

THE CUTTING EDGE: THE MAGIC OF MOVIE EDITING

Sous-titrage commenté

Mémoire réalisé par
Thomas De Knop

Promoteur
Thierry Lepage

Année académique 2018-2019
Master en traduction à finalité audiovisuelle

THE CUTTING EDGE: THE MAGIC OF MOVIE EDITING

Commented subtitling

THE CUTTING EDGE : LA MAGIE DU MONTAGE

Sous-titrage commenté

REMERCIEMENTS

J'aimerais tout d'abord grandement remercier monsieur Lepage, mon promoteur pour ses nombreux conseils, sa disponibilité, ses réponses rapides, complètes et constructives.

Merci également à Anthonya, Audrey et Isabel pour leur aide, leurs conseils et d'avoir relu ce mémoire.

Merci enfin à Noemi, ma plus grande motivation au quotidien, pour ses encouragements et son soutien.

À mes parents, mes amis et mes proches pour leurs encouragements et leur soutien.

Table des matières

Table des matières.....	5
Foreword	8
Introduction	9
1 Birth of cinema	11
2 Writing.....	13
2.1 The three-act paradigm.....	14
First act: the exposition	14
Second act: the confrontation or the action.....	15
Third act: the resolution.....	15
3 Shooting.....	17
3.1 Format	19
4 Editing.....	24
4.1 Unused takes	24
4.2 Rough cut	25
4.3 Final cut	25
4.4 Cutting	25
4.4.1 The rhythm of a cut.....	25
4.4.2 Logical action sequences	26
4.4.3 Type of cuts	26
4.5 Rule of six	31
5 Different versions of the movie.....	33
5.1 Theatrical cut	33
5.2 Director's cut.....	33
5.3 Extended cut.....	34
6 Conclusion	35
Traduction	36
Commentaires.....	191
Paramètres	192
Nombre de sous-titres	193

Traduction déjà existante.....	193
Pancartes	194
Titre	197
Narration.....	197
Chapitre	197
Script	199
Italique	199
Contrainte lié au changements de plan	200
Contrainte lié au temps/à l'espace.....	203
Omissions.....	204
Éléments superflus	207
Élision	211
Terminologie.....	212
Emprunt	212
Néologisme	216
Coloration	216
Explicitation	217
Transposition	218
Modulation	223
Étoffement	226
Annexes	227
Bibliographie	273

“Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ?
Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout.”

Jean-Luc Godard

Foreword

Being a film lover for several years now, there was no other choice for me but to translate an audiovisual product. In recent years, I've been watching analysis, summaries, documentaries, interviews, essays and everything else that talks about movies and filmmaking in general. So why not translate something about movies?

That is where I decided to choose the documentary *The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing*. I discovered this documentary while looking for a support for my thesis. I knew it was going to be about making movies instead of a movie itself. I had already seen other interesting documentaries such as *Side by side*, *Tales from the Script* and videos on YouTube from different creators talking about filmmaking.

Therefore, I started searching for a similar documentary about the behind the scenes and that is where I found my documentary: *The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing*.

It found it as an opportunity to discover a overlooked part of the movie making process, editing, and the importance of it in modern-day cinema.

Introduction

“What makes a movie a movie is the editing.” That is the first line of the documentary. I never realised the importance of editing before watching it. And now, I pay more attention to the cutting of a movie than before. I notice when it is well done and when it is not, when it is fluid and when it is sloppy. It is quite unbelievable how a movie can change just by editing it differently.

However, before starting cutting a movie, there is plenty of work. You have to direct the movie. And before directing it, you must have a screenplay. And once you have a screenplay, you need to find a producer for money. Then you have to find a crew. All those steps are required to make a movie. People tend to forget it, because on the cover of a film, most of the time, there will be the name of the director, one or some actors, and that's it, but a major film production needs up to thousands of people.

In this introduction, I will go through the process of filmmaking. The journey of a movie. From the head of the writer to the screen of the theatre, and I will, of course, go deeper into the process of editing.

The usual making of a movie falls into three major parts: the writing and pre-production, the shooting and the post-production¹. These will be our main chapters.

¹ Vallet, Y. (2016). *La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé*. Armand Colin.

1 Birth of cinema

Before dealing with the making of a movie, I think it is interesting to see where it all started and see the evolution of cinema.

On the 28th of December 1895, the first movie of the Lumière brothers is shown, *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, at the Grand Café, at the hôtel Scribe. It is said to have caused a wave of panic in the audience as the train approaches the camera. However, that well-known story is not entirely true.

First of all, many doubt that the audience reacted that way². And second, on the 28th of December 1895, the first public screening of the Lumière brothers did take place, but *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat* was not among the movies screened.

What the audience saw was *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon* (and other short films)³.

Today, the Lumière brothers are often seen as the inventors of the cinema, however, they were not the only one. The basis of photography had already been discovered and some people had already created their own invention capable of creating the illusion of movement, such as the phenakistiscope (1832), the photographic gun (1882), the praxinoscope (1877), the phasmatrope (1870), chronophotography (1889), etc.

² Loiperdinger, M., & Elzer, B. (2004). Lumière's arrival of the train: Cinema's founding myth. *The Moving Image*, 4(1), 89-118.

³ La première séance publique payante - La Première séance. (2019). Institut-lumiere.org. Retrieved 3 May 2019, from <http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html>

Phenakistiscope

Photographic gun

Praxinoscope

Image source: cinematheque.fr

These machines showed a few seconds of animated pictures.

Among all those inventors, Thomas Edison, known for the discovery of the light bulb, telegraphy and the phonograph, created a device called kinetoscope. It showed movies he had recorded with his kinetograph through a viewfinder. This was the year 1894, one year before the Grand café projection.

From a technical point, Edison invented the 35 mm film, as we know it today. The process of unreeling in his kinetograph is almost the same as in nowadays projectors.

So why are the Lumière brothers still considered as the inventors of cinema?

While Edison sought an individual use for commercial purposes only, Louis and Auguste saw a reversible device capable of recording images, but also to screen them. This small difference gave birth to the first projections where the audience could come and watch movies by paying a ticket. It is what we still do today when we go to the theatre with our family and friends.

That is also, where we see that cinema is much more than just an invention. It is a new way to express feelings and to share.

2 Writing

A movie will go through a whole process before an audience can watch it.

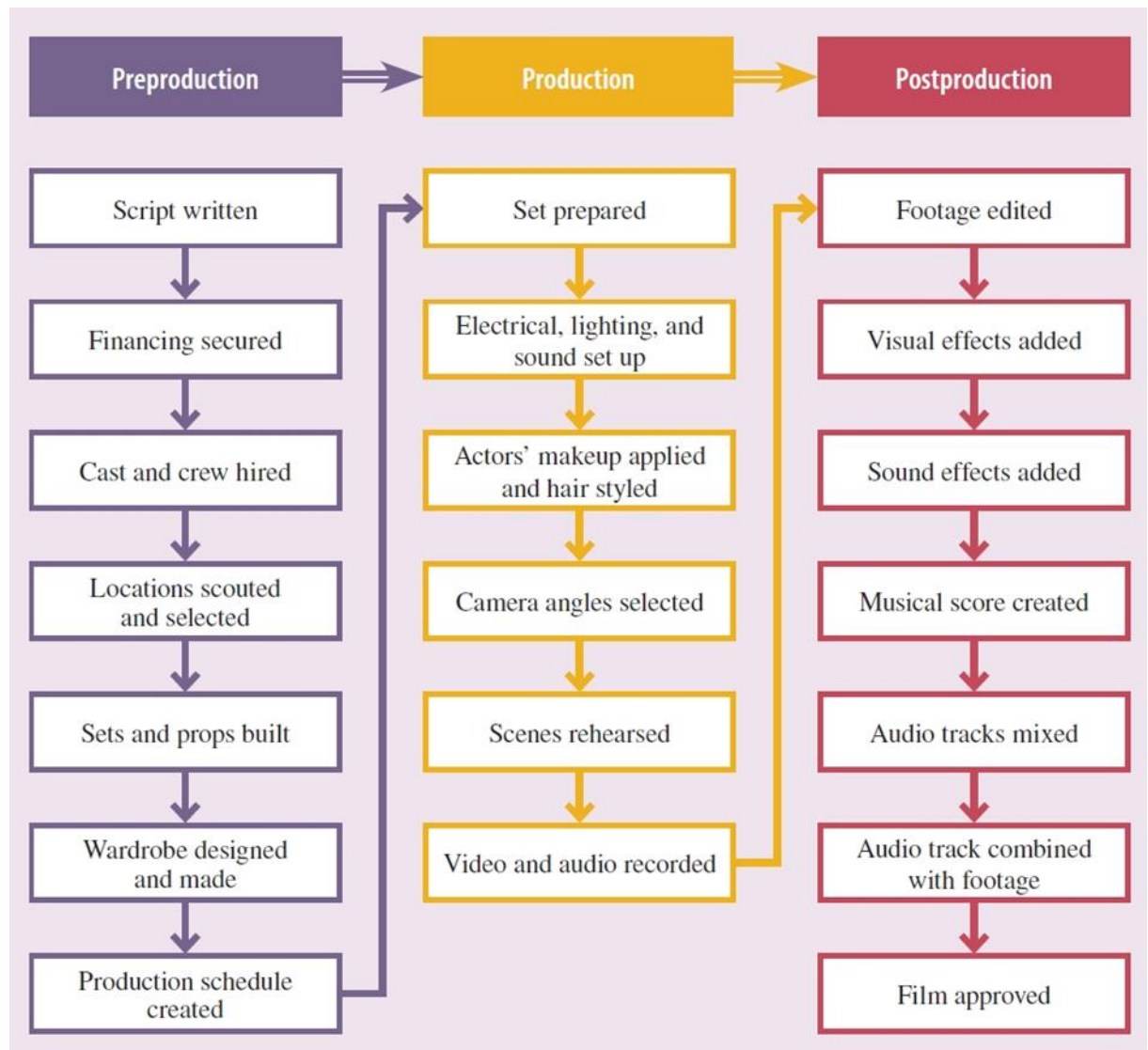

Image source: From script to screen: Careers in film product

The writing of a screenplay generally goes through three main steps.

First, the writer has to come up with a pitch. A simple sentence that summarizes the key points of the story, the main character(s), the genre of the movie (horror, comedy,

adventures, etc.)⁴. The pitch should convince a producer to finance your idea into a movie.

Then, the synopsis. It comes from ancient Greek and means “overall view” (syn = “together, with” and opsis = “view”). Like the pitch, it explains the story of the main character(s), the exposition of the plot, the incident that he must face but also the resolution of the problem and the outcome or the conclusion of the story. It is, of course, more detailed than the pitch. It should not exceed a couple of pages.

Finally, the screenplay itself or continuity script. This is what, in the common language, is generally called a scenario. In other words, it is a descriptive text containing dialogues organised in different sequences. The scenario is the faithful transcription of everything the viewer will see on the screen (except for the improvised scenes).

2.1 The three-act paradigm

According to Field (1979), ideally, the story is divided in three distinct parts or acts: the setup, the confrontation and the resolution⁵.

First act: the exposition

It mainly aims at establishing the context and presenting the main character(s). The story starts with the triggering incident, the event that will precipitate the character into the story.

⁴ Haro, F. (2011). *Écrire un scénario pour le cinéma*. Paris, France: Eyrolles.

⁵ Field, S. (1979). *Screenplay: The Basics of Film Writing*. Delacorte Press.

It ends with a first turning point, which drives the characters to react and to start the “adventure”.

Second act: the confrontation or the action

It is the body of the film and of the conflict. The real film begins here, and the conflict between the main character and the antagonist (human or not) develops. Everything that happened in the first act introduces the second.

At the end of the first act, the main character sets himself or herself a conscious objective. Here, in the second act, we find the protagonist’s path towards his/her objective. The unconscious objective must be related to the main conflict.

It is often the longest part of the movie.

The second act ends with another turning point.

Third act: the resolution

Everything has been told, the conflict between the two characters has reached its climax, and the film ends. The climax of the third act is the climax of the film. The dramatic tension goes up from the beginning to this climax.

The story ends with the epilogue, which unfolds all the narrative threads and ends the story.

Here is an illustration of Field’s three-act paradigm.

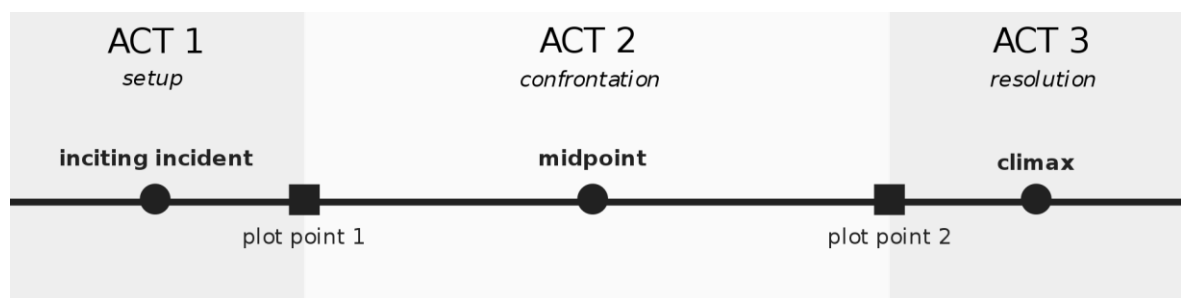

Image source: Wikipedia

Once the screenplay is done, the time of shooting has not come yet.

The producer, who liked the script, hires a crew. He needs a director (even though, sometimes, the screenwriter is also the director). The director will need an assistant to help him manage all the crew. The casting director will then cast all the actors to play the characters on screen. A camera operator prepares the aspect of the film in the form of images and light. A general manager will look for the places where the scenes of the film will be shot and find the necessary permits. There is also all the costumes, the creation of the sets and the listing of the equipment. And everyone communicates with each other, no one works alone⁶.

A storyboard may be established prior to shooting to help visualise the shots of the movie. It allows anticipating the potential problems and the technical choices to be made.

⁶ Steiff, Josef. (2005). *The Complete Idiot's Guide to Independent Filmmaking*.

3 Shooting

Before the shooting begins, one more decision has to be made, defining the support: either on silver emulsion film or on digital support

What is the difference?

The flexible film is the first film material, the way to record pictures. It was invented in 1887 by Hannibal Goodwin⁷, and was very dangerous because of one of its components; nitrocellulose which also composed plastic and explosives.

Its image size initially derives from the most common one used for portraits in photography, i.e. in an "image ratio" (or "ratio") of 1.33 or a "relative format" of 4:3. A format that will also be used, much later, by television. We will come back to this later.

Then, one of the most important developments was the invention of the "panchromatic" film in 1925. Although still in black and white, it was sensitive to the entire electromagnetic spectrum visible to the human eye⁸.

New possibilities opened up for creators for their films, such as better quality in the background. The depth of field⁹ became a more exploitable dimension than before, allowing new possibilities for the circulation of characters in the image (in the axis of depth) and thus new ways of telling stories. That was the main way of shooting movies until the end of the 90s'.

⁷ Greg Hatala (17 December 2013). "Made in Jersey: Flexible film - before digital, we waited to see what developed". The Star-Ledger. Retrieved 4 may 2019.

⁸ Josette CACHELOU, « PANCHROMATIQUE », *Encyclopædia Universalis* [online], retrieved 4 May 2019. URL: <http://www.universalis-edu.com.proxy.bib.ucl.ac.be/encyclopedie/panchromatique/>

⁹ The depth of field is the distance between the closest and farthest objects in a photo that appears acceptably sharp. (Salvaggio, Nanette; Stroebel, Leslie (2009). *Basic Photographic Materials and Processes*. Taylor & Francis.

Then the digital film appeared¹⁰.

The transition to digital cinema was seen as a real step forward for the industry. Indeed, by computerising film projections, it allows a better image quality, an easier evolution of techniques, no support alteration of the support and a greater offer of films due to the unlimited number of copies, which was not the case for silver emulsion films.

Digital cinema replaces diffusion on photochemical media (film). All the tools have therefore been changed to be able to project computerised content. In order to be able to homogenise digital broadcasting, various standards have been designed for interoperability, video and sound quality and, above all, to prevent the counterfeiting of works. It will therefore present the different broadcasting standards governing digital cinema and then the technical aspect of digital cinema by presenting in a concise manner the different tools allowing projections.

Instead of a big film reel, the movie will be stored on a DCP (Digital Cinema Package), which is kind of a hard disk drive.

The first movie ever projected in a theatre was the first episode of the *Star Wars* Saga, *The Phantom Menace* in 1999¹¹, and it paved the way for a new generation of filmmakers.

Although, digital cameras are now common among the Hollywood directors, some of them still use film format for artistic purposes. Compared to digital, a silver film image displays some sort of grained texture due to the presence of small silver particles.

¹⁰ Swartz (Charles), *Understanding digital cinema. A professional handbook*, Amsterdam, Elsevier, 2005.

¹¹ Reeves, K (Producer), Szlasa, J. (Producer) & Kenneally, C. (Director). (2012). *Side by Side* [film]. United States: Company Films.

Matterhorn, Zermatt. Example of film grain. April 5, 2017.

Therefore, some directors use film to give their movies a certain “old, nostalgic” feeling, such as Tarantino (*Hateful Eight*, 2015), Christopher Nolan (*Interstellar*, 2014) or even in J.J. Abrams’ *Star Wars: Episode 7 – The Force Awakens* (2015).

3.1 Format

Once the material of shooting has been chosen, digital or film, now is time to choose your ratio aspect¹².

On film, the ratio aspect will change depending on the format of the film.

As for the film format, it refers to the size of the films used in silver cinema. It is indicated by its width expressed in millimetres: 8 mm; 9.5 mm; 16 mm; 35 mm; and 70 mm:

¹² (2019). Theodoropoulos.info. Retrieved 5 May 2019, from

http://www.theodoropoulos.info/attachments/076_kodak05_Film_Types_and_Formats.pdf

The 8 mm, or Super 8, offers a high-quality image texture, is handy, and has a low cost. These advantages mean that it is still used today by amateur and for experimental cinema as well as by some directors as an intermediate film. The Super 8 has perforations on one side only, with one perforation per image.

The 9.5 mm is the first true amateur format. It remains widely used for its quality comparable to that of a Super 16. The 9.5 mm has its perforations in the middle, between the images.

The 16 mm format, Super 16 is used in semi-professional cinema or in cases requiring a light infrastructure, 35 mm being much heavier. Example: documentary cinema. The Super 16 has, like the Super 8, its perforations on one side only, with one perforation per image.

The 35 mm format is a professional format. It remains the most widely used in traditional fiction cinema. The 35 mm format has perforations on both sides and several perforations per image; this provides a more stable image.

The 70 mm format is often used to replace the CinemaScope. The 70 mm has, like the 35 mm, perforations on both sides and several perforations per image.

So, by choosing a certain type of film format, the ratio aspect of your film will vary¹³:

The normal formats:

1.33:1 – Basic format, identical to that of a normal CRT television screen. It originally met the standard of silent cinema.

1.33:7 – Standard format for sound cinema.

The large formats:

1.66:1 – European panoramic format.

1.78:1 – Digital camera format (16:9).

¹³ Vallet, Y. (2016). *La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé*. Armand Colin.

1.85:1 – American panoramic format.

2.35:1 – Standard CinemaScope.

2.39:1 – Modern CinemaScope

Image source : *La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé*, Yannick Vallet

Silent films at the beginning of the twentieth century had similar frames to photography, the 1.33 ratio, or 4/3 as we know today. At the time, the 35 mm film had only four perforations.

When sound appeared, it must be recorded on the film, which reduced the space available for the image, which led to the 1.17 ratio. But in 1932, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences¹⁴, establishes a format which is named the Academic format, a 1.37 ratio, the same format provided by 16 mm film¹⁵.

¹⁴ <https://www.oscars.org/>

¹⁵ Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (1997). *Film art: An introduction* (Vol. 7). New York: McGraw-Hill.

However, in the 50s', television changed everything. It used the 1.33 ratio as reference, which forced the cinema to change its standards to avoid any competition.

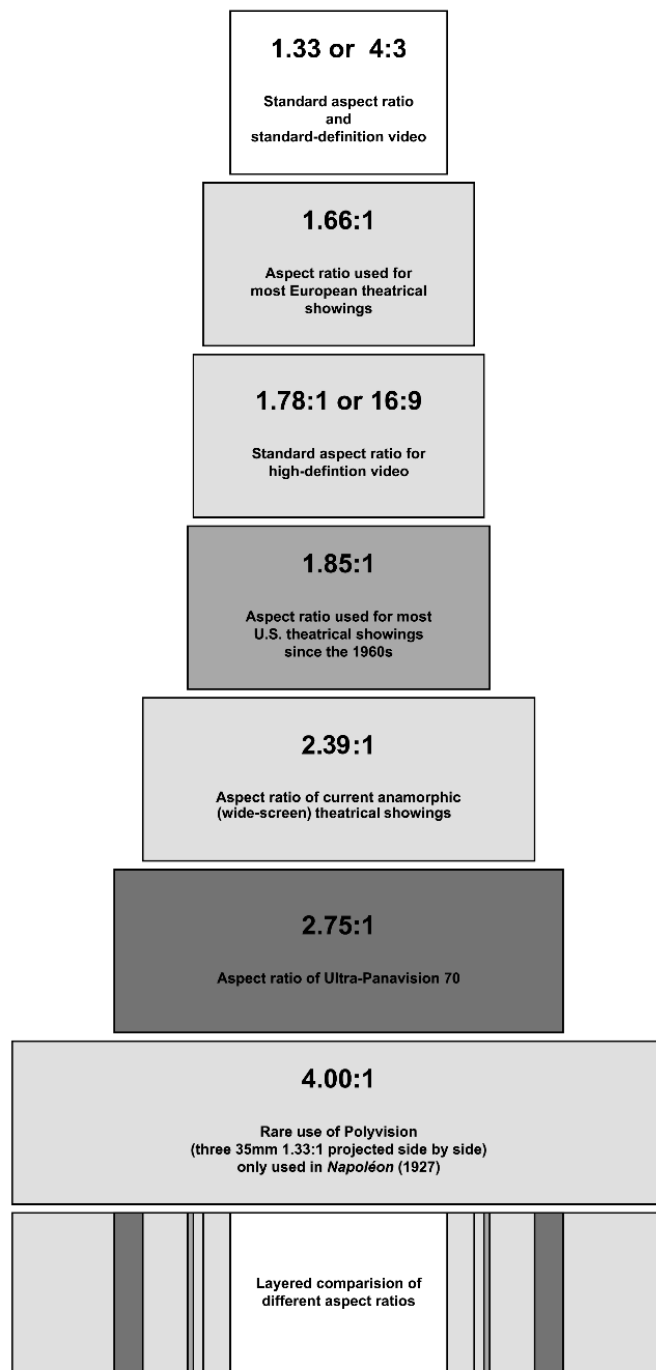

Image source: aspect ratio (image), Wikipedia

The ratios are then widened, to provide panoramic images that the television could not use. The European wide screen will use the 1.66 format, while the Hollywood will use the 1.85 format.¹⁶

These widescreen formats allow focusing more on the scenery of a shot surrounding the character.

Gradually, the 1.85 will take over the 1.66, and will erase its European counterpart as the American one is still used today.

Nevertheless, with time, cinema has been even more widened. For example, CinemaScope, which is still used today, could compress images from 35 mm and 16 mm film, and then screen them at projections with a 2:35:1 or 2:39:1 ratio.

These wider sizes provide a much bigger panoramic field of view, allowing to show a larger scenery

¹⁶ Filmmaker IQ. (2013, June 23). The Changing Shape of Cinema: The History of Aspect Ratio [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=3CgrMsjGk7k>

and set. They can also be used to create a distance between several characters or show the loneliness of the protagonist.

La La Land, Damien Chazelle (2016) – Cinemascope

However, nowadays, with digital, filmmakers can choose the ratio they want.

Therefore, in the end, each type of format has now an artistic purpose. A specific image ratio will show more or less depending on the lens the director will use. It often has an important role in the film, both in terms of the history and the aesthetic character of the work¹⁷.

For example, in *Mommy*, Xavier Dolan uses a ratio of 1:1 (a perfect square) to represent psychological suffering and the total weight that weighs on the protagonist's life. And the framework used by Dolan expands to a 16:9 ratio when his main character feels better.

Mommy, Xavier Dolan (2014)

¹⁷Now You See It (2015, 5 September) *Aspect Ratio: Which Should You Choose?*. [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=R26_F7pecqo

4 Editing

Now that all the scenes have been shot (even though, it happens that some scenes are shot after the end of production, this process being called a “reshoot”), it is time to edit them and sew them together, then add the visual and sound effects, mix them, add a score and wrap the movie. That is the post-production part of a movie.

Film editing is by no means just cutting out unusable film footage. Its most important task is to combine the aesthetic and artistic aspect of the individual shots into a harmonious overall work.

Film montage is a very time-consuming craft. A 90 to 120-minute feature film takes an average of three to five months of pure editing alone which, unless the message of the film requires otherwise, is largely invisible to the viewer: if a film works, if the selection and combination of images, timing, tempo and cinematic continuity are right, then it has been successfully edited. In the script, the film must be easy to read in advance, but it is only in the editing room that the version that we see on the screen is crafted.

In this part, I will detail the certain types of editing that the audience can see when they watch a movie, without noticing it – or not.

4.1 *Unused takes*

Since a major Hollywood production shoots up to 200 hours of footage, the original recording must be reduced and the editor must meet some content criteria. He then discusses with the director about the several takes he has, takes notes and prepares the rough cut. Only the best takes and scenes are chosen and the rest is set aside for alternate cuts.

4.2 Rough cut

The rough cut is the first selection and arrangement of film material, i.e. the first cut of a film.

These rough cuts are by no means the same as those of a director, because the rough cut generally contains too much material or is not yet finished in some respects (effects, music, axis synchronisation), but serves as the first clue for the rhythm that remains to be found.

4.3 Final cut

The final cut is the completion of the cutting of a film. Fine cutting follows immediately after the rough cut or acceptance of the rough cut. The editing determines the sequence of scenes and sets as well as the basic structure of the story.

In the fine cut, the editor must check and define very carefully each cut, each transition. The tempo and rhythm of the sets, scenes and film are also finally determined.

4.4 Cutting

4.4.1 The rhythm of a cut

The rhythm of a movie is made by the pacing and timing of the editing.

In film editing, pacing refers to the tempo that exists within scenes or sequences of scenes.

Pacing can be metric if there is a regular motion pulse in the scenes or sequences. Mostly, however, it is irregular and creates rhythmic structures.

Timing refers to the time at which a shot is abandoned and a new shot is entered at an interface, and the resulting duration of the montage.

4.4.2 Logical action sequences

Only with a logical plot can the viewer follow the events.

The viewer's interest or orientation can be lost by not logically or temporally wrong sequence of scenes but also by too hectic or short fade-in (less than 3 seconds).

4.4.3 Type of cuts

In modern films, most of the cuts are **invisible cuts**¹⁸. For such cuts, it is necessary to find the perfect moment for the cut, so that it is not noticed by the viewer, otherwise, it will be either a continuity error, or jump cut.

The **hard cut** is a cut two between two different scenes; it means that there is no direct connection between two consecutive images (local or temporal change).

The **cross-fade** is a film editing technique. It stands in contrast to the hard cut, in that the first shot is slowly faded out and the new shot is faded in at the same time. This creates a smooth transition between the two, which is often used to suggest two scenes that are far apart in time or space.

The **wipe** is a film editing technique in which the old image is pushed away from the new one. This editing technique has become rare and is used to depict a simultaneous action at different locations.

¹⁸ RocketJump Film School (2016, March 3). Cuts & Transitions 101 [Video file]. Retrieved 16 May 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI>

George Lucas uses many wipes in his Star Wars movies, for example.

A **jump cut** is a film cut that breaks the classic continuity rules and attracts attention, which can be irritating for the viewer. "Jump Cuts" can be created in different ways, but all have the consequence that the image transitions can be perceived as a "jump". These are noticed as differences in the image connection/movement at the cut transition. For example, the posture of a figure suddenly varies from one shot to the other, or a character has his hands on his hips on one shot, and then his arms crossed on the next.

Disregard of the spatial connections (the figure "jumps" and is suddenly in another place in the room), this may be an intentional omission of time in the plot strand. The combination of similar setting sizes with the same camera position (breach of the so-called "30 degree rule"¹⁹).

¹⁹ The 30 degree rule is a basic rule in filmmaking that simply states that when you cut to a different shot you should move the camera by an angle of more than 30 degrees.

The 30 Degree Rule | Movie Magic. (2019). Moviemagic.com. Retrieved 14 May 2019, from <http://moviemagic.com/30-degree-rule/>

Gollum's self-talk with his reflection on the water in the film version of *The Lord of the Rings*, for example, is staged as a jump cut.

In *À bout de souffle*, Godard uses jump cuts on purpose. Otherwise, this technique was rarely used in the continuity editing of classic Hollywood cinema.

The **continuity editing** is the predominant montage form in Classical Hollywood. It is also called "classical narration". Its aim is to make the viewer as unaware as possible that it is a film. The viewer should be able to concentrate solely on the plot²⁰.

Related to the jump cut is the **substitution splice**, also called **stop trick**. For example, a person is shown in a department store trying on many different clothes. The setting always remains the same, only the person's clothes change from cut to cut. Through this method the viewer notices that time passes. It was mainly used at the beginning of cinema for special and visual effects. This cutting technique is particularly popular in music videos to cut movements to match the beat of the music.

Another cut variant is the **match cut**²¹. It is a technique of film montage in which "an image at the end of one scene "matches" the incoming image of the next scene. It can suggest similarity or contrast²²."

In other words, a movement is cut into and continued in another image motif. It is the combination of two shots, which correspond to different units of action, i.e. are temporally and spatially separated, through the staging of analogue, corresponding elements within the frame. The parallel use of forms, movements or other components creates continuity, since human perception perceives similar,

²⁰ Rosenberg, J. (2017). *The healthy edit: creative editing techniques for perfecting your movie*. Routledge.

²¹ Celia Gómez (2016, October 23). *MATCH CUT: The Art of Cinematic Technique*. [Video file]. Retrieved 5 May 2019, from <https://vimeo.com/188527960>

²² Sijll, J. V. (2005). *Cinematic storytelling*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

successive impressions as belonging together. The viewer is often led to believe that there is a connection where none actually exists.

Grease (1978), Randal Kleiser

Although, probably the most famous match cut in film history can be found in Stanley Kubrick's *2001: A Space Odyssey* (1968): A great ape throws a bone into the air.

The movement is interrupted by the "match cut" and an enormous time span of four million years is skipped by the next picture showing a satellite in Earth orbit which seems to "continue" the flight of the bone. So this cut, which identifies the bone (a murder tool) with the satellite, is an extremely laconic and effective commentary on the entire history of mankind.²³

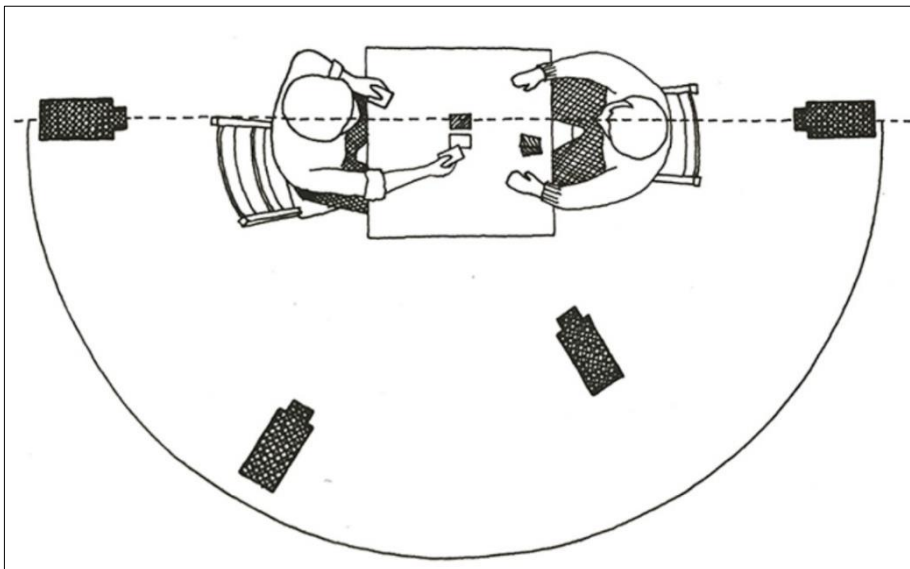
2001: A Space Odyssey (1968), Stanley Kubrick

²³ Movieclips (2019, January 31). *2001: A Space Odyssey (1968) - From Bone to Satellite Scene (1/6) | Movieclips*. [Video file]. Retrieved 6 may, from <https://www.youtube.com/watch?v=avjdKTqiVvQ>

Shot/reverse shot²⁴ is a technique of film montage. It refers to a sequence of shots that is particularly common in dialogue situations. The actors are shown alternately during their dialogue. Thus actor A speaks ("shot"), then the reaction of actor B is shown ("counter shot"). The camera only moves on one side of the dialog axis.

The 180-degree rule states that the camera must always shoot from the same side of the imaginary line between the two when there is a dialogue between two persons.

And thus the angle between "shot" (filming the first partner) and "counter shot" (filming the second partner, so to speak in the opposite direction) does not exceed 180 degrees.

Source: Google image

²⁴ Vallet, Y. (2016). *La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé*. Armand Colin.

However, this rule can be broken for stylistic purpose²⁵:

The Shining (1980), Stanley Kubrick

There are also cuts that plays with the sound²⁶.

J-cut – “A split edit in which the In point of a clip is adjusted to overlap the preceding clip so that the audio portion of the later clip starts playing before its video as a **lead-in** to the visual cut. Also called an **audio lead**.”

L-cut – “A split edit in which the audio Out point of a clip is extended beyond the video Out point, so that the audio cuts after the video and continues playing over the beginning of the next clip.”

4.5 Rule of six

According to Walter Murch (2007), there are six criteria's to a good editing²⁷.

²⁵ StudioBinder (2019, February 18). The 180 Degree Rule in Film (and How to Break The Line) #180degreerule. [Video file]. Retrieved 15 May 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=iW0bKUfvH2c&>

²⁶ Digital Video Terminology. (2019). Manifest-tech.com. Retrieved 16 May 2019, from https://www.manifest-tech.com/links/video_terms.htm

²⁷ Murch, W. (2001). *In the blink of an eye: A perspective on film editing*. Silman-James Press.

Emotion (51%)

Emotions are the highest priority for Walter Murch. Does a take create an emotional connection; do we get goose bumps or heart palpitations?

Story (23%)

Each take should develop the story further. It is important that the order remains logical and understandable. The rule here is: less is more.

Rhythm (10%)

The rhythm of the story must be maintained. Just like music, it must adapt and create a harmonious ensemble. A break in the rhythm can lead the viewer to detach himself from the story and lose interest or track.

Eye-Trace (7%)

It must respect the fluidity of the cut, meaning keep the focus on one part of the image. If the attention of the viewer is focused on the centre of the screen, it should not be on the bottom right on the next shot. The editor must take in consideration where the focus of the eye is, and where it is going to “land” next.

Two-Dimensional Plane of Screen (5%)

It must avoid breaking the 180° rule. The cameras must be in the same part of the room. Otherwise, the audience can lose sense of space and be lost in the scene. The two people talking on screen must also look at each other. By breaking the 180° rule, their eyes might seem to be looking away.

Three Dimensional Space of Action (4%)

Three-dimensional space makes sense when camera angles are selected from different positions. In this way, the viewer can quickly obtain valuable information.

For example, if someone gets out of a car and get into a house, we must see him in that environment. If you have a character in a “place A”, and in the next shot, he is in a “place D”, the audience might get lost and disrupted. If the viewer asks, “Wait, how did he get there?” there might be a problem in the editing.

5 Different versions of the movie

Once the editing is done, it is not necessarily what will be shown to the audience. Sometimes, a movie will exist in several versions, theatrical cut, director's cut, extended cut, etc.

5.1 Theatrical cut

The shorter the movie is, the more it can be shown at a theatre. Let's imagine that a movie theatre opens at 11 a.m. and closes at 11 p.m. That makes 12 hours of screening. If a movie lasts three hours, it can be screened only three to four times a day. If a movie lasts one and a half hour, it can be screened twice as much, thus make more money.

That is why some movie studios tend to reduce the length of movie releases and then, re-release it in its longer form.

5.2 Director's cut

Sometimes, the movie studio has a different opinion than a director. For example, *Blade Runner* (1982) had a different ending than the one shot by Ridley Scott. Gaining reputation, he re-released the film a decade later with his own personal cut initially planned. It was the first "Director's cut"^{28 29}.

Therefore, some movie will have different cuts after the release in theatre. Although, it does not necessarily mean that the director is not happy with the theatrical cut.

²⁸ Paul M. Sammon, *Future Noir: the Making of Blade Runner*, London, Orion Media, 1996

²⁹ The changing face of the director's cut. (2019). Den of Geek. Retrieved 10 May 2019, from <https://www.denofgeek.com/us/movies/21732/the-changing-face-of-the-director%E2%80%99s-cut>

5.3 Extended cut

An extended cut or uncut version contains added scenes that were shot but cut out from the theatrical cut. The first reason has already been explained above, and the second reason could be to encourage people to buy the DVD or the Blu-ray for more unseen content and footage.

In *The Lord of the Rings* trilogy, for example, in the extended cut, each movie lasts more than 30 minutes compared to the theatrical version and some DVD versions, but it does not mean that it is the final cut or director's cut.

As Peter Jackson said about the Lord of the Rings, "The theatrical versions are the definitive versions. I regard the extended cuts as being a novelty for the fans that really want to see the extra material."³⁰

³⁰ Interview: Peter Jackson - IGN - Page 4. (2019). IGN. Retrieved 7 May 2019, from <https://www.ign.com/articles/2003/12/08/interview-peter-jackson-2?page=4>

6 Conclusion

I think it is important to realise the work of the editor, often forgotten. In January 2019, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences wanted to present the award for editing during the commercial break³¹, which had been wildly criticised among the filmmakers and editors.

I have always been interested in the crafting of a movie, and in sharing my passion for the seventh art, that is why I have decided to pursue a career in subtitling since it is one of the best ways to do it.

I hope that with this introduction, people may see a film under a new angle and appreciate it more for what it is.

And remember, the best movies are the ones you have yet to see.

³¹ Tapley, K., & Tapley, K. (2019). Academy Confirms Four Oscar Presentations Set for Commercial Breaks. Variety. Retrieved 16 May 2019, from <https://variety.com/2019/film/awards/academy-confirms-four-oscar-presentations-set-for-commercial-breaks-1203136380/>

Traduction

Dans cette partie figurent la traduction du documentaire. Elle a été disposée sous forme de tableau, en six colonnes.

La première indique le numéro du sous-titre. Il y en a 1614.

La deuxième, le code temps d'entrée du sous-titre (le moment où il commence).

La troisième, code temps de sortie (le moment où le sous-titre se termine).

Le quatrième reprend la retranscription en anglais. La version anglaise comportait 1504 sous-titres.

Enfin, la cinquième et dernière colonne affiche mes sous-titres. Ceux-ci ont été alignés au script VO pour plus de clarté et de compréhension.

Un petit signe « ⓘ » indique qu'il y a un commentaire se référant à ce sous-titre.

Enfin, un tableau reprend ensuite les différents titres de films qui apparaissent à l'écran.

Sous-titre	Time in	Time out	VO	VF
1	00:00:22:06	00:00:26:14	What do Editors do?	QUE FONT LES MONTEURS ?
2	00:00:26:19	00:00:29:13	CUT	COUPEZ
3	00:01:03:00	00:01:03:20	Move.	Fonce ! ①
4	00:01:27:03	00:01:29:18	What makes a movie a movie is the editing.	Ce qui fait d'un film un film, c'est le montage.
5	00:01:35:10	00:01:39:12	I've been in the business for, I don't know, 37 years, I think. Something like that.	Je suis dans le cinéma depuis 37 ans environ. ①
6	00:01:39:23	00:01:42:20	I did not really realize what editing was	Et je ne me suis jamais rendu compte ce qu'était le montage
7	00:01:43:00	00:01:44:00	until I was in the editing room myself.	avant d'y assister.
8	00:01:48:00	00:01:51:22	There's magic to editing. Magic is a discovery...	Il y a de la magie dans le montage. La magie, c'est la découverte
9	00:01:52:03	00:01:55:22	of something new that wasn't intended that works for the movie.	de quelque chose de nouveau et imprévu et qui fonctionne.

