LA MUSIQUE DANS NOS MONTAGES

NORBERT FLAUJAC

CAMERA CLUB BRESSAN – MARS 2016

LA MUSIQUE DANS NOS MONTAGES

- LE **SON** EST UN **ÉLÉMENT ESSENTIEL** POUR RÉALISER DES VIDÉOS DE QUALITÉS. UNE MAUVAISE GESTION DU SON, COMME PAR EXEMPLE DES GRÉSILLEMENTS, DES ÉCHOS, UNE MAUVAISE GESTION DES TRANSITIONS DU SON ETC… PEUT VITE REBUTER LE SPECTATEUR AU BOUT DE QUELQUES SECONDES. ALORS QU'UNE VIDÉO AVEC DES IMAGES DE QUALITÉS MOYENNES, ASSOCIÉES À UN SON CORRECTE PEUT ÊTRE REGARDÉE JUSQU'AU BOUT.
- UTILISER DE LA **MUSIQUE** POUR SES VIDÉOS EST UNE **VALEUR SÛRE**. SON AVANTAGE EST AUSSI DE RENFORCER L'ÉMOTION QUE L'ON VEUT FAIRE PASSER AU TRAVERS DE SA VIDÉO.
- MAIS CHOISIR UNE MUSIQUE EST QUELQUE CHOSE DE TRÈS **SUBJECTIF**. TOUT LE MONDE N'A PAS LA MÊME SENSIBILITÉ. CHACUN PRÉFÈRE UN STYLE PARTICULIER ET N'EN AIME PAS D'AUTRES.

RÉUSSIR SA MUSICALISATION

- RÉUSSIR LA SONORISATION DE SON FILM AU MONTAGE RELÈVE D'UNE BELLE **ALCHIMIE**, POUR QUE LES MUSIQUES PASSENT **INAPERÇUES** TOUT EN **MARQUANT LES ESPRITS**.
- SE FAIRE PLAISIR: LA SONORISATION EST UNE ÉTAPE GRATIFIANTE.
- LE CHOIX DE LA MUSIQUE ADÉQUATE ET **L'ÉQUILIBRAGE** DES AUTRES ÉLÉMENTS SONORES SONT AUTANT DE CLÉS POUR RÉUSSIR SON FILM.

FAIRE UNE PLAYLIST DE MUSIQUE

- IL FAUT AVANT TOUT QUE LA MUSIQUE VOUS PARLE ET **VOUS INSPIRE**.
- GÉNÉRALEMENT LORSQUE J'ÉCOUTE UNE MUSIQUE, ELLE ME TRANSMET UNE ÉMOTION. CETTE ÉMOTION PRODUIT DES IMAGES DANS MA TÊTE ET JE M'EN FAIT UN FILM.
- DÈS QU'UNE MUSIQUE M'INSPIRE, JE L'AJOUTE À MA PLAYLIST « PROJETS VIDÉO » EN ME DISANT QU'ELLE ME SERVIRA UN JOUR.
- COMME L'IDÉE D'UNE MUSIQUE NE VIENT PAS FORCEMENT QUAND ON EN A BESOIN ET QUE LA MÉMOIRE N'EST PAS INFAILLIBLE, CELA PERMET D'AVOIR UNE PETITE LISTE EN STOCK.

ECOUTER RÉGULIÈREMENT SA PLAYLIST

- RÉGULIÈREMENT (PEUT ÊTRE UNE FOIS TOUTES LES 2 SEMAINES), JE ME LAISSE QUELQUES MINUTES POUR PARCOURIR LA PLAYLIST.
- IL M'ARRIVE DE M'ARRÊTER SUR UNE MUSIQUE PARTICULIÈRE POUR L'ÉCOUTER JUSQU'À LA FIN. ÇA ME PERMET D'UNE PART DE NE PAS PASSER UN MORCEAU AUX OUBLIETTES, ET D'AUTRE PART, EN AYANT FRAÎCHEMENT ÉCOUTÉ CETTE MUSIQUE, IL PEUT M'ARRIVER D'OBSERVER UNE SCÈNE DE LA VIE QUOTIDIENNE ET ME DIRE : « TIENS ! ÇA POURRAIT ÊTRE INTÉRESSANT DE FILMER ÇA POUR CETTE MUSIQUE ! ».
- ET PLUS J'ÉCOUTE MA PLAYLIST, PLUS LES IMAGES ET LES IDÉES FUSENT, S'AFFINENT ET DEVIENNENT PRÉCISES. UNE IDÉE DE VIDÉO PEUT AINSI VITE GERMER ET SE DÉVELOPPER.

EVITER LES CLICHÉS OU LES « HITS »

- TROP DE PERSONNES UTILISENT LES MÊMES MUSIQUES POUR CERTAINS TYPES DE VIDÉO. PEUT-ÊTRE PAR **MANQUE DE PERSONNALITÉ** OU BIEN PAR SIMPLE **FLEMMARDISE**. PAR EXEMPLE, QUI N'A JAMAIS VU ET REVU CES VIDÉOS CLICHÉS DE COURSES POURSUITE COMIQUES UTILISANT LA CÉLÈBRE MUSIQUE DE LA SÉRIE BENNY HILL.
- UTILISER DES MUSIQUES TROP CONNUES OU QUI PASSENT ET REPASSENT À LA RADIO DU MOMENT EST AUSSI UN MAUVAIS CHOIX À MON SENS. PARCE QUE ÇA MANQUE DE PERSONNALITÉ COMME POUR LES CLICHÉS, ET IL Y A AUSSI DES CHANCES POUR QUE LES SPECTATEURS AIENT DÉJÀ ASSOCIÉ DES IMAGES (SURTOUT S'IL EXISTE UN CLIP). EN REGARDANT VOS VIDÉOS, ILS SE DIRONT QUE QUELQUE CHOSE NE COLLE PAS. OU AU MIEUX, ILS AURONT UN SENTIMENT DE DÉJÀ-VU. **DÉMARQUEZ-VOUS !**
- UNE MUSIQUE TROP **« CONNOTÉE »** RISQUE **D'ENVAHIR LES IMAGES.**

