

L'organisation syntagmatique du documentaire

"Les îles Lipari"

auteurs :

**KIT Calineat, COMMINS Evi, CRAMBERT Géraldine,
ALAOUI Hakim, ROSEMBERG Oxana, MALAISE Véronique**

**Sémiotique des Médias.
Le genre du documentaire audiovisuel**

Séminaire de DESS à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INaLCO)

Paris 2000

**KIT Calineat, COMMINS Evi, CRAMBERT Géraldine,
ALAOUI Hakim, ROSEMBERG Oxana, MALAISE Véronique**

Paris, INaLCO 2000

Résumé

Nous avons réalisé l'analyse d'un documentaire audiovisuel à titre d'exemple afin de dégager la structure inhérente à ce genre de document.

Pour cela nous avons procédé à un découpage systématique, du général au particulier:

- dans un premier temps nous avons identifié les séquences du documentaire grâce au repérage des transitions (du plan visuel) manifestes du document.
- puis, nous avons découpé en plans visuels une des deux séquences principales mise en lumière précédemment.
- ensuite nous nous sommes penchés sur la synchronisation des plans sonores et de la parole par rapport au découpage en plans visuels.
- à partir de cela, nous avons réalisé la visualisation du scénario de cette séquence sous forme de pistes.
- et enfin, nous avons fait la description d'un plan visuel extrait de la séquence principale.

A chacune de ces étapes, nous avons tenté de montrer l'architecture du document, afin de voir si elle se retrouvait au niveau du plan visuel minimal.

Sommaire (interactif)

1) Brève présentation du documentaire.....	4
2) Les séquences principales	5
Tableau 1) Découpage en séquences du documentaire " Les îles Lipari "	5
3) Analyse de l'organisation interne de la séquence principale	7
Tableau 2) Découpage en plans de la séquence 3	9
Tableau 3) Synchronisation de la séquence 3.....	10
Tableau 4) Séquence 3 : le scénario de pistes	11
Tableau 5) Description d'un plan visuel.....	12
4) Analyse de l'organisation narrative	13
5) Evaluation et propositions	14

1) Brève présentation du documentaire

La durée : 17 minutes 30 secondes.

Le contenu : Ce documentaire présente trois îles (Salina, Eole et Lipari) de l'archipel Lipari. Celles-ci sont dépeintes d'après plusieurs points de vue : social, économique, touristique...

Ces différents thèmes sont illustrés grâce aux témoignages de quelques habitants et à la présentation de leur vie quotidienne.

Le message : Le documentaire semble destiné à attirer un public plutôt sensible au tourisme culturel et au contact humain. On peut déduire ce sentiment de par le choix des intervenants interviewés (des gens simples et attachés à leur terroir) et par la durée des thèmes développés (les séquences principales traitent en effet de la population de l'archipel, des activités économiques de ceux-ci et de l'importance de l'histoire, de la tradition).

2) Les séquences principales

Il y a 7 séquences (présentées dans le tableau 1) dont deux sont principales : "l'immigration" et "la carrière".

Tableau 1) Découpage en séquences du documentaire " Les îles Lipari "

Id.	Durée	Intitulé de la séquence visuelle	Délimitation
1	2'04"	Introduction L'île de Salina	Début : plan d'ensemble Fin : plan de la montagne
2	43"	L'agriculture	Début : plan sur les cueilleurs de câpres Fin : plan sur le village
T1	12"	Transition	Plan sur le village
3	4'06"	L'immigration	
	2'17"	- L'hôtel	Plan sur la maison
	16"	- Transition	Plan sur la Vierge, la mer
	1'33"	- La production du vin	Début : plan sur les mains d'un vigneron Fin : plan sur la cave du vigneron
T2	15"	Transition	Plan sur la mer
4	2'15"	Éole : Histoire et mythologie	Début : plan sur l'île Fin : plan sur les vagues et les galets
T3	31"	Transition	Plan sur les bateaux et la côte
5	1'42"	Lipari aujourd'hui	Début : plan sur la côte, les bâtiments, et l'église Fin : plan sur les rues
6	2'04"	Le quotidien des habitants	Plan sur les guitaristes dans le local téléphonique
T4	15"	Transition	Plan sur les rochers
7	3'31"	La carrière	
	1'44"	- L'Histoire	Début : plan sur les bâtiments, puis l'escalier Fin : plan sur les pierres
	12"	- Transition	Plan sur l'éboulement
	58"	- Le témoignage d'un ouvrier	Plan sur l'homme
	37"	- La carrière aujourd'hui	Début : plan sur l'industrie Fin : plan sur la carrière