10	00:02:00:22	00:02:04:02	Once you start to realize that film is the sum of editing...	Dès qu'on se rend compte qu'un film est le résultat d'un montage,
11	00:02:04:06	00:02:06:22	then editing is the thing you're always looking at.	alors on ne regarde plus que ça.
12	00:02:20:03	00:02:21:09	Showtime, folks.	Que le spectacle commence !
13	00:02:21:13	00:02:24:16	I think great editing skill...	Je pense qu'un monteur talentueux
14	00:02:24:21	00:02:27:05	will protect a director from suicide.	protégera le réalisateur d'un suicide.
15	00:02:36:17	00:02:42:15	The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing	THE CUTTING EDGE : LA MAGIE DU MONTAGE
16	00:02:43:18	00:02:46:05	Once upon a time there were no editors...	"IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONDE SANS MONTEUR... ①
17	00:02:46:09	00:02:48:14	and no cuts.	ET SANS COUPE."
18	00:02:50:23	00:02:53:00	<i>The first filmmakers simply photographed what interested or amused them.</i>	<i>Les premiers réalisateurs capturaient</i>
19	00:02:53:05	00:02:55:03	<i>They held a shot until they got bored</i>	<i>ce qui les intéressait ou les amusait.</i>
20	00:03:00:08	00:03:04:05	<i>or the film ran out.</i>	<i>Ils filmaient jusqu'à l'ennui ou l'épuisement de la pellicule. ①</i>

21	00:03:05:13	00:03:08:18	<i>The fathers of cinema, Edison in the United States...</i>	<i>Les pères du cinéma, Edison aux États-Unis</i>
22	00:03:08:22	00:03:10:20	<i>and the Lumiere brothers in France...</i>	<i>et les frères Lumière en France,</i>
23	00:03:11:00	00:03:13:23	<i>were very pessimistic about the future of cinema.</i>	<i>étaient très pessimistes quant à l'avenir du cinéma.</i>
24	00:03:14:03	00:03:16:19	<i>There was probably a worldwide interest...</i>	<i>C'était probablement un phénomène global</i>
25	00:03:16:23	00:03:19:21	<i>in seeing these images move...</i>	<i>que de voir ces images bouger.</i>
26	00:03:20:01	00:03:23:12	<i>but once you'd seen somebody playing a joke with a hose...</i>	<i>Mais dès qu'on a vu un gag avec un tuyau d'arrosage,</i>
27	00:03:23:20	00:03:28:11	<i>why pay money to see something that you can see for real out in the street?</i>	<i>pourquoi payer pour voir quelque chose qu'on peut voir en vrai dans la rue ?</i>
28	00:03:29:11	00:03:32:08	<i>In fact, Auguste Lumière went as far as to say...</i>	<i>D'ailleurs, Auguste Lumière a même été jusqu'à déclarer</i>
29	00:03:32:12	00:03:34:20	<i>that cinema was an invention without a future.</i>	<i>que le cinéma était une invention sans avenir.</i>
30	00:03:36:10	00:03:39:23	<i>But Edwin Porter, one of Thomas Edison's employees...</i>	<i>Mais Edwin Porter, l'un des employés d'Edison,</i>
31	00:03:40:03	00:03:41:10	<i>proved him wrong.</i>	<i>lui prouva le contraire.</i>

32	00:03:41:15	00:03:44:15	<i>Porter discovered that cutting separate shots together...</i>	<i>Porter comprit qu'entrecouper certaines scènes</i>
33	00:03:44:19	00:03:46:06	<i>could create a story.</i>	<i>pouvait créer une histoire.</i>
34	00:03:46:10	00:03:50:10	Edwin S. Porter really was the one with <i>The Life of an American Fireman</i> ...	Edwin S. Porter était celui, avec <i>The Life of an American Fireman</i> ,
35	00:03:50:15	00:03:52:16	I think, that started intercutting...	qui a commencé à entrecouper
36	00:03:53:07	00:03:55:21	and creating an emotional impact on the audience...	et à provoquer des émotions chez le spectateur
37	00:03:57:09	00:04:00:08	by intercutting two shots that are not related to each other.	en entrecoupant deux scènes qui n'ont rien à voir.
38	00:04:01:05	00:04:03:08	<i>One scene is going on at one place...</i>	<i>Une scène se déroule à un endroit.</i>
39	00:04:03:22	00:04:07:04	<i>basically, the firemen rushing to a fire with their horse-drawn wagons...</i>	<i>Les pompiers se ruent vers un incendie à bord de leurs chariots.</i>
40	00:04:08:00	00:04:10:17	<i>and the other scene is the fire, miles away.</i>	<i>Et l'autre scène c'est l'incendie. À des kilomètres.</i>
41	00:04:10:21	00:04:14:02	<i>You intercut the two and you understand, psychologically and emotionally...</i>	<i>On entrecoupe les deux et on comprend</i> ①
42	00:04:14:17	00:04:17:17	<i>that these people's lives are in danger... and these people are coming to rescue them...</i>	<i>que ces personnes sont en danger et on vient les sauver.</i> ①

43	00:04:18:04	00:04:20:02	<i>and you're rooting, all of a sudden, for that to happen...</i>	<i>Et on espère soudainement</i>
44	00:04:20:06	00:04:22:11	<i>and you're hoping they save the people.</i>	<i>qu'ils vont y arriver et les sauver.</i>
45	00:04:25:13	00:04:28:07	<i>I often think about what it must have been like to be there...</i>	<i>Je me demande souvent ce que ça devait faire d'être là</i>
46	00:04:28:12	00:04:30:08	<i>to create the art form as it was happening...</i>	<i>de créer cet art à ce moment-là.</i>
47	00:04:30:12	00:04:33:00	<i>and say, "Why don't we try this?" "That doesn't make sense."</i>	<i>"Pourquoi ne pas essayer ça ?" Ça ne marchera pas !</i>
48	00:04:33:04	00:04:35:23	<i>We do it in the editing room now. We cut to something and say, "That doesn't work."</i>	<i>On le fait toujours en montage, on coupe et ça ne va pas.</i>
49	00:04:36:11	00:04:38:14	<i>Imagine what they must have said in 1904.</i>	<i>Imaginez ce qu'ils devaient se dire en 1904.</i>
50	00:04:39:05	00:04:41:23	<i>The Great Train Robbery was Porter's next film.</i>	<i>Porter a ensuite réalisé Le Vol du grand rapide.</i>
51	00:04:42:03	00:04:45:18	<i>That's when you really begin to see the possibilities.</i>	<i>C'est là qu'on a commencé à voir les possibilités.</i>
52	00:04:47:06	00:04:49:06	<i>I'm not saying this because I'm an editor,</i>	<i>Je ne dis pas ça parce que je suis monteur,</i>
53	00:04:49:10	00:04:51:09	<i>but the invention of editing...</i>	<i>mais l'invention du montage</i>

54	00:04:51:13	00:04:54:15	<i>is the thing that allowed film to take off.</i>	<i>a permis au cinéma de prospérer.</i>
55	00:04:55:09	00:04:58:02	<i>It's the equivalent of the invention of flight.</i>	<i>C'est l'équivalent de l'invention de l'aviation.</i>
56	00:04:58:06	00:05:01:22	Both human-powered flight and motion-picture editing...	L'aviation et le montage ^①
57	00:05:02:02	00:05:03:12	were invented in the same year,	ont été créés la même année.
58	00:05:03:21	00:05:06:01	and they have similar kinds of effects.	Et ils ont des effets similaires.
59	00:05:06:20	00:05:08:19	<i>The invention of editing gave birth</i>	<i>L'invention du montage donna naissance</i>
60	00:05:09:00	00:05:10:23	to a new art and a new language...	<i>à un nouvel art et un nouveau langage.</i>
61	00:05:11:20	00:05:14:17	<i>a language that can transport us in the blink of an eye...</i>	<i>Un langage capable de nous transporter en un clin d'œil</i>
62	00:05:14:21	00:05:16:09	<i>from the vastness of the desert</i>	<i>de l'immensité du désert</i>
63	00:05:16:18	00:05:18:18	<i>to the mysteries of the human face.</i>	<i>aux mystères d'un visage.</i>
64	00:05:23:03	00:05:25:08	<i>A cut can bridge millions of years,</i>	<i>Une coupe peut lier des millions d'années.</i>

65	00:05:25:22	00:05:28:00	<i>connecting the prehistoric past...</i>	<i>Connecter le passé préhistorique...</i>
66	00:05:30:12	00:05:32:00	<i>to an imaginary future.</i>	<i>à un futur imaginaire.</i>
67	00:05:35:12	00:05:37:13	<i>Editing can slow down time...</i>	<i>Le montage peut ralentir le temps...</i>
68	00:05:40:00	00:05:41:05	<i>or speed it up.</i>	<i>ou l'accélérer.</i>
69	00:05:45:15	00:05:48:11	<i>The timing of a cut can startle audiences...</i>	<i>Le timing d'une coupe peut surprendre les spectateurs.</i>
70	00:05:52:15	00:05:53:17	<i>or amuse them.</i>	<i>Ou les amuser.</i>
71	00:05:53:22	00:05:56:03	<i>...with a long knife trailing after me.</i>	<i>...un individu armé d'un couteau s'approche.</i>
72	00:05:56:14	00:05:57:11	<i>I am in great danger.</i>	<i>Je suis en danger.</i>
73	00:06:02:16	00:06:04:05	<i>I'll never let go.</i>	<i>Je n'abandonnerai jamais.</i>
74	00:06:04:09	00:06:05:09	<i>I promise.</i>	<i>Je te le promets.</i>
75	00:06:07:16	00:06:09:08	<i>The choice and length of shots...</i>	<i>Le choix et la longueur d'un plan</i>

76	00:06:09:12	00:06:12:05	<i>shape our response to everything we see on the screen.</i>	<i>façonnent notre réaction à ce qu'on voit à l'écran.</i>
77	00:06:13:17	00:06:16:23	And editing is why people like movies.	Le montage est la raison pour laquelle les gens aiment les films.
78	00:06:17:09	00:06:18:14	Because in the end,	Car, en fin de compte,
79	00:06:19:05	00:06:21:15	wouldn't we like to edit our own lives?	n'aimerions-nous pas monter notre propre vie ?
80	00:06:23:19	00:06:24:20	I think we would.	Je pense que oui.
81	00:06:25:02	00:06:28:03	I think everybody would like to take out the bad parts...	Je pense que nous aimerions tous retirer les mauvais moments,
82	00:06:28:07	00:06:29:18	take out the slow parts,	retirer les moments lents
83	00:06:30:07	00:06:32:12	and look deeper into the good parts.	et nous concentrer sur les bons moments.
84	00:06:34:20	00:06:38:13	<i>I started working on what used to be called...</i>	<i>J'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelait</i>
85	00:06:38:17	00:06:40:01	<i>the upright Moviola,</i>	<i>une moviola verticale.</i>
86	00:06:40:07	00:06:42:20	which is an editing machine...	<i>C'est un appareil de montage</i>

87	00:06:43:00	00:06:46:15	that looks something like a green sewing machine on legs.	qui ressemble à une grosse machine à coudre sur pieds.
88	00:06:47:04	00:06:50:12	<i>I switched to computer editing in the mid '90s.</i>	<i>Je suis passé au montage virtuel au milieu des années 90. ①</i>
89	00:06:51:10	00:06:54:00	<i>The editor is sort of the ombudsman for the audience.</i>	<i>Le monteur doit être...</i>
90	00:06:54:04	00:06:56:22		<i>Il est en quelque sorte le médiateur pour le spectateur.</i>
91	00:06:58:18	00:07:03:13	<i>As an editor, you only see what is on the screen...</i>	<i>Le monteur doit seulement regarder ce qui se passe à l'écran.</i>
92	00:07:03:17	00:07:06:11	<i>not what was going on at the time of shooting...</i>	<i>Pas ce qui se passait</i>
93	00:07:06:15	00:07:07:21		<i>au moment du tournage.</i>
94	00:07:08:01	00:07:09:19	<i>and that's how it's gonna look to the audience.</i>	<i>Et c'est ce que le spectateur verra. ①</i>
95	00:07:10:00	00:07:13:05	I make it a principle not to go on the set...	<i>J'ai comme principe de ne pas me rendre</i>
96	00:07:13:09	00:07:14:05		<i>sur le tournage,</i>
97	00:07:14:15	00:07:17:08	not to see the actors out of costume...	<i>de ne pas voir les acteurs sans leurs costumes,</i>

98	00:07:17:14	00:07:18:20	not to see anything other than...	de ne...
99	00:07:19:16	00:07:20:15		rien voir d'autre
100	00:07:20:19	00:07:25:07	the images that come to me from location.	que les images qui me sont soumises.
101	00:07:25:19	00:07:28:01	Why one Frame Counts	L'IMPORTANCE D'UNE IMAGE ①
102	00:07:28:06	00:07:32:11	<i>A major Hollywood production shoots almost 200 hours of film.</i>	<i>Une production majeure à Hollywood enregistre environ 200 heures de film.</i>
103	00:07:32:21	00:07:36:06	<i>Unspooled, the film would stretch from LA. to Vegas.</i>	<i>Déroulée, la pellicule s'étendrait de Los Angeles à Las Vegas. ①</i>
104	00:07:36:21	00:07:39:18	<i>An editor may work for months, even years...</i>	<i>Et les monteurs travaillent des mois, voire des années,</i>
105	00:07:39:22	00:07:42:16	<i>crafting this footage into a two-hour movie.</i>	<i>pour réduire ces prises en un film de deux heures. ①</i>
106	00:07:43:18	00:07:46:07	<i>The finished film will contain thousands of shots...</i>	<i>Fini, le film comportera des milliers de plans.</i>
107	00:07:46:22	00:07:50:08	<i>each measured in frames of one-twenty-fourth of a second.</i>	<i>Chacun divisé en images d'un vingt-quatrième de seconde.</i>
108	00:07:51:05	00:07:53:16	<i>For a writer, it's a word.</i>	<i>Pour un écrivain, ce sera un mot. ①</i>

109	00:07:54:00	00:07:57:06	For a composer or a musician, it's a note.	Pour un compositeur ou un musicien, ce sera une note. ①
110	00:07:57:10	00:08:00:11	For an editor and a filmmaker, it's the frames.	Pour un monteur et un réalisateur, ce sera une image. ①
111	00:08:01:02	00:08:05:04	The one frame off or two frames added...	Une image en moins ou deux en plus
112	00:08:05:08	00:08:06:19	or two frames less...	ou deux images de moins,
113	00:08:06:23	00:08:11:11	is the difference between a sour note and a sweet note...	c'est la différence entre une fausse note et une note juste.
114	00:08:11:15	00:08:13:18	it's the difference between...	C'est la différence entre...
115	00:08:14:12	00:08:17:02	clunky, clumsy crap...	de la merde en boîte
116	00:08:17:06	00:08:19:19	and orgasmic rhythm.	et un rythme orgasmique.
117	00:08:22:06	00:08:24:17	<i>Verna Fields made many good contributions to Jaws.</i>	<i>Verna Fields a fort contribué aux Dents de la mer.</i>
118	00:08:25:04	00:08:27:17	<i>We all refer to Verna Fields as Mother Cutter...</i>	<i>On l'appelait tous Mother Cutter, ①</i>
119	00:08:27:21	00:08:31:03	<i>because she was very earthy and very maternal.</i>	<i>car elle était très terre à terre et très maternelle.</i>

120	00:08:31:08	00:08:34:03	<i>She cut her films at her house, in her pool house...</i>	<i>Elle montait les films chez elle, dans son poolhouse ^①</i>
121	00:08:34:09	00:08:35:17	<i>in the San Fernando Valley...</i>	<i>dans la vallée de San Fernando.</i>
122	00:08:35:21	00:08:38:22	<i>and it was a very haimish kind of a workplace.</i>	<i>C'était une sorte de bureau très chaleureux.</i>
123	00:08:39:13	00:08:41:20	<i>The shark didn't work as well...</i>	<i>Le requin ne fonctionnait pas aussi bien</i>
124	00:08:42:00	00:08:45:00	<i>or as often as it was supposed to work according to the screenplay.</i>	<i>ou aussi souvent que prévu dans le scénario.</i>
125	00:08:47:23	00:08:49:14	<i>That's the spot.</i>	<i>Ici. - On faisait un concours,</i>
126	00:08:49:18	00:08:51:20	<i>We had a contest where Verna would stop the Moviola on a frame...</i>	<i>Verna arrêta la moviola sur une image</i>
127	00:08:52:00	00:08:55:10	<i>where she wanted to make the cut, and I'd stop it where I wanted it.</i>	<i>où elle voulait couper et moi je l'arrêtais où je voulais.</i>
128	00:08:55:14	00:08:57:19	<i>If ever we stopped it on the same frame...</i>	<i>Et si jamais on s'arrêtait sur la même image</i>
129	00:08:57:23	00:09:00:01	<i>that had already been marked with a grease-pencil "X"...</i>	<i>qui avait déjà été marquée d'un "X". ^①</i>
130	00:09:00:05	00:09:02:17	<i>we knew that was the right frame on certain things where we didn't agree.</i>	<i>C'était la bonne quand on n'était pas d'accord.</i>

131	00:09:03:04	00:09:06:21	<i>All of our disagreements always happened with that dam shark.</i>	<i>Et tous nos désaccords concernaient toujours sur ce maudit requin.</i>
132	00:09:09:07	00:09:12:13	Verna was always in favor of making less to be more.	Verna préférait toujours montrer moins pour avoir plus.
133	00:09:13:00	00:09:15:00	And I was trying to squeeze that one more...	Et j'essayais d'en rajouter plus,
134	00:09:15:04	00:09:18:08	'Cause it took me days to get the one shot. So I'm going back to...	car j'avais mis des jours pour une prise. Donc je retourne...
135	00:09:18:12	00:09:21:14	I'm on a barge for two days trying to get the shark to look real...	deux jours sur une barque à essayer que le requin ait l'air vrai.
136	00:09:21:19	00:09:23:16	and the sad fact was...	Et la triste réalité était
137	00:09:23:20	00:09:26:18	the shark would only look real in 36 frames, not 38 frames.	que le requin n'avait l'air vrai que sur 36 images, pas 38.
138	00:09:26:22	00:09:28:16	And that two-frame difference...	Et cette différence de deux images
139	00:09:29:00	00:09:31:20	was the difference between something really scary...	était la différence entre quelque chose de terrifiant
140	00:09:32:00	00:09:34:18	and something that looked like a great white floating turd.	et une grosse crotte blanche flottante.
141	00:09:34:22	00:09:36:08	Out of my way.	Poussez-vous.

142	00:09:38:02	00:09:40:12	Well, I got so desperate on <i>Terminator 2</i> ...	J'étais tellement désespéré sur <i>Terminator 2</i>
143	00:09:40:16	00:09:43:11	trying to shorten that film to a manageable length...	à essayer de réduire le film à une durée plus raisonnable,
144	00:09:43:22	00:09:45:19	as we all understand that to be...	tel que tout le monde imagine.
145	00:09:46:05	00:09:48:23	that I said, "Wait a minute, do we need all these frames?"	Et j'ai dit : "On a vraiment besoin de toutes ces images ?"
146	00:09:49:03	00:09:52:05	"If we just took out one frame every second for the entire film..."	Si on enlevait une image par seconde dans tout le film,
147	00:09:52:09	00:09:54:07	"we'd shorten the film by a couple of minutes."	on le raccourcirait de quelques minutes.
148	00:09:54:11	00:09:56:03	"Let's just do it as a test."	<i>Faisons un test.</i>
149	00:09:56:07	00:09:59:05	"We'll take a reel and we'll take out one frame in every 24."	<i>On prend un extrait et on retire une image par seconde."</i>
150	00:09:59:14	00:10:01:16	<i>And the editors looked at me like I was nuts.</i>	<i>Le monteur m'a regardé comme si j'étais fou.</i>
151	00:10:01:20	00:10:04:01	"Let's just try it. Come on. Nobody's ever done this."	"Juste pour essayer, ça n'a jamais été fait."
152	00:10:04:05	00:10:07:01	We took out one frame in every 24, and it was a mess.	On a retiré une image sur 24. C'était horrible.

153	00:10:07:05	00:10:10:07	<i>There were jerks, there were things, there were cuts in the wrong places.</i>	<i>Ça sautait, il y avait des coupes aux mauvais endroits.</i>
154	00:10:10:12	00:10:12:12	<i>You totally saw it and it just didn't work.</i>	<i>Ça se voyait et ça n'allait pas du tout.</i>
155	00:10:12:22	00:10:15:09	Every one of those individual frames was important.	Chacune de ces images était importante.
156	00:10:15:18	00:10:18:16	Once you know that as an editor, now you get scared for a while.	Dès qu'on le sait, en tant que monteur, ça vous fait peur.
157	00:10:18:20	00:10:21:08	It's like, "Jeez, am I cutting here or am I cutting here?"	"Seigneur, je coupe ici ou là ?"
158	00:10:21:21	00:10:24:01	But then after a while, you start to realize that there's great power in that, too.	Mais au bout d'un moment, on se rend compte
159	00:10:24:05	00:10:26:03		que c'est aussi un grand pouvoir.
160	00:10:27:17	00:10:29:12	The First Modern Editor	LE PREMIER MONTEUR MODERNE
161	00:10:29:16	00:10:32:11	<i>D.W. Griffith was the first great filmmaker...</i>	<i>D.W. Griffith fut le premier grand réalisateur</i>
162	00:10:32:15	00:10:35:14	<i>to understand the psychological importance of editing.</i>	<i>à comprendre l'importance psychologique du montage.</i>
163	00:10:36:21	00:10:39:01	<i>Working a decade after Porter, he did more than anyone else...</i>	<i>Dix ans après Porter,</i>

164	00:10:39:05	00:10:41:05		<i>il développa mieux que quiconque</i>
165	00:10:41:09	00:10:43:12	<i>to advance the storytelling tools Porter had developed.</i>	<i>les outils de narration créés par Porter.</i>
166	00:10:45:23	00:10:49:04	<i>Griffith invented and popularized techniques...</i>	<i>Griffith inventa et popularisa les techniques qui établirent</i>
167	00:10:49:08	00:10:51:04	<i>that established the basic grammar of film.</i>	<i>les bases de la grammaire du cinéma.</i>
168	00:10:53:07	00:10:56:21	<i>His melodramas were the first to draw audiences...</i>	<i>Ses mélodrames furent les premiers à impliquer les spectateurs</i>
169	00:10:57:01	00:10:59:08	<i>into the emotional world of his characters.</i>	<i>dans le monde émotionnel de ses personnages.</i>
170	00:10:59:23	00:11:04:02	<i>He certainly was the first man to use the close-up in a big way.</i>	<i>Il a été le premier à utiliser le gros plan de façon importante.</i>
171	00:11:04:07	00:11:08:06	<i>It was so revolutionary that the producers, when they saw this, were aghast.</i>	<i>C'était une telle révolution que les producteurs étaient horrifiés.</i>
172	00:11:08:10	00:11:10:18	<i>They thought, "You can't put this picture out like this.</i>	<i>Pour eux, le film ne pouvait pas sortir ainsi.</i>
173	00:11:10:23	00:11:13:10	<i>"You can't cut to this big, ugly shot of somebody.</i>	<i>On ne peut pas montrer un gros plan moche de quelqu'un.</i>
174	00:11:13:14	00:11:15:10	<i>"We're paying for this actor, this actress. We wanna see their whole body.</i>	<i>On paie pour ces acteurs,</i>

175	00:11:15:14	00:11:18:10	"We don't wanna just see their face.	on veut voir tout leur corps, pas juste leur tête.
176	00:11:18:14	00:11:21:11	"Second of all, the audiences won't know what to respond to.	Et puis les spectateurs ne sauront pas comment réagir.
177	00:11:21:15	00:11:22:21	"They're gonna be all confused."	Ils vont être perdus.
178	00:11:23:07	00:11:25:18	Well, the proof is in the pudding and the reality is...	Les faits parlent d'eux-mêmes et en réalité,
179	00:11:26:05	00:11:27:15	that the audiences were not confused at all.	ils n'étaient pas perdus.
180	00:11:28:01	00:11:30:17	<i>Griffith brought it together in one magnificent film, The Birth of a Nation...</i>	<i>Griffith l'a mis en pratique dans un excellent film,</i>
181	00:11:30:21	00:11:32:01		Naissance d'une Nation,
182	00:11:32:05	00:11:36:04	<i>and we saw the accumulation of 10 years of editing knowledge...</i>	<i>et on a vu l'accumulation de 10 ans d'expérience en montage</i>
183	00:11:36:08	00:11:37:13	<i>put into a movie.</i>	<i>démontrée en un film.</i>
184	00:11:37:17	00:11:40:15	<i>And all of a sudden, you not only had close-ups...</i>	<i>Et soudain, il n'y avait plus seulement des gros plans,</i>
185	00:11:42:13	00:11:44:13	<i>but you had flashbacks...</i>	<i>mais des flash-back,</i>

186	00:11:48:19	00:11:49:20	<i>parallel action...</i>	<i>des intrigues parallèles,</i>
187	00:11:51:12	00:11:55:08	<i>and you had all sorts of things being used to make the audience...</i>	<i>et plein d'autres choses pour maintenir l'attention du spectateur</i>
188	00:11:55:19	00:11:58:09	keep attention focused on a certain part of the frame.	sur une partie bien précise de l'image.
189	00:11:58:20	00:12:02:07	D.W. Griffith established the tenets of classical film editing.	D.W. Griffith a posé les bases du montage classique.
190	00:12:02:23	00:12:04:08	And classical film editing relied on the concept of the invisible cut...	Et ce type de montage
191	00:12:04:12	00:12:06:07		se basait sur l'invisibilité du cut
192	00:12:06:11	00:12:10:01	<i>in which action would always be continuous and fluid and moving.</i>	<i>selon laquelle l'action devait être continue, fluide et en mouvement.</i>
193	00:12:11:05	00:12:14:19	<i>The goal was to mask the cut so the audience wouldn't notice...</i>	<i>Le but était de masquer la coupe, afin que le spectateur ne remarque rien</i>
194	00:12:14:23	00:12:17:02	<i>and could forget that they were watching a movie.</i>	<i>et qu'il oublie qu'il regarde un film.</i>
195	00:12:18:20	00:12:20:05	<i>Let's take another look.</i>	<i>Regardons encore une fois.</i>
196	00:12:21:10	00:12:24:01	<i>Notice how the gesture matches from one shot to the next?</i>	<i>Voyez comment les gestes coïncident d'un plan à l'autre.</i>

197	00:12:26:20	00:12:30:07	<i>Griffith's seamless editing is still practiced today...</i>	<i>La technique de montage de Griffith est encore utilisée aujourd'hui</i>
198	00:12:30:12	00:12:34:10	<i>and was the dominant editing style in Hollywood movies for decades.</i>	<i>et fut la technique dominante à Hollywood pendant des décennies.</i>
199	00:12:34:14	00:12:35:10	At last.	Enfin.
200	00:12:36:04	00:12:37:06	<i>Look again. The cut is so smooth that it's barely noticeable.</i>	<i>Regardez encore.</i>
201	00:12:37:10	00:12:40:09		<i>La découpe est si fluide, qu'elle presque imperceptible.</i>
202	00:12:40:13	00:12:42:19	It's all for telling the story.	Tout est au service de l'histoire.
203	00:12:42:23	00:12:46:20	And all you wanna do is get the person emotionally invested in the story.	On veut que la personne s'investisse émotionnellement dans l'histoire.
204	00:12:47:00	00:12:48:17	So it becomes this invisible craft.	Donc ça devient cet art invisible.
205	00:12:49:00	00:12:52:10	We call it "the invisible art." And, indeed, it is.	On l'appelle l'art invisible. Et en effet, c'est le cas.
206	00:12:52:14	00:12:54:21	I mean, the more invisible we are, the better we're doing our job.	Plus on est invisible, meilleur est notre travail. ①
207	00:12:56:08	00:12:59:12	<i>Unfortunately, the invisible style of editing...</i>	<i>Malheureusement, le style invisible du montage</i>

208	00:12:59:16	00:13:02:21	<i>kept editors invisible and unappreciated as well.</i>	<i>garda les monteurs dans l'ombre. ①</i>
209	00:13:04:21	00:13:07:23	<i>For years they have been the best-kept secret of the movies.</i>	<i>Pendant des années, ils furent le plus grand secret du cinéma.</i>
210	00:13:10:02	00:13:13:00	<i>The first cutters were considered hands for hire...</i>	<i>Les premiers monteurs n'étaient que de simples ouvriers,</i>
211	00:13:13:04	00:13:16:03	<i>rather than creative partners in the filmmaking process.</i>	<i>et non des partenaires créatifs dans la production du film.</i>
212	00:13:18:11	00:13:21:15	<i>They looked at the images by holding the film up to the light.</i>	<i>Ils regardaient les images de la pellicule à la lumière.</i>
213	00:13:23:13	00:13:26:16	<i>Then they would check their work by running it through a projector...</i>	<i>Puis, ils vérifiaient leur travail à l'aide d'un projecteur</i>
214	00:13:26:20	00:13:28:18	<i>and making the necessary adjustments.</i>	<i>et réglait les derniers détails.</i>
215	00:13:31:03	00:13:34:06	<i>Griffith's main cutter was Jimmy Edward Smith...</i>	<i>Le monteur principal de Griffith était Jimmy Edward Smith.</i>
216	00:13:34:10	00:13:36:17	<i>who virtually lived with him at the studio...</i>	<i>Il vivait virtuellement avec lui au studio</i>
217	00:13:36:21	00:13:38:16	<i>where they worked far into the night running the film shot during the day.</i>	<i>où ils travaillaient tard la nuit</i>
218	00:13:38:20	00:13:40:19		<i>à regarder les rushes de la journée.</i>

219	00:13:43:13	00:13:46:18	<i>Later, Smith's wife Rose joined the editing team.</i>	<i>Plus tard, Rose, la femme de Smith, joignit l'équipe de montage.</i>
220	00:13:46:23	00:13:50:03	<i>The Smiths married during the cutting of Intolerance.</i>	<i>Le couple se maria pendant le montage d'Intolérance.</i>
221	00:13:50:17	00:13:54:09	<i>For their honeymoon, Griffith allowed them the weekend off.</i>	<i>Pour leur lune de miel, Griffith leur accorda le week-end.</i>
222	00:13:55:17	00:13:57:21	- Lights. - Needs about 20 minutes out of it.	Lumières ! - Il faut couper 20 minutes.
223	00:13:58:06	00:14:02:01	<i>The Kazan film The Last Tycoon had a wonderful scene.</i>	<i>Dans Le dernier Nabab de Kazan, il y avait une scène merveilleuse.</i>
224	00:14:02:05	00:14:05:08	<i>It was obviously the story of Irving Thalberg.</i>	<i>C'était bien évidemment l'histoire d'Irving Thalberg.</i>
225	00:14:05:12	00:14:08:17	And I always took that as a wonderful metaphor...	Et j'ai toujours considéré ça comme une belle métaphore par rapport...
226	00:14:09:12	00:14:11:16	about the editing process.	au processus de montage.
227	00:14:12:21	00:14:15:12	It's silent, it's anonymous.	C'est silencieux et anonyme.
228	00:14:16:16	00:14:17:21	What's Eddie, asleep?	Que fait Eddie, il dort ?
229	00:14:18:08	00:14:21:14	The goddamn movie even puts the editor to sleep.	Seigneur. Ce fichu film a même endormi le monteur.

230	00:14:25:08	00:14:26:23	He's not asleep, Mr. Brady.	Il ne dort pas, M. Brady.
231	00:14:29:22	00:14:31:00	What do you mean he's not asleep?	Comment ça ?
232	00:14:32:21	00:14:34:02	He's dead, Mr. Brady.	Il est mort, M. Brady.
233	00:14:35:07	00:14:36:03	Dead?	Mort ?
234	00:14:36:19	00:14:38:00	What do you mean he's dead?	Comment ça, il est mort ?
235	00:14:39:00	00:14:40:03	He must have died--	Il a dû mourir pendant... ①
236	00:14:40:07	00:14:41:19	How can he be dead? We were just watching the rough cut.	C'était un premier montage. ①
237	00:14:43:20	00:14:46:06	Jesus, I didn't hear anything. Did you hear anything?	Mon Dieu ! Je n'ai rien entendu. Et vous ?
238	00:14:46:10	00:14:47:06	Not a thing.	Rien du tout.
239	00:14:49:01	00:14:49:21	Eddie...	Eddie...
240	00:14:51:05	00:14:54:09	he probably didn't want to disturb the screening, Mr. Brady.	Il ne voulait sans doute pas perturber la projection, M. Brady.

241	00:14:54:19	00:14:57:01	The Editor / Director Relationship: 75 Years Later	RELATION MONTEUR/RÉALISATEUR 75 ANS PLUS TARD ①
242	00:14:57:05	00:14:59:09	<i>Today, not only is the editor still alive...</i>	<i>Aujourd'hui, le monteur existe toujours,</i>
243	00:14:59:13	00:15:02:09	<i>but he has become the director's key collaborator.</i>	<i>mais il est devenu le collaborateur privilegié du réalisateur.</i>
244	00:15:03:08	00:15:04:15	<i>No other crew member...</i>	<i>Personne d'autre</i>
245	00:15:04:19	00:15:07:17	<i>spends as much time working alone with the director.</i>	<i>ne passe autant de temps seul avec le réalisateur.</i>
246	00:15:08:14	00:15:10:14	Finding the relationship with the editor...	Trouver la bonne relation avec le monteur,
247	00:15:10:19	00:15:14:12	is like trying to decide whether or not to get married.	c'est comme décider si on veut se marier ou non.
248	00:15:15:13	00:15:18:17	Because if the marriage isn't a good one, it's gonna be a sticky divorce.	Car si ce n'est pas un bon mariage, ce sera un divorce difficile.
249	00:15:19:08	00:15:20:23	<i>When I was doing my first movie...</i>	<i>Pour mon premier film,</i>
250	00:15:21:03	00:15:24:04	<i>the only thing I knew is I wanted a female editor.</i>	<i>tout ce que je savais, c'est que je voulais une femme au montage.</i>
251	00:15:24:08	00:15:28:19	'Cause I just felt a female editor would be more nurturing...	Je sentais qu'une femme serait plus bienveillante

252	00:15:29:07	00:15:31:07	to the movie and to me.	envers le film et envers moi.
253	00:15:31:11	00:15:36:04	They wouldn't try to be winning their way just to win their way.	Elles n'essaieraient pas d'imposer leurs idées juste par principe.
254	00:15:36:08	00:15:39:12	They wouldn't be trying to shove their agenda or win their battles with me.	Elles n'essaieraient pas de me contredire.
255	00:15:39:16	00:15:43:05	They would be nurturing me through this process.	Elles me guideraient à travers ce processus.
256	00:15:43:09	00:15:45:13	- Give me your hand! - She killed me, man.	Je vais mourir ! - Tiens le coup, vieux !
257	00:15:45:17	00:15:47:11	Who would've fucking thought that.	Qui l'eut cru !
258	00:15:48:09	00:15:50:02	<i>I think editors play a big role with directors in giving them support...</i>	<i>Je pense que les monteurs jouent</i>
259	00:15:50:06	00:15:53:03		<i>un rôle important en soutenant les réalisateurs.</i>
260	00:15:53:10	00:15:55:02	making them feel...	Leur faire comprendre
261	00:15:55:06	00:16:00:00	like they can look at something that may have trouble or problems...	qu'ils peuvent être confrontés à une difficulté ou un problème
262	00:16:00:04	00:16:03:20	and be comfortable enough so that they can approach those problems.	et être à l'aise pour y faire face.

263	00:16:07:05	00:16:09:00	<i>Hi, Vincent. I'm getting dressed.</i>	<i>Salut, Vincent, je m'habille.</i>
264	00:16:09:14	00:16:11:10	In the beginning, he really doesn't guide me...	Au début, il ne me guide vraiment pas.
265	00:16:11:14	00:16:15:02	and then I put together what I think he wants.	Et puis je monte comme je pense qu'il veut.
266	00:16:15:06	00:16:19:15	<i>And pretty much, we've worked together so long, I can judge what he would want.</i>	<i>Et on travaille depuis si longtemps que je sais ce qu'il veut.</i>
267	00:16:20:01	00:16:21:07	- What the fuck is this place? - This is Jack Rabbit Slim's.	Putain, c'est quoi ici ?
268	00:16:22:04	00:16:24:05		Le Jackrabbit Slim's.
269	00:16:25:16	00:16:27:18	An Elvis man should love it.	L'endroit rêvé pour un fan d'Elvis.
270	00:16:27:23	00:16:29:12	- Come on, man, let's go get a steak. - You can get a steak here, Daddy-O.	Je préférerais un steak.
271	00:16:29:16	00:16:32:02		Y en a ici, papa.
272	00:16:32:09	00:16:33:18	Don't be a...	Faut pas être...
273	00:16:35:12	00:16:37:04	After you, kitty cat.	Après vous, fillette.

274	00:16:37:08	00:16:39:18	<i>Initially, I had it really long.</i>	<i>À la base, c'était censé être vraiment long,</i>
275	00:16:40:03	00:16:41:22	<i>It was like a date in real time.</i>	<i>comme un rendez-vous en temps réel.</i>
276	00:16:43:02	00:16:46:07	And it was Sally's job to kind of, you know...	C'était le rôle de Sally de...
277	00:16:46:20	00:16:51:10	little by little, convince me to bring it down...	petit à petit, me convaincre de raccourcir, encore et encore. ①
278	00:16:51:14	00:16:55:12	and it still could be funny. You'd still have what I'm talking about, but maybe it wouldn't be so painful.	Tout en restant drôle et ce que je voulais sans être pénible.
279	00:17:02:04	00:17:05:03	<i>He did want it to feel very much like a date...</i>	<i>Il voulait vraiment que ça ressemble à un rendez-vous.</i>
280	00:17:05:07	00:17:07:09	<i>and it was very long at first...</i>	<i>C'était très long au début.</i>
281	00:17:07:13	00:17:10:16	<i>and we just had to kind of live with it for a while.</i>	<i>Et on a dû s'y faire pendant un moment.</i>
282	00:17:17:16	00:17:19:19	Just like, you know, letting me live with it long enough...	Juste me laisser assez de temps
283	00:17:19:23	00:17:23:04	so I could eventually, "I've had it enough. I've seen that enough.	pour me dire : "J'en ai assez, je l'ai vu assez.
284	00:17:23:08	00:17:25:04	"Maybe now I can lose this part.	On peut retirer cette partie.

285	00:17:26:01	00:17:28:04	"Okay, so it was like here, and now it's like here."	On était là et maintenant on est ici."
286	00:17:28:12	00:17:30:18	Finally, we bring it down, and then I brought it too far down...	Finalement, on a raccourci encore et encore,
287	00:17:30:22	00:17:34:02	and then he said, "We gotta bring it back up."	je l'ai même trop raccourci et il m'a dit : "Il faut rallonger."
288	00:17:34:06	00:17:37:18	"That's it. No more. This is not a video."	Voilà, c'est bon, on arrête. Ce n'est pas une vidéo.
289	00:17:37:22	00:17:42:01	We do that for eight months, so intense.	On a fait ça pendant huit mois. C'était si intense.
290	00:17:42:05	00:17:43:17	I see him more than my husband.	Je le voyais plus que mon mari.
291	00:17:43:21	00:17:46:03	And sometimes I get annoyed with her for not reading my mind 100%.	Parfois, je lui en voulais
292	00:17:46:07	00:17:48:16		de ne pas lire dans mes pensées à 100 %.
293	00:17:49:03	00:17:52:22	It's not good enough that she reads it 80% of the time, all right.	Ce n'est pas suffisant qu'elle les lise à 80 %.
294	00:17:53:23	00:17:57:22	We work very intensely together... and it's kind of amazing that we still like each other.	On a travaillé très intensément et c'est incroyable qu'on s'aime encore.
295	00:17:58:19	00:18:02:05	If I was with my husband that long, I don't think I'd like him that much.	Si je voyais autant mon mari, je doute que je l'aimerais encore.