OU SAVOIR SE RÉAPPROPRIER UNE MUSIQUE

- PARFOIS, RECOURIR À UNE MUSIQUE CONNUE, NOTAMMENT UNE MUSIQUE DE FILM, PEUT SERVIR À AMENER UNE RÉFÉRENCE CINÉMATOGRAPHIQUE, RENVOYER A UNE ÉPOQUE, UN CLIMAT.
- IL PEUT ARRIVER PARFOIS QUE CET EMPRUNT MUSICAL « COLLE » MIEUX AUX IMAGES QUE DANS LE FILM ORIGINAL. TOUT LE MÉRITE EN REVIENT AU RÉALISATEUR QUI AURA SU SUBLIMER LA MUSIQUE PAR LA FORCE DE SES IMAGES.
- ALORS POURQUOI NE PAS ESSAYER ?; COMME L'A SI BIEN FAIT NOTRE AMI DOMINIQUE CAUQUY DANS CES FILMS (NOTAMMENT « LA BELLE HISTOIRE D'AMOUR » OU « FRANÇOIS LE VOYOU »).
- CERTAINS N'HÉSITENT PAS À UTILISER UNE MUSIQUE À « CONTRE-EMPLOI ». TOUT LE MONDE A EN TÊTE L'ARRIVÉE DES HÉLICOS D'APOCALYPSE NOW SUR LA CHEVAUCHÉE DES WALKYRIES, OU LES IMAGES DES KUBRICK, SPIELBERG, TARANTINO, NOLAN, ETC...
- CES EMPRUNTS MUSICAUX NE POURRONT CEPENDANT QUE CONCERNER DES RÉALISATIONS A CARACTÈRE PRIVÉ, DROITS DE REPRODUCTION OBLIGENT… DURA LEX,SED LEX ET YOUTUBE VEILLE AU GRAIN !

QUEL RYTHME CHOISIR ?

- TOUT DÉPEND DE L'AMBIANCE QUE VOUS VOULEZ OBTENIR. GÉNÉRALEMENT, SI VOUS SOUHAITEZ AVOIR UNE **VIDÉO DYNAMIQUE**, CHOISISSEZ UNE MUSIQUE AVEC UN **RYTHME SOUTENU**. ALORS QU'UNE AMBIANCE « **FLOTTANTE** » AVEC DE BEAUX **RALENTIS** NÉCESSITENT UNE **MUSIQUE AÉRÉE** AVEC UN RYTHME **LENT** ET CONSTANT (OU QUI MONTE EN CRESCENDO).
- **NE PARTEZ PAS NON PLUS DANS LES EXTRÊMES !** DU GROS HARD ROCK, DE LA TECHNO GENRE RAVE PARTY OU BIEN DU CLASSIQUE POUR PURISTE, NE SONT APPRÉCIÉS QUE PAR DES GROUPES ASSEZ RESTREINTS ET PEUVENT AUSSI ENTRER DANS LA CATÉGORIE « CLICHÉS ».

QUEL RYTHME CHOISIR ?

- JE PENSE QUE CHAQUE STYLE DE MUSIQUE APPORTE UNE ÉMOTION PARTICULIÈRE ET PEUT RENFORCER L'EFFET VISUEL DES IMAGES. MAIS **TOUT EST QUESTION DE DOSAGE**. C'EST POURQUOI J'AI GÉNÉRALEMENT DES COUPS DE CŒUR SUR DES MUSIQUES QUI MÉLANGENT LES GENRES.
- ET SI VOUS FAITES JOUER VOTRE **CRÉATIVITÉ** ET QUE VOUS NE SUIVEZ PAS LES CHOSES CONVENTIONNELLES, VOUS POUVEZ AUSSI OBTENIR DES RÉSULTATS SURPRENANTS !
- FAITES **PLUSIEURS ESSAIS**.

AVEC OU SANS PAROLES ?

- JE SUIS GÉNÉRALEMENT ATTIRÉ PAR DES MUSIQUES AVEC PEU OU SANS PAROLES PARCE QU'IL EST BEAUCOUP PLUS FACILE D'Y ASSOCIER DES IMAGES VARIÉES. ALORS QU'AVEC DES PAROLES, IL FAUT QUE LES IMAGES SOIENT EN RAPPORT AVEC LE TEXTE.
- SURTOUT NE TOMBEZ PAS DANS LE PIÈGE D'UTILISER DE LA MUSIQUE ÉTRANGÈRE SANS AVOIR UN MINIMUM RECHERCHÉ LE SENS DES PAROLES. PARCE QU'IL SERAIT DOMMAGE QUE VOUS RENDIEZ COMPTE QU'APRÈS DES HEURES DE MONTAGE, VOTRE VIDÉO DE VACANCES EN AFRIQUE SOIT ACCOMPAGNÉE D'UNE MUSIQUE ÉROTIQUE LOCALE…

QUELQUES CONSEILS

- VISIONNER IMAGES ET SON, EN MÊME TEMPS POUR VÉRIFIER QUE LA MUSIQUE COLLE AUX IMAGES.
- NE PAS MÉLANGER LES STYLES: LE MÉLANGE DES STYLES DÉSTRUCTURE L'UNITÉ D'UN FILM.
- POUR CONSERVER UNE UNITÉ, ON PEUT SÉLECTIONNER UN MÊME COMPOSITEUR, UN MÊME DISQUE, UN MÊME THÈME MUSICAL.
- LES DISQUES « LIBRES DE DROIT » ET D'ILLUSTRATIONS SONORES REGROUPENT PAR THÉMATIQUE.

PROCÉDER PAR RÉCURRENCE

- NE PAS MULTIPLIER LES MUSIQUES, MAIS RÉUTILISER LE THÈME.
- UN UNIQUE THÈME MUSICAL DE 3MN NE PEUT PAS SERVIR À SONORISER 20MN DE FILM FAMILIAL, MAIS ON PEUT LE DÉCLINER PLUSIEURS FOIS.
- CELA ASSURE UNE UNITÉ SONORE.
- PEUT FONCTIONNER À LA MANIÈRE D'UN RAPPEL, D'UN REFRAIN, ANNONCER, ÉVOQUER UN PERSONNAGE, UNE SITUATION, UN LIEU.
- LE SPECTATEUR Y SERA SENSIBLE.

ÉQUILIBRER SONS D'AMBIANCE ET MUSIQUES

- LES EXTRAITS MUSICAUX PEUVENT **ALTERNER** AVEC DE NOMBREUSES PLAGES DE SILENCE, DE SON D'AMBIANCE OU DE VOIX OFF.
- CELA AÈRE LE RÉCIT, REPOSE LE SPECTATEUR; IL FAUT **LE LAISSER « RESPIRER ».**
- AUCUNE RÈGLE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE, MAIS UNE PROPORTION ALLANT DE 15 À 50%, AVEC **UNE MOYENNE RAISONNABLE DE 30%** DE TEMPS MUSICAL EST SOUHAITABLE.
- CELA TENDRA À PROUVER QUE LE FILM COMPORTE DÉJÀ SA PROPRE **« MUSIQUE INTERNE »**.
- EN ALTERNANT MUSIQUE, COMMENTAIRE OU AMBIANCE, RESTERA À SAVOIR LEQUEL PRIVILÉGIER EN ÉVITANT **L'EFFET « YOYO »**.