Nous avons délimité les séquences en fonction de transitions visuelles évidentes. Par exemple, nous avons distingué un plan qui sert de transition entre deux séquences : le plan du bateau et de la côte. Dans ce plan, la caméra suit un bateau qui nous emmène au port de la ville de Lipari. Nous interprétons que ce bateau symbolise la transition entre le thème d'Eole et celui de Lipari.

Dans le deuxième temps, nous avons identifié les séquences en fonction de la parole. Par exemple, la grande séquence N°3 intitulée "l'immigration" se divise en deux sous séquences (l'hôtel et la production du vin) traitant de sujets à priori différents mais que l'on a regroupé parce qu'elles s'inscrivent toutes les deux dans ce thème de l'immigration.

Le documentaire s'articule autour de deux séquences principales : "l'immigration" et "la carrière" qui sont d'ailleurs les plus longues. La première occupe une place centrale tandis que la seconde n'est développée que bien plus tard dans ce documentaire.

L'identité tourne autour de 3 axes récurrents. Le premier d'entre eux, développé dans "l'immigration" et "la carrière", évoque la richesse du terroir et de l'agriculture. Le deuxième axe : historique, est développé de manière centrale dans "l'Eole" et de manière secondaire dans "l'immigration" et "la carrière". Enfin, l'aspect humain qui constitue le troisième et le dernier axe, est représenté dans "l'immigration" et "Lipari".

On peut en déduire que le documentaire présente une vision touristique centrée sur trois axes.

3) Analyse de l'organisation interne de la séquence principale

a - La séquence principale s'intitule "l'immigration" et aborde ce sujet sous deux angles : l'histoire d'un hôtel et de son premier propriétaire, un habitant de l'île parti faire fortune avant de revenir sur Salina, et l'histoire d'un producteur du vin de Malvoisi. La séquence se place dans la première moitié du documentaire, après une séquence sur l'agriculture et avant une séquence sur l'île d'Éole.

b - Il y a en tout, dans la séquence 3, 12 plans visuels, 4 plans sonores et 6 plans de la parole. Tous ces plans sont identifiés dans le tableau 2.

c - d - La synchronisation entre les plans visuels, sonores et de la parole est donnée dans le tableau 3. Par souci de clarté, la même description est donnée sous forme de "pistes" dans le tableau 4, avec la délimitation de chaque scène. Les numéros identifiant les plans sont les mêmes dans les tableaux 3 et 4.

e - Il y a 6 scènes.

La scène 1 constitue l'introduction. Elle contient les séquences visuelles 1 et 2, ainsi que le début de la séquence visuelle 3. Le plan sonore 1 est synchrone avec les deux premiers plans visuels. A la fin du plan visuel 2, le narrateur présente Clara Rametti, et le plan sonore 1 s'arrête.

La scène 2 commence avec le plan de la parole numéro 2, dans lequel Clara parle de Marchetti et de son palais transformé en hôtel (la traduction simultanée couvre sa voix). Il n'y a pas de plan sonore. Cette scène contient la fin du plan visuel 3, et les plans visuels 4 et 5. Avant la fin de l'interview de Clara, le plan sonore 1 reprend.

La scène 3 contient le plan de la parole numéro 3, dans lequel le narrateur développe le sujet de Marchetti, et parle des projets actuels sur le palais. Ce plan est synchrone avec les plans visuels 6 et 7, ainsi que le plan sonore 1. Il y a un bref silence à la fin du plan de la parole 3.