296	00:18:03:17	00:18:07:00	By the time I've thought of an idea, written it...	À partir du moment où j'ai une idée, que je l'ai notée,
297	00:18:07:17	00:18:09:04	found the financing, cast the film, directed it...	trouvé le budget,
298	00:18:09:20	00:18:11:17		engagé les acteurs, réalisé le film.
299	00:18:13:12	00:18:16:10	I get to the cutting room and it's like I've washed up on shore.	J'arrive au montage comme si j'avais échoué sur la plage.
300	00:18:17:03	00:18:20:22	I'm so happy to be there, 'cause then I think: "Now we can start making the film."	Je suis tellement content d'y être, car on peut enfin commencer le film.
301	00:18:21:15	00:18:24:07	It's so hard to be a director, and it's hard on the set.	C'est épuisant d'être réalisateur,
302	00:18:24:11	00:18:25:17		sur le tournage.
303	00:18:25:21	00:18:28:19	By the time they come into the cutting room the first week...	Quand on commence le montage la première semaine, ^①
304	00:18:29:08	00:18:31:14	they're usually half the people they were when they started out.	ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ^①
305	00:18:31:18	00:18:33:10	They're shells of the people they were.	des coquilles vides.
306	00:18:35:13	00:18:37:13	And at least in my cutting room, I try to make it very easygoing...	Dans ma salle de montage, j'essaie de...

307	00:18:38:02	00:18:40:11		rendre la tâche agréable
308	00:18:40:15	00:18:44:10	and try to heal them back into shape so that they can get to work on the movie.	et de les requinquer pour qu'ils puissent se mettre au boulot.
309	00:18:44:23	00:18:49:13	When Matthew Broderick is busted from having thrown the election...	Quand Matthew Broderick se fait prendre pour avoir organisé l'élection
310	00:18:49:18	00:18:51:01	<i>in Election...</i>	dans <i>L'Arriviste</i> .
311	00:18:51:17	00:18:54:02	he enters the principal's office...	Il entre dans le bureau du directeur
312	00:18:54:06	00:18:58:04	<i>and sees all the people gathered there who know he's guilty.</i>	et voit tous ceux qui savent qu'il est coupable.
313	00:18:59:09	00:19:02:06	Mr. McAllister, I hope you can help us clear something up.	M. McAllister, j'attends une petite explication.
314	00:19:02:10	00:19:04:19	He wanted to cut it like the end sequence of <i>The Good, the Bad and the Ugly</i> ...	Il voulait le monter comme la scène finale
315	00:19:04:23	00:19:06:06		<i>dans Le bon, la brute et le truand.</i> ①
316	00:19:06:10	00:19:09:21	with holding on the faces for a really long time with the swelling music.	Avec de longs gros plans sur les visages et une musique croissante.
317	00:19:28:17	00:19:33:05	And I was like, "No, let's cut it really fast and build to a climax."	Et j'ai répondu : "Non, montons-le rapidement jusqu'à un point culminant."

318	00:19:33:09	00:19:36:20	And I didn't wanna do that. It was cheesy and would call too much attention to itself.	Moi, je ne voulais pas, je trouvais ça ringard et perturbant.
319	00:19:37:04	00:19:40:19	And he just wouldn't wanna do it. He wouldn't wanna put it in the movie like that.	Et il ne voulait pas le faire comme ça.
320	00:19:40:23	00:19:43:04	So finally, I said, "I'll pay you \$25."	Donc j'ai dit : "Je te paierai 25 dollars."
321	00:19:43:08	00:19:44:22	And I said, "No, let's not do that."	Et j'ai dit : "Non, on ne fera pas ça."
322	00:19:45:07	00:19:46:04	- I go, "Okay, \$50." - And I said, "No."	"OK, 50."
323	00:19:46:08	00:19:47:15		Et j'ai dit : "Non."
324	00:19:47:23	00:19:48:23	He's like, "No."	Et il disait : "Non."
325	00:19:49:11	00:19:50:12	And I said, "\$75."	Et j'ai dit...
326	00:19:51:10	00:19:52:12		"Pour 75".
327	00:19:52:16	00:19:57:11	So he even gave me an invoice, and it says that I owe him \$75.	Il m'a même fait une facture disant que je lui devais 75 dollars.
328	00:19:58:05	00:20:01:19	So I paid him \$75 to cut it in. And that's how it is now.	Je l'ai payé 75 dollars pour le monter ainsi et c'est dans le film.

329	00:20:17:04	00:20:19:00	I think successful editors...	Je pense que les monteurs accomplis...
330	00:20:20:21	00:20:22:00	are really sly politicians.	sont...
331	00:20:22:20	00:20:24:07		de politiciens très rusés.
332	00:20:27:04	00:20:29:06	THE RUSSIANS ARE COMING!	LES RUSSES ARRIVENT
333	00:20:32:17	00:20:36:16	<i>The Russian Revolution sparked a revolution in film editing as well.</i>	<i>La révolution russe entraîna aussi une révolution en montage.</i>
334	00:20:37:20	00:20:40:16	The crazy Russians start fucking around with images...	Les Russes tarés ont commencé à s'amuser avec les images
335	00:20:40:20	00:20:43:10	and juxtaposing them and creating different emotional effects.	en les juxtaposant pour créer différentes émotions.
336	00:20:44:21	00:20:47:15	<i>Lenin saw film as the perfect medium...</i>	<i>Lenin voyait le film comme le médium parfait</i>
337	00:20:47:19	00:20:51:21	<i>to inspire his largely illiterate nation to join the Revolution.</i>	<i>pour inspirer sa nation fortement illettrée à joindre la révolution.</i>
338	00:20:52:16	00:20:55:04	<i>They took these films out in the middle of the farmlands...</i>	<i>Ils montraient ces films dans les campagnes</i>
339	00:20:55:08	00:20:57:01	<i>and showed them to the farmers and peasants.</i>	<i>aux fermiers et aux paysans.</i>

340	00:20:57:12	00:21:00:21	They began to understand... that they could get a certain emotional, psychological effect...	Ils ont compris qu'ils pouvaient provoquer une certaine émotion
341	00:21:01:10	00:21:04:02	by a certain type of cutting from one image to the next.	grâce à un type de montage, d'une image à l'autre.
342	00:21:04:14	00:21:06:17	And that became a manipulation of what the audience was feeling.	Et c'est devenu une manipulation
343	00:21:07:06	00:21:08:21		des émotions des spectateurs.
344	00:21:10:13	00:21:11:22	<i>The Russian filmmakers...</i>	<i>Les cinéastes russes</i>
345	00:21:12:03	00:21:16:05	<i>rejected the bourgeois stories and seamless editing practiced by Griffith.</i>	<i>rejetaient les histoires bourgeoises et le montage homogène de Griffith.</i>
346	00:21:16:23	00:21:18:14	<i>Instead of melodrama, they offered real life.</i>	À la place des mélodrames,
347	00:21:18:18	00:21:20:05		<i>ils montraient la vraie vie.</i>
348	00:21:21:12	00:21:23:23	<i>To make the film Man with a Movie Camera...</i>	<i>Pour réaliser le film L'Homme à la caméra</i>
349	00:21:24:04	00:21:27:10	<i>documentary filmmaker Dziga Vertov and his team...</i>	<i>le réalisateur documentariste Dziga Vertov et son équipe</i>
350	00:21:27:18	00:21:29:11	<i>took his cameras into the streets to record a typical day in Moscow.</i>	<i>ont emmené leurs caméras dans la rue</i>

351	00:21:29:20	00:21:32:07		<i>pour filmer une journée typique à Moscou.</i>
352	00:21:33:05	00:21:35:19	<i>It's constantly reminding me that I'm watching a movie.</i>	<i>Il me rappelle constamment que je regarde un film.</i>
353	00:21:38:05	00:21:40:06	<i>There were scenes inside an editing room.</i>	<i>Il y a des scènes dans la salle de montage.</i>
354	00:21:40:18	00:21:43:06	<i>You see how they edited movies back in 1929.</i>	<i>On voit comment ils montaient les films en 1929.</i>
355	00:21:46:21	00:21:49:17	<i>They were engaged in a pure explosion of creative activity...</i>	<i>Ils étaient engagés dans une explosion créative</i>
356	00:21:49:21	00:21:51:08	<i>in manipulating these images.</i>	<i>en manipulant ces images.</i>
357	00:21:55:17	00:21:59:02	<i>Every modern editing convention that we know of...</i>	<i>Toute convention moderne de montage connue</i>
358	00:21:59:06	00:22:01:14	<i>is demonstrated in Man with a Movie Camera.</i>	<i>est démontrée dans L'Homme à la caméra.</i>
359	00:22:03:09	00:22:06:05	<i>The film celebrated not just the Revolution...</i>	<i>Un film ne célébrait pas seulement la révolution,</i>
360	00:22:06:09	00:22:10:01	<i>but the role of the cameraman and the editor in helping to create it.</i>	<i>mais le rôle du caméraman et du monteur dans sa création.</i>
361	00:22:12:12	00:22:15:16	<i>Vertov and his wife Yelizaveta cut their documentaries and newsreels...</i>	<i>Vertov et sa femme, Elizabetha, montaient leurs documentaires</i>

362	00:22:15:20	00:22:16:23		<i>et films d'actualités</i>
363	00:22:17:03	00:22:19:23	<i>in dark basements with rats scuttling underfoot.</i>	<i>dans des caves sombres, envahies de rats.</i>
364	00:22:21:03	00:22:23:22	<i>But in this film...</i>	<i>Mais dans ce film, il rendit le monteur aussi important</i>
365	00:22:24:02	00:22:27:05	<i>he made the editor as important as any other worker in the Revolution.</i>	<i>que n'importe quel autre travailleur pendant la révolution.</i>
366	00:22:29:22	00:22:34:10	<i>The theoretician Lev Kuleshov also experimented with film editing.</i>	<i>Le théoricien Lev Kuleshov s'essaya aussi au montage.</i>
367	00:22:36:09	00:22:38:05	<i>In his most famous study...</i>	<i>Dans son étude la plus connue,</i>
368	00:22:38:09	00:22:39:14	<i>he took a shot of a Russian actor and intercut it with three different objects:</i>	<i>il filma un acteur russe</i>
369	00:22:39:18	00:22:40:14	Re-creation	RECONSTITUTION ^①
370	00:22:40:18	00:22:42:20		<i>et l'entrecoupa avec trois autres plans.</i>
371	00:22:44:02	00:22:45:06	<i>a bowl of hot soup...</i>	<i>Un bol de soupe chaude.</i>
372	00:22:46:14	00:22:49:14	<i>a distraught woman draped across her husband's coffin...</i>	<i>Une épouse bouleversée penchée sur le cercueil de son mari.</i>

373	00:22:50:12	00:22:53:02	<i>and a little girl playing with a teddy bear.</i>	<i>Et une petite fille qui joue avec un ours en peluche.</i>
374	00:22:54:00	00:22:55:20	<i>When audiences saw the film, they raved about the actor's performance:</i>	<i>Quand les spectateurs virent le film,</i>
375	00:22:56:00	00:22:58:07		<i>ils adorèrent la performance de l'acteur.</i>
376	00:23:01:17	00:23:04:00	<i>how hungrily he looked at the soup...</i>	<i>L'appétit avec lequel il regardait la soupe.</i>
377	00:23:08:05	00:23:10:13	<i>how sorrowfully he gazed at the woman...</i>	<i>La tristesse avec laquelle il observait la femme. ①</i>
378	00:23:12:07	00:23:14:20	<i>and how tenderly he watched the little girl.</i>	<i>Et la tendresse avec laquelle il fixait la petite fille. ①</i>
379	00:23:16:18	00:23:18:21	<i>But, actually, it was the same expression each time.</i>	<i>Mais c'était toujours la même expression. ①</i>
380	00:23:19:01	00:23:22:08	<i>Now this demonstrates the power of juxtaposition...</i>	<i>Ça démontre le pouvoir de la juxtaposition.</i>
381	00:23:23:05	00:23:25:02	<i>the power of montage...</i>	<i>Le pouvoir du montage.</i>
382	00:23:25:09	00:23:29:02	<i>by taking one shot and another shot to give it a third meaning.</i>	<i>Prendre deux plans et leur donner un troisième sens.</i>
383	00:23:29:15	00:23:34:05	<i>And the third meaning is, in effect, an emotion that's much greater...</i>	<i>Et ce troisième sens a un effet, une émotion bien plus grande</i>

384	00:23:34:09	00:23:37:05	<i>than the sum total of the two parts that put it together in the first place.</i>	<i>que la somme totale des deux plans initiaux.</i>
385	00:23:38:04	00:23:40:07	<i>And this is the basis of all editing, by the way.</i>	<i>Et c'est la base du montage, d'ailleurs.</i>
386	00:23:41:17	00:23:45:13	<i>One of Kuleshov's contemporaries, Sergei Eisenstein...</i>	<i>L'un des contemporains de Kuleshov, Sergei Eisenstein,</i>
387	00:23:45:17	00:23:49:01	<i>combined these experiments with Marxist ideology...</i>	<i>combina ces expériences aux idéologies marxistes</i>
388	00:23:49:05	00:23:52:03	<i>to create films of revolutionary fervor.</i>	<i>pour créer des films à ferveur révolutionnaire.</i>
389	00:23:53:13	00:23:55:20	<i>He saw editing, like history, as a clash of images and ideas.</i>	<i>Il considérait le montage comme l'Histoire.</i>
390	00:23:56:00	00:23:58:06		<i>Un choc entre des images et des idées.</i>
391	00:23:59:13	00:24:02:09	<i>The meaning of the film was not in the shots themselves...</i>	<i>Le sens du film ne résidait pas dans les plans,</i>
392	00:24:03:02	00:24:04:15	<i>but in their collision.</i>	<i>mais dans leur collision.</i>
393	00:24:06:11	00:24:09:03	<i>"When two elements are in conflict," he argued...</i>	<i>"Quand deux éléments entrent en conflit," disait-il</i>
394	00:24:09:07	00:24:12:15	<i>"their collision sparks a new meaning of higher order."</i>	<i>"leur rencontre provoque un nouveau sens bien plus important."</i>

395	00:24:15:08	00:24:17:14	<i>Where Griffith tried to hide his cuts, Eisenstein reveled in them.</i>	<i>Alors que Griffith dissimulait les coupes,</i>
396	00:24:17:18	00:24:19:20		<i>Eisenstein les savourait.</i>
397	00:24:20:15	00:24:23:10	<i>He wanted the audience to feel the frame...</i>	<i>Il voulait que le spectateur ressente l'image.</i>
398	00:24:23:15	00:24:26:19	<i>to know that this is a movie, not life.</i>	<i>Qu'il sache que c'était un film, pas la vraie vie.</i>
399	00:24:27:20	00:24:31:13	<i>Eisenstein is the first real director.</i>	<i>Eisenstein est le premier vrai réalisateur.</i>
400	00:24:31:23	00:24:34:00	He killed himself in his staging...	Il se tuait à la mise en scène
401	00:24:34:05	00:24:35:21	he killed himself with his camerawork and everything...	et se tuait à la caméra et tout,
402	00:24:36:02	00:24:38:19	but it was all at the service of the scissors...	mais tout était pensé pour le montage. ①
403	00:24:38:23	00:24:40:22	every little, single, solitary bit of it.	Jusqu'au moindre détail. ①
404	00:24:43:18	00:24:46:19	<i>I got a movie projector when I was 11...</i>	<i>J'avais un projecteur quand j'avais 11 ans.</i>
405	00:24:47:05	00:24:49:23	<i>and one of the first movies I got was The Battleship Potemkin.</i>	<i>Et l'un de mes premiers films était Le Cuirassé Potemkine.</i>

406	00:24:50:11	00:24:53:23	I just ran that Odessa Steps sequence over and over again. I couldn't believe what I was seeing.	Je passais les escaliers d'Odessa en boucle, c'était incroyable.
407	00:24:55:16	00:24:58:23	<i>One of the things that makes it incredible is the editing...</i>	<i>Ce qui la rend notamment si impressionnante, c'est le montage.</i>
408	00:24:59:03	00:25:01:01	<i>the incredible juxtaposition of images.</i>	<i>L'incroyable juxtaposition des images.</i>
409	00:25:02:04	00:25:03:11	<i>What the Russians did was a response to what Griffith had done.</i>	<i>Ce qu'ont fait les Russes,</i>
410	00:25:03:15	00:25:06:23		<i>était une réponse à ce qu'avait fait Griffith.</i>
411	00:25:07:03	00:25:10:17	<i>Classical editing, and now, Eisensteinian montage...</i>	<i>Le montage classique et maintenant le montage d'Eisenstein.</i>
412	00:25:11:06	00:25:12:13	<i>and you can take that further.</i>	<i>Et on peut aller plus loin.</i>
413	00:25:12:17	00:25:16:23	<i>The American cinema has absorbed all of that stuff from the Russians...</i>	<i>Le cinéma américain a absorbé tout ça des Russes.</i>
414	00:25:17:03	00:25:19:02	<i>and now it's in our film.</i>	<i>Et maintenant, c'est dans nos films.</i>
415	00:25:39:00	00:25:42:06	<i>The fact is that many of these techniques have been appropriated...</i>	<i>Le fait est que beaucoup de ces techniques ont été adaptées</i>
416	00:25:42:10	00:25:45:20	<i>into what we do every day as editors right here in Hollywood, California...</i>	<i>à ce qu'on fait tous les jours en tant que monteurs à Hollywood ^①</i>

417	00:25:46:00	00:25:47:13	<i>making action pictures...</i>	<i>dans les films d'action,</i>
418	00:25:47:17	00:25:50:16	<i>because we are also trying to get a response from the audience.</i>	<i>car on essaie aussi d'avoir des réactions des spectateurs.</i>
419	00:25:50:20	00:25:54:22	We're also trying to get them to rise out of their seats... out of their complacency...	Les faire lever de leur siège, les sortir de leur zone de confort,
420	00:25:55:02	00:25:57:21	but not necessarily for revolutionary purposes...	mais pas nécessairement à des fins révolutionnaires,
421	00:25:58:01	00:26:00:12	but just to really have a great time in the movies.	juste pour passer du bon temps devant le film.
422	00:26:00:16	00:26:01:20	Don't you fucking move!	J'ai dit de pas bouger !
423	00:26:02:01	00:26:04:02	<i>Editing techniques the Soviets used to convert their population to Communism...</i>	<i>Les techniques des Soviétiques</i>
424	00:26:04:06	00:26:06:14		<i>pour convertir la population au communisme</i>
425	00:26:06:19	00:26:09:18	<i>now drive Hollywood's action blockbusters.</i>	<i>régissent désormais les films d'action hollywoodiens.</i>
426	00:26:11:02	00:26:13:00	- Where's the shot? - What shot?	Où est le plan ? - Quel plan ?
427	00:26:13:20	00:26:15:22	- Who took out the shot? - Which shot is that?	Tu as coupé le plan. - Lequel ?

428	00:26:16:05	00:26:18:22	The money shot. Bus driver's head.	Le plan qui paie ! La tête du conducteur !
429	00:26:19:02	00:26:22:05	The brains-on-the-window shot. The viscera-on-the-visor shot.	La cervelle sur le pare-brise ! Les viscères sur le viseur !
430	00:26:22:09	00:26:24:19	We thought we'd show it to you like this without all that--	On voulait d'abord te le montrer comme ça...
431	00:26:24:23	00:26:27:14	Put it back. Don't "Show" me anything.	Remets-le. Ne me montre rien.
432	00:26:27:18	00:26:30:13	You don't need it. You're not even giving it a chance.	Tu n'en as pas besoin. Tu n'essaies même pas !
433	00:26:30:17	00:26:33:00	How's the rearview-mirror gag supposed to work without it?	Ça fiche en l'air le gag du rétroviseur !
434	00:26:35:15	00:26:37:17	Am I the only one here who respects the writing?	Suis-je le seul ici à respecter le scénario ?
435	00:26:39:04	00:26:41:11	Cutting Action	MONTER L'ACTION ^①
436	00:26:41:15	00:26:43:07	You've got suspense and you've got action.	Il y a le suspense et l'action.
437	00:26:43:11	00:26:46:17	I found a good combination in the two Terminator films...	Et j'ai trouvé une bonne combinaison dans les deux <i>Terminator</i> ,
438	00:26:46:21	00:26:50:05	was to have a suspenseful build-up to an action release.	faire monter le suspense pour le relâcher avec de l'action.

439	00:26:50:16	00:26:55:09	In Terminator 2... you have a slow, tense build-up of these characters moving around...	<i>Dans Terminator 2, la tension monte tandis que les personnages se déplacent</i>
440	00:26:55:13	00:26:58:05	<i>closing in on young John Connor.</i>	<i>et se rapprochent du jeune John Connor</i>
441	00:26:58:09	00:27:01:21	<i>Then he sees the Terminator for the first time and it's all in slow motion.</i>	<i>et il voit le Terminator pour la première fois,</i>
442	00:27:02:01	00:27:02:22		<i>au ralenti.</i>
443	00:27:05:12	00:27:08:04	<i>I usually like to use the slow motion in the build-up...</i>	<i>J'aime utiliser le ralenti pour accroître la tension. ①</i>
444	00:27:08:08	00:27:11:13	<i>where it has this kind of protracted, dream-like or nightmarish quality...</i>	<i>Il confère cette ambiance prolongée, onirique ou cauchemardesque.</i>
445	00:27:12:02	00:27:15:20	<i>and then there's a cathartic break, and then it kicks into gear.</i>	<i>Puis il y a une rupture cathartique et ça commence.</i>
446	00:27:16:00	00:27:17:00	Get down.	Baisse-toi.
447	00:27:41:11	00:27:45:20	In a chase, something is going right or something is going wrong.	Dans une course-poursuite, ça se passe soit bien, soit mal.
448	00:27:46:07	00:27:48:07	And you wanna accentuate that.	Et il faut l'accentuer.

449	00:27:48:15	00:27:50:18	Rhythm is one of the ways you do that.	Et le rythme est l'une des solutions.
450	00:27:51:11	00:27:54:23	<i>You also wanna create peaks and valleys in terms of rhythm.</i>	<i>Il faut aussi des hauts et des bas en termes de rythme.</i>
451	00:27:55:13	00:27:57:19	<i>Chases are a wonderful thing to work on as an editor.</i>	<i>J'adore monter des courses-poursuites.</i>
452	00:27:58:09	00:28:00:06	<i>I wouldn't want to do them as a steady diet...</i>	<i>Je ne pourrais pas ne faire que ça,</i>
453	00:28:00:20	00:28:02:07	<i>but every now and then, it's great fun.</i>	<i>mais c'est très amusant.</i>
454	00:28:02:20	00:28:05:19	My favorite chase that I've ever worked on was the Canal Chase...	Ma course-poursuite préférée sur laquelle j'ai travaillé
455	00:28:05:23	00:28:08:17	<i>as we called it, in Terminator 2.</i>	était la course-poursuite du canal dans <i>Terminator 2</i> .
456	00:28:13:07	00:28:15:11	<i>Our ancestors were survivors. Therefore, we're here.</i>	<i>Nos ancêtres étaient des survivants, ^①</i>
457	00:28:15:15	00:28:18:13	<i>And so there's something plugged into our reptilian hindbrain...</i>	<i>on a gardé cet instinct de survie dans notre subconscient.</i>
458	00:28:18:17	00:28:22:05	<i>that makes us relate to the idea of being pursued and getting away.</i>	<i>Ainsi, on s'identifie à l'idée d'être poursuivis et de s'enfuir.</i>
459	00:28:23:04	00:28:26:13	So we get to go through these kind of cathartic simulator runs...	Donc on passe par ce genre de simulateur de course cathartique,

460	00:28:26:17	00:28:27:20	while we watch a movie...	en regardant un film.
461	00:28:28:00	00:28:31:21	and we get to experience that heart-pounding fear of being chased.	Et on peut vivre cette peur palpitante d'être pourchassé.
462	00:28:32:07	00:28:34:16	It's a natural form of excitement.	C'est une forme naturelle d'excitation.
463	00:28:35:01	00:28:37:19	<i>Editing can hone that, sharpen that.</i>	<i>Le montage peut la perfectionner, l'aiguiser.</i>
464	00:28:38:05	00:28:42:06	<i>The tempo of the cuts, the variety of shots that are used.</i>	<i>Le rythme des coupes, les différents plans utilisés,</i>
465	00:28:42:17	00:28:46:16	<i>The changing image sizes, the character's reactions, eyes.</i>	<i>les changements de plans sur les réactions du personnage, ses yeux.</i>
466	00:28:46:21	00:28:48:12	All these things are in the palette.	Tout est possible
467	00:28:49:05	00:28:51:23	By manipulation and juxtaposition...	en manipulant et juxtaposant...
468	00:28:52:15	00:28:54:20	you can increase the excitement.	On peut augmenter l'excitation.
469	00:28:56:03	00:28:58:11	This is the first thing: I'm standing up...	Premièrement, je reste debout.
470	00:28:59:22	00:29:01:11	which allows me a considerable amount of freedom of movement.	Ce qui me permet

471	00:29:02:02	00:29:04:03		de bouger librement. ①
472	00:29:04:07	00:29:06:06	And it also means that I'm "sprung."	Et ça signifie aussi que je suis
473	00:29:06:21	00:29:08:08		"sur ressort",
474	00:29:08:12	00:29:09:18	I guess that's the only word for it.	si je puis dire.
475	00:29:09:23	00:29:11:05	And frequently, when I'm looking at the cut...	Et souvent,
476	00:29:11:09	00:29:12:16		quand je regarde l'écran,
477	00:29:12:20	00:29:14:19	I will stand here...	je me tiens ici,
478	00:29:14:23	00:29:18:01	with my hand on the controls almost like a gunslinger...	ma main sur le clavier, tel un bandit armé prêt à dégainer. ①
479	00:29:18:13	00:29:21:10	and trying to hit the point of the cut...	Et j'essaie de trouver le point de coupe,
480	00:29:22:01	00:29:23:23	with my knees bent.	les genoux pliés.
481	00:29:24:09	00:29:26:06	And somehow, this is important for me...	C'est important pour moi.

482	00:29:26:11	00:29:30:01	because it allows me to internalize the rhythms...	Ça me permet d'internaliser les rythmes,
483	00:29:30:05	00:29:32:03	the visual rhythms of what's happening.	les rythmes visuels de ce qui se passe.
484	00:29:33:02	00:29:36:08	At this point, we've started with a blank slate.	Pour l'instant, on commence sans rien.
485	00:29:36:12	00:29:39:07	So, the question is, what are we gonna start with?	Donc avec quoi allons-nous commencer ? ①
486	00:29:41:04	00:29:45:00	That looks like a good possibility. It establishes things.	Ça me paraît être une possibilité. Ça pose les bases.
487	00:29:47:11	00:29:50:15	So there's Anthony saying, "Action," and they start to come forward.	Anthony crie "action" et ils commencent à avancer.
488	00:29:52:21	00:29:54:18	We could begin it anywhere in here...	On pourrait commencer où l'on veut,
489	00:29:54:22	00:29:57:22	but see, there now, somebody falls right here.	mais on voit quelqu'un tomber juste ici.
490	00:29:58:16	00:30:00:19	And that's good. Falling is good.	Et c'est bien. C'est bien de tomber.
491	00:30:01:08	00:30:05:20	We will edit this shot into the timeline.	On va insérer ce plan dans la timeline. ①
492	00:30:07:00	00:30:07:20	There it is.	Et voilà.

493	00:30:09:17	00:30:14:03	In the end, there will be probably 5,000 shots in the film.	À la fin, le film contiendra probablement 5 000 plans.
494	00:30:14:13	00:30:16:10	And all of them...	Et chacun d'entre eux
495	00:30:16:21	00:30:18:20	have to ultimately be the right shot...	doit être, en définitive,
496	00:30:19:00	00:30:22:02	in the right place, for the right length of time.	le bon plan au bon endroit avec la bonne durée.
497	00:30:22:17	00:30:26:19	Cutting Suspense	MONTER LE SUSPENSE ①
498	00:30:27:15	00:30:30:03	<i>When I was watching Nosferatu when I was a kid...</i>	<i>Je me souviens, petit, je regardais Nosferatu.</i>
499	00:30:30:07	00:30:33:12	<i>our main guy is up in the castle, and night has fallen...</i>	<i>Le personnage principal est dans le château, la nuit tombée</i>
500	00:30:33:16	00:30:35:22	<i>and we're very suspicious something's about to happen...</i>	<i>et on se doute que quelque chose va se passer</i>
501	00:30:36:02	00:30:38:04	<i>and we see Nosferatu down the hall.</i>	<i>et on voit Nosferatu au bout du couloir.</i>
502	00:30:38:19	00:30:41:09	<i>That section is What scared me the most.</i>	<i>Cette scène est celle qui m'a le plus fait peur.</i>
503	00:30:41:13	00:30:45:11	And in terms of editing, it caught my attention because of this:	En termes de montage, elle a retenu mon attention pour ça :

504	00:30:46:02	00:30:49:02	<i>We saw this vampire with pointy teeth and scary eyes...</i>	<i>on voyait ce vampire aux dents pointues et aux yeux effrayants</i>
505	00:30:49:06	00:30:52:08	<i>very far away down a hallway, and then we cut to our guy.</i>	<i>tout au bout du couloir et puis on repasse à notre personnage.</i>
506	00:30:52:12	00:30:55:19	<i>He's very scared, and we cut back. He's six feet away from us.</i>	<i>Il est terrifié. On le revoit. Il est à quelques mètres de nous.</i>
507	00:30:55:23	00:30:58:00	<i>He's just on the other side of the door.</i>	<i>Il est juste sur le pas de la porte.</i>
508	00:30:58:13	00:31:00:20	<i>Every time I saw it, I was very scared.</i>	<i>À chaque fois que je la voyais, j'étais terrifié.</i>
509	00:31:01:05	00:31:04:06	<i>And I remember waiting for that moment of being surprised.</i>	<i>Et j'attendais ce moment</i>
510	00:31:04:20	00:31:06:05		<i>d'être surpris.</i>
511	00:31:07:22	00:31:09:11	<i>When people come into a theater...</i>	<i>Quand les gens vont au cinéma,</i>
512	00:31:09:15	00:31:12:04	<i>they're already keenly aware of their own fears.</i>	<i>ils sont déjà conscients de leurs propres peurs.</i>
513	00:31:12:09	00:31:13:05	<i>It's like, "Let's gather round the campfire and listen to the shaman talk."</i>	<i>C'est comme...</i>
514	00:31:13:17	00:31:16:11		<i>se rassembler autour du feu et écouter le chaman parler.</i>

515	00:31:17:09	00:31:19:02	The screen being the fire. We'll sit in a circle.	L'écran représentant le feu.
516	00:31:19:13	00:31:22:18	We'll be in the darkness. We'll be in a dreamlike state.	On s'assoit en cercle dans le noir dans un état onirique.
517	00:31:22:22	00:31:24:04	We'll be connected to strangers...	On se lie à des inconnus
518	00:31:24:08	00:31:26:18	in a way that we're normally not in the rest of our culture.	d'une façon anormale par rapport à notre culture.
519	00:31:27:04	00:31:28:10	And we'll feel things in unison.	Et on éprouve la même chose.
520	00:31:31:00	00:31:33:22	<i>The opening sequence of Scream is almost a film in itself.</i>	<i>La scène du début de Scream est presque un film en elle-même.</i>
521	00:31:34:15	00:31:37:17	It is kind of whacking the audience upside the head in 15 minutes...	Elle joue avec les émotions des spectateurs pendant 15 minutes. ①
522	00:31:37:21	00:31:41:09	<i>where you introduce a character, develop her, endear her to the audience...</i>	<i>On introduit un personnage, le développe, le spectateur s'y attache</i>
523	00:31:41:13	00:31:43:07	<i>and then kill her unexpectedly.</i>	<i>et on le tue de manière inattendue.</i>
524	00:31:43:11	00:31:46:18	That's a matter of yourself and your editor sitting there and thinking:	<i>Il s'agit juste de s'asseoir avec son monteur et se demander :</i>
525	00:31:47:07	00:31:51:01	"What is that audience, that phantom audience..."	<i>"À quoi pense le spectateur que tu imagines dans ta tête." ①</i>

			"that you imagine in your mind, thinking?"	
526	00:31:52:06	00:31:54:19	<i>It's all judgment calls. It's all about rhythm.</i>	<i>C'est une question de jugement, de rythme.</i>
527	00:31:54:23	00:31:56:22	<i>It's all about getting that part of it right...</i>	<i>Il s'agit de faire en sorte</i>
528	00:31:57:02	00:31:59:05	<i>so that there's no moment where they feel quite easy...</i>	<i>qu'il n'y ait pas de moment de répit</i>
529	00:31:59:09	00:32:02:04	<i>no moment where they feel they can know exactly what's coming next.</i>	<i>et qu'il ne soit pas possible de savoir ce qui va se passer.</i>
530	00:32:35:02	00:32:38:10	<i>Hitchcock was one of the first directors I was aware of as a kid.</i>	<i>Petit, j'avais entendu parler d'Hitchcock. ①</i>
531	00:32:39:05	00:32:40:10	When <i>Psycho</i> came out, it caused a buzz in the neighborhood among the parents.	<i>À la sortie de Psychose,</i>
532	00:32:40:16	00:32:42:22		<i>tous les parents du quartier en parlaient.</i>
533	00:32:43:14	00:32:45:07	And I remember my mother saying:	Je me rappelle ma mère dire :
534	00:32:45:11	00:32:47:20	"It's this horrible old man, he makes these horrible movies."	"Ce vieil homme affreux fait des films affreux."
535	00:32:48:00	00:32:49:03	I just said, "Really?"	J'ai dit : "Vraiment ?"

536	00:32:49:23	00:32:54:05	<i>But it was a sense of the totally forbidden and somebody who'd crossed the line.</i>	<i>C'était un peu le fruit défendu, et l'envie de transgresser les règles. ①</i>
537	00:33:04:17	00:33:06:16	<i>So later when I saw his films...</i>	<i>Plus tard, quand j'ai vu ses films,</i>
538	00:33:06:20	00:33:10:08	<i>it was kind of the delight of seeing this kind of savage wit, if you will...</i>	<i>c'était jouissif de voir cette espèce d'esprit violent, si on veut.</i>
539	00:33:10:12	00:33:13:15	<i>that beneath, in Hitchcock's case especially...</i>	<i>Surtout dans le cas d'Hitchcock.</i>
540	00:33:13:19	00:33:17:08	<i>the very urbane, sophisticated, civilized veneer...</i>	<i>Derrière son apparence très raffinée, sophistiquée et civilisée,</i>
541	00:33:17:12	00:33:20:17	<i>was this kind of feral, quick animal...</i>	<i>habitait cet animal sauvage et agile</i>
542	00:33:21:03	00:33:23:01	<i>that knew exactly where the jugular was...</i>	<i>qui savait où se trouvait la jugulaire</i>
543	00:33:23:05	00:33:24:21	<i>and kind of delighted in the taste of the blood.</i>	<i>et qui se régala à la vue du sang.</i>
544	00:33:31:11	00:33:33:11	<i>Hitchcock was the master of suspense.</i>	<i>Hitchcock était le maître du suspense.</i>
545	00:33:36:21	00:33:39:14	<i>Jonathan Demme was devoted to Hitchcock...</i>	<i>Jonathan Demme admirait Hitchcock...</i>
546	00:33:39:18	00:33:43:07	<i>and his influence can clearly be seen in The Silence of the Lambs.</i>	<i>Et son influence est clairement visible dans Le silence des agneaux.</i>

547	00:33:52:06	00:33:54:11	<i>Suspense is really an expression of fear.</i>	<i>Le suspense est une expression de la peur.</i>
548	00:33:54:23	00:33:58:05	<i>We can build that in our storytelling by withholding information.</i>	<i>On peut la provoquer dans la narration en retenant l'information.</i>
549	00:33:59:04	00:34:00:14	<i>Frankly, it's a manipulation.</i>	<i>C'est de la manipulation.</i>
550	00:34:00:18	00:34:02:15	<i>But in using that manipulation, it also empowers the story.</i>	<i>Mais cette manipulation</i>
551	00:34:03:00	00:34:04:16		<i>valorise également l'histoire.</i>
552	00:34:07:11	00:34:09:16	<i>Not knowing where we're going to go next...</i>	<i>Ignorer ce qui va se passer</i>
553	00:34:09:20	00:34:13:00	<i>is the thing that human beings hate the most.</i>	<i>est ce que l'être humain déteste le plus.</i>
554	00:34:17:05	00:34:20:04	<i>We'd all like to know where we're going, if it's gonna be all right.</i>	<i>On veut tous savoir où on va, si tout va bien se passer.</i>
555	00:34:35:15	00:34:38:13	<i>My editing process is an intuitive process. It's what feels truthful.</i>	<i>Mon processus de montage est intuitif.</i>
556	00:34:38:23	00:34:40:14		<i>C'est ce qui me semble sincère.</i>
557	00:34:40:18	00:34:42:05	<i>It's what feels strong and it's what works.</i>	<i>Ce qui me semble convaincant</i>

558	00:34:42:19	00:34:44:09		et ce qui semble marcher.
559	00:34:44:14	00:34:47:04	And you hear this from a lot of editors.	Beaucoup de monteurs le diront.
560	00:34:47:20	00:34:51:07	Dede Allen always used to say to me, "I cut with my gut."	Dede Allen me disait toujours : "Je monte avec mes tripes."
561	00:34:51:11	00:34:52:07	And she's right.	Et elle a raison.
562	00:35:00:17	00:35:01:13	<i>Cavalry!</i>	<i>La cavalerie ! ^①</i>
563	00:35:02:02	00:35:03:06	<i>Three riders!</i>	<i>Les pilleurs fédéraux !</i>
564	00:35:04:01	00:35:05:04	<i>Just over that hill!</i>	<i>Derrière la colline !</i>
565	00:35:05:14	00:35:07:04	There's a mismatch here...	Il y a un faux raccord ici.
566	00:35:07:09	00:35:12:03	and I'm gonna have to determine whether this is a problem or not...	Et je vais devoir déterminer si c'est un problème ou pas.
567	00:35:12:13	00:35:17:10	because Brown is looking toward camera...	Parce que Brown regarde vers la caméra,
568	00:35:17:17	00:35:21:21	but when we cut, he's looking up off to the left.	mais lorsqu'on coupe, il regarde vers la gauche.