LE SPLIT AUDIO

- CHEVAUCHEMENT ENTRE UN SON QUI CORRESPOND À UN PLAN ET L'IMAGE DU PLAN SUIVANT OU DU PLAN PRÉCÉDENT.
- C'EST CETTE CAPACITÉ QU'A LE MONTEUR A APPELER À UN CHANGEMENT DE PLAN, PAR LE SON QUI A UN PEU D'AVANCE.
- OU AU CONTRAIRE A LAISSER TRAÎNER UN SON D'UN PLAN PRÉCÉDENT, POUR LE FAIRE CONTINUER AU DÉBUT DU PLAN QUI SUIT.
- CELA « ADOUCIT » LA JONCTION IMAGE.

ET AU MONTAGE ?

- UNE FOIS QUE VOUS AVEZ LA MUSIQUE DE VOS RÊVES, LE TOUT N'EST PAS D'Y ACCOLER VOS VIDÉOS AU PETIT BONHEUR LA CHANCE. MAIS L'OBJECTIF EST D'OBTENIR **UNE CERTAINE FLUIDITÉ** ET DONNER UN **EFFET NATUREL** À VOTRE VIDÉO. LE PRINCIPE EST DE **SUIVRE LE RYTHME** DU MORCEAU. ET SAUF SI VOUS AVEZ UNE OREILLE MUSICALE TRÈS FINE ET PRÉCISE, IL EST ASSEZ DIFFICILE DE NE SE BASER QUE SUR CE QUE L'ON ÉCOUTE.
- ALORS COMMENT FAIRE?
- ET BIEN IL FAUT UTILISER LA CAPACITÉ DE VOTRE **LOGICIEL** DE MONTAGE À **ANALYSER LES AMPLITUDES** DU SON QUI COMPOSENT VOTRE MUSIQUE.

MONTER UNE MUSIQUE

- UTILISER LE MODE « **SCRUBBING AUDIO** » PERMET D'ENTENDRE LE SON TOUT EN BALAYANT LA TIME LINE AVEC LE CURSEUR.
- ZOOMER POUR GROSSIR LE GRAPHIQUE DE **FORME D'ONDE**.
- POSER DES **MARQUES** OU **TRONÇONNER** LA BANDE SONORE À CHAQUE FOIS QUE L'ON DÉTECTE UN TEMPS FORT. CES MARQUES POURRONT BÉNÉFICIER DU « MAGNÉTISME ».
- NE PAS HÉSITER À **COUPER** DANS UNE MUSIQUE; CE QUI DEMANDE UN MINIMUM « D'OREILLE ».

CONSTRUIRE UN MONTAGE IMAGE À PARTIR D'UNE BANDE SONORE

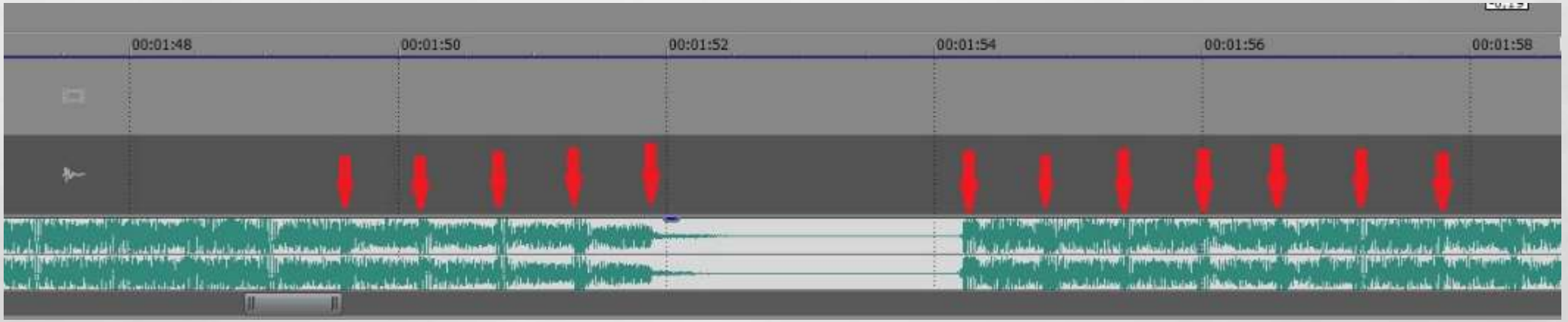
- DÉTERMINER **UN INSTANT « T »** QUI VIENDRA DANS LA SÉQUENCE IMAGE SE PLACER EN CORRESPONDANCE AVEC UN **ÉVÈNEMENT SONORE SIGNIFICATIF**: PAR EXEMPLE, UN FRAPPÉ DE PERCUSSION QUI SE DISTINGUE D'UNE MÉLODIE JOUÉE EN FOND.
- EN ÉTIRANT AU MAXIMUM LA TIME LINE (**IMAGE PAR IMAGE**), IL SERA PLUS AISÉ D'Y **CALER** UN ÉVÈNEMENT VISUEL.
- ENTRE LES **TEMPOS,** IL FAUDRA CALCULER LA DURÉE DES PLANS À INSÉRER.

CONSTRUIRE UN MONTAGE IMAGE À PARTIR D'UNE BANDE SONORE

- ACCESSOIREMENT, ON PEUT TRICHER POUR FACILITER LE MONTAGE, EN JOUANT TRÈS LÉGÈREMENT SUR LA **VITESSE DE DÉFILEMENT** DU SON.
- IL EST TENTANT DE FAIRE CORRESPONDRE UN **RYTHME MUSICAL** AVEC UN **RYTHME VISUEL**.
- CEPENDANT, ATTENTION À NE PAS **LASSER** LE SPECTATEUR.
- IL N'Y A PAS DE RÈGLES PRÉCISES CONCERNANT LA DURÉE DE VOS SÉQUENCES. IL FAUT **TESTER**, **REGARDER** ET **CORRIGER** SANS CESSE JUSQU'À SATISFACTION.

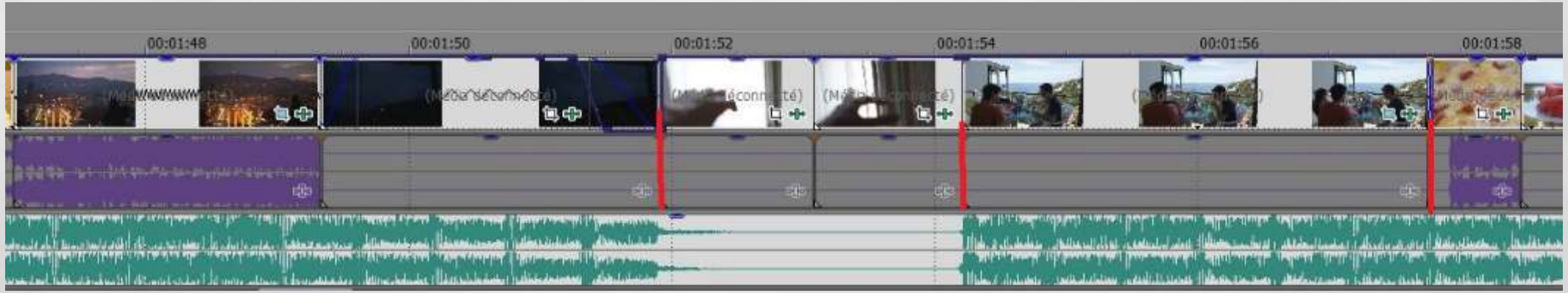
CONSTRUIRE UN MONTAGE IMAGE À PARTIR D'UNE BANDE SONORE

- TOUS LES LOGICIELS DE MONTAGE VIDÉO VOUS PERMETTENT AUJOURD'HUI DE VISUALISER LES **PICS D'AMPLITUDE**, QUI CORRESPONDENT GÉNÉRALEMENT AUX PERCUSSIONS QUI MARQUENT LE RYTHME. PLUS CE DERNIER EST RAPIDE, PLUS LES PICS SONT RAPPROCHÉS (FLÈCHES ROUGES SUR L'IMAGE).



