

FICHE : Analyser un vidéoclip.
« Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. »
Nietzsche Friedrich Wilhelm

Vidéo clip : Court métrage tourné en vidéo, qui illustre une chanson, présente le travail d'un artiste.

1. Un peu de vocabulaire.

La **musique est la combinaison de quatre variables** que n'importe quelle oreille peut identifier :

a) Les hauteurs (les notes) :

Ce sont les notes, telles qu'elles peuvent être inscrites dans une partition, indépendamment du rythme. Les hauteurs sont le principal facteur d'identification d'une musique. Elles sont, pour l'oreille occidentale, soumises à la hiérarchie imposée par un **système tonal** (basé sur la gamme) élaboré au cours des siècles.

Les hauteurs s'organisent de deux façons :

- horizontalement : la **mélodie** ;
- verticalement : l'**harmonie**.

Grille d'analyse : Quelle est la mélodie? Quelle est l'harmonie? Quel est leur degré de *complexité* ? Est-on dans un système tonal ou atonal ? Est-on en majeur ou en mineur?...

Perceptions:

Il est frappant de constater que des phénomènes acoustiques trouvent les mêmes correspondances psychologiques chez les individus d'un même système de pensée. Par exemple : Le majeur est ressenti comme plus "gai" et le mineur plus "triste". (On peut tenter facilement l'expérience auprès d'enfants qui identifient immédiatement une gamme majeure ou mineure quand elle est présentée comme gaie ou triste...) Les registres graves traduisent généralement des idées de lourdeur, de profondeur, et les registres aigus des idées de légèreté...

b) Le rythme

C'est la principale variable génératrice de dynamique.

On constate empiriquement que :

- ➔ Une pulsation binaire (accent tous les 2 ou 4 temps) est ressentie comme plus "**carrée**", voire plus stable. C'est de loin la base rythmique la plus utilisée.
- ➔ Une pulsation ternaire est ressentie comme plus "**ronde**". Moins répandue, elle se remarque plus, comme un effet de style (une valse, par exemple).

Certains rythmes peuvent être ressentis comme pesants ou légers, rassurants ou angoissants, équilibrants ou déséquilibrants...

c) Le timbre et l'intensité.

Quels sont les timbres (instrumentaux et vocaux) ? Sont-ils habituels ou originaux ?

Quelle est l'intensité? Forte ou faible (*piano* ou *forte*) ? Uniforme ou contrastée ?

Certaines sonorités sont perçues comme plus "chaudes", et ont un impact émotionnel plus fort, comme par exemple la voix, les cordes, certains instruments à vent, par opposition aux percussions, aux sons électroniques...

Des sonorités fluctuantes, irrégulières (par exemple un son vibré par opposition à la régularité des sons électroniques) sont plus chargées affectivement, car elles nous semblent plus "humaines".

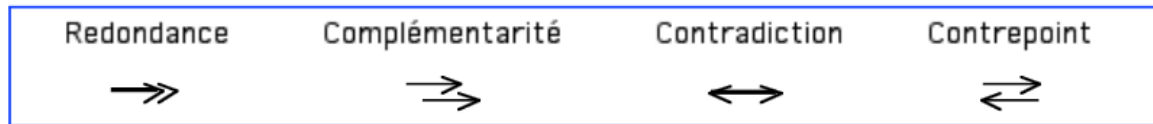
*L'auditeur est particulièrement sensible à la **représentation de la vie humaine**, dans laquelle il se retrouve. Dans sa transcription sonore, la vie est présente bien sûr dans la voix (solo ou chœur),*

mais aussi dans le vibrato du violoncelle derrière lequel on sent le doigt de l'interprète, derrière le souffle du flûtiste ou du saxophoniste, à l'ample vibrato...

2. Rapports entre les sons et les images :

Analyser les rapports entre les sons et les images dans un court document vidéo (une publicité convient parfaitement à cet exercice) en considérant deux éléments de proximité spatiale ou temporelle. Faire ressortir les combinaisons de base :

3. La valeur inconsciente de la musique :

<i>Types de musique</i>	<i>Valeurs conscientes associées au message ou au produit</i>	<i>Valeurs inconscientes associées au message ou au produit</i>
<i>Musique "classique" (tonale)</i>	Élitisme, sérieux	Longévité, stabilité, solidité
<i>Musique "contemporaine" (atonale, "bizarre"...)</i>	Élitisme, anticonformisme	Inquiétude, instabilité
<i>Musique rock, pop, "moderne"</i>	- Jeunesse, dynamisme, joie de vivre - Mode	- Évasion de la réalité - Conformisme
<i>Musiques "ethniques" (jazz, funk, soul, afro...)</i>	- Curiosité, aventure - Mode - Droit à la différence	Sensation d'appartenance ou de solidarité à un groupe et d'indépendance par rapport à d'autres groupes

4. La construction du plan de l'exposé :

- Vous dégagerez le sens général du court métrage (QUOI ? Quel message le cinéaste et le musicien cherchent-ils à transmettre au spectateur ?) = Thèses de grandes parties ;
- Vous rechercherez des correspondances entre le son (= musique) et l'image (= film) ;
- Vous veillerez à illustrer avec soin chaque élément d'analyse retenu : voici le principe !

Une diapositive

Une idée

Un exemple se rattachant au son (musique) ;

Un exemple se rattachant à la musique (cinéma).

5. Œuvres :

Vous analyserez les clips proposés :

1. Electric Light Orchestra, <i>Myster Blue Sky</i> ; 2. Chemical Brothers, <i>Let Forever Be</i>, 1999. 3. Rolling Stones, <i>Like a rolling stone</i>.	4. Daft Punk, <i>Around the world</i>. 5. Cibo Matto, <i>Sugar Water</i>. 6. The Chemical Brothers, <i>Star Guitar</i>. 7. Irma, <i>Save me</i>.