569	00:35:23:03	00:35:27:02	We can have Jeremy come in and cut...	On peut avoir Jeremy entrer dans le plan et couper
570	00:35:27:06	00:35:31:12	so that Jeremy's head is masking Brown's head...	de telle façon que la tête de Jeremy cache celle de Brown.
571	00:35:32:18	00:35:36:18	so that the mismatch is not seen.	Pour ne pas voir le faux raccord.
572	00:35:37:13	00:35:41:06	And now I'm going to mark this frame...	Là, je vais marquer cette image.
573	00:35:41:14	00:35:44:07	and I'm gonna get rid of this area...	Et je vais supprimer cette partie
574	00:35:44:11	00:35:46:22	which is three frames.	qui dure trois images. ①
575	00:35:48:00	00:35:52:01	And now I'm going to look at it in context and see how it looks.	Là, je vais regarder la scène en contexte et voir ce que ça donne.
576	00:35:52:09	00:35:54:18	<i>Three riders!</i> <i>Just over that hill!</i>	<i>Les pilleurs fédéraux !</i> <i>Derrière la colline !</i>
577	00:35:55:07	00:36:00:00	Good. You have to have the personality that enjoys that...	<i>Bien. Il faut avoir une personnalité qui aime ça.</i>
578	00:36:00:23	00:36:05:07	It's almost like making little pieces of jewelry.	C'est presque comme forger des petites pièces de joaillerie.
579	00:36:05:11	00:36:07:20	That patience of the individual shots and how they're crafted together...	Cette patience requise pour chaque plan

580	00:36:08:00	00:36:10:07		et la façon dont ils sont assemblés ensemble.
581	00:36:10:17	00:36:14:09	but at the same time, you have to have an appreciation for the larger picture...	Mais en même temps, il faut avoir une vue d'ensemble
582	00:36:14:13	00:36:18:03	and how these shots fit into the larger picture of the scene...	et voir comment ces plans s'insèrent dans la scène
583	00:36:18:07	00:36:21:15	and then how the scene fits into the larger picture of the sequence...	et voir comment la scène s'intègre dans la séquence
584	00:36:21:19	00:36:25:07	and how the sequence fits together with the larger picture of the whole work...	et voir comment la séquence s'intègre avec le reste du film.
585	00:36:25:11	00:36:28:07	and then how the work fits together with society.	Et comment le film s'intègre dans la société.
586	00:36:28:11	00:36:30:23	So it's boxes within boxes within boxes.	C'est comme des poupées russes. ①
587	00:36:31:06	00:36:34:22	Cutting for the Studios	MONTER POUR LES STUDIOS ①
588	00:36:35:02	00:36:36:04	<i>In the 1930s, movies became an even bigger business.</i>	<i>Dans les années 30,</i>
589	00:36:36:08	00:36:38:19		<i>l'industrie du cinéma prit encore plus d'ampleur.</i>
590	00:36:40:11	00:36:42:22	<i>The movie studios introduced sound films...</i>	<i>Les studios lancèrent les films parlants,</i>

591	00:36:43:02	00:36:45:12	<i>and radically reshaped moviemaking.</i>	<i>redéfinissant radicalement le cinéma.</i>
592	00:36:46:14	00:36:50:17	<i>Hollywood retooled itself on the model of the factory assembly line.</i>	<i>Hollywood se réorganisa sur le modèle des chaînes de montage d'usines.</i>
593	00:36:51:20	00:36:54:23	<i>The studios cranked out movies with almost the same speed...</i>	<i>Les studios sortaient des films presque à la même vitesse</i>
594	00:36:55:03	00:36:56:23	<i>that Henry Ford mass-produced cars.</i>	<i>qu'Henry Ford produisait des voitures.</i>
595	00:36:57:03	00:36:58:03	<i>Stay where you are, all of you.</i>	<i>On ne bouge pas !</i>
596	00:37:00:11	00:37:03:04	<i>"I don't want it good," Jack Warner declared, "I want it Tuesday."</i>	<i>"Je ne veux pas que ce soit bien," déclara Jack Warner,</i>
597	00:37:03:08	00:37:04:16		<i>"je le veux mardi !"</i>
598	00:37:06:20	00:37:10:12	<i>You now needed an industrial system to make this all work.</i>	<i>Il fallait un système industriel pour que tout fonctionne.</i>
599	00:37:10:23	00:37:14:14	<i>In the first 20, 25, 30 years of cinema...</i>	<i>Dans les 20, 25, 30 premières années du cinéma,</i>
600	00:37:14:19	00:37:17:04	<i>large numbers of editors were women.</i>	<i>un grand nombre de monteurs était des femmes.</i>
601	00:37:17:08	00:37:19:22	<i>It was considered to be a woman's job...</i>	<i>C'était considéré comme un travail de femme</i>

602	00:37:20:02	00:37:22:22	because it was something like knitting.	parce que c'était comme du tricot.
603	00:37:23:02	00:37:24:05	It was something like tapestry, sewing...	C'était comme
604	00:37:24:09	00:37:26:09		de la tapisserie, de la couture.
605	00:37:26:13	00:37:30:04	that you took these pieces of fabric, which is what films are...	On prenait ces pièces d'artisanat, ce que sont les films,
606	00:37:30:08	00:37:31:23	and you put them together.	et on les assemblait.
607	00:37:32:09	00:37:34:03	It was when sound came in...	C'est quand le son est apparu
608	00:37:34:07	00:37:37:20	that the men began to infiltrate the ranks of the editors...	que les hommes ont commencé à infiltrer les rangs des monteurs
609	00:37:38:00	00:37:41:05	because sound was somehow electrical.	parce que le son était d'une manière ou d'une autre électrique.
610	00:37:41:09	00:37:45:00	It was technical. It was no longer knitting.	C'était devenu technique. Ce n'était plus du tricot.
611	00:37:49:07	00:37:52:13	There is the soundtrack, which might be several tracks...	Il y a la bande sonore, composée de plusieurs pistes,
612	00:37:52:21	00:37:53:17	and the image.	et l'image.

613	00:37:54:06	00:37:56:17	And without the happy marriage of those two...	Et sans la combinaison des deux,
614	00:37:56:21	00:38:01:14	you're not using every bit of potential that you possibly can in editing a movie.	on n'utilise pas tout le potentiel possible du montage.
615	00:38:04:09	00:38:07:21	The scene in Horse Whisperer where Sam Neill and Kristin Scott Thomas...	La scène où Sam Neill et Kristin Scott Thomas...
616	00:38:09:03	00:38:12:14	An argument results because she is gonna leave.	Ils se disputent parce qu'elle va partir.
617	00:38:13:08	00:38:16:14	<i>The intent of the scene was to show that the marriage was foundering...</i>	<i>Le but de la scène était de montrer que le mariage s'effondrait.</i>
618	00:38:16:19	00:38:20:20	<i>and it was dialogue basically overlapping as they were speaking.</i>	<i>Les dialogues se superposaient pendant qu'ils parlaient.</i>
619	00:38:21:00	00:38:22:11	<i>So they were both miked.</i>	<i>Ils avaient chacun un micro.</i>
620	00:38:22:18	00:38:24:17	<i>To make it even more dramatic, I even took out more air...</i>	<i>Pour la rendre encore plus dramatique,</i>
621	00:38:24:21	00:38:26:19		<i>j'ai retiré plus d'air</i>
622	00:38:26:23	00:38:28:21	<i>and made the overlaps more intense.</i>	<i>et j'ai intensifié la superposition.</i>
623	00:38:29:02	00:38:31:17	<i>I could do that because I had separate tracks to work with.</i>	<i>J'ai pu le faire, car j'avais des pistes séparées.</i>

624	00:38:31:21	00:38:33:19	Are you a psychiatrist? He says it takes time.	Tu es psychiatre ? Il dit que c'est long.
625	00:38:33:23	00:38:35:11	Well, I don't care what he says.	Je m'en fiche !
626	00:38:36:06	00:38:38:09	I cannot sit here and pretend everything's gonna be all right.	Je ne peux pas faire semblant que tout va bien.
627	00:38:38:13	00:38:40:12	I am not pretending, I am trusting--	Je m'en remets aux gens compétents.
628	00:38:40:16	00:38:44:02	We are losing. We are losing her!	Nous sommes en train de la perdre !
629	00:38:44:13	00:38:48:23	In effect, by taking out all the air in that particular dialogue scene...	En effet, en retirant les silences dans cette scène en particulier,
630	00:38:49:07	00:38:52:07	it did have kind of a suffocating effect because there was no respite...	il y a un sentiment de suffocation, car il n'y a pas de pause.
631	00:38:52:12	00:38:55:18	there was no air there. You couldn't draw a breath.	Il n'y a pas d'air, on n'a pas le temps de respirer.
632	00:38:56:13	00:38:59:05	And it became that much more intense because of it.	Et c'est devenu encore plus intense grâce à ça.
633	00:39:02:12	00:39:04:10	<i>To me, sound is very important.</i>	<i>Pour moi, le son est très important.</i>
634	00:39:04:14	00:39:07:18	<i>I create a sound template that is both with sound effects...</i>	<i>Je crée un modèle son avec des effets sonores</i>

635	00:39:07:22	00:39:10:23	<i>and temporary music that evokes certain feelings.</i>	<i>et de la musique temporaire qui évoque certaines émotions.</i>
636	00:39:11:04	00:39:13:20	<i>I've worked with Per Hallberg, who's a sound designer...</i>	<i>J'ai travaillé avec Per Hallberg, un ingénieur du son,</i>
637	00:39:14:00	00:39:15:11	<i>and with Ridley Scott.</i>	<i>et avec Ridley Scott.</i>
638	00:39:16:01	00:39:17:17	For example, in Black Hawk Down...	Dans La Chute du faucon noir, ^①
639	00:39:17:21	00:39:20:19	the incursion of the Black Hawks entering into Mogadishu.	le raid des Faucons Noirs entrant à Mogadiscio.
640	00:39:22:02	00:39:24:02	<i>It was almost like a ballet, a science-fiction ballet...</i>	<i>C'était comme un ballet de science-fiction.</i>
641	00:39:24:12	00:39:26:08	<i>people landing on a different planet.</i>	<i>On atterrit sur une autre planète.</i>
642	00:39:33:00	00:39:36:11	<i>I was not interested in hearing all the helicopters, only music.</i>	<i>Je ne voulais pas qu'on entende les hélicoptères, juste la musique.</i>
643	00:39:36:16	00:39:38:21	<i>Showing it from a subjective point of view.</i>	<i>La montrer d'un point de vue subjectif.</i>
644	00:39:39:01	00:39:40:20	So this idea of science fiction, when I was putting the scene together...	<i>Cette idée de science-fiction,</i>
645	00:39:41:00	00:39:42:22		quand je montais la scène,

646	00:39:43:23	00:39:47:11	just inspired me to use almost no sound.	m'a inspiré à n'utiliser presque aucun son.
647	00:39:48:21	00:39:53:00	<i>I remember that the real Black Hawk pilots wanted to see the footage.</i>	<i>Les vrais pilotes des Faucons Noirs voulaient voir la scène. ①</i>
648	00:39:53:09	00:39:56:08	<i>So, one day I just showed them an assembly.</i>	<i>Un jour, je leur ai montré une partie.</i>
649	00:39:56:12	00:39:57:23	<i>They were really moved.</i>	<i>Ils étaient très émus.</i>
650	00:40:02:04	00:40:04:10	<i>One guy, there was a tear in his eye, and he says...</i>	<i>L'un d'eux, la larme à œil, a dit :</i>
651	00:40:05:01	00:40:07:16	<i>"I don't know. This looks great. I got goose bumps."</i>	<i>"C'est génial. J'ai des frissons."</i>
652	00:40:07:20	00:40:09:05	These were the guys that were there...	Ils étaient là... ①
653	00:40:12:19	00:40:14:06	and it felt real to them.	Et ça leur paraissait vrai.
654	00:40:19:08	00:40:21:03	There was this scene in Dante's Peak...	La scène dans <i>le Pic de Dante</i>
655	00:40:21:07	00:40:25:22	<i>where Pierce Brosnan has to walk back through a long tunnel to his truck...</i>	<i>où Pierce Brosnan doit remonter un long tunnel pour rejoindre sa voiture</i>
656	00:40:26:12	00:40:28:17	and the tunnel is about to collapse.	<i>alors que le tunnel va s'effondrer.</i>

657	00:40:29:04	00:40:33:09	And you hear the sound, the little sound of sand...	On entend le bruit, le bruit léger du sable
658	00:40:33:13	00:40:35:11	falling down the walls.	qui tombe le long de la paroi.
659	00:40:47:07	00:40:50:18	<i>So at one point, the music editor asked me for the scene...</i>	<i>À un moment, le monteur son me demande la scène</i>
660	00:40:50:22	00:40:53:11	and she proceeded to put music on it...	et elle y ajoute une musique.
661	00:40:54:00	00:40:58:10	and I looked at it and I said, "That doesn't work at all."	Et après avoir regardé, j'ai dit : "Ça ne va pas du tout."
662	00:41:08:15	00:41:11:15	Because suddenly I'm hearing music...	Parce que, soudain, j'entends de la musique
663	00:41:11:19	00:41:16:15	and I'm not hearing all that stuff, that tiny little sand thing...	et je n'entends plus tout le reste, ce petit bruit de sable
664	00:41:17:04	00:41:19:04	that makes me scared.	qui me terrifie.
665	00:41:19:17	00:41:24:14	<i>If you were in a really dangerous situation, your ears would be so open...</i>	<i>Dans une situation très dangereuse, nos oreilles seraient très attentives</i>
666	00:41:24:18	00:41:28:05	<i>and hearing every little tiny, tiny sound.</i>	<i>et entendraient chaque petit bruit.</i>
667	00:41:28:09	00:41:30:11	<i>If it just has music smooshed over it...</i>	<i>Si on ajoute de la musique par-dessus,</i>

668	00:41:30:15	00:41:35:02	<i>you know, it takes away that sense of listening with all your might.</i>	<i>ça enlève cette sensation d'ouïe surdéveloppée.</i>
669	00:41:35:10	00:41:38:17	I mean, if I were the character, I'd say, "Turn that off! I can't hear."	Si j'étais le personnage, je dirais : "Coupez ça, j'entends rien !"
670	00:41:41:04	00:41:45:03	<i>The advent of sound expanded the editor's role in Hollywood.</i>	<i>L'avènement du son accrut le rôle du monteur à Hollywood.</i>
671	00:41:45:10	00:41:49:11	<i>During the '30s and '40s... directors rarely came into the cutting room.</i>	<i>Dans les années 30 et 40, le réalisateur assistait rarement au montage.</i>
672	00:41:51:02	00:41:55:12	<i>The editing was controlled by the studios and their supervising editors.</i>	<i>Les studios et leurs superviseurs se chargeaient du montage.</i>
673	00:41:56:17	00:41:59:11	<i>One of the most powerful was Margaret Booth...</i>	<i>L'une des plus importantes était Margaret Booth,</i>
674	00:41:59:16	00:42:02:15	<i>supervising editor at MGM for 30 years.</i>	<i>monteuse en chef pour MGM pendant 30 ans.</i>
675	00:42:04:10	00:42:06:07	<i>Mastering the transition to sound...</i>	<i>Maîtrisant le montage du son,</i>
676	00:42:06:11	00:42:09:23	<i>she caught the attention of legendary producer Irving Thalberg...</i>	<i>elle retint l'attention du producteur légendaire Irving Thalberg,</i>
677	00:42:10:03	00:42:12:20	<i>who was the first to call cutters "film editors"...</i>	<i>le premier à utiliser le terme "monteur",</i>
678	00:42:13:00	00:42:15:03	<i>starting with Booth herself.</i>	<i>à commencer par Booth elle-même.</i>

679	00:42:15:10	00:42:20:03	<i>She oversaw all the production but had a say in almost every one.</i>	<i>Elle supervisait toute la production, mais elle avait toujours son mot à dire.</i>
680	00:42:20:14	00:42:22:07	Maggie was probably the toughest and most feared woman at MGM.	<i>Maggie était sans doute la femme</i>
681	00:42:22:19	00:42:24:18		<i>la plus dure et la plus redoutée chez MGM.</i>
682	00:42:25:14	00:42:28:08	People would shudder when they'd hear that she was on the phone...	La peur régnait quand elle était au téléphone ①
683	00:42:28:12	00:42:30:07	or she'd bust into the editing room...	ou qu'elle débarquait dans la salle,
684	00:42:30:16	00:42:33:15	or you'd get a call, "Come down to Room F," which was her room.	ou qu'on était appelé "dans la salle F", son bureau.
685	00:42:34:10	00:42:36:08	You'd think, "God, what have I done now?"	On se disait : "Seigneur, qu'ai-je fait ?"
686	00:42:36:20	00:42:38:09	<i>Margaret would tell the editors:</i>	<i>Margaret disait aux monteurs :</i>
687	00:42:38:13	00:42:40:15	<i>"It's your responsibility for the pace of the movie.</i>	<i>"Vous êtes responsables du rythme du film,</i>
688	00:42:40:19	00:42:43:17	<i>"It's your responsibility to get the best performances out of your actors.</i>	<i>de tirer le meilleur des acteurs.</i>
689	00:42:44:07	00:42:47:09	<i>"It's your responsibility to make it as good as you can."</i>	<i>C'est votre responsabilité de le rendre aussi bon que possible."</i>

690	00:42:47:13	00:42:49:07	Margaret Booth, she used to say:	Margaret Booth disait :
691	00:42:49:20	00:42:52:17	"If I feel there's a cut at a certain spot...	"Si je sens qu'il faut couper à un endroit,
692	00:42:53:02	00:42:55:04	"whether it matches or not, cut.	que ce soit raccord ou pas, coupez."
693	00:42:56:03	00:42:58:01	"If you cut for the emotion...	"Si vous coupez pour l'émotion,
694	00:42:58:11	00:43:01:10	"you will get away with so much by doing that."	vous allez en tirer énormément."
695	00:43:02:05	00:43:05:12	And I would hear her really yell at different editors...	Je l'entendais crier sur plusieurs monteurs
696	00:43:06:02	00:43:09:00	who would say, "It doesn't match." She'd say, "I don't care. Cut."	qui disaient : "Ça ne colle pas." Elle disait : "Je m'en fiche..."
697	00:43:09:18	00:43:10:14		coupez !"
698	00:43:12:04	00:43:15:02	<i>Booth, like other great studio editors of the era...</i>	<i>Booth, comme d'autres grands monteurs de l'époque,</i>
699	00:43:15:06	00:43:18:15	<i>helped create many of the stars of the Golden Age of Hollywood.</i>	<i>aida à créer beaucoup de stars de l'âge d'or d'Hollywood.</i>
700	00:43:23:16	00:43:25:23	<i>Editors today are still doing the same.</i>	<i>Les monteurs continuent à le faire.</i>

701	00:43:26:03	00:43:27:11	Making the Actor a Star	FAIRE DE L'ACTEUR UNE STAR ①
702	00:43:30:00	00:43:34:13	We totally control the performance of an actor in the cutting room, actually.	On contrôle pleinement la performance d'un acteur dans la salle de montage.
703	00:43:34:18	00:43:36:02	A lot of them won't admit that.	Peu d'entre eux l'admettent.
704	00:43:36:06	00:43:40:02	Most actors learn early on that the editor is the one to make friends with...	Beaucoup d'acteurs apprennent très tôt à faire copain-copain avec le monteur,
705	00:43:40:06	00:43:43:05	'cause their performance depends a great deal on the editor...	car leur performance dépend grandement du monteur
706	00:43:43:09	00:43:45:04	and the taste and the talent of the editor.	et des goûts et du talent du monteur.
707	00:43:45:08	00:43:48:18	We'll see dailies, and Take 5 is spectacular. It is great.	On regarde les rushes et la prise cinq est splendide. Elle est géniale.
708	00:43:48:22	00:43:52:12	But there's also something wonderful in Take 7, and Take 4 and Take 3.	Il y a aussi quelque chose de génial dans la sept, la quatre et la trois.
709	00:43:52:17	00:43:56:12	Sometimes, an actor will see it onscreen and say:	Parfois, un acteur verra le film et dira :
710	00:43:56:16	00:43:59:03	"That was terrific. You used Take 5."	"C'était super. Tu as utilisé la prise cinq."
711	00:43:59:07	00:44:01:13	They don't know, they don't realize...	Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte

712	00:44:01:17	00:44:04:08	that you are borrowing from every single performance...	qu'on prend de toutes les performances
713	00:44:04:12	00:44:08:05	and the editor is the person who is responsible...	et le monteur est la personne chargée
714	00:44:08:18	00:44:11:05	for finding those moments in each performance.	de trouver ces moments dans chaque performance.
715	00:44:11:09	00:44:14:17	You talk about <i>Basic Instinct</i> , I think, to a large degree...	Dans <i>Basic Instincts</i> , je pense qu'à un degré élevé,
716	00:44:14:21	00:44:17:14	that the great performance that Sharon is giving there...	la remarquable performance de Sharon Stone
717	00:44:18:00	00:44:20:11	is also constructed...	est également façonnée
718	00:44:20:20	00:44:23:02	by Frank.	par Frank.
719	00:44:23:14	00:44:26:06	He spent an enormous amount of time...	Il a passé énormément de temps
720	00:44:26:15	00:44:29:15	in selecting every part of every take...	à sélectionner chaque partie de chaque prise
721	00:44:29:19	00:44:32:15	that he felt was important.	qu'il trouvait importante.
722	00:44:33:16	00:44:35:22	<i>In cutting the interrogation sequence...</i>	<i>Dans la scène d'interrogatoire, ①</i>

723	00:44:36:03	00:44:40:07	using the basic scenes that were back and forth from the dialogue...	les dialogues de base ①
724	00:44:40:19	00:44:42:15	the scene would be fairly dull.	rendaient l'échange ennuyeux.
725	00:44:42:19	00:44:46:01	<i>I had to create her looks and his looks.</i>	<i>Je devais créer leurs regards, à elle et à lui.</i>
726	00:44:47:03	00:44:49:03	<i>They were manufactured. They weren't really shot that way.</i>	<i>Ils ont été créés. Ça n'a pas été filmé comme ça.</i>
727	00:44:50:05	00:44:51:07	<i>I would take a piece...</i>	<i>Je prenais un plan</i>
728	00:44:51:20	00:44:54:07	of Michael looking at her from a different part of the scene...	de Michael qui la regarde d'une autre scène
729	00:44:54:12	00:44:57:04	and a piece of her looking at him from a different part of the scene.	et d'elle qui le regarde d'une autre scène.
730	00:44:58:03	00:44:59:08	I don't make any rules, Nick. I go with the flow.	Je n'ai aucune règle.
731	00:45:00:07	00:45:01:08		Je suis le courant.
732	00:45:02:19	00:45:05:13	<i>Sharon asked if she could see it, and I said, "Yeah, it's done."</i>	<i>Sharon a demandé à la voir et j'ai dit : "Oui, c'est fini."</i>
733	00:45:05:23	00:45:09:11	<i>And Sharon came upstairs and said, "You must remove that scene."</i>	<i>Et elle est montée et a dit : "Il faut retirer cette scène".</i>

734	00:45:10:14	00:45:12:23	<i>And I said, "What scene?"</i>	<i>Et j'ai dit : "Quelle scène ?"</i>
735	00:45:14:01	00:45:17:00	<i>And she says, "You know the scene. In the interrogation."</i>	<i>"Tu sais bien. Celle de l'interrogatoire."</i>
736	00:45:17:04	00:45:21:16	<i>But they were all afraid, I think, that these shots would hurt her performance.</i>	<i>Ils craignaient tous que cette scène compromette sa performance.</i>
737	00:45:21:21	00:45:23:17	<i>And even Sharon, I think, still thinks now...</i>	<i>Et même Sharon, je crois, pense encore</i>
738	00:45:23:21	00:45:26:23	<i>that she lost the Oscar nomination because of these shots.</i>	<i>qu'elle n'a pas été nommée aux Oscars à cause de cette scène.</i>
739	00:45:27:03	00:45:31:06	<i>And I said, "Sharon, that scene is gonna make you a star."</i>	<i>Et j'ai dit : "Sharon, cette scène va faire de toi une star."</i>
740	00:45:32:16	00:45:34:20	<i>And Paul said to her:</i>	<i>Et Paul lui a dit :</i>
741	00:45:35:00	00:45:37:03	<i>"You shot it. You know what I was doing..."</i>	<i>"Tu l'as jouée, tu sais ce que je faisais</i>
742	00:45:37:07	00:45:39:18	<i>"and basically, I like it. And it works."</i>	<i>et je l'aime bien, elle fonctionne."</i>
743	00:45:40:14	00:45:42:04	<i>Then, you know, the rest is history.</i>	<i>Le reste appartient à l'Histoire.</i>
744	00:45:42:08	00:45:46:16	<i>Most actors' idea of a well-edited movie...</i>	<i>L'idée d'un film bien monté pour la plupart des acteurs</i>

745	00:45:46:20	00:45:49:20	is a movie that has a lot of the actor in it, particularly in close-up.	est un film où on voit beaucoup l'acteur,
746	00:45:50:00	00:45:51:12		surtout en gros plan.
747	00:45:53:18	00:45:56:21	And that could cause me a lot of grief, but what the heck.	Et ça me fait de la peine, mais bon.
748	00:45:57:22	00:46:01:19	I knew an actor who used to read a script basically this way:	J'ai connu un acteur qui lisait son script comme ça, en gros,
749	00:46:01:23	00:46:05:06	He would say, "Blah-blah-blah. My line."	il disait : "Bla bla bla. Ma réplique."
750	00:46:05:10	00:46:07:14	And he'd read it, "Blah-blah-blah."	Puis il lisait : "Bla bla bla."
751	00:46:08:21	00:46:11:06	Steven Seagal was an action hero, who, on Under Siege 2...	Steven Seagal était un héros de films d'action,
752	00:46:11:11	00:46:13:09		qui, dans <i>Piège à grande vitesse</i> ,
753	00:46:13:20	00:46:15:11	I felt would break me in half.	aurait pu me briser en deux.
754	00:46:15:15	00:46:18:04	<i>He was allowed into the cutting room to cut the action sequences.</i>	<i>Il venait monter les scènes d'action.</i>
755	00:46:19:03	00:46:21:00	<i>I thought that's all he was gonna do.</i>	<i>Je croyais qu'il n'allait faire que ça,</i>

756	00:46:21:04	00:46:23:02	<i>But his first time he came into the cutting room...</i>	<i>mais la première fois qu'il est venu,</i>
757	00:46:23:07	00:46:24:23	<i>he said, "Okay, put up reel one."</i>	<i>il a dit : "Montre-moi la prise une."</i>
758	00:46:25:04	00:46:27:02	<i>He was gonna go through the whole movie.</i>	<i>Il allait parcourir tout le film.</i>
759	00:46:27:13	00:46:31:07	<i>But there was a time when during one of the fight sequences...</i>	<i>Mais à un moment, pendant une scène de combat,</i>
760	00:46:31:11	00:46:34:04	<i>that I found myself with my arm behind my head...</i>	<i>je me suis retrouvé avec le bras derrière ma tête</i>
761	00:46:34:19	00:46:37:15	<i>and Seagal was demonstrating on me what he did.</i>	<i>et Seagal me montrait sur moi ce qu'il faisait.</i>
762	00:46:38:11	00:46:41:01	<i>And he's a big guy, plus he carries a gun.</i>	<i>Et c'est une armoire à glace. Et il est armé.</i>
763	00:46:41:12	00:46:44:19	<i>I think, ultimately, he did like his performances.</i>	<i>Je pense, au fond, qu'il aimait ses performances,</i>
764	00:46:45:02	00:46:47:21	<i>But the fact that an actor came into the cutting room...</i>	<i>mais le fait qu'un acteur vienne dans la salle de montage</i>
765	00:46:49:22	00:46:53:13	<i>created an antagonistic relationship with the director...</i>	<i>a créé une relation antagoniste avec le réalisateur</i>
766	00:46:54:00	00:46:56:16	<i>and as editor, I was caught in the middle.</i>	<i>et en tant que monteur, j'étais pris entre les deux.</i>

767	00:46:56:23	00:46:58:21	I had a friend who did a picture...	J'ai un ami qui a fait un film
768	00:46:59:02	00:47:03:04	Where there was a comedian in the film who had final cut over only his scenes.	où l'un des comédiens avait le droit de monter uniquement ses propres scènes.
769	00:47:03:17	00:47:07:17	And he had decided recently... that he didn't want to be a knock-about comedian anymore.	Et il avait récemment décidé qu'il ne voulait plus être un clown. ①
770	00:47:07:21	00:47:09:16	He wanted to be a Cary Grant-style comedian.	Il voulait ressembler à Cary Grant.
771	00:47:09:20	00:47:12:20	So he came into the editing room and cut out all of the pratfalls...	Il a donc participé au montage et a enlevé toutes les chutes
772	00:47:13:06	00:47:15:15	and all of the physical shtick that he had done in the picture...	et tous ses gags physiques du film.
773	00:47:16:05	00:47:18:09	which obviously didn't help the movie any.	Ce qui n'a pas aidé le film, évidemment.
774	00:47:18:22	00:47:22:04	I have never let an actor into the editing room to have feedback.	Je n'ai jamais laissé un acteur dans la salle de montage.
775	00:47:22:13	00:47:23:23	I think, in general, this is how I feel as an actor.	Je pense...
776	00:47:24:20	00:47:27:00		C'est ce que je ressens en tant qu'actrice.
777	00:47:28:06	00:47:31:04	Even though I love the cutting room and nothing would make me happier...	Même si j'adore ça et que rien ne me rend plus heureuse

778	00:47:31:08	00:47:34:12	than to sit there and watch them do their stuff, I feel it's inappropriate.	que de m'asseoir et les regarder faire, je trouve ça inapproprié.
779	00:47:34:16	00:47:37:07	I feel like that's the time for the director to have with the editor.	C'est un moment réservé au réalisateur et au monteur.
780	00:47:38:06	00:47:42:01	Home for the Holidays was about a mess, it was about a holiday mess...	Week-end en famille est l'histoire du désastre d'une fête,
781	00:47:42:05	00:47:46:07	it was about a family that was a mess, about chaos and anarchy in the family.	l'histoire d'une famille désastreuse, où règnent l'anarchie et le chaos.
782	00:47:46:14	00:47:50:03	The centerpiece is this Thanksgiving dinner scene...	La pièce maîtresse est la scène du dîner de Thanksgiving.
783	00:47:50:21	00:47:53:01	and everybody's gathered around the table...	Tout le monde est à table
784	00:47:53:05	00:47:55:23	and everybody's crazies are all over the place.	et tout le monde part en vrille.
785	00:47:56:13	00:48:01:02	Jodie Foster, of course, attracted the most wonderful bunch of actors...	Jodie Foster a évidemment rassemblé un groupe d'acteurs merveilleux
786	00:48:01:06	00:48:04:17	who, just working with her, they left their ego on the doorstep.	qui, rien qu'en travaillant avec elle, ont laissé leur égo à l'extérieur.
787	00:48:04:21	00:48:05:20	Nothing makes us happier...	Rien de mieux
788	00:48:06:00	00:48:08:20	than to walk into a scene where there's six different actors...	que de voir une scène composée de six acteurs différents,

789	00:48:09:00	00:48:10:21	they all have different styles of performance...	chacun a son propre style de jeu,
790	00:48:11:01	00:48:12:21	maybe even different pacing...	voire un rythme différent
791	00:48:13:07	00:48:16:02	and somehow figure out a way to weave them all together.	et quand même réussir à tisser tout ça ensemble.
792	00:48:17:00	00:48:19:22	<i>Lynzee and I will sit there and say, "What do you think she's thinking now?"</i>	<i>Lynzee et moi, on se demandait : "À quoi elle pense, là ?</i>
793	00:48:20:02	00:48:22:05	<i>"Is she's thinking, 'How do I get the hell out of here?'"</i>	<i>Est-ce qu'elle se dit : 'Je veux me tirer d'ici'</i>
794	00:48:22:10	00:48:24:21	<i>"Or, 'I really like this guy and I'm kind of attracted to him.'"</i>	<i>ou : 'J'aime bien ce garçon, il m'attire.' "</i>
795	00:48:25:01	00:48:28:08	<i>We'd get so into very obscure behavior.</i>	<i>On se plongeait dans des comportements très obscurs.</i>
796	00:48:28:12	00:48:31:12	<i>We'd see the deep meaning the actor had brought to the character...</i>	<i>On voyait le sens profond que l'acteur donnait au personnage,</i>
797	00:48:31:16	00:48:34:02	<i>in terms of whether they picked up their fork...</i>	<i>selon qu'il prenait sa fourchette</i>
798	00:48:34:06	00:48:37:09	<i>before or after the spoon was picked up. Now what did that mean?</i>	<i>avant ou après la cuillère. Qu'est-ce que ça signifiait ?</i>
799	00:48:37:13	00:48:41:23	<i>And, of course, each little meaningless gesture adds up to a full performance.</i>	<i>Et, bien sûr, chaque petit geste ajoutait un plus à la performance.</i>

800	00:48:42:03	00:48:45:17	<i>When I got the dailies... I assumed that everything she shot...</i>	<i>Quand j'ai reçu les rushes, je supposais que tout ce qu'elle avait filmé ^①</i>
801	00:48:45:21	00:48:48:06	<i>were things she intended to be on the screen.</i>	<i>était prévu dans le script.</i>
802	00:48:48:10	00:48:52:04	<i>And I enjoy the Challenge of that, of just trying to use everything.</i>	<i>Et j'apprécie le défi que ça engendre, d'essayer de tout utiliser.</i>
803	00:48:52:08	00:48:56:16	<i>At one point, a turkey gets pushed and splashes on someone.</i>	<i>À un moment, la dinde glisse et éclabousse quelqu'un.</i>
804	00:48:58:14	00:49:01:01	<i>Every time we looked at it, we would try it a different way.</i>	<i>Et à chaque visionnage, on essayait différemment.</i>
805	00:49:01:05	00:49:04:11	<i>Now, you can have the guy who's doing it on his close-up...</i>	<i>On peut voir celui qui le fait, en gros plan,</i>
806	00:49:05:00	00:49:07:10	<i>and then have the turkey splash...</i>	<i>et puis avoir la dinde éclabousser.</i>
807	00:49:07:15	00:49:10:07	<i>or the turkey splashes, you see the reaction shot.</i>	<i>Ou la dinde éclabousse et on voit les réactions.</i>
808	00:49:10:11	00:49:12:14	<i>You can go a billion ways.</i>	<i>Il y a des milliards de possibilités.</i>
809	00:49:14:00	00:49:15:12	<i>Cocksucker!</i>	<i>Espèce de connard !</i>
810	00:49:15:21	00:49:17:20	<i>One of the things that I love about Lynzee...</i>	<i>Ce que j'adore chez Lynzee,</i>

811	00:49:18:00	00:49:20:10	is that she's one of these people...	elle fait partie de ces gens qui...
812	00:49:21:02	00:49:24:20	who really sees that there is a beautiful and sunny place out there.	Elle sait qu'il y a un bel endroit ensoleillé.
813	00:49:25:14	00:49:27:21	If we could just get to it, it's there somewhere.	Il suffit de le trouver, il est quelque part.
814	00:49:28:01	00:49:32:02	There are periods within the editorial process that I will hand it over...	Il y a des moments, pendant le montage, où je confie la tâche
815	00:49:32:19	00:49:34:00	not only to my editor...	pas qu'à mon monteur,
816	00:49:35:02	00:49:37:07	but, at times, to my lead actor.	mais parfois à mon acteur principal.
817	00:49:37:13	00:49:40:15	First of all, if you have Jack Nicholson starring in your movie...	Premièrement, si vous avez Jack Nicholson dans votre film
818	00:49:41:02	00:49:43:17	and you call somebody, an actor, up, and say:	et que vous appelez quelqu'un, un acteur et dites :
819	00:49:43:21	00:49:46:22	"Would you like to spend two days working with Mr. Nicholson...	"Aimeriez-vous travailler deux jours avec M. Nicholson,
820	00:49:47:02	00:49:48:18	"or do you have something better to do?"...	ou avez-vous mieux à faire ?"
821	00:49:49:10	00:49:51:05	he usually gets a good response.	Généralement, la réponse est positive.

822	00:49:51:11	00:49:55:14	When Jay and I feel that we've really got the picture in a great place...	Quand le film nous plaît vraiment à Jay et moi
823	00:49:56:03	00:50:00:00	and it's particularly easy now that we're editing electronically...	et c'est assez facile maintenant vu qu'on monte virtuellement,
824	00:50:00:16	00:50:04:00	where I'll have Jack come into the editing room with Jay and I'll check out.	je fais venir Jack en salle de montage avec Jay et moi je m'en vais.
825	00:50:04:16	00:50:08:05	<i>And he'll bring Jack in and run the movie, even run outtakes...</i>	<i>Et il amène Jack et regarde le film, il regarde même les scènes coupées.</i>
826	00:50:08:10	00:50:11:09	<i>and talk about if there's a take that we didn't use.</i>	<i>Et on parle des prises qu'on n'a pas gardées.</i>
827	00:50:11:14	00:50:15:08	<i>He did something interesting that he remembered, why didn't we use it?</i>	<i>Il se souvient d'une prise intéressante, pourquoi ne pas l'utiliser ?</i>
828	00:50:15:23	00:50:18:10	<i>What Nicholson did at the end...</i>	<i>Ce qu'a fait Nicholson, à la fin,</i>
829	00:50:18:14	00:50:21:08	<i>was a Nicholsonian construct.</i>	<i>était un montage "Nicholsonien". ①</i>
830	00:50:21:16	00:50:24:09	<i>The disjointed nature of the cutting is on purpose.</i>	<i>Le montage décousu est délibéré.</i>
831	00:50:24:17	00:50:28:21	<i>You imagine this guy who's taken the only love...</i>	<i>On voit ce gars à qui on a pris le seul amour</i>
832	00:50:29:09	00:50:31:18	<i>that had been possible in his life...</i>	<i>qu'il a connu dans sa vie.</i>

833	00:50:31:23	00:50:36:21	<i>and squandered it for what was his own personal obsession.</i>	<i>Et l'a gâché à cause de son obsession personnelle.</i>
834	00:50:37:01	00:50:40:15	If you've written it smartly, you have a smart actor playing it.	Si c'est écrit intelligemment, vous aurez un acteur intelligent.
835	00:50:41:01	00:50:45:00	And that actor, when it's Jack Nicholson, can be very helpful in the cutting room.	Et cet acteur, si c'est Jack Nicholson, est une aide précieuse au montage.
836	00:50:59:16	00:51:02:08	I find that with the actors, in most of the pictures I made...	Dans la plupart de mes films,
837	00:51:02:12	00:51:05:19	we kind of nail it on the set, usually...	tout se fait sur le plateau, en général,
838	00:51:06:04	00:51:10:15	and invariably, looking at rushes, I'll tell Thelma, "That's the take."	et, en regardant les extraits, je dis toujours à Thelma : "C'est la bonne."
839	00:51:11:01	00:51:14:06	Then she'll feel a certain thing for some other takes... and we line it up that way.	Et elle préférera d'autres prises. Et on s'aligne comme ça.
840	00:51:14:14	00:51:18:15	Because we grew up in the cinema vérité period of documentary filmmaking...	Comme on a grandi dans la période du cinéma direct du documentaire,
841	00:51:18:19	00:51:21:13	it was a marked influence on how we work.	ça a grandement influencé notre travail.
842	00:51:21:18	00:51:24:09	For example, I found it extremely helpful...	Par exemple, je trouve ça très utile,

843	00:51:24:13	00:51:27:01	when Marty's doing heavy improvisational films...	quand Marty fait des films fortement improvisés
844	00:51:27:05	00:51:29:10	<i>like Raging Bull or Goodfellas...</i>	comme <i>Raging Bull</i> ou <i>Les Affranchis</i> ,
845	00:51:29:15	00:51:32:19	that my years of trying to carve a stow...	que les années que j'ai passées à essayer de créer une histoire
846	00:51:32:23	00:51:35:05	out of a mass of documentary footage...	parmi des tonnes de séquences de documentaires
847	00:51:35:19	00:51:39:10	<i>helped me wade through miles of improvisation...</i>	<i>m'ont aidée à parcourir des heures d'improvisation</i>
848	00:51:39:15	00:51:41:16	<i>and begin to find a way to shape it.</i>	<i>et de trouver une façon de les monter.</i>
849	00:51:42:04	00:51:43:22	<i>Of course, in a film like Raging Bull...</i>	<i>Et dans un film comme Raging Bull,</i>
850	00:51:44:02	00:51:48:23	<i>De Niro and Joe Pesci were remarkable to watch kicking off each other.</i>	<i>il était remarquable de voir De Niro et Joe Pesci se renvoyer la balle.</i>
851	00:51:49:03	00:51:54:00	I wanted to have a very open, honest approach to the imagery and the story...	Je voulais une approche très ouverte et honnête à l'image et à l'histoire
852	00:51:54:10	00:51:57:17	in the scenes that were not in the ring in <i>Raging Bull</i> ...	dans les scènes qui se passent hors du ring dans <i>Raging Bull</i>
853	00:51:57:21	00:52:01:08	and that came a lot from a kind of wiping away...	et c'est venu en rejetant toutes les techniques auxquelles

854	00:52:01:12	00:52:02:13	of all technique that I had thought about before...	j'avais pensé
855	00:52:02:17	00:52:06:12	and going back to a sort of an impact that I had when I was about 5 or 6...	pour retrouver l'impact que j'avais à cinq ou six ans
856	00:52:06:20	00:52:09:06	having seen Italian neorealist films on TV:	avec les films néoréalistes italiens à la télé.
857	00:52:09:18	00:52:12:16	<i>Paisé, Open City and The Bicycle Thief.</i>	<i>Paisà, Rome, ville ouverte et Le Voleur de bicyclette.</i>
858	00:52:12:20	00:52:15:21	You're supposed to be a manager, supposed to know what you're doing.	T'es censé être mon manager ! ① T'es censé savoir ce que tu fais !
859	00:52:16:01	00:52:17:06	I did what I wanted to do.	J'ai fait ce que j'avais. ①
860	00:52:17:10	00:52:19:22	- That's what I'm worried about, you-- - You want a title shot?	C'est ça qui m'fait peur. - Tu veux un combat pour le titre ? ①
861	00:52:20:03	00:52:23:11	What are you talking... What am I, in a circus over here?	T'en veux un ? - J'suis où, là ? Au cirque ? ①
862	00:52:24:04	00:52:27:05	I ask him, he's got more sense about this. What are you doing?	J vais lui demander à lui. Il dira moins de conneries. Tu fais quoi ? ①
863	00:52:27:09	00:52:28:23	You been killing yourself for three years now, right?	Ça fait trois ans que tu t'défonces. ①
864	00:52:29:03	00:52:32:11	There's nobody left for you to fight. Everybody's afraid to fight you.	T'as plus d'adversaires. Tout le monde a peur de toi. ①

865	00:52:32:16	00:52:35:13	Okay. Along comes this kid, Janiro. He don't know any better.	Voilà qu'ce gamin Janiro arrive. Il est pas très futé. ①
866	00:52:35:17	00:52:38:13	He's a young kid, up and coming. He'll fight anybody.	C'est un jeune qui monte. Il affrontera n'importe qui. ①
867	00:52:38:17	00:52:41:23	Good. You fight him. Bust his hole. Tear him apart. Right?	Tu l'prends, toi. Tu l'éclates. Tu l'mets en morceaux. ①
868	00:52:42:04	00:52:44:19	What's the biggest thing you got to worry about, your weight?	Quel souci t'as à t'faire ? ①
869	00:52:44:23	00:52:46:22	- I'm worried about the weight. - The weight?	Mon poids. - Tu t'fais du souci pour ça ? ①
870	00:52:47:02	00:52:49:03	What're we arguing for? I just said the weight.	Pourquoi on s'engueule ? J viens d'te le dire. ①
871	00:52:49:07	00:52:51:07	That was one of the hardest things I've ever had to do...	C'était tellement difficile à faire. ①
872	00:52:51:11	00:52:55:03	because I only had one camera on the actor at all times.	Parce que je n'avais qu'une caméra sur chaque acteur.
873	00:52:55:07	00:52:59:21	So I didn't have the response, the immediate response of the actor...	Donc je n'avais pas la réponse immédiate de l'autre acteur
874	00:53:00:01	00:53:02:17	so it meant that I had to put it together like a jigsaw puzzle.	donc j'ai dû le monter comme un puzzle.
875	00:53:02:21	00:53:05:02	It was a lot of fun, but it took a long time.	C'était très chouette, mais très long.