La scène 4 est la transition entre les deux sous-séquences. Elle se compose du plan visuel 8, du plan sonore 2 et du plan de la parole 4, dans lequel le narrateur parle de l'immigration et des sentiments qu'on y associe : "peine, peur, mais aussi espoir".

La scène 5 commence avec le plan visuel 9 et du plan sonore 3. Le plan de la parole numéro 5 démarre un peu après, et continue pendant le plan visuel 10 et une grande partie du plan visuel 11, ainsi qu'une partie du plan sonore 4. Le narrateur parle des vignes, et présente Antonio Caravaglio.

La scène 6 contient la fin du plan visuel 11, le plan visuel 12, et la fin du plan sonore 4. Il est délimité par le plan de la parole 6, dans lequel Antonio parle de sa production de vin, le Malvoisi (la traduction simultanée couvre sa voix).

f - Description d'un plan : le tableau 5 décrit le plan visuel n° 5 de la séquence 3, intitulé "Clara dans l'escalier, dans le salon".

g - La structure rappelle le genre du reportage, notamment dans l'importance accordée aux interviews, et la façon dont elles sont menées (plan sur le sujet et traduction simultanée en voix off).

h - En ce qui concerne l'organisation interne, le schéma se répète : silence, amorce (le narrateur présente une personne), interview de celle-ci, puis le narrateur commente.

Tableau 2) Découpage en plans de la séquence 3

numéro	description	temps	image	son	Parole
1	La maison	11'	Plan statique général	Piano, oiseau	Silence
2	Le piano	13'	Plan fixe – haut - général	Piano	Narrateur : amorce sur Clara ----- Clara (et traduction) : Marchetti
3	Clara dans l'escalier et dans le salon	26'	Plan dynamique	Musique de fond piano	Clara : vie de Marchetti
4	Le portrait du millionnaire	15'	Plan fixe	-	Clara
5	Clara dans le salon	20'	Plan dynamique	-	Clara
6	Les photos du millionnaire	26'	Plan fixe (gauche à droite)	Piano	Narrateur : le leg à la secrétaire
7	Le pianiste	12'	Plan fixe	Piano	Narrateur : projet d'un centre culturel
8	La vierge	16'	In-out	Cigales, vent	Narrateur : l'immigration
9	La cueillette du raisin	20'	Gros plan dynamique	Bruit des feuilles	Silence
10	Les deux vigneron	13'	Plan statique général	Bruit des feuilles	Narrateur : amorce sur Antonio Caravaglio (et traduction)
11	Le vin qui coule	12'	Gros plan statique	Le vin qui coule	Narrateur : le vin
12	Interview du vigneron	48'	In-out	-	Antonio Caravaglio

KIT Calineat, COMMINI Evi, CRAMBERT Géraldine,
ALAOUI Hakim, ROSEMBERG Oxana, MALAISE Véronique

Paris, INALCO 2000

Tableau 3) Synchronisation de la séquence 3

Durée : 3'56", découpage en 12 plans visuels; 4 plans sonores; 6 plans de la parole

plan visuel	plan sonore	plan de la parole
1. La maison	1. Le piano (Beethoven) + oiseau	
2. Le piano		
3. Clara dans l'escalier, dans le salon		1. <i>narrateur</i> : amorce sur Clara ses études
4. Le portrait du millionnaire		2. <i>Clara</i> : sur Marchetti (+ traduction)
5. Retour sur Clara		
6. Les photos	1. Le piano Beethoven	3. <i>narrateur</i> : sur Marchetti sur la secrétaire sur le projet de centre culturel
7. Le pianiste		(silence)
8. La Vierge	2. "Fondu" piano et cigales, vent	4. <i>narrateur</i> : immigration, peine, peur, espoir
9. La cueillette du raisin	3. Le bruit des feuilles	5. <i>narrateur</i> : les vignes, le soleil, Antonio Caravaggio, sa vie de famille, études...
10. Les deux vignerons		
11. Le vin qui coule	4. Le bruit du vin qui coule	6. <i>Antonio</i> : sur le vin (Malvoisi) + traduction
12. L'interview du vigneron		