CONSTRUIRE UN MONTAGE IMAGE À PARTIR D'UNE BANDE SONORE

- UNE FOIS QUE VOUS AVEZ REPÉRÉ CHAQUE PIC, VOUS DEVEZ LES **FAIRE COÏNCIDER** AVEC UN CHANGEMENT DE SÉQUENCE (BARRE ROUGE SUR L'IMAGE).
- **UNE ASTUCE**: FAIRE DÉMARRER LE PLAN IMAGE 1 OU 2 IMAGES AVANT LE PIC SONORE PEUT RENFORCER SA PERCEPTION PAR LE SPECTATEUR.



FAITES APPEL À UN COMPOSITEUR

- NOMBREUX SONT LES MUSICIENS, PROFESSIONNELS OU AMATEURS, A ÊTRE INTÉRESSÉS POUR HABILLER UN FILM DE LEUR MUSIQUE.
- IL FAUDRA, TOUT EN LAISSANT LIBRE COURS À LEUR COMPOSITION, DIRE CE QUE VOUS ATTENDEZ DE LEUR MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER VOS IMAGES; QUEL AMBIANCE VOULEZ VOUS CRÉER, QUELS SENTIMENTS VOULEZ VOUS SUSCITER CHEZ VOS SPECTATEURS.
- RAPPELEZ VOUS QUE L'IMAGE DOIT PRIMER SUR LA BANDE SON.

EXPLOITEZ LA MANNE WEB

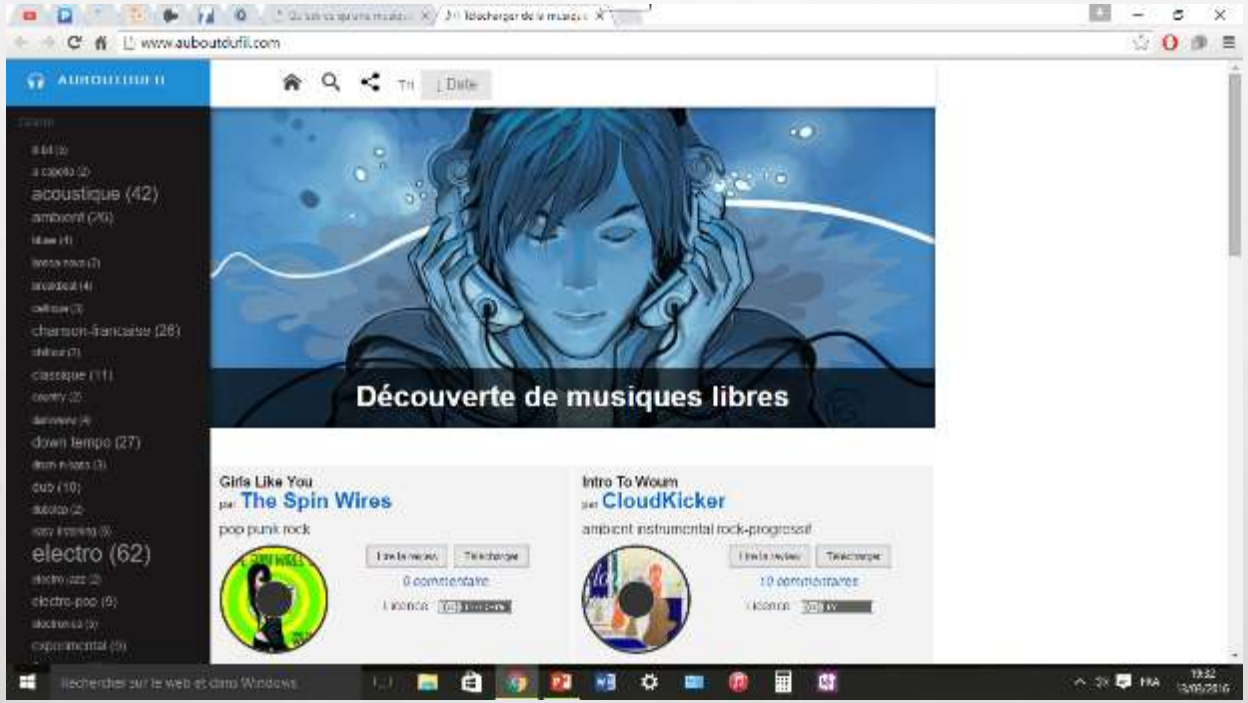
- LES GRANDES ENSEIGNES COMME LA FNAC, YOUTUBE OU AMAZON PROPOSENT DES MILLIERS DE TITRE À L'ÉCOUTE, GÉNÉRALEMENT AU **FORMAT MP3**, SUFFISANT POUR L'ÉCOUTE ET LA CONSTITUTION D'UNE PLAYLIST.
- ON PRÉFÈRERA **LE FORMAT WAV**, POUR INCLURE UNE MUSIQUE DANS UN MONTAGE QUALITATIF.
- DES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA COMPOSITION MUSICALE AUTORISENT UN TÉLÉCHARGEMENT PAYANT DIRECT.