876	00:53:05:10	00:53:09:09	Ultimately, what I think I need her to watch for me...	En fin de compte, j'avais besoin d'elle pour regarder
877	00:53:09:14	00:53:12:11	is the emotional impact of the picture...	l'impact émotionnel du film.
878	00:53:16:13	00:53:18:18	keeping track, emotionally, of the characters.	Garder un œil sur les émotions des personnages.
879	00:53:19:14	00:53:20:22	This is the key for me.	C'est primordial pour moi.
880	00:53:21:11	00:53:23:23	I always find the editor has more objectivity than the director.	Le monteur est plus objectif que le réalisateur.
881	00:53:24:04	00:53:27:18	'Cause the editor wasn't on the set. The editor didn't cast the movie.	Le monteur n'était pas sur le plateau, il n'a pas choisi les acteurs.
882	00:53:27:23	00:53:32:04	The editor didn't do the storyboards. The editor didn't inundate him or herself...	Il n'a pas réalisé les storyboards. Il ne s'est pas inondé ^①
883	00:53:32:18	00:53:35:05	with a year and a half of pre-production.	par un an et demi de préproduction.
884	00:53:35:14	00:53:40:02	So the editor has the most objective eye...	Donc le monteur a l'œil le plus objectif
885	00:53:40:07	00:53:42:00	in that creative environment.	dans cet environnement créatif.
886	00:53:49:01	00:53:52:13	<i>I remember one night, I go over to Steven's house in Poland.</i>	<i>Je me souviens d'un soir, je me suis rendu chez Steven en Pologne.</i>

887	00:53:53:03	00:53:55:04	I said, "Steve, I want to run this scene for you." And he says:	"Steve, je veux te montrer cette scène."
888	00:53:55:12	00:53:56:15		Et il répond : ①
889	00:53:59:01	00:54:01:14	"Okay," and I run the scene. He looks at me.	"OK." Je lui montre la scène. Il me regarde.
890	00:54:02:13	00:54:04:16	He says, "I'll see you in the morning." He walked out.	Il dit : "À demain." Il sort.
891	00:54:04:21	00:54:06:23	He was so emotionally involved with the scene...	Il était tellement ému par la scène,
892	00:54:07:03	00:54:09:04	he couldn't believe that he shot it, it was so real.	il n'y croyait pas, ça semblait si réel. ①
893	00:54:10:20	00:54:12:14	<i>We were all terribly affected by the film.</i>	<i>On a tous été affectés par le film.</i>
894	00:54:13:00	00:54:14:19	<i>There's something inside that takes over.</i>	<i>Il y a quelque chose qui vous prend.</i>
895	00:54:15:16	00:54:18:17	<i>It's very emotional when there are problems in people's lives.</i>	<i>C'est très émouvant quand des gens ont des problèmes.</i>
896	00:54:18:21	00:54:21:13	Something emotional takes over that's beyond your conscious mind.	Les émotions dépassent votre conscience.
897	00:54:22:21	00:54:27:11	It seemed like an extreme example, but when you're editing that kind of film...	C'est un exemple extrême, mais quand on monte un film comme ça,

898	00:54:27:15	00:54:30:08	you have to disassociate.	il faut prendre du recul.
899	00:54:31:11	00:54:33:04	You have to see each thing as a scene and you build a scene and do the best...	Il faut tout voir comme une scène
900	00:54:33:08	00:54:35:15		et monter chaque scène du mieux qu'on peut.
901	00:54:36:05	00:54:39:10	you can with each scene. When it melds together that's when you get the full force.	Quand tout s'assemble, c'est là qu'on voit la vraie puissance.
902	00:54:40:01	00:54:43:06	<i>I think this scene in Schindler's List really illustrates the importance of...</i>	<i>Cette scène dans La Liste de Schindler illustre l'importance</i>
903	00:54:43:10	00:54:45:02	<i>emotion through film editing.</i>	<i>de l'émotion à travers le montage.</i>
904	00:54:45:18	00:54:48:11	<i>It's the scene where they have a drink together...</i>	<i>La scène où ils boivent un verre ensemble.</i>
905	00:54:48:15	00:54:52:05	<i>the first drink they've shared because Stern has refused to drink with...</i>	<i>Le premier verre qu'ils partagent parce que Stern refusait de boire</i>
906	00:54:52:09	00:54:54:02	<i>Schindler until this moment.</i>	<i>avec Schindler jusqu'à ce moment.</i>
907	00:54:54:07	00:54:57:19	There is just a pacing that is so...	Il y a un rythme qui est tellement
908	00:54:58:03	00:55:01:01	emotional for me. So profoundly, deeply felt.	émotionnel pour moi. Au fond de moi.

909	00:55:01:11	00:55:02:20	Someday...	Un jour...
910	00:55:04:01	00:55:06:06	this is all going to end, you know.	tout ça va se terminer.
911	00:55:10:15	00:55:13:02	I was going to say, we'll have a drink then.	J'allais vous dire, nous boirons un verre ce jour-là.
912	00:55:17:13	00:55:19:05	I think I'd better have it now.	Je préfère le boire maintenant.
913	00:55:21:01	00:55:23:19	<i>Mike Kahn's choices of how long to let the characters look at each other and...</i>	<i>Le choix de Mike Kahn de la durée pendant laquelle</i>
914	00:55:23:23	00:55:28:05	<i>study each other, and think about how they're feeling, that was all done in...</i>	<i>les personnages s'observent et réfléchissent à ce qu'ils ressentent.</i>
915	00:55:28:09	00:55:30:14	<i>the editing room. It wasn't in the script and it wasn't on the floor the day I shot it.</i>	<i>Tout ça s'est fait pendant le montage.</i>
916	00:55:30:18	00:55:33:22		<i>Ce n'était pas dans le scénario ni au moment du tournage.</i>
917	00:55:34:02	00:55:38:05	<i>That whole emotional, kind of, meeting of the minds...</i>	<i>Cette rencontre émotionnelle entre les esprits</i>
918	00:55:38:09	00:55:41:15	<i>between those two great men happened in the editing room.</i>	<i>de ces deux personnes s'est déroulée au montage.</i>
919	00:55:42:23	00:55:45:14	In dialogue scenes, I like people looking at each other.	J'aime que les gens se regardent quand ils parlent.

920	00:55:46:05	00:55:47:15	I like eyes to meet.	Que les regards se croisent.
921	00:55:48:23	00:55:51:04	And so they're getting into each other and you're connecting.	Ils se comprennent et on s'identifie.
922	00:55:51:08	00:55:53:10	For me, I'm always having problems...	Personnellement, j'ai toujours eu du mal
923	00:55:53:14	00:55:56:07	cutting long scenes where people talk to each other.	à monter les longues scènes, où des gens se parlent.
924	00:55:56:18	00:55:57:15	'Cause you've got...	Parce qu'on a...
925	00:55:58:23	00:56:01:20	an unlimited amount of choices and opportunities...	une infinité de choix et de possibilités
926	00:56:02:00	00:56:03:19	when you just have two talking heads.	quand on n'a que deux interlocuteurs.
927	00:56:04:03	00:56:08:15	The scene can go many different ways. The drama could become comedy.	La scène peut changer radicalement. Le drame peut devenir de la comédie.
928	00:56:09:08	00:56:11:07	Pathos could become tragedy.	Le pathos peut devenir de la tragédie.
929	00:56:11:12	00:56:14:10	It could become, you know, kind of like...	Elle peut devenir une espèce de...
930	00:56:16:18	00:56:18:18	a grilling session or a deposition...	un interrogatoire ou une déposition.

931	00:56:18:22	00:56:22:14	if you cut it really fast, or it can be very leisurely and introspective...	Avec un montage rapide ou lent et introspectif.
932	00:56:22:18	00:56:27:03	if you used a lot of thought and a lot of the breaths and air and the pauses...	Si on utilise beaucoup de réflexion, de respirations, d'air et de pauses.
933	00:56:27:16	00:56:31:04	not just the words. And that's where a great film editor can help a director.	C'est là qu'un bon monteur peut aider un réalisateur.
934	00:56:34:11	00:56:38:12	Another way of looking at film editing is that it's a dance of eyes.	On peut aussi voir le montage comme une danse des yeux.
935	00:56:39:04	00:56:42:01	<i>Don't make a sound</i>	<i>Pas un bruit.</i>
936	00:56:43:01	00:56:45:15	<i>Philip Seymour Hoffman's eye is looking.</i>	L'œil de Philip Seymour Hoffman regarde.
937	00:56:46:04	00:56:48:08	<i>That's a good thing.</i>	C'est bien.
938	00:56:49:00	00:56:53:10	Now, let's cut to a close-up of Hoffman looking...	Maintenant, trouvons un gros plan sur les yeux de Hoffman.
939	00:56:53:14	00:56:55:11	and the close-up of Hoffman is here.	Voilà le gros plan sur Hoffman.
940	00:56:56:01	00:56:57:18	We've never seen this angle before, so...	On n'a pas encore vu cet angle.
941	00:56:57:22	00:56:59:19	the brain has to figure out what it's looking at and maybe why it's looking...	Le cerveau doit deviner

942	00:56:59:23	00:57:02:18		ce qu'il regarde, voire pourquoi il le regarde.
943	00:57:02:23	00:57:05:02	at it. And to the degree that...	À un tel point que,
944	00:57:05:12	00:57:07:03	you hold shots...	si le plan dure
945	00:57:07:14	00:57:11:14	a certain length, you will allow a certain train of thoughts to happen.	un certain temps, ça permet de réfléchir.
946	00:57:11:19	00:57:13:13	When you cut a shot off...	Si on coupe un plan,
947	00:57:14:00	00:57:16:21	you've also cutoff the thinking about that shot.	on coupe aussi la réflexion sur ce plan.
948	00:57:18:03	00:57:20:13	Now, we want to cut to what he sees because that's how we're going to...	Là, il faut montrer ce qu'il regarde.
949	00:57:20:18	00:57:23:17	understand what he's thinking about.	Comme ça, on pourra comprendre à quoi il pense.
950	00:57:27:18	00:57:29:16	Now there you see him thinking and...	Là, on le voit réfléchir.
951	00:57:29:21	00:57:31:04	then his eye goes down. So let's rerun that at speed.	Et il baisse les yeux.
952	00:57:32:15	00:57:34:04		Voyons ça à vitesse réelle.

953	00:57:34:17	00:57:36:00	Flinch.	Hésitation.
954	00:57:36:06	00:57:37:06	Point of view.	Point de vue.
955	00:57:40:02	00:57:42:22	Thinking. Other co-conspirator.	Réflexion. L'autre conspirateur.
956	00:57:43:19	00:57:46:03	"Let's do it, now."	"Allons-y. Maintenant.
957	00:57:46:07	00:57:50:17	"What?" "Let's go. Oops, something's up. Don't do it."	Quoi ? Allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais pas ça."
958	00:57:50:21	00:57:51:19	And we go.	Et nous y voilà.
959	00:57:51:23	00:57:53:12	There's something about film, because of its sensory completeness...	Le cinéma est spécial,
960	00:57:53:16	00:57:55:20		car c'est complet, au niveau des sens.
961	00:57:56:00	00:57:59:12	the fact that it is sound and image...	Le fait qu'il y a du son et de l'image
962	00:57:59:16	00:58:01:21	in this powerful fusion...	dans cette fusion puissante.
963	00:58:03:22	00:58:06:18	that gets at something very deep within us.	Qui atteint quelque chose de profond en nous.

964	00:58:10:10	00:58:12:13	<i>Filmmakers realized that sound and image didn't just stimulate emotions.</i>	<i>Les cinéastes constatèrent que le son et l'image</i>
965	00:58:12:17	00:58:14:16		<i>ne stimulaient pas que les émotions.</i>
966	00:58:14:20	00:58:17:06	<i>They could also influence beliefs.</i>	<i>Ils pouvaient aussi influencer des croyances.</i>
967	00:58:18:06	00:58:22:16	<i>During WWII, the U.S. government enlisted Hollywood's best.</i>	<i>Pendant la guerre, le gouvernement U.S. engagea le meilleur d'Hollywood.</i>
968	00:58:23:06	00:58:26:16	<i>Editors and directors brought with them the same techniques they had used...</i>	<i>Les monteurs et réalisateurs utilisèrent les mêmes techniques</i>
969	00:58:26:20	00:58:30:05	<i>in fiction films to stir audiences across America.</i>	<i>dans les fictions pour secouer les spectateurs à travers l'Amérique.</i>
970	00:58:37:17	00:58:41:15	<i>...to the flag of the United States of America...</i>	<i>Je jure fidélité au drapeau</i>
971	00:58:41:20	00:58:44:10		<i>des États-Unis d'Amérique.</i>
972	00:58:45:02	00:58:48:23	<i>The Hollywood recruits applied their skill to American propaganda films...</i>	<i>Les jeunes cinéastes mirent leur talent au service des films de propagande,</i>
973	00:58:49:04	00:58:50:16	<i>such as Why We Fight.</i>	<i>comme dans Why We Fight.</i>
974	00:58:51:07	00:58:53:20	<i>Both German and American political leaders...</i>	<i>Les dirigeants allemands et américains</i>

975	00:58:54:01	00:58:58:11	<i>recognized how powerfully sound and picture can manipulate audiences.</i>	reconnurent la force de manipulation du son et de l'image.
976	00:59:03:01	00:59:07:00	<i>One of the most infamous examples of film used for political propaganda...</i>	<i>Un exemple notoire de film utilisé comme outil de propagande politique</i>
977	00:59:07:04	00:59:08:21	was Triumph of the Will.	était Le Triomphe de la volonté.
978	00:59:10:18	00:59:12:13	<i>Director Leni Riefenstahl...</i>	<i>Le réalisateur Leni Riefenstahl</i>
979	00:59:12:17	00:59:16:01	<i>used sound, music, and masterful editing...</i>	<i>utilisa le son, l'image et un montage excellent</i>
980	00:59:16:05	00:59:18:05	<i>to make Adolf Hitler into a god.</i>	<i>pour faire d'Adolf Hitler un dieu.</i>
981	00:59:28:08	00:59:31:00	<i>When the Allies went to war against Germany, British editor Charles Ridley...</i>	<i>Quand les Alliés déclarèrent la guerre à l'Allemagne,</i>
982	00:59:31:04	00:59:33:04		<i>Le monteur britannique Charles Ridley</i>
983	00:59:33:08	00:59:36:15	<i>re-edited the same footage to turn Hitler into a fool.</i>	<i>retravailla les mêmes images pour faire d'Hitler un imbécile.</i>
984	00:59:48:09	00:59:51:09	<i>Whether used for propaganda or entertainment...</i>	<i>Que ce soit à des fins de propagande ou de divertissement,</i>
985	00:59:51:13	00:59:53:15	<i>these techniques showed how powerfully editing could shape hearts and minds.</i>	<i>ces techniques montrèrent à quel point</i>

986	00:59:53:19	00:59:56:03		<i>le montage pouvait influencer les esprits.</i>
987	01:00:00:15	01:00:05:04	<i>I'd seen the German propaganda in Holland when we were occupied.</i>	<i>J'avais vu la propagande allemande en Hollande, pendant l'occupation.</i>
988	01:00:05:18	01:00:09:00	The methodology of the whole thing is, of course, to show...	La méthodologie du processus est, bien sûr, de ne montrer
989	01:00:09:13	01:00:11:03	only one side of reality.	qu'une partie de la réalité.
990	01:00:12:02	01:00:13:22	<i>Young people from all over the globe are joining up to fight for the future.</i>	<i>Des jeunes de tous horizons</i>
991	01:00:14:02	01:00:16:00		<i>vont se battre pour l'avenir.</i>
992	01:00:16:06	01:00:17:14	I'm doing my part.	Je participe.
993	01:00:17:19	01:00:20:17	I'm doing my part. I'm doing my part.	Je participe. - Je participe.
994	01:00:20:22	01:00:22:13	I'm doing my part, too.	Moi aussi, je participe.
995	01:00:24:03	01:00:28:02	You know, <i>Starship Troopers</i> is, style-wise, as a movie...	<i>Starship Troopers</i> est, d'un point de vue stylistique, un film
996	01:00:28:13	01:00:31:07	has been influenced consciously by...	qui a été consciemment influencé par

997	01:00:31:12	01:00:34:22	<i>Why We Fight in WWII...</i>	<i>Why We Fight pendant la seconde guerre, avec Le Triomphe de la Volonté.</i>
998	01:00:35:03	01:00:37:13	<i>Triumph of the Will. I used the Leni Riefenstahl touch...</i>	<i>J'ai utilisé les techniques de Leni Riefenstahl</i>
999	01:00:37:18	01:00:39:05	<i>just to tell the audience this group of people is not aware of the fact...</i>	<i>pour montrer au spectateur</i>
1000	01:00:39:10	01:00:42:03		<i>que ces personnes ne sont pas conscientes</i>
1001	01:00:42:07	01:00:44:14	that they are used by the government...	d'être utilisées par le gouvernement
1002	01:00:45:04	01:00:47:04	to give their lives for goals that are...	pour donner leur vie pour une cause
1003	01:00:47:08	01:00:49:04	only interesting to the government.	qui ne sert qu'au gouvernement.
1004	01:00:49:15	01:00:51:14	Fresh meat for the grinder, eh?	Chair à canon ?
1005	01:00:53:14	01:00:54:20	So, how'd you kids do?	Bons résultats ?
1006	01:00:55:12	01:00:56:21	I'm going to be a pilot.	Je vais être pilote.
1007	01:00:57:11	01:01:00:14	Well, good for you. We need all the pilots we can get.	Bravo ! On en a bien besoin, des pilotes.

1008	01:01:01:23	01:01:03:23	I think the theme of the movie is:	Je pense que le thème du film est :
1009	01:01:04:04	01:01:06:12	"Come on, it's great. Let's go to war and die."	"C'est génial. Allons en guerre et mourrons."
1010	01:01:06:17	01:01:08:02	What about you, son?	Et vous, mon garçon ?
1011	01:01:08:15	01:01:09:15	Infantry, sir.	Infanterie.
1012	01:01:09:19	01:01:14:07	Good for you. Mobile infantry made me the man I am today.	Bravo ! L'infanterie mobile a fait de moi ce que je suis.
1013	01:01:15:00	01:01:17:03	<i>In editing, you can do the same trick. It's all trying to sell us something.</i>	<i>Au montage, on peut utiliser le même tour.</i>
1014	01:01:17:08	01:01:19:13		<i>C'est juste nous vendre quelque chose.</i>
1015	01:01:19:17	01:01:21:15	Manipulation that's done by editing...	Manipulation par le montage,
1016	01:01:21:20	01:01:24:20	manipulation done by the glamorous photography...	manipulation par une photographie attrayante...
1017	01:01:25:01	01:01:27:21	and by a certain kind of music that makes you think...	Et par une sorte de musique qui vous fait croire
1018	01:01:28:01	01:01:30:12	that you are going to Heaven or whatever.	que vous allez au paradis ou quoi.

1019	01:01:30:20	01:01:34:20	The manipulation of the elements within a film is a very powerful thing.	La manipulation des éléments d'un film est une chose très puissante.
1020	01:01:35:18	01:01:39:05	It's almost a sacred thing, in a way, because you're creating effects...	C'est presque sacré, d'une certaine manière, car on crée des effets.
1021	01:01:39:10	01:01:42:01	you're creating responses in the audience.	On induit des réponses auprès des spectateurs.
1022	01:01:42:06	01:01:44:04	Editing is manipulation.	Le montage, c'est de la manipulation.
1023	01:01:44:22	01:01:46:14	We're manipulating reality...	On manipule la réalité
1024	01:01:47:09	01:01:48:16	as the audience sees it, 'cause you want the audience to respond in a certain way.	que voit le spectateur,
1025	01:01:48:21	01:01:51:04		car on veut qu'il réagisse d'une certaine façon,
1026	01:01:51:11	01:01:54:06	Whether it's a laugh or a sigh...	que ce soit un rire ou un soupir...
1027	01:01:55:17	01:01:56:17	or a fright...	ou de la peur...
1028	01:01:58:14	01:01:59:21	everything's manipulated.	Tout est manipulable.
1029	01:02:00:19	01:02:03:14	Some people say, "This director, he's manipulated the audience."	Certains disent : "Ce réalisateur manipule le spectateur."

1030	01:02:03:18	01:02:06:19	Well, that's so naive because that's all we do, is manipulate.	C'est tellement naïf parce qu'on ne fait que ça, manipuler.
1031	01:02:07:12	01:02:09:15	The Rules	LES RÈGLES
1032	01:02:09:19	01:02:15:03	<i>After WWII, Hollywood continued to make movies the same way it had... before the war.</i>	<i>Après la guerre, Hollywood continua à réaliser des films comme avant.</i>
1033	01:02:16:04	01:02:18:08	<i>Although editors were now unionized...</i>	<i>Si les monteurs étaient désormais syndiqués,</i>
1034	01:02:18:12	01:02:21:22	<i>they were viewed, for the most part, as highly skilled mechanics.</i>	<i>la plupart étaient considérés comme des mécaniciens surqualifiés.</i>
1035	01:02:22:14	01:02:24:16	<i>There was a man named Owen Marks who...</i>	<i>L'un d'eux s'appelait Owen Marks...</i>
1036	01:02:25:12	01:02:28:09	<i>edited The Petrified Forest, Casablanca...</i>	<i>Il a monté La Forêt pétrifiée, Casablanca,</i>
1037	01:02:28:14	01:02:30:19	The Treasure of the Sierra Madre, East Of Eden.	Le Trésor de la Sierra Madre, À l'est d'Éden.
1038	01:02:30:23	01:02:34:22	His films are immortal and the man is completely unknown.	Ses films sont immortels et pourtant il est inconnu.
1039	01:02:35:12	01:02:38:14	It's sort of symbolic of the way...	C'est un peu symbolique de la façon

1040	01:02:38:18	01:02:40:18	editors have been ignored...	dont les monteurs ont été ignorés
1041	01:02:41:01	01:02:42:11	in the...	dans la...
1042	01:02:43:19	01:02:45:07	literature about Hollywood.	littérature hollywoodienne.
1043	01:02:46:01	01:02:48:11	<i>Editors worked on Cutter's Row...</i>	<i>Les monteurs travaillaient dans la Cutter's Row...</i>
1044	01:02:48:15	01:02:52:09	<i>and were expected to conform to the established rules of editing.</i>	<i>et devaient se conformer aux règles établies du montage.</i>
1045	01:02:52:14	01:02:54:16	<i>If we were to think about the films that were being made...</i>	<i>Si on observe les films de l'époque,</i>
1046	01:02:54:20	01:02:58:09	<i>there was a certain film language that was very distinct.</i>	<i>il y avait un certain langage cinématographique très distinct.</i>
1047	01:02:58:14	01:03:01:07	<i>Certain kinds of coverage. Long shot.</i>	<i>Une certaine construction. Plan large.</i>
1048	01:03:03:02	01:03:04:11	<i>Two shot.</i>	<i>Plan avec deux personnages.</i>
1049	01:03:07:05	01:03:08:05	Single, single.	Simple, Simple.
1050	01:03:08:09	01:03:11:08	<i>There was almost a formulaic way of presenting films.</i>	<i>Il y avait comme une façon programmée de montrer les films. ①</i>

1051	01:03:11:22	01:03:13:18	<i>This film language was very strict.</i>	<i>Ce langage était très strict.</i>
1052	01:03:13:23	01:03:18:17	And in editorial terms, there were rules... that one felt could not be broken.	Et du point de vue du montage, il y avait des règles à respecter.
1053	01:03:19:06	01:03:24:12	<i>A master shot had to come first and then if you had an over-shoulder...</i>	<i>Il fallait d'abord un plan large, puis, si possible, un champ-contrechamp,</i>
1054	01:03:24:16	01:03:26:03	you went to the over-shoulder. You never went to the close-up...	mais jamais de gros plans
1055	01:03:26:07	01:03:29:07	till you'd done the whole dance, coming from far to close.	avant d'avoir fait cette danse en se rapprochant.
1056	01:03:29:16	01:03:33:03	<i>For instance, if you were going to have a transition from one place to the next...</i>	<i>Par exemple, si on passait d'un endroit à l'autre</i>
1057	01:03:33:07	01:03:35:00	<i>it would be done with a dissolve.</i>	<i>on utiliserait un fondu.</i>
1058	01:03:36:10	01:03:39:08	The next thing you've got to remember is that a gentleman you meet among...	N'oublie pas : le monsieur de la charcuterie...
1059	01:03:39:13	01:03:43:20	the cold cuts is simply not as attractive as one you meet... in the mink department at Bergdorf's.	ne vaut pas celui du rayon des visons.
1060	01:03:44:09	01:03:47:00	In the '40s and '50s, the audience would expect a character to drive up...	Dans les années 40, 50, le spectateur s'attendait

1061	01:03:47:04	01:03:50:02	<i>you'd Show him getting out of the car and he would walk up to the building.</i>	<i>à voir le personnage arriver, sortir de sa voiture,</i>
1062	01:03:50:06	01:03:51:18		<i>marcher vers le bâtiment,</i>
1063	01:03:51:22	01:03:54:04	<i>Then he would open the door and then the editor would match cut...</i>	<i>puis ouvrir la porte, le monteur raccorde le plan</i>
1064	01:03:54:08	01:03:56:06	<i>the door opening on the other side. And he would walk in...</i>	<i>de la porte qui s'ouvre de l'autre côté.</i>
1065	01:03:56:10	01:03:58:05		<i>Ensuite, il entre,</i>
1066	01:03:58:09	01:03:59:22	<i>and come over and sit down.</i>	<i>s'approche et s'assoit.</i>
1067	01:04:00:03	01:04:01:15	<i>- Pull up a chair. - Thanks.</i>	<i>Asseyez-vous. - Merci.</i>
1068	01:04:01:19	01:04:05:06	<i>This seemed to me absolutely stupid that you had to show somebody coming...</i>	<i>Je trouvais ça absurde de devoir montrer quelqu'un arriver</i>
1069	01:04:05:11	01:04:08:06	<i>down the stairs and all the way across the road and up the other side.</i>	<i>descendre les escaliers, traverser la rue.</i>
1070	01:04:08:11	01:04:11:03	<i>You knew that they were coming from here and they were going to there.</i>	<i>On savait d'où ils venaient et où ils allaient.</i>
1071	01:04:11:07	01:04:12:15	<i>Why couldn't you just out directly?</i>	<i>Pourquoi ne pas couper ?</i>

1072	01:04:18:22	01:04:19:19	Breaking the Rules	BRISER LES RÈGLES ^①
1073	01:04:19:23	01:04:23:06	<i>In France, a group of film-critics-turned-directors also challenged...</i>	<i>En France, des critiques devenues réalisateurs remirent en cause</i>
1074	01:04:23:10	01:04:25:02	<i>the doctrine of invisible editing and launched a revolution among editors.</i>	<i>la doctrine du montage invisible</i>
1075	01:04:25:06	01:04:27:17		<i>et lancèrent une révolution parmi les monteurs.</i>
1076	01:04:28:04	01:04:32:08	When I first saw the French Nouvelle Vague, I instantly loved it.	Quand j'ai vu la Nouvelle Vague en France, j'ai tout de suite adoré.
1077	01:04:32:12	01:04:34:15	I loved the idea. I loved the way they edited...	J'adorais cette façon de monter
1078	01:04:34:19	01:04:37:01	<i>and thought I would like to out like that.</i>	<i>et je me suis dit que j'aimerais monter comme ça.</i>
1079	01:04:48:05	01:04:50:22	Godard used jump cuts because it was like, "Why not?"	Godard utilisait les jump cuts, pourquoi pas ? ^①
1080	01:04:51:02	01:04:54:08	"Nothing interesting's happening in the middle part so let's go to a jump out."	Il ne se passe rien d'intéressant entre les répliques donc coupons.
1081	01:04:54:12	01:04:56:23	When I saw <i>Breathless</i> , I was staggered at Godard's brutality.	Quand j'ai vu <i>À bout de souffle</i> , j'étais sidéré
1082	01:04:57:03	01:04:58:19		par la brutalité de Godard.

1083	01:04:58:23	01:05:03:02	What they brought to editing was a breaking of the rules.	Ils ont brisé les règles du montage.
1084	01:05:03:06	01:05:05:00	Whatever books that said, "This is how it had to be done," they burned them.	N'importe quel livre qui disait :
1085	01:05:05:04	01:05:08:01		"Il faut faire comme ça." Ils le brûlaient.
1086	01:05:08:13	01:05:12:01	<i>Breathless</i> is too hip for me. I come from the Lower East Side.	<i>À bout de souffle</i> est trop branché pour moi. Je viens de Lower East Side.
1087	01:05:12:05	01:05:15:08	I'm an Italian-American guy. It was, it's too beat, beatnik.	Je suis Italo-américain. C'était trop rythmé.
1088	01:05:15:12	01:05:16:19	It's like, bohemian.	C'est bohémien.
1089	01:05:17:06	01:05:20:00	It's too cool. I liked it. I didn't know what the hell was happening in it.	Trop cool. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait.
1090	01:05:24:00	01:05:27:05	<i>You know, when I first saw Breathless in the '60s...</i>	<i>La première fois que j'ai vu À bout de souffle dans les années 60.</i>
1091	01:05:27:17	01:05:29:00	<i>it's like, wow.</i>	<i>J'étais : "Waouh."</i>
1092	01:05:29:04	01:05:31:20	<i>I mean, just in the first five-minute sequence in introducing...</i>	<i>Juste la première scène de cinq minutes qui introduit</i>
1093	01:05:32:00	01:05:34:12	<i>Jean-Paul Belmondo's character as this petty thief...</i>	<i>Jean-Paul Belmondo, ce voleur insignifiant,</i>

1094	01:05:35:04	01:05:39:16	every rule was violated in terms of how long to hold the shots...	chaque règle était brisée, en termes de longueur d'un plan,
1095	01:05:40:11	01:05:45:05	the discontinuity of what was going on. Even screen directions were mixed.	la discontinuité de l'action. Même les directions étaient mélangées.
1096	01:05:45:09	01:05:48:03	<i>And I thought, "Either this guy doesn't know what he's doing or he's..."</i>	<i>Et je me suis dit : "Soit ce type ne sait pas ce qu'il fait,</i>
1097	01:05:48:08	01:05:51:10	<i>"so confident that he has the grammar of film down, that he's trying to show us..."</i>	<i>soit il est si sûr de maîtriser</i>
1098	01:05:51:14	01:05:54:12		<i>la grammaire du film qu'il essaie de nous montrer</i>
1099	01:05:54:16	01:05:58:05	<i>"a new way to use the material he has to tell the story."</i>	<i>une nouvelle façon de raconter une histoire.</i>
1100	01:05:58:12	01:06:01:22	There were some films that really changed our perception...	Certains films ont changé notre vision...
1101	01:06:02:16	01:06:04:13	of what...	par rapport à...
1102	01:06:05:00	01:06:09:06	filmmaking was and certainly it affected what editing was.	ce qu'était le cinéma et ça a influencé le montage.
1103	01:06:09:11	01:06:13:13	I think one of those seminal films is certainly something like <i>Bonnie and Clyde</i> .	Je pense que <i>Bonnie et Clyde</i> faisait partie de ces films.
1104	01:06:13:17	01:06:16:21	Some people say I broke those rules first. I certainly did not.	On dit que j'ai été la première à transgresser ces règles, mais non.

1105	01:06:17:01	01:06:19:05	I mean, the Russians broke those rules...	Les Russes les ont transgressées
1106	01:06:19:14	01:06:23:00	and the Germans broke those rules. This was nothing new.	et les Allemands les ont transgressées. Ce n'était pas nouveau.
1107	01:06:23:09	01:06:25:08	But it was new for Hollywood.	Mais c'était nouveau pour Hollywood.
1108	01:06:25:16	01:06:28:14	Several editors have had big impacts on me, have...	Plusieurs monteurs ont eu une grande influence sur moi
1109	01:06:30:08	01:06:31:18	influenced my thinking.	et sur ma façon de penser.
1110	01:06:33:01	01:06:36:13	<i>Dede Allen certainly is one who has taught me that: "Don't be afraid to...</i>	<i>Dede Allen m'a appris à ne pas avoir peur</i>
1111	01:06:36:17	01:06:40:14	<i>"take a chance on doing something that doesn't seem like it's going to work."</i>	<i>d'essayer quelque chose qui ne semble pas marcher.</i>
1112	01:06:41:09	01:06:45:07	When Beatty and Faye Dunaway get to know each other, they're standing...	Quand Beatty et Faye Dunaway font connaissance au coin de la rue,
1113	01:06:45:11	01:06:47:18	on a street corner and she says, "I don't believe you rob banks."	et elle dit : "Tu braques vraiment des banques ?"
1114	01:06:47:22	01:06:50:07	And he said, "Yes, I do, look at my gun," and pulls it out...	Il répond : "Oui, regarde mon pistolet." Et il le sort
1115	01:06:50:11	01:06:52:10	and holds it to her on the street corner.	et lui montre au coin de la rue.

1116	01:06:52:15	01:06:56:08	And that could easily have been done with the tilt down to the gun, the pan...	Ça aurait été plus simple d'incliner la caméra et de montrer le pistolet,
1117	01:06:56:13	01:07:00:19	over to her hands fidgeting with the Coke bottle, up to her face...	ses mains jouer avec la bouteille, remonter à son visage.
1118	01:07:01:00	01:07:04:16	<i>but it was done in, her eyes look from him...</i>	<i>Mais ça a été ainsi, ses yeux le regardent, puis baissent,</i>
1119	01:07:04:20	01:07:06:23	<i>down, gun, back to him.</i>	<i>pistolet, puis le regardent à nouveau.</i>
1120	01:07:07:03	01:07:09:08	<i>It keeps you on edge. There is the excitement.</i>	<i>Ça vous tient en haleine. C'est excitant.</i>
1121	01:07:09:12	01:07:11:05	<i>There is the danger. There is the eroticism in not being...</i>	<i>C'est dangereux, érotique,</i>
1122	01:07:11:09	01:07:15:21	<i>able to fully get every moment because you're cutting it off.</i>	<i>dans le fait de ne pas voir chaque moment à cause du montage.</i>
1123	01:07:16:07	01:07:19:03	<i>And you are not allowing the moment to come to fruition.</i>	<i>Et on ne laisse pas le moment se concrétiser.</i>
1124	01:07:19:08	01:07:22:12	Bonnie and Clyde was much more violent than anything we'd done because...	Bonnie et Clyde était plus violent que tout ce qu'on avait fait,
1125	01:07:22:16	01:07:25:11	the Americans like violence much more than we do.	car les Américains aiment la violence plus que nous.
1126	01:07:25:16	01:07:30:00	Well, it was shot in so many wonderful ways because this is the scene that...	C'était filmé de plein de façons magistrales parce que c'était la scène

1127	01:07:30:04	01:07:31:23	Arthur intended to be...	qu'Arthur voulait
1128	01:07:32:04	01:07:33:08	cut in this fashion.	monter de cette manière.
1129	01:07:33:12	01:07:35:07	The fact that it was so beautifully executed...	Le fait que c'était si bien monté
1130	01:07:35:21	01:07:37:13	right from the very first cut.	dès le premier montage,
1131	01:07:38:04	01:07:39:20	<i>Jerry Greenberg was my assistant.</i>	<i>Jerry Greenberg était mon assistant</i>
1132	01:07:40:00	01:07:42:17	<i>And on the last scene, I left Jerry alone with that scene and he did all...</i>	<i>et je l'ai laissé s'occuper seul de la dernière scène</i>
1133	01:07:42:21	01:07:46:14	<i>the primary editing on that. All I did was tighten it later.</i>	<i>et il a fait tout le montage principal. Je n'ai fait que le solidifier après.</i>
1134	01:08:03:06	01:08:06:14	<i>Again, one is not saying that this was the beginning of the American New Wave...</i>	<i>Par contre, ce n'est pas le début du nouvel Hollywood</i>
1135	01:08:06:18	01:08:10:08	<i>because one is sure that there were smaller films before that.</i>	<i>parce qu'on est sûr qu'il y a eu des plus petits films avant ça.</i>
1136	01:08:10:18	01:08:13:14	But this was the one that, like <i>Birth of a Nation</i> ...	Mais celui-ci, à l'instar de <i>Naissance d'une nation</i> ,
1137	01:08:14:02	01:08:16:09	which suddenly an audience would say, "Wow."	où soudain, le spectateur a dit : "Waouh".

