleurs, des ornements et des motifs qui composent un dessin, une sculpture, un édifice. Progression d'une oeuvre dans sa durée (enchaînement des péripéties dans un roman, une pièce de théâtre, un film, articulation des motifs, des phrases, des périodes dans une oeuvre musicale).

SCÉNARIO

Trame écrite et détaillée des différentes scènes d'un film, comprenant généralement le découpage et les dialogues.

SCOPITONE

(du grec *scopein* - regarder - et *tonos* - tonalité) est un jukebox associant l'image au son. Il s'est répandu en France au début des années 1960. Le plus gros constructeur d'appareils a été

la société française Cameca. Le mot scopitone désigne aussi les films eux-mêmes.

SÉMIOLOGIE

Étude générale, science des systèmes de signes (intentionnels ou non) et des systèmes de communication. Étude des systèmes de communication (incluant ou non les langues naturelles) posés et reconnus comme tels par l'institution sociale (code de la route, signaux maritimes, etc.). Étude des pratiques signifiantes, des significations attachées aux faits de la vie sociale et conçus comme systèmes de signes. Étude des faits littéraires, théâtraux, cinématographiques, artistiques, etc. envisagés comme systèmes de signes. Étude des signes graphiques, de leurs propriétés et de leurs rapports, avec les éléments d'information qu'ils expriment.

SENSATION

Phénomène par lequel une stimulation physiologique (externe ou interne) provoque, chez un être vivant et conscient, une réaction spécifique produisant une perception ; état provoqué par ce phénomène. Fait, faculté d'être sensible aux stimulations sensorielles. État de conscience plus affectif qu'intellectuel ; perception immédiate (d'un état physique ou moral). Émotion forte, vive impression faite sur les sens produisant du plaisir.

SENSIBILITÉ

Propriété de la matière vivante de réagir de façon spécifique à l'action de certains agents internes ou externes. Propriété des êtres vivants supérieurs d'éprouver des sensations, d'être informés, par l'intermédiaire d'un système nerveux et de récepteurs différenciés et spécialisés, des modifications du milieu extérieur ou de leur milieu intérieur et d'y réagir de façon spécifique et opportune. Faculté de ressentir profondément des impressions, d'éprouver des sentiments. Faculté d'éprouver des sentiments et aptitude à les traduire, à les exprimer dans une création artistique. Qualité d'une oeuvre où se manifestent et s'expriment avec force les sentiments de l'artiste. Faculté d'éprouver de la sympathie, de la compassion. Aptitude à porter un intérêt profond à (quelqu'un/quelque chose), à être particulièrement touché par (quelqu'un /quelque chose).

Aptitude, capacité plus ou moins grande (d'un marché, d'une industrie, etc.) de réagir de façon positive ou négative à des facteurs extérieurs.

SENSORIEL

Qui concerne les sens, relève de la sensation, des fonctions psychophysiologiques dans leurs différentes modalités. Qui concerne la sensation, qui relève de la sensation considérée comme quelque chose de purement sensitif. Qui vit dans le monde concret, sensible, qui est essentiellement influencé par les sensations provoquées par le monde extérieur.

SON

Sensation auditive produite sur l'organe de l'ouïe par la vibration périodique ou quasi-périodique d'une onde matérielle propagée dans un milieu élastique, en particulier dans l'air ; cette onde matérielle ; ce qui frappe l'ouïe, avec un caractère plus ou moins tonal ou musical, par opposition à un bruit. Sensation auditive produite par la vibration des cordes vocales de l'homme (voix humaine) ou de certains animaux (cri ressemblant à la voix humaine ou à de la musique). Émission de voix, simple ou articulée ; phonème qui comporte une émission de caractère musical : voyelle ou diphtongue, sonante, consonne nasale ou liquide. Sensation sonore engendrée au niveau des éléments sensoriels, et liée aux stimuli extérieurs. Mouvement vibratoire, périodique ou quasi-périodique, simple ou composé, de fréquence fondamentale et de timbre déterminé, consistant en une perturbation dans la pression, la contrainte, le déplacement ou la vitesse des ondes matérielles qui se propagent ensemble ou isolément dans un milieu élastique, et capable de provoquer une sensation auditive. Matière sonore susceptible d'être enregistrée, diffusée, transmise, reproduite par un procédé technique, acoustique, électronique ; signal sonore, ensemble de signaux sonores ; intensité sonore d'un appareil. Ensemble des techniques et des moyens matériels d'enregistrement, de reproduction, de diffusion et de transmission de la matière sonore, en particulier de la musique.