SITES DE MUSIQUES LIBRES DE DROIT

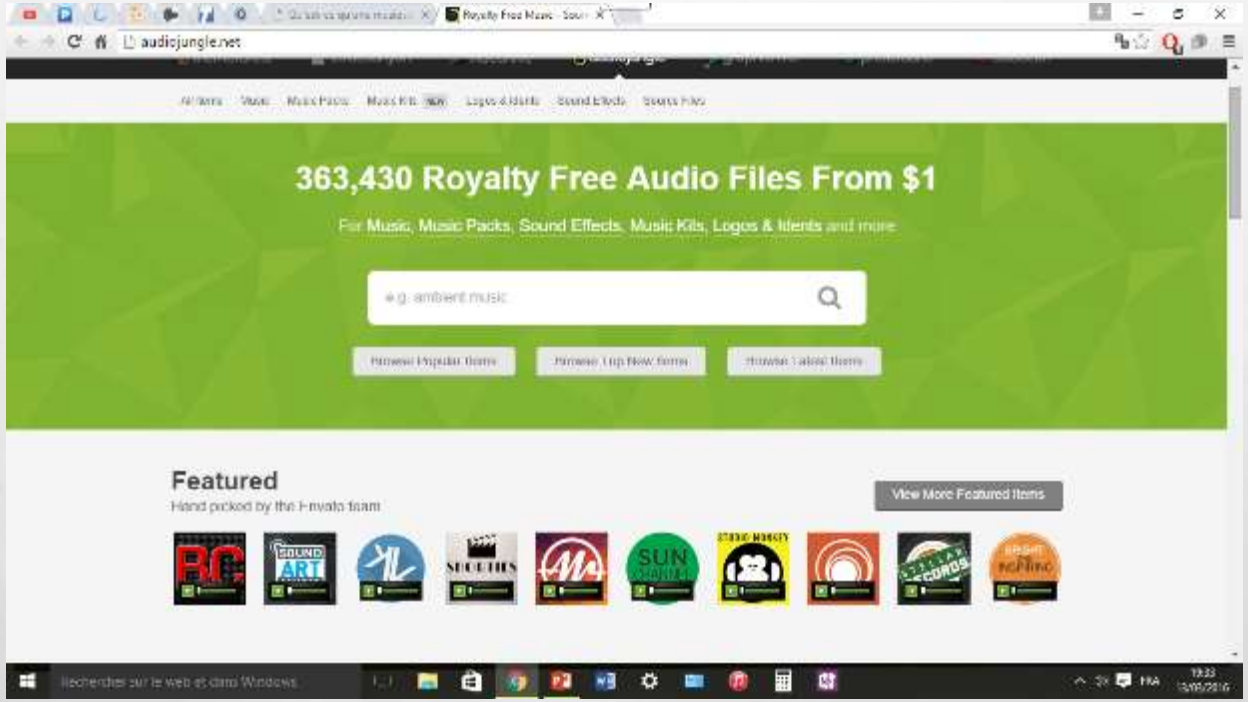
ATTENTION

SUR LA PLUPART DE CES SITES, VOUS DEVREZ QUAND MÊME VOUS ACQUITTER DE DROITS PLUS OU MOINS IMPORTANTS SUIVANT LA DESTINATION DE L'ŒUVRE FINALE OU VOTRE STATUT, POUR RESTER EN CONFORMITÉ VIS-À-VIS DE LA LÉGISLATION.