Tableau 4) Séquence 3 : le scénario de pistes

Scènes	< sc.1 >	< sc. 2 >	< sc. 3 >	< sc. 4 >	< sc. 5 >	< sc. 6 >	temps >					
Plan visuel	<pv 1>	<pv 2>	<pv 3>	<pv 4>	<pv 5>	<pv 6>	<pv 7>	< pv 8 >	<pv 9>	<pv 10>	< pv 11 >	< pv 12 >
Plan sonore	< ps 1 >			< ps 1 >	< ps 2 >	< ps 3 >	< ps 4 >					
Plan de la parole		< pp 1 >	< pp 2 >	< pp 3 >		< pp 4 >		< pp 5 >	< pp 6 >			

Tableau 5) Description d'un plan visuel

Plan visuel**Numéro d'identification :** 3**Titre:** Clara dans l'escalier, le salon.**Description :** Le narrateur présente Clara et elle raconte (sous forme d'interview directe traduite en français par la voix off) comment Marchetti a fait fortune aux Etats-Unis.**Mots clefs libres :**

Clara, Marchetti, Etats-Unis, palais/hôtel, tradition, fortune émigration.

Mots clefs contrôlés :**Référent :** Clara et les photos.**Echelle des plans :** Plan général de Clara dans l'escalier, plan rapproché de Clara (lorsqu'elle a atteint le haut de l'escalier), gros plan sur les photos.**Angle de prise de vue :** Plongée (jusqu'a ce que le sujet ait atteint le haut des marches), puis latéral.**Mouvement de la caméra :** Statique (jusqu'a ce que le sujet ait atteint le haut des marches), puis dynamique (suivant le sujet), et zoom out-in sur les photos.**Eclairage :** projecteur dynamique.**Composition :** Prise de vue " courbe ", puis " latérale ".**Définition de l'image :** couleur.**Durée :** 26 secondes**Fait partie de**

Titre : L'immigration (sous-séquence : L'hôtel).

Identifiant : Séquence 3 (sous-séquence A).

Est précédé de

Titre : Le piano.

Identifiant : 2.

Est synchrone avec les plans parole

Titre : Narrateur, Identifiant : 1

Titre : Clara, Identifiant : 2.

Est synchrone avec le plan sonore

Titre : Piano et oiseaux

Identifiant : 1.

4) Analyse de l'organisation narrative

Niveau macro :

Dans le schéma narratif du documentaire on retrouve des éléments narratifs, de relations.

- Les éléments narratifs sont les séquences (de 1 à 7).
- Les éléments de relations entre les séquences sont les transitions (T1, T2, T3, T4).

Nous pouvons définir des séquences typiques qui se retrouvent dans d'autres documentaires : les interviews, comme par exemple dans la fin de la séquence 7 " La carrière ":

- l'amorce : présentation d'un ouvrier.
- l'interview : dialogue avec l'ouvrier.
- conclusion : commentaire et ouverture.

Niveau " séquence " principale :

La scène péritextuelle (scène de conclusion d'une sous-séquence ou séquence). Par exemple, la scène n°3 abordant le thème du devenir de l'hôtel est une ouverture.

Scènes métatextuelles (scène d'accroche ou de rappel d'une sous-séquence ou séquence). Par exemple, la scène n°1 présente l'hôtel de Marchetti et la propriétaire actuelle, Clara.

Scènes textuelles (développement). La scène n°2, l'interview de Clara est le noyau de la séquence.

5) Evaluation et propositions

1) L'organisation générale du documentaire pourrait éventuellement se présenter sous une autre forme:

- La séquence 5 est introduite par un aperçu sur l'histoire de l'île d'Eole. Cette introduction associe le réel au mythologique et de ce fait elle pourrait servir d'introduction générale au documentaire dans la mesure où elle représente le moment le plus éloigné historiquement.