1138	01:08:17:11	01:08:21:04	<i>Bonnie and Clyde paved the way for films like Easy Rider.</i>	<i>Bonnie et Clyde ouvrit la voie à des films comme Easy Rider.</i>
1139	01:08:21:14	01:08:24:10	<i>So I had only had one feature under my belt. We started on Easy Rider.</i>	<i>Je n'avais fait qu'un film.</i>
1140	01:08:24:15	01:08:25:23		<i>On a commencé sur Easy Rider.</i>
1141	01:08:26:03	01:08:28:05	<i>I was editing while they were traveling.</i>	<i>Je montais pendant qu'ils voyageaient.</i>
1142	01:08:28:09	01:08:30:05	<i>Footage was flowing in by the mile.</i>	<i>Je recevais les images au jour le jour.</i>
1143	01:08:31:10	01:08:35:17	<i>It was great, exciting. It was different than anything I'd been involved in.</i>	<i>C'était excitant, différent de tout ce que j'avais fait auparavant.</i>
1144	01:08:36:07	01:08:37:12	<i>You asshole.</i>	<i>Espèce de con !</i>
1145	01:08:37:17	01:08:42:14	<i>These transitions that everybody remembers, going from one scene...</i>	<i>Ces transitions mémorables, passer d'une scène à l'autre.</i>
1146	01:08:42:19	01:08:45:21	<i>to the next, where it flashes forward to the scene, flashes back...</i>	<i>Où on passe au plan suivant puis ça revient</i>
1147	01:08:46:05	01:08:49:08	<i>to the scene you're in. Dennis didn't want a straight cut.</i>	<i>à la scène d'avant. Dennis ne voulait pas une coupe classique.</i>
1148	01:08:49:13	01:08:52:08	<i>I didn't want dissolves. So we kept throwing that around.</i>	<i>Je ne voulais pas de fondus. On ne trouvait pas d'accord.</i>

1149	01:08:52:12	01:08:55:15	And it was Dennis who cooked part of the idea which was, "What if we...	C'est Dennis qui a eu cette idée :
1150	01:08:55:19	01:08:57:23	"went and then came back?" And I said, "Yeah, but let's do it..."	"Et si on changeait puis on revenait ?"
1151	01:08:58:03	01:09:00:01		Et j'ai dit : "Oui, mais faisons-le..."
1152	01:09:01:03	01:09:01:23	"three times." Then we finally arrived at the length.	trois fois."
1153	01:09:02:03	01:09:04:02		Puis on a discuté de la longueur.
1154	01:09:04:12	01:09:05:18	<i>Each one is six frames. I said, "Now we can use these whenever we want to."</i>	<i>Toutes les six images.</i>
1155	01:09:05:22	01:09:08:12		<i>"Maintenant on peut l'utiliser quand on veut." ①</i>
1156	01:09:09:04	01:09:11:20	Well, as it turned out, it started to become a device.	Finalement, c'est devenu un mécanisme.
1157	01:09:12:15	01:09:14:15	So we stopped doing that. I said, "No, we aren't going to do that.	Donc on a arrêté de le faire.
1158	01:09:14:19	01:09:17:14	"We'll only use it in special places without giving anything away."	J'ai dit : "Non, on le fera seulement à certains moments."
1159	01:09:18:02	01:09:21:17	<i>Everyone was stoned when we were shooting.</i>	<i>Sans vouloir trop en dire, tout le monde était défoncé sur le tournage.</i>

1160	01:09:22:01	01:09:25:09	I learned soon on that I could not be stoned and edit.	J'ai vite réalisé que je ne pouvais pas monter en étant défoncé.
1161	01:09:25:21	01:09:27:23	While it was going on, I thought it was grand.	Quand je l'étais, je trouvais ça génial.
1162	01:09:28:03	01:09:30:23	Then I'd look at it when I was straight and I'd say, "This is awful.	Puis je le regardais à jeun et je me disais : "C'est horrible,
1163	01:09:31:03	01:09:32:16	"I gotta throw it out and start all over."	il faut que je recommence."
1164	01:09:33:11	01:09:35:10	<i>This film has become an icon.</i>	<i>Ce film est devenu culte.</i>
1165	01:09:35:22	01:09:38:07	<i>I'm grateful that I had something to do with it.</i>	<i>Je suis reconnaissant d'avoir été impliqué.</i>
1166	01:09:38:12	01:09:42:19	Because I had grown up in the '30s, '40s, and '50s...	Parce que j'ai grandi dans les années 30, 40 et 50
1167	01:09:42:23	01:09:44:15	with movies as they were then.	avec les films de l'époque.
1168	01:09:45:10	01:09:47:21	<i>And finally, we were going to run it for Columbia...</i>	<i>Finalement, on l'a montré à Columbia</i>
1169	01:09:48:02	01:09:51:05	<i>with Leo Jaffe, Chairman of the Board. It ended.</i>	<i>avec Leo Jaffe, président du conseil. Le film s'est terminé.</i>
1170	01:09:52:14	01:09:54:00	<i>There was this long pause. Leo finally stands up.</i>	<i>Il y a eu une longue pause.</i>

1171	01:09:54:04	01:09:55:14		<i>Leo s'est enfin levé.</i>
1172	01:09:55:23	01:09:56:23	Then he says:	<i>Puis il a dit :</i>
1173	01:09:57:08	01:09:59:03	"I don't know what the fuck this picture means.	"J'ai rien pigé à ce putain de film.
1174	01:09:59:21	01:10:02:05	"But I know we're going to make a fuck of a lot of money."	Mais on va se faire un putain de paquet de fric."
1175	01:10:03:04	01:10:05:14	<i>One of the things you have to develop as an editor...</i>	<i>L'une des choses à développer en tant que monteur,</i>
1176	01:10:05:18	01:10:07:03	is a very strong intuition about...	c'est une forte intuition
1177	01:10:07:13	01:10:09:13	where is their attention.	sur quoi ils portent leur attention
1178	01:10:09:18	01:10:10:14	And...	et...
1179	01:10:11:11	01:10:14:13	under most ordinary circumstances...	en général,
1180	01:10:14:17	01:10:17:11	you're carrying that attention around...	on déplace cette attention
1181	01:10:17:16	01:10:19:20	without doing violence to it.	sans lui faire violence.

1182	01:10:20:04	01:10:24:02	It's like a cup full of liquid that you're carrying.	C'est comme porter un bol rempli de liquide.
1183	01:10:24:07	01:10:26:01	I don't want to spill anything.	"Je ne veux rien renverser."
1184	01:10:27:12	01:10:31:10	And as a result, people feel the invisibility of what you're doing.	En retour, les gens ressentent l'invisibilité de ce qu'on fait.
1185	01:10:35:19	01:10:37:23	<i>I often forget that What he actually does...</i>	<i>J'oublie souvent que ce qu'il fait, en fait,</i>
1186	01:10:38:03	01:10:41:08	<i>is assemble the film in a technical way...</i>	<i>c'est assembler le film d'une manière technique</i>
1187	01:10:41:13	01:10:43:08	because most of our discussion's about: "Why aren't we caring as much..."	<i>la plupart du temps, on se demande :</i>
1188	01:10:43:12	01:10:45:15		"Pourquoi on ne s'en fait pas autant
1189	01:10:45:19	01:10:49:04	"about this character now as we were two scenes ago?"	pour ce personnage par rapport à deux scènes avant ?
1190	01:10:49:12	01:10:52:16	"Why have we lost the thread of that character's development?"	Pourquoi on a perdu le fil de développement de ce personnage ?
1191	01:10:53:04	01:10:56:00	"Why does it feel like the end decelerates..."	Pourquoi on a l'impression que la fin ralentit
1192	01:10:56:04	01:10:59:07	"when, in fact, the cutting rhythm is faster?"	alors qu'en fait, le montage est plus rapide ?"

1193	01:10:59:12	01:11:01:02	But a lot of what a director does...	Ce que fait un réalisateur
1194	01:11:01:06	01:11:05:06	is what the immune system of the organism does...	est similaire à ce que fait le système immunitaire de l'organisme
1195	01:11:05:10	01:11:08:06	which is to say, "Yes, that's good.	qui consiste à dire : "Oui, c'est bon.
1196	01:11:08:10	01:11:11:00	"I will allow this to come into the body."	J'autorise ça à entrer dans mon corps."
1197	01:11:11:16	01:11:15:03	Or, "No, that's a different blood type.	Ou : "Non, ce n'est pas le bon groupe sanguin.
1198	01:11:16:04	01:11:18:12	"I don't want that to come in."	"Je n'en veux pas."
1199	01:11:19:01	01:11:20:05	Walter's theories?	Les théories de Walter ?
1200	01:11:20:14	01:11:24:07	I'd say, every day Walter shares a theory with me.	Je dirais que, chaque jour, Walter me partage une théorie.
1201	01:11:25:21	01:11:29:11	So they're going up, trying to get away from him before he catches them.	Ils montent, ils essaient de s'échapper avant qu'il ne les attrape.
1202	01:11:29:15	01:11:32:08	Then the cavalry come around the corner.	Puis, la cavalerie arrive,
1203	01:11:33:01	01:11:36:15	And Veasey, the Philip Seymour Hoffman character...	et Veasy, le personnage de Philip Seymour Hoffman

1204	01:11:36:19	01:11:40:18	realizes that his only chance now is to yell...	se rend compte que sa seule chance est de crier.
1205	01:11:40:22	01:11:44:21	and maybe the Northerners will shoot the home guard.	Et peut-être que les nordistes tueront les gardes.
1206	01:11:49:23	01:11:53:15	And Brown shoots him in the back.	Et Brown lui tire dans le dos.
1207	01:11:54:09	01:11:58:23	Shoots one of the other guys. And they all roll down the hill.	Tire sur l'un des autres hommes et ils dégringolent tous la colline.
1208	01:11:59:03	01:12:00:19	Then Brown gets shot.	Puis Brown se fait tirer dessus.
1209	01:12:02:13	01:12:07:07	And the last image is of Inman, our hero...	Et la dernière image montre Inman, notre héros,
1210	01:12:07:11	01:12:11:10	in this pile of bodies. We don't know whether he's dead or what.	sur ce tas de corps. On ne sait pas s'il est mort ou quoi.
1211	01:12:15:02	01:12:19:20	Cutting Sex	MONTER LE SEXE ①
1212	01:12:22:01	01:12:26:00	Sex scenes, in general, I think, are probably difficult for everyone.	Les scènes de sexe, en général, sont difficiles pour tout le monde.
1213	01:12:26:04	01:12:29:11	Difficult for writers, difficult for actors, difficult for directors.	Difficiles pour les scénaristes, les acteurs, les réalisateurs.
1214	01:12:29:15	01:12:34:02	It's the most intimate sort of moments that humans can have together...	C'est le moment le plus intime que les humains peuvent avoir ensemble

1215	01:12:34:10	01:12:35:11	and you're saying, "Actually, let's put it on a 40-foot screen..."	et on dit :
1216	01:12:35:15	01:12:38:11	"for a few thousand people."	"Projetons-le en grand devant des milliers de gens."
1217	01:12:40:13	01:12:43:17	<i>One of the things I wanted to do with Body Heat was make a very sexy movie.</i>	<i>Avec La Fièvre au corps, je voulais réaliser un film très sexy.</i>
1218	01:12:44:21	01:12:47:23	<i>There had been a Whole liberation in American movies in the '60s and '70s...</i>	<i>Il y a eu toute une libération dans les films américains</i>
1219	01:12:48:03	01:12:50:23	<i>about what you could show.</i>	<i>dans les années 60, 70 par rapport à la nudité.</i>
1220	01:12:51:03	01:12:53:11	<i>But as that freedom took over...</i>	<i>Mais plus cette liberté grandissait,</i>
1221	01:12:53:15	01:12:56:03	it seemed to me that the movies had become less erotic.	moins les films devenaient érotiques, je trouve.
1222	01:12:56:07	01:12:57:12	They had become more explicit.	Mais plus explicites.
1223	01:12:57:16	01:13:02:06	<i>Larry really wanted me to bring a woman's sensibility to the film...</i>	<i>Larry voulait que j'apporte de la sensibilité féminine au film,</i>
1224	01:13:02:17	01:13:05:10	<i>largely in having it be as implicit as possible as opposed to explicit.</i>	<i>en le rendant le plus implicite possible</i>
1225	01:13:05:14	01:13:07:01		<i>et non explicite.</i>

1226	01:13:07:05	01:13:10:13	After all, eroticism is born out of what you can imagine...	Après tout, l'érotisme est nourri par l'imaginaire
1227	01:13:10:17	01:13:12:03	as opposed to what you actually see.	et non par ce qu'on voit.
1228	01:13:12:07	01:13:14:17	That's the difference between eroticism and pornography.	C'est la différence avec la pornographie.
1229	01:13:15:08	01:13:18:15	You need, not just this incredible technician...	Il ne faut pas seulement cet excellent technicien et artiste,
1230	01:13:18:19	01:13:21:17	this artist, but you need a psychologist. Someone who can handle you.	mais aussi un psy. Quelqu'un qui peut s'occuper de vous.
1231	01:13:22:07	01:13:26:14	Because a director, in the quiet confines of that room...	Parce qu'un réalisateur, confiné dans cette petite pièce,
1232	01:13:26:19	01:13:27:23	is like a caged animal.	c'est un animal en cage.
1233	01:14:14:08	01:14:16:00	In that particular scene...	Dans cette scène en particulier,
1234	01:14:16:13	01:14:18:19	we had more footage that was more explicit...	on avait plus d'images explicites
1235	01:14:18:23	01:14:21:10	and there was simply an editorial choice not to show it.	et on a décidé de les couper au montage.
1236	01:14:21:14	01:14:24:22	The erotic landscape in films, the sexual landscape...	Le paysage érotique, sexuel dans les films

1237	01:14:25:03	01:14:28:18	is often the hardest to do because everybody has an opinion.	est souvent le plus difficile à faire parce que tout le monde a une opinion.
1238	01:14:29:03	01:14:32:18	And everybody has a point of view about what's sexy and what's erotic.	Chacun a son point de vue de ce qui est sexy et érotique
1239	01:14:32:23	01:14:37:00	And it's an odd place to go to, as a filmmaker...	et c'est un terrain étrange pour un réalisateur,
1240	01:14:37:04	01:14:39:09	partly because it's been trespassed into so many times by so many other movies.	en partie parce qu'on en a abusé
1241	01:14:39:13	01:14:42:03		tellement de fois dans tellement de films.
1242	01:14:42:11	01:14:45:16	I think it's very erotic when you don't see that much.	Je trouve que c'est très érotique quand on ne voit pas grand-chose.
1243	01:14:46:03	01:14:48:18	<i>It was an interesting problem with Out of Sight.</i>	<i>C'était un problème intéressant dans Hors d'atteinte.</i>
1244	01:14:48:22	01:14:52:04	<i>The way it was written was just one scene in the bar.</i>	<i>La façon dont c'était écrit, une scène dans le bar.</i>
1245	01:14:52:08	01:14:54:07	<i>So I cut the scene where they meet...</i>	<i>Je monte la scène où ils se rencontrent</i>
1246	01:14:54:12	01:14:57:01	and he sits down and talks to her and they start flirting.	et il s'assoit, lui parle et ils se mettent à flirter.
1247	01:14:57:10	01:15:00:06	<i>And then the scene in the bedroom is only shot silently...</i>	<i>Et la scène dans la chambre ne contenait pas de dialogue</i>

1248	01:15:00:10	01:15:03:18	<i>because it was going to have the dialogue from the first scene laid over it anyway.</i>	<i>parce qu'on devait entendre ceux de la première scène par-dessus.</i>
1249	01:15:03:22	01:15:05:09	<i>So it didn't work as a scene.</i>	<i>Donc ça ne fonctionnait pas.</i>
1250	01:15:05:23	01:15:09:22	Then we got the idea, Steven Soderbergh and I, sort of between us...	Puis Steven Soderbergh et moi avons eu l'idée
1251	01:15:10:04	01:15:11:07	to start intercutting.	d'entrecouper.
1252	01:15:11:20	01:15:14:23	<i>We just tried one or two things and it started to gel.</i>	<i>On a essayé un ou deux trucs et ça donnait pas mal.</i>
1253	01:15:19:19	01:15:22:14	<i>Flashing back, sometimes we flash forward.</i>	<i>Des flash-back, des bonds dans le temps.</i>
1254	01:15:23:09	01:15:27:07	I would say, "Let's do this and cut from here and the hands." And he'd say:	Je disais : "Faisons ça, coupons ici avec la main."
1255	01:15:27:11	01:15:30:04	"Let's try overlaying the dialogue here." We just did it together.	Et il disait : "Essayons de superposer le dialogue ici."
1256	01:15:30:08	01:15:31:18		On a fait ça ensemble.
1257	01:15:31:22	01:15:33:02	It was really exciting.	C'était passionnant.
1258	01:15:33:14	01:15:36:08	<i>We did this little thing of stopping the frames.</i>	<i>Et on a fait ce petit truc de geler les images.</i>

1259	01:15:36:12	01:15:40:04	<i>It's never really a long freeze. It's just a few frames that we freeze.</i>	<i>Jamais très longtemps, seulement l'espace de quelques images.</i>
1260	01:15:40:11	01:15:43:15	Just heighten the sexual tension between the two of them.	Simplement pour augmenter la tension sexuelle entre eux.
1261	01:15:51:12	01:15:54:05	It tells a story. It's very emotional.	Ça raconte une histoire. C'est très émouvant.
1262	01:15:54:09	01:15:57:14	It's very sexual, I think, without really showing much.	C'est très sexuel, je trouve, sans trop montrer.
1263	01:15:57:23	01:15:59:13	<i>Some other films I've done have shown more.</i>	<i>À l'inverse d'autres films.</i>
1264	01:16:02:11	01:16:04:22	- You went to see her? - To warn her about Chino.	<i>Vous êtes allée la voir ? - À cause de Chino.</i>
1265	01:16:05:03	01:16:07:06	- So she did help you? - We shouldn't get into that.	<i>Elle vous a aidé ? - Évitions le sujet.</i>
1266	01:16:07:10	01:16:09:16	<i>You know, when they're undressing separately...</i>	<i>Quand ils se déshabillent l'un après l'autre,</i>
1267	01:16:09:20	01:16:11:22	and we've got odd dialogue over the undressing.	<i>on entend le dialogue étrange par-dessus.</i>
1268	01:16:12:02	01:16:15:01	Nothing to do with what they're actually doing. Yet, I think...	Rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire, et pourtant,
1269	01:16:15:05	01:16:18:15	that it's really good and very good storytelling.	je trouve ça efficace et ça raconte bien l'histoire.

1270	01:16:26:07	01:16:30:01	<i>This kind of cutting in Out of Sight and in movies like JFK...</i>	<i>Ce type de montage dans Hors d'atteinte et dans des films comme JFK</i>
1271	01:16:30:14	01:16:33:22	<i>represents a further break from Griffith's classic style of seamless editing.</i>	<i>s'éloigne un peu plus du montage invisible de Griffith.</i>
1272	01:16:34:13	01:16:37:01	You gotta start thinking on a different level, like the CIA does.	Il faut penser comme la CIA.
1273	01:16:37:05	01:16:38:20	Fragmenting Time and Space	FRAGMENTER LE TEMPS ET L'ESPACE [®]
1274	01:16:39:00	01:16:42:16	<i>Where editors once labored to preserve the illusion of continuous time and space...</i>	<i>Alors que des monteurs préservait l'illusion de la continuité,</i>
1275	01:16:43:03	01:16:47:05	<i>they now fracture it at will, creating new possibilities for storytelling.</i>	ils la fracturent désormais, créant de nouvelles possibilités narratives
1276	01:16:47:09	01:16:50:08	...exactly what he said he was. A patsy.	...est peut-être ce qu'il a dit : un bouc émissaire.
1277	01:16:50:15	01:16:55:03	Oliver Stone is a very wonderful director for an editor because...	Oliver Stone est un réalisateur idéal pour un monteur
1278	01:16:55:07	01:16:58:12	he gives the editor free rein. He says to the editor, "Play jazz.	parce qu'il lui donne carte blanche.
1279	01:16:58:16	01:17:00:16		Il dit au monteur : "Joue du jazz.
1280	01:17:01:14	01:17:03:04	"Just go free form."	Exprime-toi librement."

1281	01:17:03:13	01:17:05:12	<i>There is a scene in JFK where...</i>	<i>Il y a une scène dans JFK où...</i>
1282	01:17:05:20	01:17:09:04	<i>Oswald walks from a house to a theater...</i>	<i>Oswald va d'une maison à un cinéma</i>
1283	01:17:09:08	01:17:12:10	and he said, "When you cut this scene just make it very chaotic."	et il a dit : "Quand tu montes cette scène, rends-la chaotique."
1284	01:17:12:14	01:17:15:10	So I cut the scene in what I thought was a chaotic way...	Donc j'ai monté la scène d'une manière chaotique
1285	01:17:15:14	01:17:17:11	and I showed him the next day and he said "No, no, no."	et je lui montre le lendemain et il dit :
1286	01:17:17:15	01:17:20:04	"It's gotta be way more chaotic than that."	"Non, non, ça doit être encore plus chaotique que ça."
1287	01:17:20:12	01:17:25:06	<i>Since we cut JFK on a three-quarter inch linear editing system...</i>	<i>Comme on a monté JFK sur un système de montage linéaire de deux centimètres.</i>
1288	01:17:25:10	01:17:28:01	<i>one thing it had was the ability to hit these buttons...</i>	<i>On pouvait appuyer sur ces boutons</i>
1289	01:17:28:05	01:17:29:11	<i>and change where the edit went.</i>	<i>et changer de plan.</i>
1290	01:17:29:15	01:17:33:02	<i>So I sat there and just banged on the keys like this...</i>	<i>Alors, j'ai juste tapé sur les touches comme ça...</i>
1291	01:17:34:02	01:17:35:12	and I showed it to him the next day and he went, "That's it!" It's in the movie.	Et je lui ai montré et il a dit :

1292	01:17:35:16	01:17:37:06		"Voilà !" C'est dans le film.
1293	01:17:37:12	01:17:40:15	In xXx, I did have a new editing philosophy.	Dans xXx, j'ai adopté une nouvelle philosophie au montage.
1294	01:17:40:19	01:17:44:07	I had been interested in Cubism all my life.	Je me suis toujours intéressé au cubisme dans ma vie.
1295	01:17:44:22	01:17:48:21	<i>And one day I was watching extreme sports videos.</i>	<i>Un jour, je regardais des vidéos de sports extrêmes.</i>
1296	01:17:49:01	01:17:51:22	<i>Somebody will do some amazing stunt.</i>	<i>Un type faisait des cascades incroyables à l'envers,</i>
1297	01:17:52:02	01:17:54:07	<i>They'll do it in reverse and do it forward and then they'll do it in reverse.</i>	<i>puis à l'endroit, puis à l'envers.</i>
1298	01:17:54:11	01:17:57:21	<i>I suddenly thought, "What if I did it in so many angles..."</i>	<i>Je me suis dit : "Et si je montais sous tellement d'angles différents</i>
1299	01:17:58:05	01:18:02:08	<i>"that I didn't care whether you saw the beginning of a stunt..."</i>	<i>qu'on s'en ficherait de voir le début de la cascade</i>
1300	01:18:02:15	01:18:04:14	<i>"from four different angles?"</i>	<i>de quatre angles différents ?"</i>
1301	01:18:04:18	01:18:07:20	<i>And the way we would cut it you would feel...</i>	<i>De cette manière, on aurait l'impression</i>
1302	01:18:08:00	01:18:11:07	<i>that you were going around the event in pieces...</i>	<i>de voir l'événement en morceaux</i>

1303	01:18:11:11	01:18:14:19	<i>so that by the time that motorcycle lands...</i>	<i>de façon à ce qu'au moment où la moto atterrit,</i>
1304	01:18:14:23	01:18:17:02	<i>you've actually experienced the jump...</i>	<i>on a vraiment vécu le saut.</i>
1305	01:18:17:06	01:18:19:04	<i>almost as if you're on the motorcycle...</i>	<i>Presque comme si on était sur la moto,</i>
1306	01:18:19:08	01:18:23:09	<i>as opposed to standing back at a safe distance...</i>	<i>contrairement à être assis à une distance de sécurité</i>
1307	01:18:23:13	01:18:26:16	<i>observing the event like you would in real life.</i>	<i>et regarder l'événement comme dans la vraie vie.</i>
1308	01:18:36:10	01:18:38:04	This is not real life.	Ce n'est pas la réalité.
1309	01:18:38:13	01:18:40:18	This is really relishing...	C'est vraiment savourer
1310	01:18:41:11	01:18:43:07	this action moment...	cette scène d'action
1311	01:18:43:11	01:18:46:03	by making a Cubist editing approach.	en la montant avec une approche cubiste.
1312	01:18:46:15	01:18:48:18	The 21st Century Faster and Faster	LE 21 ^E SIÈCLE TOUJOURS PLUS VITE
1313	01:18:49:09	01:18:52:14	<i>Another change in editing is the accelerated pace of movies...</i>	<i>Un autre changement en montage est le rythme accéléré des films,</i>

1314	01:18:52:20	01:18:55:04	<i>a subject of controversy among filmmakers.</i>	<i>un sujet qui fait débat chez les réalisateurs.</i>
1315	01:18:57:18	01:19:00:16	An encounter with two swords 30 years ago...	Un duel à l'épée,
1316	01:19:01:11	01:19:02:17		<i>il y a 30 ans,</i>
1317	01:19:03:03	01:19:06:10	<i>would have been probably done in a master shot and a couple of exchanges.</i>	<i>aurait sans doute été filmé majoritairement en un plan large.</i>
1318	01:19:07:00	01:19:10:10	Today that encounter could evolve into 200 shots.	Aujourd'hui, ce combat pourrait
1319	01:19:10:14	01:19:13:13		être filmé en 200 plans.
1320	01:19:13:18	01:19:15:18	<i>Split-second eye blink.</i>	<i>Un clin d'œil d'une fraction de seconde.</i>
1321	01:19:15:23	01:19:19:08	<i>A blade going into a chest. Slight movement of a wrist.</i>	<i>Une lame dans la poitrine. Un léger mouvement de poignet.</i>
1322	01:19:19:14	01:19:21:22	<i>So the audience is taken right down...</i>	<i>Le spectateur est directement impliqué</i>
1323	01:19:22:02	01:19:26:08	<i>into this roller-coaster ride of minutiae. And that's what they want.</i>	<i>dans cette montagne russe de détails et c'est ce qu'il veut.</i>
1324	01:19:28:09	01:19:33:02	<i>Because kids today are raised on television and then MTV...</i>	<i>Comme les enfants d'aujourd'hui ont grandi avec la télévision, MTV</i>

1325	01:19:33:06	01:19:34:19	<i>and commercials...</i>	<i>et les publicités,</i>
1326	01:19:35:00	01:19:37:07	they not only can process information faster...	ils sont non seulement capables
1327	01:19:37:12	01:19:40:00		de traiter l'information plus vite
1328	01:19:40:05	01:19:44:13	and understand what images mean, but that they demand it.	et comprendre les sens des images, mais ils en demandent.
1329	01:19:44:21	01:19:47:23	I think the MTV generation in the '80s kind of...	Je crois que la génération MTV des années 80
1330	01:19:49:09	01:19:51:09	created this style of editing.	a créé ce type de montage.
1331	01:19:51:19	01:19:56:01	<i>And Billy Weber and I on Top Gun, we were pushed in that direction.</i>	<i>Et Billy et moi avons été poussés dans cette direction pour Top Gun.</i>
1332	01:19:56:15	01:19:58:15	Jerry Bruckheimer and Don Simpson were very much in tune with their audiences.	<i>Jerry Bruckheimer et Don Simpson</i>
1333	01:19:58:19	01:20:01:04		<i>étaient très en phase avec leurs spectateurs.</i>
1334	01:20:02:14	01:20:05:18	They felt that that was what the audiences liked.	Ils pensaient que c'était ce que le spectateur voulait
1335	01:20:05:23	01:20:07:21	And I think they were proven right...	et je crois qu'on leur a donné raison

1336	01:20:08:08	01:20:10:20	given the box-office on some of those early movies.	quand on voit le box-office de certains de ces films.
1337	01:20:11:02	01:20:14:21	And I mean fast cutting was not invented now with MTV.	Le montage rapide n'a pas été inventé récemment ou par MTV.
1338	01:20:15:01	01:20:18:12	Just look at Lou Lombardo's work on <i>The Wild Bunch</i> .	Regardez le travail de Lou Lombardo dans <i>La Horde sauvage</i> .
1339	01:20:27:02	01:20:31:19	Sometimes a cutting style is effective inside of a movie...	Parfois, un style de montage sera efficace pendant un film
1340	01:20:32:04	01:20:34:21	to shake you up and rattle your soul.	pour vous secouer et à vous remuer.
1341	01:20:35:05	01:20:38:13	But consistently to have that style...	Mais avoir constamment ce style
1342	01:20:39:00	01:20:44:01	pounding away at you like a metronome on high speed for two and a half hours...	qui vous martèle comme un métronome pendant deux heures et demie,
1343	01:20:44:20	01:20:48:09	is a little bit, at least for me, maybe I'm just getting old...	c'est un peu trop, du moins pour moi, peut-être je deviens trop vieux,
1344	01:20:48:18	01:20:50:19	but it's a little bit debilitating.	mais c'est un peu trop débilitant.
1345	01:20:51:00	01:20:52:16	Now, it doesn't bother my kids.	Mais ça ne dérange pas mes enfants
1346	01:20:52:20	01:20:55:19	Because my kids were raised on 30-second commercials and on MTV...	parce qu'ils ont grandi avec des pubs de 30 secondes et MTV

1347	01:20:55:23	01:20:57:20	and VH1 and they were raised on video games.	et avec VH1 et avec les jeux vidéos.
1348	01:21:01:01	01:21:04:22	<i>I feel like I was born 80 and I'm growing backwards.</i>	<i>J'ai l'impression d'être né à 80 ans et de rajeunir.</i>
1349	01:21:05:05	01:21:08:06	<i>So now I'm somewhere around 27. You know, I get a tattoo...</i>	<i>Là, je dois avoir environ 27 ans. Je me suis fait un tatouage</i>
1350	01:21:09:03	01:21:11:19	and I'm feeling closer to a generation that has...	et je me sens plus proche d'une génération
1351	01:21:11:23	01:21:13:07	<i>learned to absorb information at a speed that was...</i>	<i>qui a appris à absorber</i>
1352	01:21:13:11	01:21:16:01		<i>de l'information à une vitesse qui était</i>
1353	01:21:16:05	01:21:17:14	<i>heretofore unthinkable...</i>	<i>jusqu'ici inconcevable</i>
1354	01:21:17:18	01:21:22:09	and where their rhythms are well...	et là où leur rythme est bien
1355	01:21:22:23	01:21:25:22	more hungry than a traditional narrative pace.	plus nerveux qu'un rythme narratif traditionnel.
1356	01:21:26:04	01:21:30:08	What I'm afraid of is the tendency for everything to go by quickly.	J'ai peur que la tendance veuille que tout aille vite.
1357	01:21:32:01	01:21:34:12	And I'm afraid of what it does to the culture.	Et j'ai peur de ce que ça fait sur la culture.

1358	01:21:36:09	01:21:39:05	A sense of consuming something and throwing it away...	Un sentiment de consommer quelque chose puis le jeter,
1359	01:21:39:09	01:21:42:01	as opposed to being enveloped with something.	contrairement à être enveloppé par cette chose.
1360	01:21:42:06	01:21:45:21	Taking the time to see and experience time in a different way.	Prendre le temps de voir et de vivre le temps différemment.
1361	01:21:55:15	01:21:58:21	First one understands...	D'abord, on comprend qu'on cause
1362	01:21:59:02	01:22:01:05	that he causes much of his own suffering needlessly.	inutilement ses propres souffrances.
1363	01:22:02:05	01:22:05:14	Second, he looks for the reasons for this in his own life.	Puis, on en cherche les raisons dans sa propre vie.
1364	01:22:06:12	01:22:08:04	To look is to have confidence in one's own ability to end the suffering.	On prend ainsi confiance
1365	01:22:08:08	01:22:10:20		en sa capacité à faire cesser la souffrance.
1366	01:22:11:23	01:22:15:15	Finally, a wish arises to find the path to peace.	Enfin, on souhaite trouver la voie de la paix.
1367	01:22:16:01	01:22:18:08	For all beings desire happiness. All wish to find their purer selves.	Car tous les êtres aspirent au bonheur.
1368	01:22:18:14	01:22:20:15		Tous souhaitent se purifier.

1369	01:22:21:21	01:22:24:04	Many times editing is about when not to cut.	Souvent, il faut savoir quand ne pas couper.
1370	01:22:24:18	01:22:26:03	When to have the silence.	Quand avoir un silence.
1371	01:22:26:10	01:22:28:10	When to let the moment be itself.	Quand laisser le moment être.
1372	01:22:28:22	01:22:32:17	<i>The musicality of Places in the Heart, is one of the things that is the strongest.</i>	<i>La musicalité dans Les Saisons du cœur est l'une des choses les plus fortes.</i>
1373	01:22:33:02	01:22:34:17	<i>And I don't mean the score.</i>	<i>Et je ne parle pas de la musique.</i>
1374	01:22:34:21	01:22:38:07	<i>I mean the musicality in the way that the scenes flow together...</i>	<i>Je parle de la musicalité de la façon dont les scènes sont liées,</i>
1375	01:22:38:11	01:22:41:16	<i>the ambience of that rural Texas summer...</i>	<i>l'ambiance de ce Texas rural en été,</i>
1376	01:22:41:20	01:22:43:23	<i>hot, with the cicadas...</i>	<i>chaud, avec les cigales...</i>
1377	01:22:44:10	01:22:47:23	<i>and there's a Foursquare Protestant feeling.</i>	<i>Et ce sentiment ferme protestant.</i>
1378	01:22:52:19	01:22:57:06	After her husband has been shot by this drunk black kid on the railroad tracks...	Après que son mari a été abattu par ce gamin noir et ivre sur les rails,
1379	01:22:58:07	01:22:59:20	there were no funeral parlors, you couldn't afford one anyway...	il n'y avait pas de funérailles,

1380	01:23:00:00	01:23:02:17	in the Depression...	c'était impayable d'ailleurs pendant la Dépression.
1381	01:23:02:21	01:23:06:07	the body was brought back to the home and laid out on the dining room table...	Le corps est ramené à la maison, couché sur la table à manger
1382	01:23:06:11	01:23:08:15	where they just had Sunday dinner.	alors qu'ils venaient de manger.
1383	01:23:10:06	01:23:12:09	<i>An incredibly moving moment.</i>	<i>Un moment extrêmement émouvant.</i>
1384	01:23:12:13	01:23:16:16	<i>And we just held on her.</i>	<i>On est resté sur elle, encore et encore.</i>
1385	01:23:18:11	01:23:21:08	We would have been married 15 years this October.	On allait fêter nos 15 ans de mariage en octobre.
1386	01:23:24:02	01:23:25:10	We had two children...	On avait deux enfants...
1387	01:23:28:16	01:23:32:00	and I never knew till just now Royce had a scar right there.	Et je découvre maintenant que Royce avait une cicatrice juste là.
1388	01:23:32:23	01:23:36:18	And it was just exquisite, moving, beautiful.	C'est simplement magnifique, émouvant, sublime.
1389	01:23:37:23	01:23:39:23	If we had cut it, it would have destroyed everything.	Si on avait coupé, ça aurait tout gâché.
1390	01:23:40:09	01:23:44:07	Editing is like poetry. It has to do with rhythms, with visual...	Le montage, c'est comme de la poésie. Il y a du rythme, des images...

1391	01:23:44:11	01:23:45:19	It's visual poetry.	C'est de la poésie visuelle.
1392	01:23:48:22	01:23:53:11	<i>The digital revolution has further enhanced the poetic powers of the editor.</i>	<i>La révolution numérique renforça le pouvoir poétique du monteur.</i>
1393	01:23:55:08	01:23:58:06	<i>George Lucas, who began his career as an editor...</i>	<i>George Lucas, qui a commencé sa carrière en tant que monteur,</i>
1394	01:23:58:13	01:24:01:08	<i>is one of the pioneers of this new technology.</i>	<i>est l'un des pionniers de cette nouvelle technologie.</i>
1395	01:24:02:20	01:24:04:16	<i>All art is technology. That's the very nature of it.</i>	Chaque art est une technologie.
1396	01:24:05:04	01:24:06:19		C'est sa vraie nature.
1397	01:24:07:07	01:24:09:18	The artist is always bumping against that technology.	L'artiste se heurte toujours à cette technologie.
1398	01:24:10:10	01:24:13:05	And the advent of whether it's a new color of blue...	Et la création, que ce soit un nouveau ton de bleu,
1399	01:24:13:10	01:24:17:07	whether it's a proscenium arch, whatever it is...	ou un arc proscenium, ou quoi que ce soit,
1400	01:24:17:11	01:24:21:10	it changes the way we work in that art form.	ça influence notre façon de travailler au sein de cette forme d'art.
1401	01:24:21:17	01:24:23:23	The Digital Revolution: Cutting Within the Frame	LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE : MONTER DANS L'IMAGE ^①

1402	01:24:24:03	01:24:25:14	<i>With computer technology, editors now can make changes within the frame...</i>	<i>Grâce au montage virtuel,</i>
1403	01:24:25:18	01:24:28:23		<i>les monteurs peuvent désormais modifier l'image elle-même.</i>
1404	01:24:29:03	01:24:32:10	<i>adding or removing elements from the original image.</i>	<i>En ajoutant ou retirant des éléments de l'image originale.</i>
1405	01:24:32:20	01:24:35:01	<i>This increases the editor's control...</i>	<i>Ça augmente le contrôle du monteur,</i>
1406	01:24:35:05	01:24:38:05	<i>but also multiplies the number of decisions to be made.</i>	<i>mais multiplie également le nombre de décisions à prendre.</i>
1407	01:24:39:16	01:24:41:17	Now you can edit in what I call 3D.	Maintenant, on peut monter en 3D.
1408	01:24:41:21	01:24:45:05	Which is, you have a scene...	C'est quand on a une scène
1409	01:24:45:18	01:24:49:00	and you have people in the scene and you can cut those people out...	et vous pouvez couper les personnages
1410	01:24:49:04	01:24:51:00	you can move them around in the scene.	et les faire bouger dans le plan.
1411	01:24:51:04	01:24:52:14	You can go in for a close-up, go out.	On peut zoomer, dézoomer.
1412	01:24:52:18	01:24:55:20	You can sort of direct the film in the editing room...	On peut, d'une façon, réaliser le film depuis la salle de montage.

1413	01:24:56:07	01:24:59:02	which is, growing up as an editor, what I've always wanted to do.	En tant que monteur, c'est ce que j'ai toujours voulu faire.
1414	01:25:00:20	01:25:03:13	<i>The new technology also makes it possible...</i>	<i>Cette nouvelle technologie rend aussi possible</i>
1415	01:25:03:17	01:25:05:14	<i>to cut the movie before shooting begins.</i>	<i>le montage du film avant le tournage.</i>
1416	01:25:06:06	01:25:10:16	<i>Pre-visualization gives an editor much more input in planning the movie.</i>	<i>La prévisualisation permet au monteur de participer à la préproduction.</i>
1417	01:25:11:22	01:25:14:14	<i>I have a system now, because of the digital world, I have a group of kids...</i>	<i>J'ai un nouveau système grâce au numérique.</i>
1418	01:25:14:18	01:25:18:14	<i>who do little videomatics of things. We have a little blue screen.</i>	<i>Une équipe réalise des petites vidéos devant un fond bleu.</i>
1419	01:25:18:18	01:25:21:12	<i>We can send these editors in and shoot scenes...</i>	<i>On peut envoyer les monteurs et filmer les scènes</i>
1420	01:25:21:16	01:25:23:08	<i>on just an amateur video camera.</i>	<i>grâce à une caméra amateur.</i>
1421	01:25:23:17	01:25:27:05	So I can actually shoot the film and make the film and write the film...	Donc je peux en fait tourner le film, le réaliser et l'écrire
1422	01:25:27:10	01:25:28:17	right there in the editing room.	depuis la salle de montage.
1423	01:25:29:02	01:25:32:12	<i>Every main character in our movie has a digital counterpart.</i>	<i>Chaque personnage principal a une doublure numérique.</i>

1424	01:25:32:19	01:25:35:20	<i>We have totally virtual actors now and we use them quite a bit.</i>	<i>On a des acteurs entièrement virtuels et on les utilise souvent,</i>
1425	01:25:36:00	01:25:37:12	<i>Mostly we use them for stunts and things.</i>	<i>surtout pour les cascades.</i>
1426	01:25:37:22	01:25:42:08	<i>We have a lot of situations where it's better to use a digital actor...</i>	<i>Dans beaucoup de cas, il est préférable d'utiliser des acteurs numériques</i>
1427	01:25:42:12	01:25:44:00	<i>than it is to use a real actor.</i>	<i>plutôt qu'un vrai acteur.</i>
1428	01:25:44:19	01:25:46:20	<i>Christopher Lee is 80 years old.</i>	<i>Christopher Lee a 80 ans.</i>
1429	01:25:47:01	01:25:49:08	<i>He can't really fight the way he did in Attack of the Clones.</i>	<i>Il ne peut pas se battre comme dans L'Attaque des Clones. ①</i>
1430	01:25:53:14	01:25:55:15	<i>You're not gonna get an artificial-intelligence computer...</i>	<i>On n'a pas d'intelligence artificielle</i>
1431	01:25:55:19	01:25:57:16	<i>that's neurotic enough to be able...</i>	<i>assez névrotique capable</i>
1432	01:25:57:20	01:26:00:12	<i>to understand how you create a performance.</i>	<i>de comprendre la création d'une performance.</i>
1433	01:26:01:00	01:26:02:06	<i>Performance is an art.</i>	<i>La performance est un art.</i>
1434	01:26:02:11	01:26:05:23	<i>At the end of the day, all this stuff has to work...</i>	<i>En fin de compte, tout ça doit servir</i>

1435	01:26:06:14	01:26:08:14	to tell a story.	à raconter une histoire.
1436	01:26:08:23	01:26:11:00	And if you're not telling a story...	Si ça ne raconte pas une histoire,
1437	01:26:11:05	01:26:12:22	it doesn't matter how much razzle-dazzle there is.	peu importe tout le tralala.
1438	01:26:13:02	01:26:14:20	It's not about the tools, it's about the story.	Il s'agit de l'histoire. ①
1439	01:26:16:02	01:26:19:19	The Final Re-Write	LA RÉÉCRITURE FINALE
1440	01:26:20:03	01:26:22:05	<i>In many ways, we're the last storyteller.</i>	<i>On est les derniers à raconter l'histoire.</i>
1441	01:26:22:09	01:26:25:07	The movie's been written by the writer and then it's directed...	Le film a été écrit, puis réalisé
1442	01:26:25:17	01:26:29:02	and then it comes to the last storytelling which is in the editing process.	et puis, la dernière partie de la narration, c'est le montage.
1443	01:26:29:06	01:26:34:06	The last draft of the screenplay is the first cut of the movie.	La dernière version du scénario est la première version du film.
1444	01:26:34:15	01:26:37:03	And the final cut of the movie...	Et la dernière version du film
1445	01:26:37:07	01:26:39:17	is the last draft of the script.	est la dernière version du scénario.