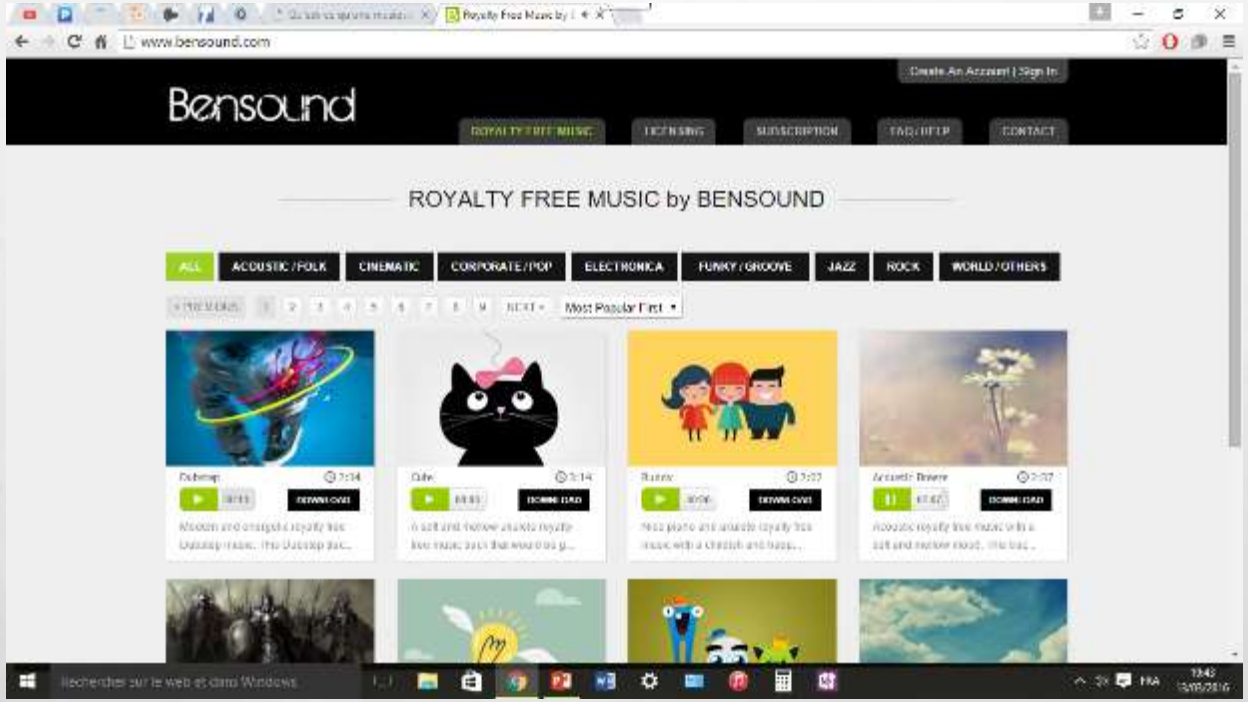
AU BOUT DU FIL



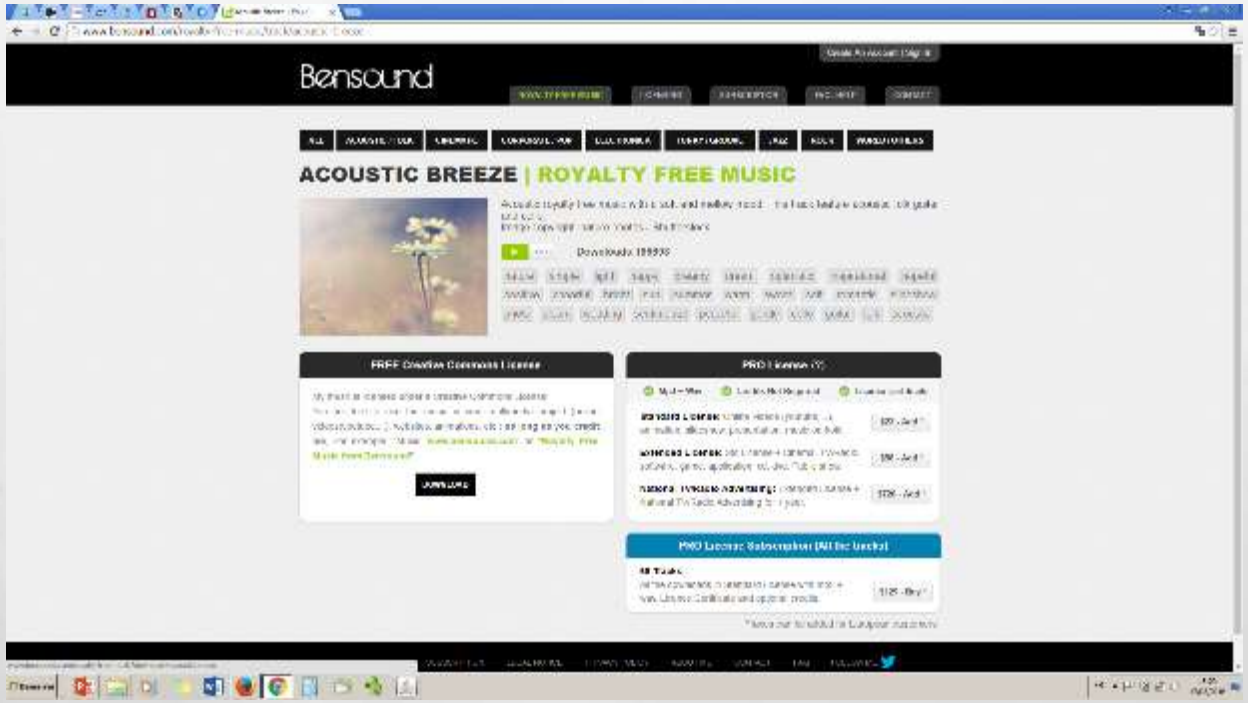
AUDIOJUNGLE.NET



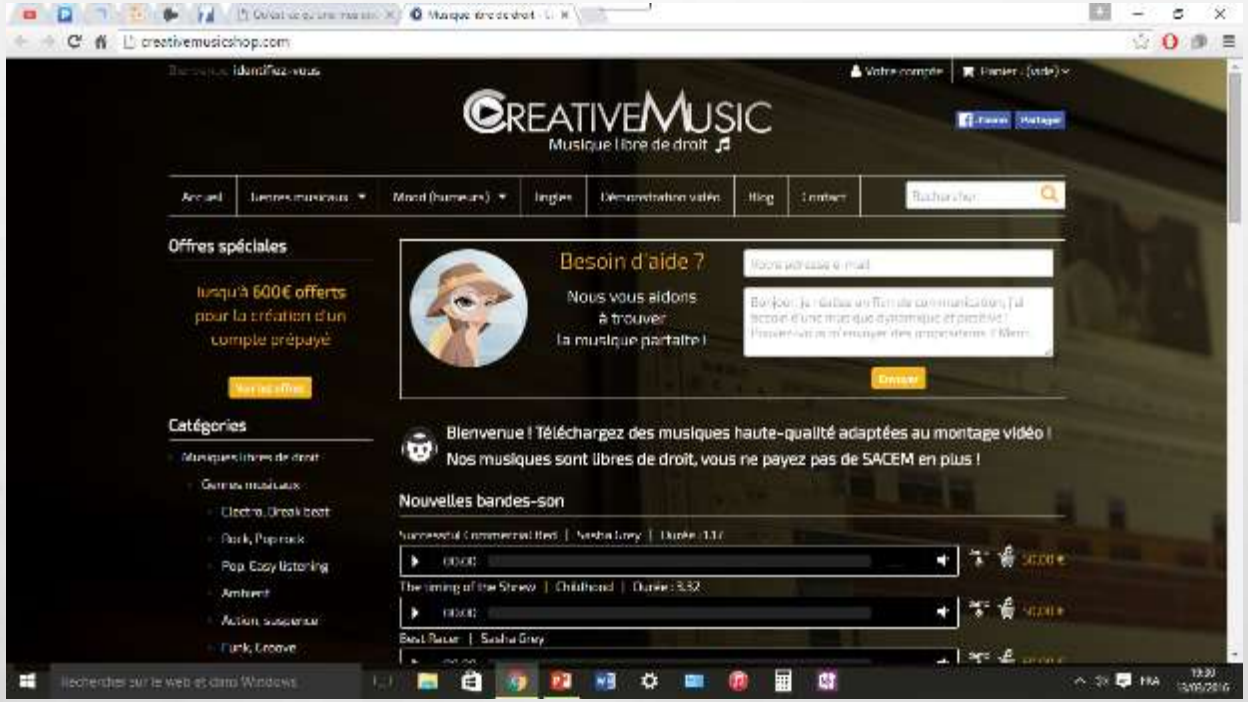
BENSOUND


www.bensound.com
Bensound
ROYALTY FREE MUSIC by BENSOUND
ALL
ACOUSTIC / FOLK
CINEMATIC
CORPORATE / POP
ELECTRONICA
FUNKY / GROOVE
JAZZ
ROCK
WORLD / OTHERS