SPECTACLE

Ce qui se présente au regard ; vue d'ensemble qui attire l'attention et/ou éveille des réactions. Fait de voir, de contempler, d'observer une chose, un ensemble d'éléments qui s'inscrit dans une durée, dans un processus. Représentation de théâtre, de danse, de cinéma, d'opéra, de numéros de variétés, qui est donnée en public. Manifestation, audience publique ayant un aspect spectaculaire. Représentation artistique, manifestation sportive où l'on privilégie l'aspect spectaculaire, à grand spectacle.

SPECTATEUR

Celui, celle qui regarde, qui contemple un événement, le déroulement d'une action, qui assiste à une représentation artistique, récréative, à une cérémonie. Spectateur de cinéma, de théâtre, de télévision. Celui, celle qui regarde, qui examine une oeuvre d'art.

STYLE

Ensemble des moyens d'expression qui traduisent de façon originale les pensées, les sentiments, toute la personnalité d'un auteur.

SYNESTHÉSIE

Trouble de la perception sensorielle dans lequel une sensation normale s'accompagne automatiquement d'une sensation complémentaire simultanée dans une région du corps différente de celle où se produit l'excitation ou dans un domaine sensoriel différent. Phénomène d'association constante, chez un même sujet, d'impressions venant de domaines sensoriels différents.

TEMPO : Vitesse d'exécution d'un morceau, généralement donnée au début par les indications chiffrées du métronome. Ensemble des éléments rythmiques d'un morceau qui lui donnent son style particulier, son caractère. Allure particulière qu'un auteur donne au déroulement de son oeuvre et qui a pour effet le développement (et le dénouement) plus ou moins rapide de l'action. Rythme naturel et spontané, propre à chaque individu, qui se traduit par une vivacité plus ou moins grande dans les gestes, la parole, l'écriture, etc.

TRANSMÉDIA

Pratique consistant à développer un contenu narratif sur plusieurs médias en différenciant le contenu développé et les capacités d'interaction en fonction des spécificités de chaque média.

TRAVELLING CIRCULAIRE

Mouvement de caméra autour de l'action, renforce l'idée de mouvement, le dynamisme de la scène.

TRAVELLING AVANT

Rapprochement progressif de la caméra vers le sujet central de la scène, réduction du champ visuel environnant.

TRAVELLING LATÉRAL

Mouvement de caméra de gauche à droite ou de droite à gauche permettant d'accompagner une action dans un décor qui se dévoile progressivement.

TRAVELLING VERTICAL

Mouvement de caméra ascendant ou descendant auprès d'un sujet ou d'une action.

VIDÉO-CLIP

Film court, réalisé à partir d'un morceau de musique ou d'une chanson. Faux anglicisme, *to clip* signifie en anglais « pincer », « couper », « extraire », « raccourcir », « abréger », agrémenté de *off* et de *out*. Le clip désigne ainsi l'extrait caractéristique d'un concert ou d'un spectacle musical, ou le titre choisi comme étant le meilleur dans l'album d'un chanteur. Le sens développé en français insiste sur le rôle de support promotionnel, il participe à la propagation de l'image d'un groupe ou d'un chanteur, et à l'évolution de cette image.

L'ensemble de ses définitions sont inspirées des sources suivantes,
dernière consultation le 07 février 2018 :

cnrtl.fr

<http://www.cnrtl.fr/definition/>

devenir-realisateur.com

<http://devenir-realisateur.com/>

larousse.fr

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/>

wikipedia.org

<http://fr.wikipedia.org/wiki/>

wikitionary.org

<http://fr.wikitionary.org/>

- 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