1446	01:26:39:23	01:26:41:20	An editor can take a sequence that a director has shot...	Un monteur peut prendre une séquence
1447	01:26:42:01	01:26:44:08		filmée par le réalisateur et la reconfigurer
1448	01:26:44:12	01:26:46:03	and reconfigure it so that it becomes a whole different sequence...	pour la changer complètement,
1449	01:26:46:08	01:26:48:09	which is much more beneficial to the movie.	ce qui est très bénéfique pour le film.
1450	01:26:49:06	01:26:51:22	<i>Bob Fosse referred to me as a collaborator...</i>	<i>Bob Fosse me voyait comme son collaborateur</i>
1451	01:26:52:02	01:26:55:01	on his movies and I don't think there can be a greater compliment for an editor...	<i>et je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs compliments</i>
1452	01:26:55:05	01:26:58:11	to be called a collaborator, to really...	pour un monteur d'être considéré comme un collaborateur,
1453	01:26:59:21	01:27:01:04	have that function.	d'occuper cette fonction.
1454	01:27:01:08	01:27:04:07	And now a word about dykes. Pow.	Un mot sur les gouines.
1455	01:27:04:12	01:27:06:02	I like dykes.	J'aime les gouines.
1456	01:27:06:20	01:27:08:20	How could you say that?	Comment tu oses dire ça ?

1457	01:27:09:07	01:27:12:18	Lenny was a biographical film of the comedian Lenny Bruce...	Lenny était un biopic sur le comédien Lenny Bruce
1458	01:27:12:22	01:27:15:19	who was often arrested for taking language...	qui a souvent été arrêté pour langage
1459	01:27:15:23	01:27:18:23	to the legal limits of where it could go in the late '50s.	à limite du légal à la fin des années 50.
1460	01:27:19:03	01:27:22:20	The most wonderful thing that happened in it...	L'une des plus belles choses du film s'est passée vers la fin.
1461	01:27:23:00	01:27:25:18	was near the end of the production. We had to show the film to the producer.	On devait montrer le film au producteur.
1462	01:27:26:06	01:27:29:11	And the script for the film was the best script I ever read.	Et le scénario du film était le meilleur que j'avais jamais lu.
1463	01:27:30:05	01:27:32:00	But we were having a problem. We hated the ending.	Mais il y avait un problème.
1464	01:27:32:16	01:27:33:21		On détestait la fin.
1465	01:27:34:01	01:27:36:01	You're trying to stop the information.	Vous occulterez l'information...
1466	01:27:36:05	01:27:39:12	Bailiff, will you please remove this man from the courtroom?	Sécurité, faites sortir cet homme.
1467	01:27:40:06	01:27:41:14	It was just not coming together.	Ça n'allait pas.

1468	01:27:41:19	01:27:43:18	<i>When Lenny is dragged out of the courtroom...</i>	<i>Quand Lenny se fait sortir du tribunal,</i>
1469	01:27:43:22	01:27:45:12	<i>his life is effectively over.</i>	<i>sa vie est finie.</i>
1470	01:27:45:23	01:27:49:03	<i>Between that period and the time of his death...</i>	<i>Entre cet instant et le moment de sa mort,</i>
1471	01:27:49:14	01:27:53:16	there were 20 minutes of material. And I turned to Bob and I said:	il restait 20 minutes de film. J'ai regardé Bob et j'ai dit :
1472	01:27:54:17	01:27:56:09	"Why don't we just kill the son of a bitch?"	"Pourquoi ne pas juste le tuer ?"
1473	01:27:57:09	01:27:58:12	<i>I took out two reels of film...</i>	<i>J'ai retiré deux bobines</i>
1474	01:27:59:08	01:28:02:18	<i>and I went straight from "You can't stop the information"...</i>	<i>et je suis directement passé de : "Vous occulter l'information"</i>
1475	01:28:02:22	01:28:04:06	<i>to Lenny's body on the floor.</i>	<i>au corps de Lenny.</i>
1476	01:28:04:10	01:28:08:00	And that was the most exciting thing I've ever done in a cutting room.	Et c'était la chose la plus excitante que j'ai faite au montage.
1477	01:28:08:06	01:28:10:03	<i>I mean, we just loved that.</i>	<i>On adorait ça.</i>
1478	01:28:13:09	01:28:17:22	<i>The opening scene of Apocalypse is a good example...</i>	<i>La scène d'ouverture d'Apocalypse Now est un bon exemple ^①</i>

1479	01:28:18:02	01:28:20:21	<i>of what you can achieve editorially...</i>	<i>des possibilités du montage</i>
1480	01:28:21:01	01:28:23:23	<i>that is not based on the original script.</i>	<i>qui n'était pas prévu dans le script original.</i>
1481	01:28:24:14	01:28:28:16	There were some collisions of images that occurred to Francis...	Francis a remarqué des collisions d'images
1482	01:28:28:20	01:28:30:16	as he was shooting the film...	pendant le tournage.
1483	01:28:30:21	01:28:35:11	that were at variance with how he had planned to begin the film originally.	Il y avait des différences par rapport à ce qu'il prévu pour le début du film.
1484	01:28:36:01	01:28:38:09	The trees being napalmed was originally shot for the surfing scene...	<i>La scène des arbres qui se font bombarder</i>
1485	01:28:38:13	01:28:40:23		était à l'origine tournée pour la scène de surf
1486	01:28:41:03	01:28:42:19	which comes much later in the film.	qui vient plus tard dans le film.
1487	01:28:43:07	01:28:45:22	<i>There was a shot of jungle...</i>	<i>Il y avait un plan de la jungle</i>
1488	01:28:46:02	01:28:48:10	<i>bursting into slow-motion flames with helicopters flying...</i>	<i>qui explose en slow-motion</i>
1489	01:28:48:14	01:28:53:10	<i>at odd angles in slow motion through the frame.</i>	<i>avec des hélicoptères qui traversent l'image en slow-motion.</i>

1490	01:28:53:17	01:28:58:08	And when Francis saw that shot in dailies, which was, I think, simply done...	Quand Francis a vu ce plan dans les rushes qui était seulement fait
1491	01:28:58:12	01:29:00:11	<i>to record this explosion.</i>	<i>pour filmer cette explosion.</i>
1492	01:29:00:15	01:29:03:17	<i>It wasn't intended to use it in the finished film.</i>	<i>Il n'avait pas l'intention de l'utiliser dans la version finale.</i>
1493	01:29:03:21	01:29:06:19	But he looked at it and said, "That's the film right there."	Mais il l'a vue et a dit : "C'est ça le film, voilà."
1494	01:29:07:00	01:29:09:19	"Jungle, flames, helicopters."	La jungle, des flammes, des hélicoptères."
1495	01:29:10:08	01:29:14:00	<i>The Martin Sheen character was one that was shaped...</i>	<i>Le personnage de Martin Sheen a été façonné</i>
1496	01:29:14:11	01:29:16:23	<i>very significantly in the editing room.</i>	<i>en grande partie au montage.</i>
1497	01:29:17:12	01:29:19:14	<i>The film itself was shot...</i>	<i>Le film en lui-même a été tourné</i>
1498	01:29:20:01	01:29:25:02	with the idea that there would be a narrative glue to hold the film together.	avec l'idée d'une colle narrative qui maintiendrait le film.
1499	01:29:26:02	01:29:31:12	What exactly that glue was... and who the character of the narrator really was...	Cette colle et le personnage du narrateur
1500	01:29:32:04	01:29:36:10	was really not shaped until well into the post-production process.	ont été façonnés bien après le début de la phase de postproduction.

1501	01:29:37:06	01:29:40:15	<i>Willard punches the mirror. Blood comes out of his hand.</i>	<i>Willard cogne le miroir. Sa main se met à saigner.</i>
1502	01:29:40:19	01:29:44:21	<i>All of this is really happening. That's real blood. That's Marty Sheen.</i>	<i>Tout ça est réel. C'était du vrai sang. C'était Marty Sheen.</i>
1503	01:29:45:01	01:29:49:23	<i>None of that was intended to happen. That was just Francis saying:</i>	<i>Rien de tout ça n'était prévu. C'est juste Francis qui a dit :</i>
1504	01:29:50:04	01:29:54:10	<i>"Marty, let's shoot an improvisation with you trapped in your room..."</i>	<i>"Marty, on va filmer une improvisation où tu es coincé dans ta chambre</i>
1505	01:29:54:14	01:29:55:23	<i>"and what is gonna happen."</i>	<i>et voir ce qu'il va se passer."</i>
1506	01:29:56:03	01:29:59:19	<i>I think as we worked on the film, we realized...</i>	<i>Je crois que pendant qu'on travaillait sur le film, on s'est rendu compte</i>
1507	01:30:00:06	01:30:03:06	<i>that the film itself was, in its own strange way, a kind of modern opera.</i>	<i>que le film en lui-même était, d'une étrange façon,</i>
1508	01:30:03:10	01:30:04:20		<i>une sorte d'opéra moderne.</i>
1509	01:30:05:00	01:30:08:05	<i>And the reality of dealing...</i>	<i>Et le fait de se confronter</i>
1510	01:30:08:09	01:30:10:23	<i>just in the beginning, with the Martin Sheen character...</i>	<i>au début au personnage de Martin Sheen</i>
1511	01:30:11:03	01:30:13:20	<i>was not sufficient to give the audience...</i>	<i>n'était pas suffisant pour donner au spectateur</i>

1512	01:30:14:00	01:30:17:05	<i>not only the emotional state with which to enter the film...</i>	<i>non seulement l'état émotionnel avec lequel entrer dans le film,</i>
1513	01:30:17:09	01:30:20:09	<i>but the visual iconography of the film itself.</i>	<i>mais aussi l'iconographie visuelle du film en lui-même.</i>
1514	01:30:21:02	01:30:25:10	<i>Going through the dailies of the film, I collected a number of images...</i>	<i>En regardant les rushes du film, j'ai rassemblé plusieurs images</i>
1515	01:30:25:14	01:30:29:11	<i>of the Cambodian heads, burning images from the end...</i>	<i>des têtes des Cambodgiens, les images qui brûlent à la fin,</i>
1516	01:30:29:15	01:30:34:02	<i>and worked them in through a series of multilevel dissolves...</i>	<i>et je les ai mises à travers différents niveaux de fondus</i>
1517	01:30:34:07	01:30:38:03	<i>with the burning napalm and the helicopters flying through...</i>	<i>avec le napalm qui brûle et les hélicoptères qui volent</i>
1518	01:30:38:07	01:30:41:15	<i>and then images of Willard's room and Willard asleep...</i>	<i>puis les images de la chambre de Willard en train de dormir</i>
1519	01:30:41:20	01:30:44:10	<i>and he's trapped in this nightmare. You have been hearing helicopter sounds...</i>	<i>et il est prisonnier de ce cauchemar.</i>
1520	01:30:44:15	01:30:46:18		<i>On a entendu ces hélicoptères</i>
1521	01:30:46:23	01:30:50:02	<i>and now you see this ceiling fan...</i>	<i>et maintenant on voit le ventilateur de plafond</i>
1522	01:30:50:06	01:30:54:13	<i>and what you're hearing is the sound of a helicopter.</i>	<i>et ce qu'on entend, c'est ce bruit d'hélicoptère.</i>

1523	01:30:54:17	01:30:57:18	<i>Is that coming from his dream? Is it a reality?</i>	<i>Est-ce dans son rêve ? Est-ce la réalité ?</i>
1524	01:30:57:22	01:31:00:23	<i>Is somehow that sound coming from the fan?</i>	<i>Ce son provient-il du ventilateur ?</i>
1525	01:31:01:03	01:31:03:08	<i>I remember when I was assembling those images...</i>	<i>Je me souviens, quand je montais ces images,</i>
1526	01:31:03:12	01:31:08:02	almost jumping away from the editing machine when I put that sound...	de m'éloigner de la machine de montage quand j'ai associé ce bruit
1527	01:31:08:08	01:31:09:21	with that image...	avec cette image
1528	01:31:10:01	01:31:14:02	because it seemed to me that that fan was making that sound...	parce que j'avais l'impression que ce ventilateur produisait ce son.
1529	01:31:14:09	01:31:16:10	<i>even though I knew it was impossible and if it convinced me, who was doing it...</i>	<i>Même si je savais que c'était impossible</i>
1530	01:31:16:14	01:31:18:12		<i>et si moi j'étais convaincu,</i>
1531	01:31:18:17	01:31:20:18	<i>it surely would convince others.</i>	<i>alors les autres seraient convaincus.</i>
1532	01:31:21:19	01:31:26:02	<i>Now they begin to coalesce and they turn into a real helicopter.</i>	<i>Et puis ces bruits s'unissent et deviennent un vrai hélicoptère.</i>
1533	01:31:26:10	01:31:27:15	<i>Coming from a fan?</i>	<i>Ça vient du ventilateur ?</i>

1534	01:31:29:02	01:31:30:04	No-	Non.
1535	01:31:30:12	01:31:34:07	<i>And then you hear a real helicopter fly over the room.</i>	<i>Et puis on entend un vrai hélicoptère passer au-dessus de la chambre.</i>
1536	01:31:35:00	01:31:39:00	<i>Willard gets up out of bed, goes over to the window and says:</i>	<i>Willard sort de son lit, va à la fenêtre et dit :</i>
1537	01:31:39:19	01:31:40:16	Saigon.	Saigon.
1538	01:31:42:22	01:31:43:18	Shit.	Merde.
1539	01:31:45:01	01:31:49:15	<i>All of that, the narration, and the helicopter flying over...</i>	<i>Tout ça, la narration, les hélicoptères</i>
1540	01:31:49:20	01:31:52:04	<i>and the napalm jungle...</i>	<i>et le napalm dans la jungle</i>
1541	01:31:52:09	01:31:55:00	<i>is concocted into something...</i>	<i>sont concoctés en quelque chose</i>
1542	01:31:55:06	01:31:59:00	<i>that is a powerful beginning to a film...</i>	<i>qui représente le début puissant d'un film.</i>
1543	01:31:59:04	01:32:01:12	not only powerful in and of itself...	Pas seulement puissant en lui-même,
1544	01:32:01:19	01:32:05:06	but powerful in the way that it sets the stage...	mais puissant dans le sens où il pose les bases

1545	01:32:05:10	01:32:09:08	for the journey that this particular film is going to take.	de ce chemin que ce film en particulier va emprunter.
1546	01:32:09:12	01:32:13:15	Obviously, great directors give you great material to work with.	Bien sûr, les grands réalisateurs vous donnent du contenu extraordinaire.
1547	01:32:14:12	01:32:17:23	But the ultimate film that you see is the edited version...	Mais la version finale que vous voyez, est la version montée.
1548	01:32:18:03	01:32:20:14	and the editor is greatly responsible for that.	Et le monteur en est, en grande partie, responsable.
1549	01:32:21:02	01:32:24:22	I find my work absolutely fascinating and absorbing.	Je trouve mon métier absolument fascinant et passionnant.
1550	01:32:26:00	01:32:29:18	I sat down to work and 30 years went by...	Je me suis mis au travail et 30 ans ont passé
1551	01:32:30:00	01:32:31:04	without my noticing it.	sans m'en rendre compte.
1552	01:32:31:12	01:32:34:02	It's true. When I go into an editing room in the morning...	C'est vrai. Quand j'arrive en salle de montage le matin.
1553	01:32:34:23	01:32:37:14	I edit. My assistant has to remind me it's lunchtime.	Je monte. Mon assistante doit me rappeler de manger.
1554	01:32:38:17	01:32:42:07	Or Steven has to come in and say, "Hey, Mike, why don't you stop for a while?"	Ou Steven doit venir et me dire : "Hé, Mike, tu ferais pas une pause ?"
1555	01:32:42:12	01:32:44:06	Because time goes by like that.	Parce que le temps défile.

1556	01:32:45:07	01:32:48:11	You're building a whole other world. You're building a whole construct.	On bâtit tout un autre monde. On bâtit toute une construction.
1557	01:32:48:15	01:32:51:22	There's a joy on one level in that it's like putting a puzzle together.	On ressent un certain plaisir, c'est comme assembler un puzzle.
1558	01:32:52:02	01:32:55:03	I have thousands of pieces and how do I tell the story?	"J'ai des milliers de pièces, comment raconter l'histoire ?
1559	01:32:55:07	01:32:57:03	And this goes before that. No, that doesn't.	Ça, c'est avant ça. Non, ça ne va pas.
1560	01:32:57:07	01:32:58:20	Actually, I only need half of that.	En fait, la moitié me suffit."
1561	01:32:59:00	01:33:03:04	The job is not unlike the Talmudic scholar...	Ce n'est pas très différent que celui qui étudie le Talmud
1562	01:33:03:08	01:33:07:20	who goes and sits and argues about the book...	qui s'assoit et discute du livre
1563	01:33:08:00	01:33:11:21	over and over again, always coming up with new answers...	encore et encore, trouvant à chaque fois de nouvelles réponses
1564	01:33:12:01	01:33:16:16	that are just more subtly refined than the last answer.	qui sont subtilement plus raffinées que la précédente.
1565	01:33:17:02	01:33:21:08	To sit in a theater at a preview and to hear an audience laugh...	D'être assis dans une salle de cinéma et entendre les rires
1566	01:33:21:12	01:33:25:03	at that moment when you expect the laugh and it comes back at you...	au moment où on attend des rires et que ça se produit

1567	01:33:25:08	01:33:28:09	or to hear an audience shuffling and crying because...	ou entendre renifler ou pleurer
1568	01:33:28:14	01:33:33:06	it's so sad and you expect that moment to really happen that way...	tellement c'est triste et qu'on espérait cette réaction,
1569	01:33:33:11	01:33:35:10	that's so marvelous.	c'est merveilleux.
1570	01:33:35:15	01:33:38:09	It tells you what power we have.	Ça montre le pouvoir qu'on a.
1571	01:33:38:14	01:33:42:10	I believe in people being able to learn because otherwise, what's the point?	Je crois les personnes capables d'apprendre, sinon à quoi ça sert ?
1572	01:33:42:14	01:33:45:09	We're all gonna, you know, be passed one of these days...	On va tous disparaître un de ces jours
1573	01:33:45:14	01:33:48:23	and how are we gonna take this fantastic thing called film...	et que faire de cette chose magnifique qu'est le cinéma
1574	01:33:49:03	01:33:51:05	and motion pictures and storytelling...	et les films et les histoires
1575	01:33:51:09	01:33:53:14	unless we pass it on and teach people how to do it?	si on ne le transmet pas à d'autres personnes.
1576	01:33:55:18	01:33:59:02	<i>In the century since Edwin Porter introduced editing...</i>	<i>Au cours du siècle où Edwin Porter inventa le montage,</i>
1577	01:33:59:13	01:34:03:01	<i>editors have emerged from their dimly lit back rooms.</i>	<i>les monteurs sortirent de leurs pièces mal éclairées.</i>

1578	01:34:03:06	01:34:04:23	<i>Once anonymous men and women...</i>	<i>Autrefois anonymes,</i>
1579	01:34:05:03	01:34:09:09	<i>they have gradually become principal collaborators in the filmmaking process.</i>	<i>ils devinrent peu à peu importants dans la production de films.</i>
1580	01:34:09:22	01:34:14:20	<i>The best-kept secret in the movies, the editor, is finally out.</i>	<i>Le plus grand secret du cinéma, le monteur, a finalement été révélé.</i>
1581	01:34:15:01	01:34:16:15	The Oscar goes to...	L'Oscar est attribué à...
1582	01:36:07:01	01:36:09:10	Thank you. Thank you so much.	Merci. Merci beaucoup.
1583	01:36:10:22	01:36:12:10	You know, Steven gave me...	Steven m'a donné...
1584	01:36:13:15	01:36:15:05	my first editorial advice. I don't know if you remember this or not, Steven...	mon premier conseil en montage.
1585	01:36:15:09	01:36:17:21		Je ne pas sais si tu t'en souviens, Steven.
1586	01:36:18:16	01:36:21:15	but Steven produced <i>I Wanna Hold Your Hand</i> , my first movie.	Steven a produit <i>Crazy Day</i> , mon premier film.
1587	01:36:22:04	01:36:25:19	I talked to him about a lot of things but when it came to editing he said:	Je lui ai parlé de beaucoup de choses, mais à propos du montage, il m'a dit :
1588	01:36:26:00	01:36:30:20	"Hey, Bob, real easy. When in doubt, cut it out."	"Hé, Bob, c'est simple, si tu doutes, coupes."

1589	01:36:32:08	01:36:33:08	And...	Et...
1590	01:36:34:07	01:36:36:23	I've been saying that in the editing room, as you guys know...	Et je l'ai répété au montage, comme vous le savez
1591	01:36:37:03	01:36:38:13	for all these years.	pendant toutes ces années.
1592	01:36:39:00	01:36:42:21	Steven also was able to... When I was making that movie...	Steven a aussi pu... Quand je réalisais mon premier film,
1593	01:36:43:01	01:36:46:09	Steven had just bought his first mansion in Beverly Hills.	Steven venait d'acheter sa première villa à Beverly Hills.
1594	01:36:47:01	01:36:48:01	And...	Et...
1595	01:36:49:00	01:36:51:02	he said, "Hey, I've got this great pool house.	Et il a dit : "J'ai ce super poolhouse. ①
1596	01:36:51:09	01:36:53:04	"You guys don't have to edit on the lot where there's no windows...	Vous n'êtes pas obligés de monter
1597	01:36:53:08	01:36:55:10		dans cette salle de montage sans fenêtre.
1598	01:36:55:14	01:36:58:00	"in the editing rooms. You guys can edit in this pool house."	Vous pouvez venir faire ça dans le poolhouse. ①
1599	01:36:58:11	01:36:59:20	And we said, "Hey, that's great."	"Hé, c'est génial."

1600	01:37:00:00	01:37:03:06	We went in the back of Steven's house and edited <i>I Wanna Hold Your Hand</i> ...	On est allé chez Steven, on a monté <i>Crazy Day</i> dans le poolhouse. ①
1601	01:37:03:10	01:37:05:08	in the pool house. But this strange thing kept happening.	Mais il se passait des trucs bizarres.
1602	01:37:07:01	01:37:11:02	We'd get there in the morning and the editors would pull the reels...	On arrivait le matin, les monteurs sortaient les rushes
1603	01:37:11:06	01:37:14:20	off the racks and all the sprockets would be torn up...	des étagères et tous les pignons étaient tordus
1604	01:37:15:16	01:37:17:19	and there'd be, like, ripped film.	et la pellicule était parfois déchirée.
1605	01:37:18:00	01:37:21:11	And of course you don't have to, you know...	Et bien sûr, il ne fallait pas réfléchir bien longtemps
1606	01:37:21:16	01:37:24:06	think very far to figure out what was really happening. So I asked...	pour comprendre ce qu'il se passait. Donc j'ai demandé...
1607	01:37:26:02	01:37:30:19	Steven about it one day and he said, "Sometimes I can't sleep..."	J'ai demandé à Steven et il a dit : "Parfois, je n'arrive pas à dormir
1608	01:37:31:23	01:37:34:19	"and so I thought I'd go up to the pool house and run a few reels."	alors je me dis que j'irais bien regarder quelques rushes."
1609	01:37:38:19	01:37:42:08	But what happens in that editing room? You sit around, you talk about girls.	Ce qu'il se passe pendant le montage ? On reste assis, on parle de filles.
1610	01:37:43:09	01:37:46:13	And you talk dirty. And you lie on the couch.	On raconte des cochonneries. On se couche dans le divan.

1611	01:37:47:05	01:37:51:00	And you enjoy yourself. And you eat chocolate bars.	On profite. On mange des barres de chocolat.
1612	01:37:52:13	01:37:55:20	And like I said before, when somebody hears a director coming...	Et comme j'ai dit, si on entend le réalisateur arriver,
1613	01:37:56:07	01:37:59:18	you throw everything away and you stand up straight like you're working...	on jette tout et on se lève pour faire semblant de travailler.
1614	01:38:02:06	01:38:03:17	and... that's what editors do.	C'est ce que font les monteurs.

Sous-titre	Time in	Time out	Sous-titre
1	00:04:01:07	00:04:05:04	LIFE OF AN AMERICAN FIREMAN (1903)
2	00:04:39:05	00:04:44:06	LE VOL DU GRAND RAPIDE (1903)
3	00:06:58:05	00:07:02:23	WALTER MURCH AU MONTAGE DE <i>RETOUR À COLD MOUNTAIN</i>
4	00:08:20:09	00:08:23:09	LES DENTS DE LA MER (1975)
5	00:10:34:02	00:10:37:08	L'INVISIBLE ENNEMI (1912)
6	00:11:04:22	00:11:09:13	LES DEUX ORPHELINES (1921)
7	00:11:27:21	00:11:30:17	NAISSANCE D'UNE NATION (1915)
8	00:12:05:13	00:12:10:04	LES DEUX ORPHELINES (1921)
9	00:12:29:23	00:12:34:14	MATRIX (1999)
10	00:13:56:16	00:14:00:18	LE DERNIER NABAB (1976)
11	00:15:19:19	00:15:24:09	RESERVOIR DOGS (1992)
12	00:16:04:11	00:16:09:10	PULP FICTION (1994)
13	00:18:56:07	00:19:00:14	L'ARRIVISTE (1999)
14	00:19:10:03	00:19:14:22	<i>LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND (1966)</i>
15	00:20:31:05	00:20:36:05	OCTOBRE (1927)
16	00:21:09:12	00:21:14:15	LES DEUX ORPHELINES (1921)
17	00:21:18:21	00:21:22:11	L'HOMME À LA CAMÉRA (1929)
18	00:23:29:18	00:23:32:20	LA GRÈVE (1924)
19	00:24:41:21	00:24:46:15	LE CUIRASSÉ POTEKINE (1925)
20	00:25:19:09	00:25:23:11	LES INCORRUPTIBLES (1987)
21	00:25:31:15	00:25:36:10	BRAZIL (1985)
22	00:25:38:21	00:25:43:21	<i>TERMINATOR 2: LE JUGEMENT DERNIER (1991)</i>
23	00:26:04:18	00:26:09:12	GRAND CANYON (1991)
24	00:27:32:16	00:27:36:08	BULLITT (1968)
25	00:27:51:12	00:27:55:09	FRENCH CONNECTION (1971)
26	00:28:55:13	00:28:58:21	WALTER MURCH AU MONTAGE DE <i>RETOUR À COLD MOUNTAIN</i>
27	00:30:29:20	00:30:33:11	NOSFERATU LE VAMPIRE (1922)
28	00:31:38:13	00:31:43:06	SCREAM (1996)
29	00:32:49:16	00:32:54:12	PSYCHOSE (1960)

30	00:33:25:13	00:33:28:21	LE SILENCE DES AGNEAUX (1991)
31	00:34:54:06	00:34:58:04	WALTER MURCH AU MONTAGE DE <i>RETOUR À COLD MOUNTAIN</i>
32	00:38:02:07	00:38:05:22	L'HOMME QUI MURMURAIT À L'OREILLE DES CHEVAUX (1998)
33	00:38:59:14	00:39:02:16	LA CHUTE DU FAUCON NOIR (2001)
34	00:40:14:23	00:40:19:04	LE PIC DE DANTE (1997)
35	00:43:11:00	00:43:15:22	HUMPHREY BOGART AVEC LE MONTEUR OTHO LOVERING
36	00:43:16:16	00:43:21:12	ANGELA LANSBURY AVEC LE MONTEUR RALPH WINTERS
37	00:44:33:11	00:44:36:14	BASIC INSTINCT (1992)
38	00:46:16:05	00:46:19:10	PIÈGE À GRANDE VITESSE (1995)
39	00:47:38:10	00:47:43:11	WEEK-END EN FAMILLE (1995)
40	00:50:04:05	00:50:09:01	THE PLEDGE (2001)
41	00:51:35:22	00:51:40:19	RAGING BULL (1980)
42	00:53:42:20	00:53:48:14	LA LISTE DE SCHINDLER (1993)
43	00:58:07:10	00:58:12:01	WHY WE FIGHT: PRÉLUDE À LA GUERRE (1942)
44	00:58:18:13	00:58:22:16	JOUR J, 6 JUIN, 1944
45	00:58:30:09	00:58:34:02	CASABLANCA (1942)
46	00:58:38:09	00:58:43:08	WHY WE FIGHT : WAR COMES TO AMERICA (1943)
47	00:58:59:23	00:59:03:20	LE TRIOMPHE DE LA VOLONTÉ (1934)
48	00:59:28:02	00:59:32:11	GERMANY CALLING (1942)
49	00:59:48:09	00:59:53:00	WHY WE FIGHT : PRÉLUDE À LA GUERRE (1942)
50	01:00:15:12	01:00:19:18	STARSHIP TROOPERS (1997)
51	01:02:53:03	01:02:57:19	VERTIGO (1958)
52	01:03:19:09	01:03:24:04	COMMENT ÉPOUSER UN MILLIONNAIRE (1953)
53	01:03:47:15	01:03:52:07	ÉCRIT SUR DU VENT (1956)
54	01:04:13:06	01:04:17:16	À BOUT DE SOUFFLE (1959)
55	01:06:34:10	01:06:39:05	BONNE ET CLYDE (1957)
56	01:08:18:01	01:08:21:01	EASY RIDER (1969)
57	01:12:39:04	01:12:43:14	LA FIÈVRE AU CORPS (1981)
58	01:14:46:02	01:14:49:22	HORS D'ATTEINTE (1998)

59	01:17:03:20	01:17:08:13	JFK (1991)
60	01:17:49:09	01:17:53:05	XXX (2002)
61	01:19:01:11	01:19:03:16	LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS (1938)
62	01:19:07:00	01:19:11:21	GLADIATOR (2000)
63	01:19:51:14	01:19:56:01	TOP GUN (1986)
64	01:19:56:15	01:20:01:15	JOURS DE TONNERRE (1990)
65	01:20:16:02	01:20:20:21	LA HORDE SAUVAGE (1969)
66	01:20:58:19	01:21:03:14	FAST AND FURIOUS (2000)
67	01:21:46:13	01:21:50:14	KUNDUN (1997)
68	01:22:29:05	01:22:33:21	LES SAISONS DU CŒUR (1984)
69	01:23:46:10	01:23:51:05	STAR WARS ÉPISODE II L'ATTAQUE DES CLONE (2002)
70	01:27:06:09	01:27:11:02	LENNY (1974)
71	01:28:12:20	01:28:17:15	APOCALYPSE NOW (1979)
72	01:36:01:00	01:36:05:08	LE RÉALISATEUR ROBERT ZEMECKIS RECEVANT LE GOLDEN EDDIE AWARD EN 2001

Commentaires

Paramètres

Pendant ces deux années de Master, les paramètres en sous-titrage n'ont fait qu'évoluer. Nous avons commencé avec 36 caractères par ligne et 13 caractères par seconde pour finir avec respectivement 38/39 et 15. De plus, il était convenu de laisser cinq images minimum entre chaque sous-titre.

Pour ce mémoire, j'ai opté pour les paramètres suivants :

- 40 caractères par ligne ;
- 15 caractères par secondes ;
- 4 images minimum entre chaque sous-titre ;
- 2 images minimum avant et après le changement de plan.

Pourquoi avoir choisi ces données ?

Premièrement, mon stage m'a permis d'en apprendre davantage sur le métier de sous-titreur. J'ai pu ainsi découvrir que le nombre de 40 caractères par ligne était la moyenne.

Deuxièmement, en cours, nous avons l'habitude de travailler avec des fichiers de 25 images par seconde. Or, mon programme avait un taux d'images par seconde de 23,976. Ainsi, je trouvais plus judicieux de laisser quatre images entre les sous-titres plutôt que cinq.

Enfin, je trouve ces paramètres adéquats pour le support que je sous-titre, à savoir un documentaire, produit audiovisuel où beaucoup d'informations sont livrées rapidement.

Nombre de sous-titres

Au total, le documentaire compte 1614 sous-titres principaux. Par-là, j'entends le sous-titrage de la voix. Que ce soit la voix off ou les intervenants.

De plus, j'ai dû traduire les inscriptions à l'écran. Outre les pancartes annonçant les chapitres, les extraits étaient également légendés du titre du film.

Ces pancartes représentent 72 sous-titres. Ceux-ci seront disposés dans la partie annexe.

Traduction déjà existante

J'ai cherché pas mal de temps avant de tomber sur un programme non sous-titré. J'avais trouvé un film l'année dernière, mais malheureusement, il a fini par être adapté entre-temps.

J'ai eu fini la traduction de mes sous-titres aux alentours du 20 janvier 2019. Alors que je cherchais une meilleure version du fichier vidéo sur Internet, je suis tombé sur un Blu-ray de *Bullit* (1968) en vente sur *Amazon*. Dans les bonus figurait le documentaire en question.

Je me suis alors empressé de commander le Blu-ray afin d'extraire la vidéo en haute définition.

Lorsque j'ai inséré le film dans le lecteur, arrivé au menu, je vois que le titre du documentaire n'est pas *The Cutting Edge: The magic of movie editing*, mais *Savoir couper : la magie du montage*. Et en lançant le visionnage, je me suis rendu compte que le film comportait bien des sous-titres en français.

Je fus assez étonné, car lors de mes recherches, j'avais minutieusement cherché des sous-titres en français pour m'assurer de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Découragé, j'ai tout de suite envoyé un mail à mon promoteur, monsieur Lepage, qui m'a rassuré en me conseillant de continuer avec ce programme, et, éventuellement, faire un parallèle avec les sous-titres déjà existants.

J'ai décidé de ne pas visionner la version traduite avant d'avoir fini cette partie commentaire.

Je ne ferai pas de commentaires sur ces sous-titres, car, premièrement, ce sont des sous-titres professionnels, ce qui implique donc une qualité normalement irréprochable et il n'y aurait pas grand-chose à dire, hormis une simple comparaison stylistique et de choix subjectifs.

Cependant, je pense qu'il est important de revenir sur la forme. Ce qui m'a frappé au visionnage de la version officielle, c'est le non-respect de plusieurs règles du sous-titrage.

Premièrement, il n'y a pas d'italique. Qu'il s'agisse de la voix off, des intervenants hors champ, ou autre, il n'y a pas eu de travail sur l'italique.

Ensuite, le nombre de caractères par ligne excède la limite que je me suis imposée et dépasse même les normes actuelles et certains des sous-titres atteignent jusqu'à 47 caractères par ligne.

Beaucoup d'unités de sens ont également été découpées, ce qui est absolument à éviter en sous-titrage.

Ces sous-titres figurent en annexe.

Pancartes

Comme énoncé dans le point précédent, les pancartes m'ont posé pas mal de problèmes. Ci-après, une capture d'écran pour illustrer mes propos.

Pour ce faire, je me suis servi de l'option « secondary subtitles track » sur EZTitles qui permet d'insérer une seconde piste de sous-titres.

Tout d'abord, j'ai hésité à les sous-titrer en majuscule, mais j'ai décidé de les laisser en minuscule pour la facilité de lecture.

Je ne pouvais pas les placer tout en haut de l'écran, car les sous-titres principaux y étaient déjà ni juste au-dessus des inscriptions, car ils cacheraient une grande partie de l'écran.

Sur cet exemple, je n'ai d'ailleurs inscrit que l'un des deux titres de films, car la traduction des deux excédait les 40 caractères par ligne.

J'ai alors tenté de les placer par-dessus les inscriptions et ainsi, les cacher.

Cependant, le problème de la traduction d'un seul titre de film sur deux persiste et esthétiquement, ce n'est pas très agréable à regarder.

J'en ai dès lors parlé à M. Lepage afin de trouver une solution adéquate. Il m'a conseillé de réécrire par-dessus les inscriptions de base avec une capture d'écran pour illustrer ses propos.

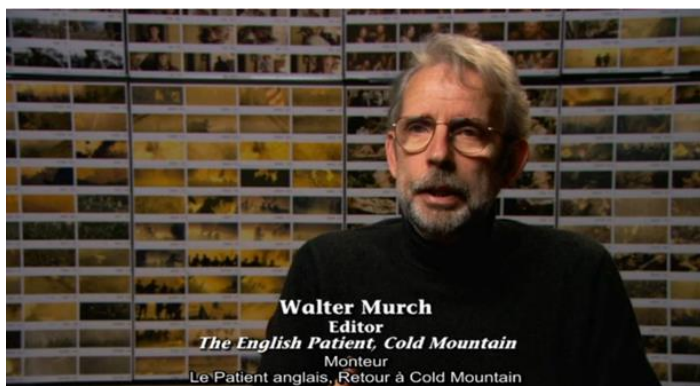

Le problème persiste à nouveau. Non seulement il y a désormais quatre lignes et la pancarte prend un tiers de la place à l'écran, mais ce système laisserait entrevoir les inscriptions derrière et dépasser sur les côtés.

J'ai ainsi essayé deux autres méthodes, cette fois avec *Aegisub*, un autre programme de sous-titrage vu au cours. La première : toujours écrire par-dessus, sans bandes noires, mais en choisissant une police appropriée afin de cacher les inscriptions.

La deuxième : écrire la traduction sous les inscriptions comme ci-dessous, mais selon moi, l'écran serait alors trop chargé, et passer de haut en bas ou inversement pour lire les deux pistes serait inconfortable à lire.

Aucune solution ne me convenait. J'ai dès lors hésité à complètement supprimer cette seconde piste de sous-titres. Après tout, ce genre de documentaire est destiné à un public cinéphile ou, du moins, qui s'intéresse au montage cinématographique. Ce spectateur saurait alors qu'un « director » est un réalisateur, et un « editor » est

un monteur. Pour ce qui est des titres, la plupart sont des films cultes et notoires et les laisser en anglais ne poserait pas de problème, selon moi.

Finalement, j'ai décidé de laisser tomber le sous-titrage de ces indications, aucune solution n'étant appropriée et afficher quatre lignes de sous-titres n'est pas un moyen adéquat pour suivre le documentaire pour le spectateur.

La version du Blu-ray de *Bullit* ne sous-titrait d'ailleurs pas ces inscriptions.

Titre

Le titre est assez compliqué à adapter. « Cutting edge » signifie « pointe », ce qui n'est pas très explicite sur le plan sémantique dans le cas du montage. J'ai donc décidé de laisser cette partie en anglais et de traduire la deuxième partie du titre « The magic of movie editing ». La version officielle a traduit « the cutting edge » en « L'avant-garde ».

Narration

Pour la narration, j'ai opté pour le passé simple qui colle mieux à l'idée d'un récit, de l'histoire et du style du support, à savoir, le documentaire.

De plus, le passé simple permet de gagner de la place, car il requiert moins de caractères que le passé composé.