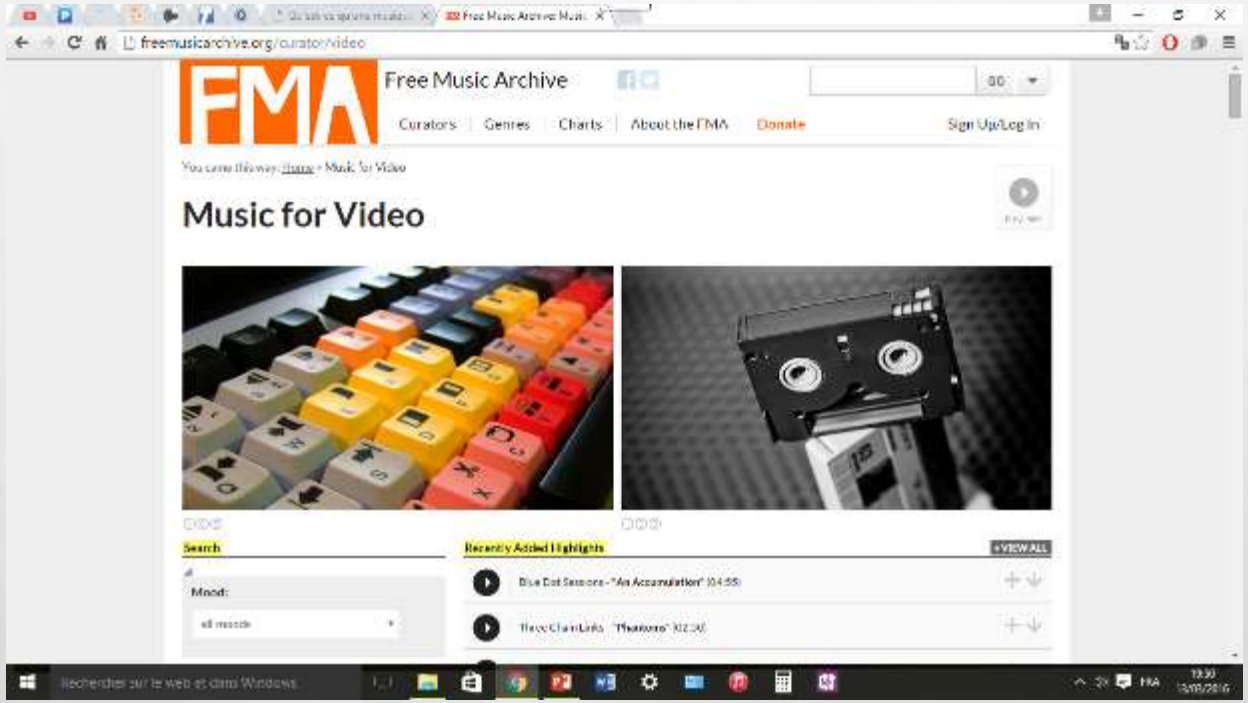
BENSOUND



CRÉATIVE MUSIC



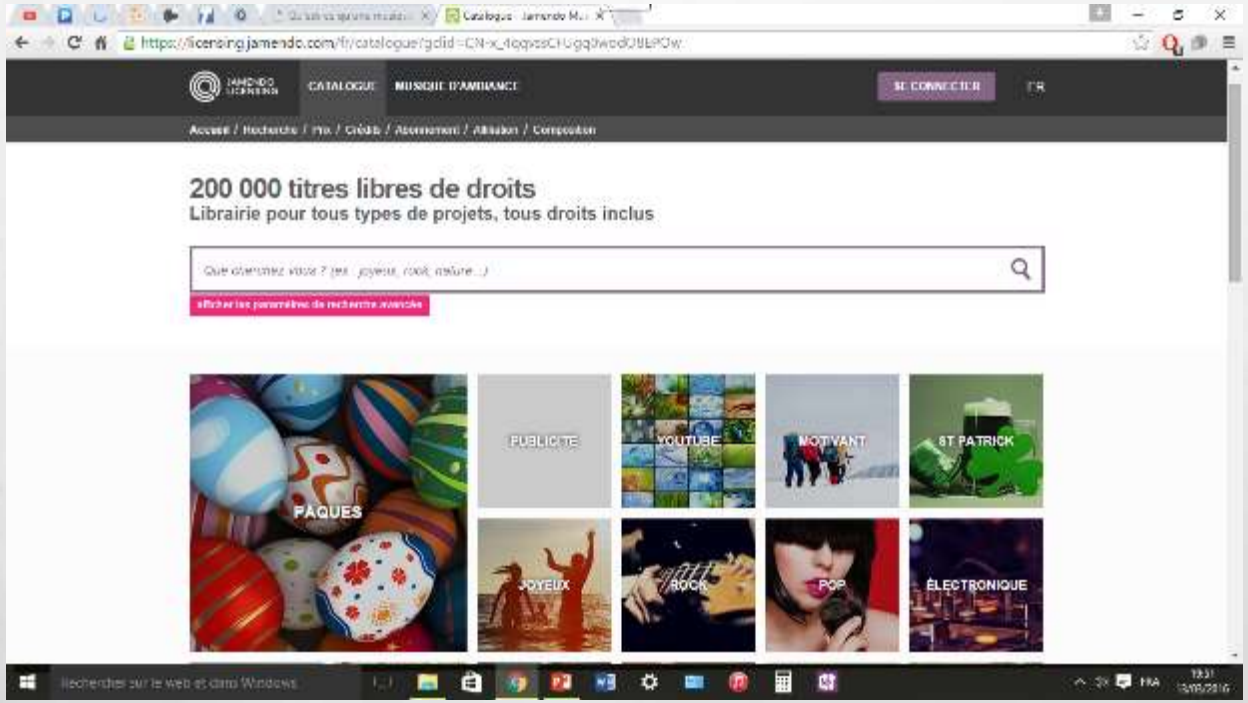
FREE MUSIC ARCHIVE



JAMENDO.COM

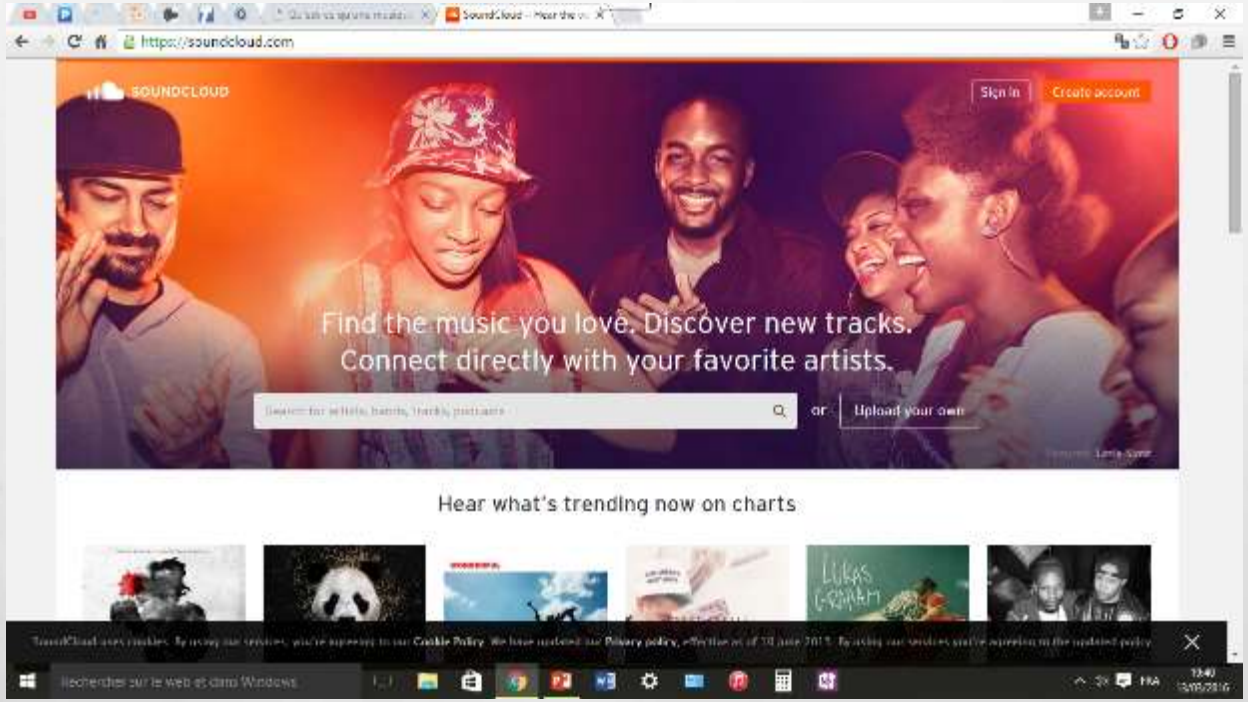
https://www.jamendo.com/?language=fr
JAMENDO LICENSING
MUSIQUE POUR PROJETS MULTIMEDIA
RADIOS POUR COMMERCES
JAMENDO MUSIC
La communauté de musique indépendante
Découvrez de nouveaux artistes indépendants / Téléchargement et écoute gratuite illimitée
#Communautés de musique et charts / Playlists thématiques & radios
COMMENCER L'ÉCOUTE GRATUITE