Si l'objectif de l'auteur était d'attirer les touristes, la séquence qui couvre l'île de Lipari serait un point "négatif" pour le documentaire. Cette séquence retrace l'histoire de l'île, elle se réduit au travail de la carrière. Or, plusieurs dizaines d'ouvriers sont morts de maladies graves engendrées par la poussière qu'ils respiraient pendant leur travail. Cette parenthèse se justifie cependant du fait de la structure du documentaire en général qui se doit de présenter un point de vue hétérogène.

2) L'organisation de la première séquence principale pourrait également s'organiser différemment:

Les séquences 3 et 4 ont comme sujet commun "l'immigration". Et par ailleurs la séquence 4 a également un sujet commun avec la séquence 2 à savoir le travail de la terre. Par conséquent on pourrait inverser les séquences 3 et 4 pour avoir une sorte de continuité entre la 2 et la 4.

3) Le montage des deux séquences principales s'organise de la même façon. Il se base sur le système du flash-back. Dans la première on commence par avoir une vue d'ensemble sur l'hôtel puis la caméra s'y introduit pour nous présenter la propriétaire. Celle-ci va raconter, en même temps que le commentateur, l'histoire du lieu qui remonte au début du siècle.

Dans la seconde on commence par une vue panoramique sur la carrière, suivie d'un plan sur la personnage qui va raconter l'histoire de la carrière qui a commencé en même temps que le siècle.

Même si les sujets sont différents la trame narrative est presque identique. Toutes les deux ont un seul personnage clé qui raconte le passé des lieux. Et les scènes se déroulent sous forme d'interviews accompagnées de commentaires du narrateur.

Sur le plan visuel et après les vues d'ensemble, nous avons un plan sur le personnage clé de chaque séquence dans l'escalier. En revanche leur position n'est pas la même. On voit Clara monter et le vieil ouvrier descendre. Cela ne nous paraît pas arbitraire. Si On voit Clara en train de monter les marches de son palais, cela représente sinon une sorte d'ascension, du moins un pas vers le futur puisqu'elle se bat pour conserver ce patrimoine architectural.

C'est en tout cas une démarche positive et on le ressent dans le comportement de Clara. Cependant, en descendant les marches de la carrière, le vieil ouvrier semble faire une sorte de " descente aux

abîmes " étant donné que la carrière avait fait plusieurs victimes parmi ses employés. Et le personnage même apparaît fatigué et affaibli, par l'âge, certes mais aussi par les séquelles des années de travail dans la carrière.

4) Le plan de la parole et le plan visuel sont systématiquement non synchronisés. Le plan visuel est toujours précédé du plan de la parole qui représente une sorte d'introduction à la scène. C'est une méthode qui ne s'applique pas uniquement aux deux scènes principales mais à tout le documentaire. Et dans la mesure où le discours est relativement simple, nous pensons que cela représente une facilité de compréhension pour le spectateur, contrairement à une image qui risque de ne pas être bien interprétée.

5) Les deux scènes principales traitent de sujets d'ordre général, et de ce fait, elles peuvent être insérées dans d'autres documentaires qui traiteraient des thèmes similaires .

En ce qui concerne la première séquence, elle pourrait s'intégrer dans un documentaire qui parle de l'immigration ou de la réussite sociale par le biais de l'expatriation. Elle peut aussi faire partie d'un documentaire sur le combat pour la sauvegarde du patrimoine architectural.

Quant à la séquence de la carrière, elle peut également appartenir à un documentaire sur les maladies professionnelles, ou celles qui apparaissent à long terme. Elle peut s'intégrer dans un autre documentaire relatif à la géologie, etc.

6) La séquence du joueur de la mandoline est particulièrement drôle. On pourrait l'imaginer dans un documentaire sur la vie des villes méditerranéennes. Où la chaleur de l'été n'enlève rien à la chaleur humaine et où la joie de vivre et le travail sont en parfaite harmonie.