JAMENDO LICENSING

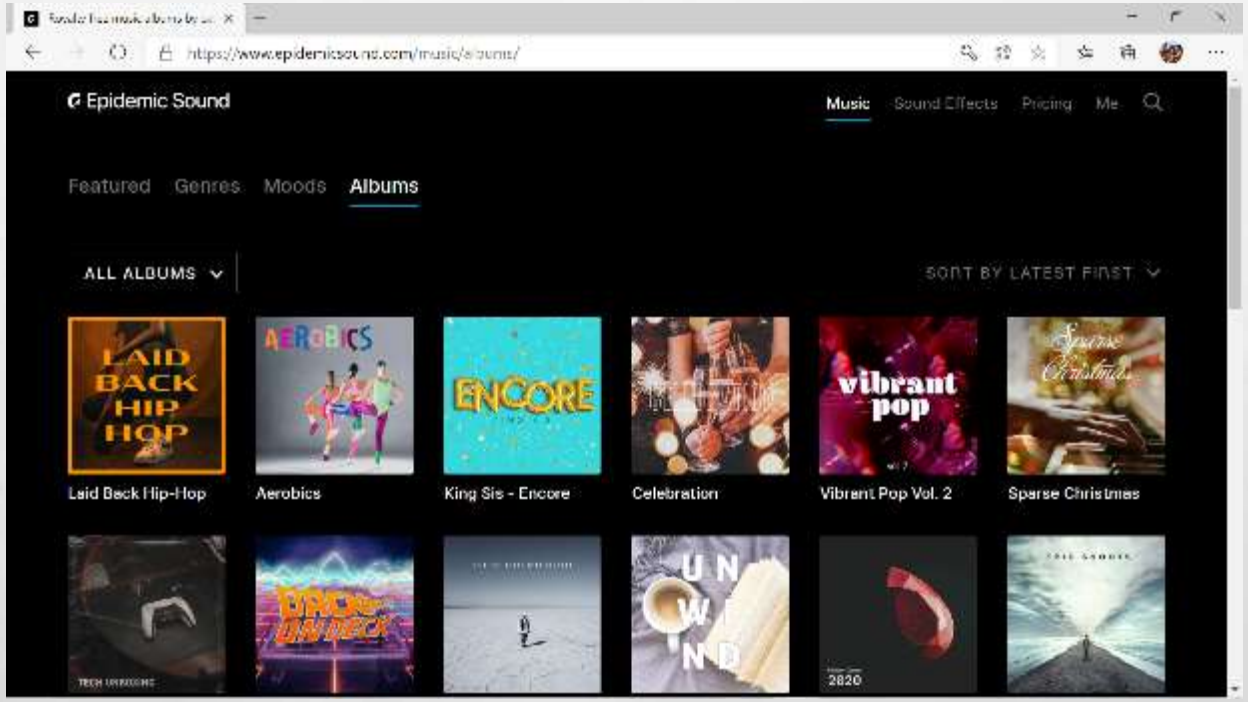


MUSIC SCREEN

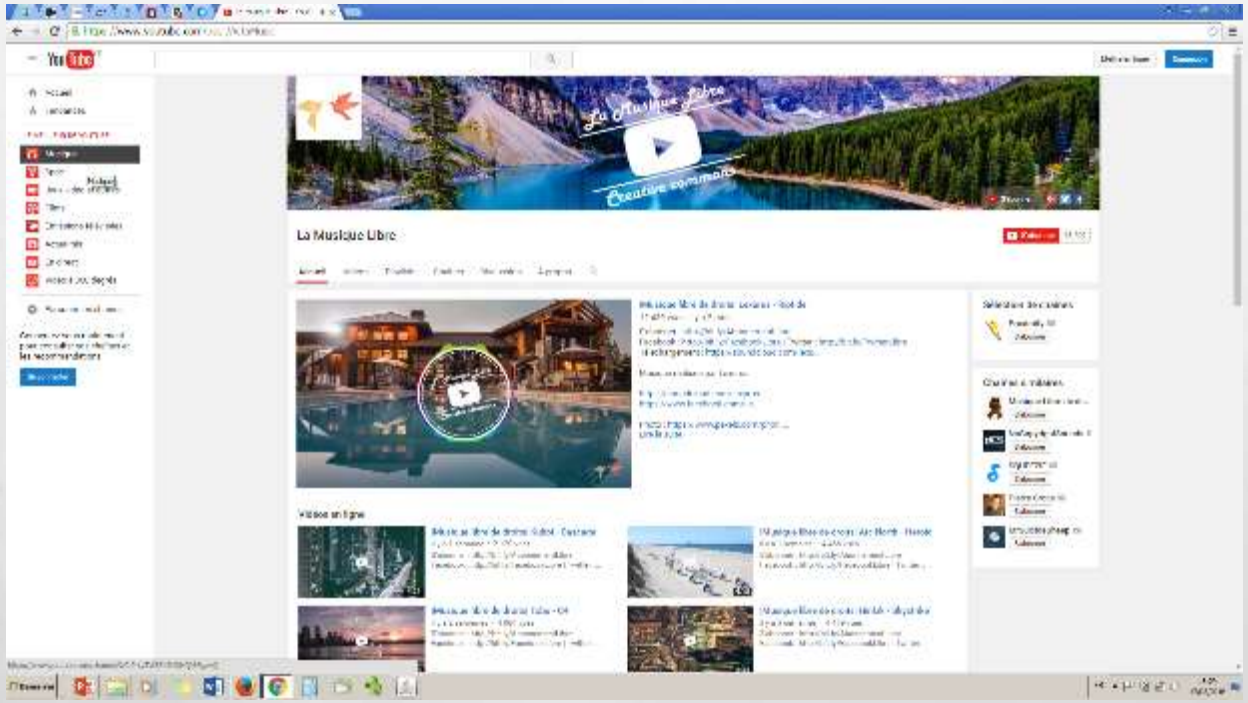
SOUNDCLOUD


https://soundcloud.com
SOUNDCLOUD
Sign in
Create account
Find the music you love. Discover new tracks.
Connect directly with your favorite artists.
or
Upload your own
Hear what's trending now on charts

EPIDEMIC SOUND



VIMEO MUSIQUE

YOUTUBE

YOUTUBE MUSIQUES LIBRES DE DROIT