Chapitre

Les chapitres s'annoncent par des pancartes qui s'insèrent entre ces derniers. Certains ne posaient pas de problèmes (exemples : sous-titres 435, 497, 587, 1211), mais à plusieurs reprises, ces pancartes apparaissent alors que la voix off est audible. Ainsi, étant une information principale dans le documentaire, je devais l'insérer dans la piste de sous-titres principale. J'ai dès lors opté pour trois solutions. Sous-titrer l'inscription avant, pendant ou après la parole.

Avant

Sous-titres 241, 1072, 1273, 1401.

Dans ces moments-là, il y avait assez de place pour commencer le sous-titre avant. En revanche il a fallu « mordre » sur le sous-titre suivant.

Pour le sous-titre 1072, l'inscription apparaît au moment où la voix off commence. Heureusement, le sous-titre n'est pas long et j'ai pu l'insérer avant. Le 1073 commence donc un peu en retard par rapport à la parole et peut être troublant, mais il n'était pas possible de faire autrement. En outre, c'est une solution que j'ai constatée au cours de mon stage.

Pendant

Sous-titre 369

Celui-ci fut le cas le plus épineux. Pas de place avant ni après. J'ai même hésité à la sous-titrer, trouvant « re-creation » assez facile à comprendre pour un francophone.

Heureusement, la voix off prend une courte pause dans son discours. J'en ai ainsi profité pour insérer le sous-titre à ce moment.

Après

Sous-titre 701

Dans ce cas-ci, la parole commençant en même temps que l'apparition du titre du chapitre, il a fallu le placer après. En supprimant le « aujourd'hui » du sous-titre précédent sous-entendu dans le verbe « continuent », cela a permis de raccourcir le sous-titre 701. Le dernier mot, « same », n'est pas compris dans le sous-titre pour pouvoir placer la traduction de la pancarte afin qu'elle finisse au moment où cette dernière disparaît.

Script

Je n'ai pas eu à retranscrire le script. J'ai pu trouver les sous-titres anglais sur Internet sans trop de difficulté. Cependant, c'était un *fansub*³² et j'ai quand même dû énormément retravailler les sous-titres pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les sous-titres excédaient la limite de caractères par ligne. Ensuite, l'espace entre les sous-titres était inférieur à quatre images. Certains allaient même jusqu'à une image.

J'ai donc réadapté les time codes afin de respecter les paramètres que je me suis imposés.

Italique

Lorsqu'il y a une voix off ou une narration, il est convenu de mettre le sous-titre en italique. De même lorsque l'intervenant n'apparaît pas à l'écran ou le son provient d'une machine (radio, haut-parleurs, TV).³³

Ce documentaire passe régulièrement des extraits de films pour illustrer les dires des intervenants. Dans ces cas-là, j'ai également laissé les sous-titres en italique.

Deux cas soulèvent des questions. Ceux-ci interviennent au moment où Walter Murch est en train de monter *Retour à Cold Mountain*.

Quand la caméra filme l'extrait sur lequel il travaille (par exemple : sous-titres 562 à 564), on entend le son et les dialogues du film. Dans ces cas-là, le son provient de la machine, ils sont donc en italique.

Ensuite, quand il explique en temps réel ce qu'il fait, comme il est présent dans la pièce, je n'ai pas mis en italique (ex. : sous-titre 565). Mais quand on le voit travailler, mais qu'il parle en voix off, dans ce cas, il sera en italique (ex : sous-titres 91 à 95).

³² Sous-titres réalisés par des fans – (Chaume, F. (2013). The turn of audiovisual translation: New audiences and new technologies. *Translation Spaces*, 2(1), 105-123.)

³³ DioKuan. (2011). Petit dictionnaire d'orthographe et de typographie pour le sous-titrage.

Contrainte liée au changement de plan

En sous-titrage, il est convenu que si un sous-titre s'étend sur deux plans différents ou plus, il doit commencer minimum dix images avant ou après le changement de plan.³⁴

Dans plusieurs cas, cette règle fut énormément contraignante. Commencer le sous-titre plus tôt est inconfortable pour le spectateur. De plus, il est parfois impossible de le commencer avant. Dans ce cas, j'ai décidé de le commencer après le changement de plan. C'est également ce qui m'a été incombé de faire lors de mon stage.

Sous-titre 3

Le problème se pose dès le troisième sous-titre. Il s'agit d'un extrait du film *Matrix*.

Move !	Fonce !
--------	---------

Le son commence 14 images avant le changement de plan. J'aurais pu le laisser dix images après, mais je trouvais cela inconfortable. J'ai donc décidé de le faire commencer huit images avant le début de parole, ce qui ne choque pas autant à vitesse réelle.

Dans les sous-titres originaux du film, c'est également la solution employée.

Sous-titre 42

that these people's lives are in danger and these people are coming to rescue them.	que ces personnes sont en danger et on vient les sauver.
---	---

³⁴ Cours de N. Caron - Fondements de la traduction audiovisuelle – Théorie, 2017

Le “that” commence quatre images avant le changement de plan. Il était donc préférable de commencer le sous-titre juste après, afin de promouvoir un meilleur confort de lecture.

Sous-titre 521

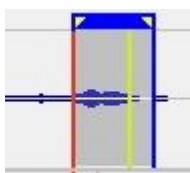
It is kind of whacking the audience upside the head in 15 minutes	Elle joue avec les émotions des spectateurs pendant 15 min
---	--

Dans ce cas-ci, il était possible de faire commencer le sous-titre en même temps que le début de la parole. Cependant, c’est plus confortable à lire en le faisant commencer après le changement de plan, la partie sous-titrée n’étant que « it is », ce n’est pas dérangeant pour le spectateur et ne compromet pas le temps de lecture.

Sous-titre 562

Cavalry!	La cavalerie !
----------	----------------

Ce cas-ci est assez épineux. Bien sûr, on voit un changement de plan.

Toutefois, il s’agit d’une caméra qui film un écran où se joue un film. Donc, théoriquement, ce n’est pas un changement de plan à proprement parler comme on peut le voir ci-dessous.

L'extrait contient un changement de plan, mais le documentaire en lui-même, non. Il a été donc décidé de ne pas tenir compte de la règle des changements de plan pour ce sous-titre et pour les autres dans cette situation.

Sous-titre 1050

There was almost a formulaic way of presenting films.	Il y avait comme une façon programmée de montrer les films.
--	--

Voici un exemple de sous-titre qui se termine avant le changement de plan. L'intervenant finit de parler huit images après le changement de plan. J'aurais pu le prolonger jusqu'à dix, mais un autre sous-titre commence à ce moment-là. J'ai donc préféré l'arrêter avant le changement de plan.

Sous-titre 1155

Now we can use these whenever we want to.	"Maintenant on peut l'utiliser quand on veut. »
--	--

Donn Cambern parle d'une technique de montage utilisée pour le film *Easy Rider* qui consiste à passer à la scène/au plan suivant trois fois. Et pendant qu'il parle, on voit un extrait du film avec ce type de construction.

Il est bien entendu donc impossible de commencer dix images avant ou après le changement de plan, car celui-ci se produit toutes les six images.

J'ai donc décidé de ne pas tenir compte de ce type de changement de plan.

Contrainte liée au temps/à l'espace

Comme énoncé avant, j'ai choisi une vitesse de lecture de 15 caractères par seconde. Il a souvent été impossible de respecter ces paramètres tout en conservant l'entièreté du discours. Il a fallu alors omettre certains mots, voire groupe de mots afin d'y remédier.

En fin de compte, il reste 201 sous-titres qui excèdent la vitesse de lecture prévue. La plupart de ces occurrences sont causées par de signes de ponctuation et ne gêne pas la lecture des sous-titres.

Néanmoins, aucun ne dépasse les 20 caractères par seconde, excepté à deux reprises :

Sous-titre 315

of The Good, the Bad and the Ugly	dans Le bon, la brute et le truand.
-----------------------------------	-------------------------------------

Ici, la vitesse de lecture atteint 21,66 caractères par seconde. J'ai néanmoins décidé de laisser pour deux raisons. D'une part, le titre du film en lui-même dépasse la vitesse de lecture requise (18,56) et le raccourcir est impossible, d'autre part, le film est tellement culte qu'à la vue des deux premiers noms (Le bon, la brute), on sait directement qu'il s'agit du film de Sergio Leone.

Sous-titre 1429

He can't really fight the way he did in Attack of the Clones.	Il ne peut pas se battre comme dans L'Attaque des Clones.
--	--

Idem pour ce sous-titre (20,49 cps), George Lucas mentionne *L'Attaque des Clones*, épisode deux de la saga Star Wars. Il suffit de lire le premier mot du titre pour savoir de quel film il est question.

Omissions

Sous-titre 41

You intercut the two and you understand, psychologically and emotionally	On entrecoupe les deux et on comprend
--	---------------------------------------

Retranscrire l'entièreté du sous-titre ("On entrecoupe les deux et on comprend psychologiquement et émotionnellement") était impossible d'un point de vue temporel. J'ai dès lors choisi de supprimer « psychologiquement et émotionnellement » afin de maintenir une vitesse de lecture correcte. Cette solution n'impacte pas la compréhension du sous-titre.

Sous-titre 235 & 236

235	- He must have died during... - How can he be dead?	Il a dû mourir pendant...
236	We were just watching the rough cut.	C'était un premier montage.

Dans cet extrait du *Dernier Nabab*, les deux personnages parlent en même temps. Il était donc impossible de retranscrire les deux répliques. Supprimer la réplique *How can he be dead?* et garder *He must have died during*, qui est plus distinct, aura été la solution privilégiée.

Sous-titre 416

into what we do every day as editors right here in Hollywood, California	à ce qu'on fait tous les jours en tant que monteurs à Hollywood
--	---

« California » a été supprimé par manque de place, mais comme il est de notoriété publique que Hollywood se trouve en Californie, cela ne devrait pas poser de problème pour le spectateur.

Sous-titre 456

Our ancestors were survivors. Therefore, we're here.	Nos ancêtres étaient des survivants,
---	--------------------------------------

Par manque de temps, il a fallu supprimer « Therefore, we're here. » Il est logique que puisque nos ancêtres étaient des survivants, l'espèce humaine est toujours en vie aujourd'hui. Écrire « d'où notre présence ici » aurait, d'abord, alourdi le sous-titre et ensuite, n'aurait pas apporté tant de sens supplémentaire à la phrase.

Sous-titre 530

Hitchcock was one of the first directors I was aware of as a kid.	Petit, j'avais entendu parler d'Hitchcock.
--	---

Rendre l'entièreté du sous-titre aurait été impossible. J'ai donc gardé le fait qu'il était petit, mais pas qu'Hitchcock fut l'un des premiers réalisateurs dont il a entendu parler.

Sous-titre 638

For example, in <i>Black Hawk Down</i> ,	Dans <i>La Chute du faucon noir</i> ,
--	---------------------------------------

Ayant fait commencer le sous-titre après le changement de plan, il n'y avait plus la place pour écrire « Par exemple ». Toutefois, il n'était pas primordial d'écrire cette expression, car on sait pertinemment qu'il cite ce film en guise d'exemple.

Sous-titre 871

That was one of the hardest things I've ever had to do...	C'était tellement difficile à faire.
--	--------------------------------------

Ce sous-titre ne dure que deux secondes et si on prend le script anglais, la vitesse de lecture atteint plus de 22 caractères par seconde. Adapter littéralement en « C'était l'une des tâches les plus difficiles de ma carrière. » n'était donc pas envisageable.

J'ai donc gardé l'idée principale de difficulté et ajouté l'adverbe tellement pour appuyer sur cet aspect.

Sous-titre 892

he couldn't believe that he shot it, it was so real.	il n'y croyait pas, ça semblait si réel.
---	---

La relative *that he shot it* n'a pas été reprise par manque de temps. Cependant, on perd quand même une information importante. Même si l'on sait que Steven Spielberg a réalisé *La liste de Schindler*, on insiste sur le fait qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait tourné cette scène.

On garde l'idée qu'il n'arrivait pas à y croire, mais pas explicitement par rapport à la raison évoquée.

Sous-titre 1438

It's not about the tools, It's about the story	Il s'agit de l'histoire.
---	--------------------------

Il n'y avait ni la place ni le temps pour placer « It's not about the tools ». J'ai décidé de garder « it's about the story » qui était l'idée la plus importante, selon moi.

Éléments superflus

Comme il s'agit d'un documentaire, il est question d'un discours direct. Il arrive que des intervenants hésitent, ne finissent pas leurs phrases, aient un tic de langage, etc.

Sous-titre 5

I've been in the business for, I don't know, 37 years, I think. Something like that.	Je suis dans le cinéma depuis 37 ans environ.
--	--

Dans ce sous-titre, Jodie Foster hésite sur la durée de sa carrière. Afin de garder une certaine fluidité, j'ai ôté le « I don't know », car d'une part, il prenait de la place, et d'autre part, l'idée d'incertitude est déjà soulignée par le « je crois » et « environ ». J'ai souvent éliminé ce genre d'expression type que je considère inutile et dont ma réviseuse au cours de mon stage m'a dit clairement : « on s'en fiche de ce qu'il pense ».

Sous-titre 56

Both human-powered flight and motion-picture editing...	L'aviation et le montage
--	--------------------------

Dans le terme « aviation », on comprend bien l'idée de « vol organisé par les humains » et « motion picture editing », il s'agit bien sûr de montage cinématographique.

Afin de ne pas alourdir le sous-titre, j'ai retiré ces informations superflues, même si le fait qu'il dise autant de choses pour un sous-titre si court peut être déroutant.

Sous-titre 108, 109, 110

108	For a writer, it's a word. Alright?	Pour un écrivain, ce sera un mot.
109	For a composer or a musician, it's a note. Alright?	Pour un compositeur ou un musicien, ce sera une note.
110	For an editor and a filmmaker, it's the frames. Alright?	Pour un monteur et un réalisateur, ce sera une image.

Comme on peut le constater, dans ces trois sous-titres, Tarantino finit ses phrases par « alright ? ». S'il ne l'avait dit qu'une fois, je pense que je l'aurais mis, mais comme il le répète à la fin de chaque phrase, comme il s'agit d'un tic de langage, j'ai décidé de le supprimer afin de ne pas alourdir le sous-titre et parce qu'il n'apporte rien en termes de sens.

Il le répète à quelques reprises par la suite

Sous-titre 129

that had already been marked with a grease-pencil "X".	qui avait déjà été marquée d'un "X".
--	--------------------------------------

Dans ce cas-ci, l'instrument avec lequel ils inscrivaient le « X », en l'occurrence, un crayon gras, ne semblait pas important. En outre, la vitesse de lecture aurait dépassé la limite.

Sous-titre 471

a considerable amount of freedom of movement.	de bouger librement.
--	----------------------

« Bouger librement » s'avère beaucoup plus simple à la lecture et plus fluide que de retranscrire littéralement par « une liberté considérable dans mes mouvements. »

On comprend clairement l'idée principale de liberté de mouvement.

Sous-titre 485

So, the question is, what are we gonna start with?	Donc avec quoi allons-nous commencer ?
---	---

Pour un meilleur confort de lecture et une fluidité plus agréable, il n'était pas essentiel de garder « the question is », car on sait bien que c'est une question. La construction de phrase : « la question est, avec quoi allons-nous commencer ? » n'était pas syntaxiquement plaisante.

Sous-titre 525

"What is that audience, that phantom audience	"À quoi pense le spectateur que tu imagines dans ta tête.
--	--

« Phantom » était, à mon sens, inutile à retranscrire. En effet, on sait qu'il est question d'un spectateur « fantôme », car on parle de celui qu'on imagine. De plus, le concept de « spectateur fantôme » semble assez vague et abstrait que pour juger cette expression importante à la compréhension.

Sous-titre 574

which is one, two, three frames.	qui dure trois images.
----------------------------------	------------------------

Il est compréhensible d'avoir supprimé le décompte « one, two, three » pour juste garder l'information essentielle, à savoir le fait que ce dont on parle dure trois images.

Sous-titre 647

I remember that the real Black Hawk pilots wanted to see the footage.	Les vrais pilotes des Faucons Noirs voulaient voir la scène.
---	--

« I remember », tout comme les « I think, I believe, etc. » sont souvent des parties du discours peu importantes à la compréhension. Dans ce cas, il est clair que cette information n'apporte rien à la compréhension du sous-titre.

Sous-titre 652 & 653

Après le sous-titre 652, l'intervenant hésite et a un tic de langage « you know, and, hum... ». J'ai décidé de ne pas du tout sous-titrer cette partie, car selon moi, aucune information n'est véhiculée à cet instant, et sous-titrer « vous savez, et... » n'aurait rien apporté de concret.

Sous-titres 722 & 723

722	In cutting the interrogation sequence,	Dans la scène d'interrogatoire,
723	using the basic scenes that were back and forth from the dialogue	les dialogues de base

Ces deux sous-titres peuvent facilement être allégés, sans perdre l'information principale véhiculée. Dans le 723, on sait qu'on parle du montage, donc il n'est pas

vraiment requis de le répéter. De plus, cela aurait considérablement alourdi la phrase.

Dans le sous-titre 724, il parle des dialogues dans les scènes de bases et des échanges verbaux entre les protagonistes.

Élision

Sous-titres 858 à 870

858	You're supposed to be a manager, supposed to know what you're doing.	T'es censé être mon manager ! T'es censé savoir ce que tu fais !
859	I did what I wanted to do.	J'ai fait c'que j'avais.
860	That's what I'm worried about, you... - You want a title shot?	C'est ça qui m'fait peur. - Tu veux un championnat du monde ?
861	What are you talking... What am I, in a circus over here?	T'en veux un ? - J'suis où, là ? Au cirque ?
862	I ask him, he's got more sense about this. What are you doing?	J'vais lui demander à lui. Il dira moins de conneries. Tu fais quoi ?
863	You been killing yourself for three years now, right?	Ça fait trois ans que tu t'défonces, hein ?
864	There's nobody left for you to fight. Everybody's afraid to fight you.	T'as plus d'adversaires. Tout le monde a peur de toi.
865	Okay. Along comes this kid, Janiro. He don't know any better.	Voilà qu'ce gamin Janiro arrive. Il est pas très futé.
866	He's a young kid, up and coming. He'll fight anybody.	C'est un jeune qui monte. Il affrontera n'importe qui.

867	Good. You fight him. Bust his hole. Tear him apart. Right?	Tu l'prends, toi. Tu l'éclates. Tu l'mets en morceaux.
868	What's the biggest thing you got to worry about, your weight?	Quel souci t'as à t'faire ?
869	I'm worried about the weight. - The weight?	Mon poids. - Tu t'fais du souci pour ça ?
870	What're we arguing for? I just said the weight.	Pourquoi on s'engueule ? J viens d'te le dire.

Pour cet extrait de *Raging Bull*, j'ai utilisé l'élision pour deux raisons. Premièrement, les deux personnages parlent en même temps et l'espace et le temps ne permettaient pas d'adapter « proprement », et deuxièmement, l'élision permet de mettre en exergue le niveau social bas des individus.

Bien sûr, il y a également beaucoup d'omissions afin de conserver une vitesse de lecture raisonnable.

Terminologie

La terminologie du cinéma comprend beaucoup de termes précis.

Emprunt

À plusieurs reprises, les intervenants utilisent le terme « cut », qui signifie « coupe, coupe franche » en terme cinématographique.

En montage, un cut est *le passage d'un plan à un autre. [...] Ce terme fait référence au Montage de film dans lequel on coupe physiquement la pellicule en deux.*³⁵

³⁵ Vallet, Y. (2016). La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé. Armand Colin.

Le terme *cut*, bien qu'un anglicisme, est le terme principal pour désigner une coupe en montage. J'ai donc décidé de garder le terme anglais.

Sous-titre 88

I switched to computer editing in the mid-90s'.	Je suis passé au montage virtuel au milieu des années 90.
--	--

On pourrait penser que « computer editing » signifie « montage informatique ou numérique », mais il existe bien un terme propre à ce type de montage, le « montage virtuel ³⁶».

Sous-titre 118

We all refer to Verna Fields as Mother Cutter	On l'appelait tous Mother Cutter,
--	-----------------------------------

Ici, *Mother Cutter* est un surnom. J'aurais pu le traduire par « mère coupeuse », mais cette adaptation ne donnait pas bien. J'ai donc laissé son surnom en anglais.

De plus, je n'ai pas réécrit Verna Fields, car on parle déjà d'elle dans le sous-titre précédent.

³⁶ Bouchot, M., & Moutel, T. (1992). *Le montage video: le guide de la post-production: montage, montage virtuel, trucages, mixage*. Dujarric.

Sous-titre 491

We will edit this shot into the timeline.	On va insérer ce plan dans la timeline.
---	---

Le terme *timeline* désigne la chronologie d'un plan de travail dans les logiciels de montage.

Sous-titre 800

When I got the dailies, I assumed that everything she shot	Quand j'ai reçu les rushes, je supposais que tout ce qu'elle avait filmé
---	---

Le terme « dailies » fait références aux prises et scènes brutes, c'est à dire qui n'ont pas encore été retravaillées. En français, le terme « rushes » désigne précisément cette idée de « prises de la journée » et est couramment utilisé dans le milieu de l'audiovisuel.

Sous-titre 1079

Godard used jump cuts because it was like, "Why not?"	Godard utilisait les jump cuts, pourquoi pas ?
--	---

Un jump cut (raccord plan sur plan) est une coupe qui consiste à *raccorder deux plans d'un même personnage (ou d'un même lieu) qui se succèdent alors que la valeur de plan est exactement la même.*³⁷

³⁷ Vallet, Y. (2016). La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé. Armand Colin.

Le terme jump cut est utilisé de manière tout à fait commune dans le monde du cinéma. Utiliser « raccord plan sur plan » est, d'une part, beaucoup trop long et d'autre part, moins explicite que dire « jump cut ».

Sous-titres 120, 1595, 1598, et 1600

Un poolhouse est un kiosque de piscine, à savoir une construction dédiée à l'agrément ou à l'entretien d'une piscine. J'aurais pu utiliser le terme « kiosque de piscine », mais d'abord, poolhouse est plus court que kiosque de piscine, et ensuite, poolhouse est un terme répandu dans la terminologie de la décoration et de l'habitat.

Sous-titre 882

The editor didn't do the storyboards. The editor didn't inundate him or herself	Il n'a pas réalisé les storyboards. Il ne s'est pas inondé
---	---

Un storyboard ou story-board est une représentation graphique des plans du film avant sa réalisation.³⁸

Il n'existe pas de terme exact en français pour exprimer ce concept, sauf au Canada, scénarimage, ce qui n'est pas du tout répandu ailleurs.

³⁸ Vallet, Y. (2016). La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé. Armand Colin.

Néologisme

Sous-titre 829

was a Nicholsonian construct.	était un montage "Nicholsonien".
-------------------------------	----------------------------------

L'intervenant parle ici d'un type de montage propre à Jack Nicholson. Le mot « Nicholsonian » n'existe bien évidemment pas. J'ai décidé de l'adapter en « Nicholsonien » en français, ce qui est un calque, en quelque sorte, mais le calque d'un néologisme. Il reste tout à fait compréhensible et on saisit directement qu'on parle d'un montage spécifique inventé par Jack Nicholson.

Coloration

Sous-titre 888

And he says:	Et il répond :
--------------	----------------

Dans cette situation, il faut regarder le sous-titre précédent :

I said, "Steve, I want to run this scene for you."	"Steve, je veux te montrer cette scène."
---	---

Déjà, on peut constater que, par manque de temps, j'ai retiré le « I said ». Le fait de garder le sous-titre entre guillemets laisse supposer que c'est quelque chose qu'il a dit et qu'il se cite lui-même.

Dans le sous-titre suivant, il répète « and he says : ». Afin de ne pas écrire « Et il dit », qui est stylistiquement faible, j'ai adapté en « Et il répond. » Comme il fait allusion à une discussion entre deux personnes, le verbe « répondre » semble adéquat dans cette situation. On comprend que Michael Kahn explique à Steven

Spielberg qu'il désire lui montrer quelque chose, c'est alors logique que ce dernier lui réponde.

Explicitation

Sous-titre 103

Unspooled, the film would stretch from L.A. To Vegas.	Déroulée, la pellicule s'étendrait de Los Angeles à Las Vegas.
--	--

Même si le commun des mortels sait que L.A. est l'acronyme de Los Angeles et que Vegas ne peut désigner que la ville du Nevada, j'ai tenu à les retranscrire en entier pour éviter toute confusion éventuelle et parce que j'avais assez de temps et de place.

De plus, écrire « L.A. » et « Vegas » fait très « oral ».

Sous-titre 1478

The opening scene of Apocalypse is a good example	La scène d'ouverture d'Apocalypse Now est un bon exemple
--	---

Comme il s'agit d'un film, j'ai décidé d'écrire le titre en entier, car théoriquement, « Apocalypse » peut désigner d'autres films, même s'il est clair ici qu'on fait référence à Apocalypse Now de Coppola).

Transposition

Sous-titre 16

« Once upon a time there were no editors... »	"IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONDE SANS MONTEUR...
--	--

La traduction littérale aurait été « il était une fois, il n'y avait pas de monteur... » Il est indéniable que stylistiquement et syntaxiquement, cette version pose problème.

En effet, l'expression « Il était une fois » suppose un attribut ou un complément, c'est pourquoi j'ai décidé de nominaliser en transposant « there were » en « un monde ».

Sous-titre 20

They held a shot until they got bored or the film ran out.	Ils filmaient jusqu'à l'ennui ou l'épuisement de la pellicule.
---	---

Il y a une double nominalisation dans ce sous-titre. « Ils filmaient jusqu'à ce qu'ils s'ennuient ou que la pellicule s'épuise » fonctionne sémantiquement, mais le sous-titre aurait été mal découpé et aurait manqué de fluidité.

« Ils filmaient jusqu'à ce qu'ils s'ennuient » devient alors « jusqu'à l'ennui. » Cela permet d'éviter la relative et une double phrase verbale. Après avoir opté pour cette tournure de phrase, traduire littéralement « ou que la pellicule s'épuise » n'aurait pas été naturel. L'adverbe « ou » relie deux mots ou deux groupes de mots pour indiquer un choix. Il n'aurait pas été naturel et logique de mettre « [nom commun] ou [relative] ».

J'ai donc également nominalisé le reste de la phrase en modifiant « que la pellicule s'épuise » en « épuisement de la pellicule. »

Sous-titre 101

Why one frame counts	L'IMPORTANCE D'UNE IMAGE
----------------------	--------------------------

Cet exemple est particulier, car il s'agit d'une pancarte. J'aurais pu écrire « Pourquoi une image compte/est si importante ? », mais nominaliser cette phrase permet de l'alléger considérablement en évitant l'adverbe interrogatif « pourquoi ». Je trouve également que cette transposition rend le message de la phrase plus clair pour le spectateur, en insistant sur l'affirmation de l'importance d'une image, plutôt que se poser la question de savoir si l'image est tellement importante que ça.

Sous-titre 206

I mean, the more invisible we are, the better we're doing our job.	Plus on est invisible, meilleur est notre travail.
---	---

Par manque de place et pour une meilleure lecture, j'ai transformé « plus on fait bien notre travail » en « meilleur est notre travail », c'est plus fluide, plus agréable à lire et moins lourd.

Sous-titre 277

little by little, convince me to bring it down and bring it down and bring it down.	petit à petit, me convaincre de raccourcir, encore et encore.
---	--

Répéter « raccourcir » aurait demandé trop de place et n'aurait pas été agréable à lire. Je trouvais que l'expression « encore et encore » représentait bien l'idée de répétition de l'action.

Sous-titre 303 & 304

303	By the time they come into the cutting room the first week, they're usually...	Quand on commence le montage la première semaine,
304	half the people they were, when they started out,	ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes,

J'ai souvent évité l'expression « cutting room » qui signifie littéralement « salle de montage ». Première raison, l'appellation anglaise est plus courte, ce qui pose souvent problème en sous-titrage. Deuxième, je trouve que simplement dire « montage » reste tout à fait compréhensible et on se doute que ça se fait dans une pièce réservée à cela.

Dans le sous-titre 302, l'expression « by the time » signifie littéralement « au moment où ». Par manque de place et par logique, j'ai donc remplacé par « quand ».

Ensuite, « they come into the cutting room » étant trop long et trop lourd littéralement (« ils arrivent en salle de montage »), j'ai simplement modifié en « on commence le montage ».

Tout d'abord parce que l'on sait qu'ils arrivent au début (« on commence »), car il parle de la « première semaine » et ensuite, parce qu'il parle de sa propre expérience avec les réalisateurs, d'où le « on ».

Pour le sous-titre 303, « être l'ombre de quelqu'un » signifie « être reflet affaibli de ce qui a été ». Dans cet extrait, l'intervenant souligne la fatigue et l'épuisement des réalisateurs en expliquant qu'ils ne sont plus que « la moitié d'eux-mêmes ».

Je trouve donc que l'expression « être l'ombre de soi-même » représente parfaitement l'image d'exténuation et d'état affaibli.

Sous-titre 377, 378 & 379

377	how hungrily he looked at the soup	L'appétit avec lequel il regardait la soupe.
378	how sorrowfully he gazed at the woman	La tristesse avec laquelle il observait la femme.
379	and how tenderly he watched the little girl.	Et la tendresse avec laquelle il fixait la petite fille.

Avant tout, comme en version originale, j'ai évidemment évité la répétition du verbe « regarder ».

Ensuite, la construction de phrase en anglais est difficile à retranscrire en français (« comment il regardait la soupe avec appétit »). L'adverbe « how », dans ce contexte signifie « la manière, la façon ».

Selon moi, en nominalisant l'adverbe anglais, on évite une construction trop lourde (« la façon avec laquelle il regarde... ») et on garde le sens principal de l'extrait, à savoir les émotions éprouvées par l'acteur.

Même si la préposition et le pronom relatif composé « avec laquelle.lequel » alourdit néanmoins la phrase, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver en respectant les contraintes du sous-titrage.

Sous-titre 443

I usually like to use the slow motion in the build-up	J'aime utiliser le ralenti pour accroître la tension.
--	--

Dans ce sous-titre, on a un exemple de dénominalisation. « Build-up » signifie « montée (en puissance) ». Néanmoins, la traduction littérale « J'aime utiliser le ralenti dans la montée » ne paraissait pas assez adéquate. Le concept de « montée » ne représente pas bien l'idée de « build-up » dans ce cas-ci, selon moi, même si c'est en effet la traduction littérale de ce terme.

Un « build-up » suggère une montée, une croissance, mais aussi une période jusqu'à un événement, un point culminant. Un « build-up » est donc aussi, comme son nom l'indique, une construction (scénaristique). Par exemple, dans *Terminator 2*, la tension monte, car les protagonistes se rapprochent de leur cible et cette dernière tente de s'échapper. « Build-up » fait donc référence à la tension croissante de la scène et pas vraiment la montée en puissance d'une scène. C'est un concept assez abstrait.

Afin de mettre l'accent sur la tension croissante, j'ai donc décidé de retourner la phrase et de traduire « build-up » par le verbe « accroître » et d'étoffer en rajoutant « tension ».

Sous-titre 682

I mean, people would shutter when they hear that she was on the phone	La peur régnait quand elle était au téléphone
---	---

L'idée transmise repose sur le fait que Margaret Booth inspirait la peur. « To shutter » signifie « fermer les volets ». On a bien cette image de se cacher de quelqu'un, de ne pas vouloir se faire voir, de ne pas montrer notre présence en fermant les volets.

Rendre la phrase littéralement en français aurait été perturbant, « Les gens fermaient les volets quand ils apprenaient qu'elle était au téléphone ».

J'ai donc changé « Les gens se cachaient/fermaient les volets » par « la peur régnait », qui conserve bien l'idée de crainte.

Modulation

Sous-titre 94

and that's how it's gonna look to the audience.	Et c'est ce que le spectateur verra.
--	--------------------------------------

Cette construction de phrase est très orale. Afin de ne pas alourdir le sous-titre en écrivant « et c'est comme ça que ça va paraître pour le spectateur » ou quelque chose de semblable, j'ai modifié la nature de « spectateur » pour en faire le sujet de la relative et ainsi, rendre la phrase plus agréable à lire plutôt que d'avoir deux sujets impersonnels.

Sous-titre 105

crafting this footage into a two-hour movie.	pour réduire ces prises en un film de deux heures.
---	---

« To craft » signifie réaliser, confectionner. Le verbe sous-entend également une dimension artisanale. Dans cet exemple, je ne pouvais bien sûr pas utiliser le verbe « réaliser », car sémantiquement, il ne correspondait pas à la construction de la phrase (« réaliser ces prises ») et « réaliser un film » est déjà une collocation qui ne signifie pas du tout la même chose.

Je suis alors parti de l'idée qu'on part donc de 200 heures de prises pour en arriver à deux heures. J'ai donc utilisé le verbe « réduire » qui perd malgré tout l'aspect « confection artisanale », mais qui fonctionne néanmoins dans la phrase, notamment grâce au sous-titre précédent « les monteurs travaillent des mois, voire des années, » où l'on a cette idée de travail.

Sous-titre 208

kept editors invisible and unappreciated as well.	garda les monteurs dans l'ombre.
--	----------------------------------

L'expression « dans l'ombre » reprend bien l'idée d'être invisible et peu reconnu. Au lieu d'adapter le sous-titre littéralement pour éviter la répétition de « invisible » (bien que présente dans la version originale) et avoir une seconde partie de phrase peu agréable (« garda les monteurs dans l'ombre et peu reconnus »), j'ai opté pour « dans l'ombre qui sous-entendait l'idée principale de la phrase.

Sous-titre 402 & 403

402	but it was all at the service of the scissors	mais tout était pensé pour le montage.
403	every little, single, solitary bit of it.	Jusqu'au moindre détail.

Comme à l'époque, le montage était « matériel », on coupait la pellicule à l'aide de ciseaux, d'où l'emploi du mot « scissors » par Tarantino. « Tout était au service des ciseaux » aurait pu marcher, mais pour une traduction et un sous-titre plus clair, j'ai finalement adapté en « tout était pensé pour le montage ».

« Every little, single, solitary bit of it » signifie « chaque petite partie individuelle du film ». Donc simplement adapter en « Jusqu'au moindre détail » rendait parfaitement l'idée que tout était pensé pour le montage pendant le tournage sans trop charger le sous-titre.

Sous-titre 536

But it was a sense of the totally forbidden and somebody who'd crossed the line.	C'était un peu le fruit défendu, et l'envie de transgresser les règles.
--	--

Le « fruit défendu » est fruit de l'arbre de la science du bien et du mal que Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger dans la Genèse. Au fil du temps, cette expression est devenue le symbole de ce qui est interdit d'approcher et de goûter et rendait parfaitement l'idée du « totally forbidden ».

Sous-titre 586

So it's boxes within boxes within boxes.	C'est comme des poupées russes.
---	---------------------------------

Ici, le principe des poupées russes fonctionne parfaitement avec l'image des boîtes qui s'intègrent et s'imbriquent dans des boîtes.

Sous-titre 769

that he didn't want to be a knock-about comedian anymore.	Et il avait récemment décidé qu'il ne voulait plus être un clown.
--	--

Un « knock about comedian » est un comédien qui fait rire par des gags physiques (chutes, mouvement, glissade, etc.).

L'image du clown rendait bien cette idée de comique gestuel et physique, à la Mr. Bean. Un clown, au sens premier du terme, n'a pas la figure du comique de parole, qui fait rire par son texte, ses réflexions, etc., mais plutôt par son apparence et ses mimiques.

Étoffement

Sous-titre 478

with my hand on the controls almost like a gunslinger.	ma main sur le clavier, tel un bandit armé prêt à dégainer.
---	--

« Gunslinger » signifie bien « bandit armé », comme j'ai l'ai traduit. Cependant, j'ai trouvé que dire « la main sur le clavier tel un bandit armé » n'était peut-être pas assez explicite, même si c'est plutôt compréhensible. En effet, il fait référence aux duels à l'époque du far-west, lorsque deux tireurs se font face et attendent le bon moment pour dégainer leur arme et tirer. Cette métaphore aurait fonctionné sans étoffement, mais pour conserver l'image du cow-boy, la main sur le pistolet, j'ai décidé d'ajouter « prêt à dégainer » pour vraiment qu'on comprenne de quoi il s'agit.

Annexes

Sous-titre	Time in	Time out	VF « officielle »
1	00:00:22:04	00:00:26:08	Que font les monteurs ?
2	00:00:26:21	00:00:29:15	COUPEZ
3	00:01:03:08	00:01:04:12	Tourne.
4	00:01:27:07	00:01:29:23	Ce qui fait d'un film un film, c'est le montage.
5	00:01:35:19	00:01:38:19	Je fais du cinéma depuis environ 37 ans.
6	00:01:38:23	00:01:40:04	Quelque chose <i>comme</i> ça.
7	00:01:40:08	00:01:44:03	Et je n'ai réalisé ce qu'était le montage qu'une fois en salle de montage.
8	00:01:48:01	00:01:51:21	Le montage a quelque chose de magique. La magie de découvrir
9	00:01:52:01	00:01:55:23	quelque chose de nouveau qui n'était pas prévu, mais qui marche.
10	00:02:00:23	00:02:04:06	Quand on réalise qu'un film, c'est le résultat du montage,
11	00:02:04:10	00:02:07:00	le montage devient l'essentiel.
12	00:02:20:03	00:02:21:11	C'est l'heure, les amis.
13	00:02:21:15	00:02:23:20	Etre doué en montage
14	00:02:24:00	00:02:27:04	empêche le réalisateur de se suicider.
15	00:02:36:15	00:02:42:16	Devant-garde : la magie du montage
16	00:02:43:22	00:02:46:07	"Autrefois, il n'y avait ni monteurs,
17	00:02:46:11	00:02:48:13	ni raccords."
18	00:02:51:03	00:02:55:18	Les premiers cinéastes photographiaient ce qui les intéressait ou les amusait.
19	00:03:00:11	00:03:04:16	Ils filmaient jusqu'à ce que l'envie ou la pellicule leur manque.
20	00:03:05:14	00:03:08:22	Les pères fondateurs du cinéma, Edison aux Etats-Unis
21	00:03:09:02	00:03:10:23	et les frères Lumière en France,
22	00:03:11:03	00:03:14:06	étaient très pessimistes quant à l'avenir du cinéma.
23	00:03:14:10	00:03:16:20	Cela éveillait certes un intérêt mondial
24	00:03:17:00	00:03:19:23	de voir des images bouger,
25	00:03:20:03	00:03:23:13	mais une fois qu'on avait vu la blague du tuyau d'arrosage,
26	00:03:23:19	00:03:28:13	pourquoi payer pour voir ce qu'on peut voir en vrai dans la rue ?
27	00:03:29:11	00:03:32:19	En fait, Auguste Lumière est allé jusqu'à dire
28	00:03:32:23	00:03:36:02	que le cinéma était une invention sans avenir.
29	00:03:36:14	00:03:40:01	Mais Edwin Porter, un employé de Thomas Edison,
30	00:03:40:05	00:03:41:15	a démontré le contraire.
31	00:03:41:19	00:03:44:19	Porter a découvert qu'en montant plusieurs plans entre eux,
32	00:03:44:23	00:03:46:08	on pouvait créer une histoire.
33	00:03:46:12	00:03:50:03	Edwin S. Porter est celui <i>qui a</i> , avec <i>The Life of an American Fireman</i> ,
34	00:03:50:07	00:03:53:06	utilisé le montage pour la première fois
35	00:03:53:10	00:03:56:19	et provoqué un impact émotionnel sur le public
36	00:03:57:09	00:04:00:10	en montant ensemble deux plans bien distincts.
37	00:04:01:07	00:04:03:14	Une scène se déroule à un endroit :

38	00:04:03:18	00:04:07:23	les pompiers se ment vers l'incendie dans leurs calèches tirées par des chevaux.
39	00:04:08:03	00:04:10:11	La scène suivante, c'est l'incendie, loin de là.
40	00:04:10:15	00:04:14:04	En intercalant les deux, on comprend psychologiquement et émotionnellement
41	00:04:14:08	00:04:16:06	que la vie de ces gens est en danger
42	00:04:16:10	00:04:18:10	et qu'on vient à leur secours,
43	00:04:18:14	00:04:21:11	et on se prend à espérer que ça va bien se passer,
44	00:04:21:15	00:04:23:23	que ces gens vont être sauvés.
45	00:04:25:09	00:04:27:23	Je pense souvent à ce que ça a dû être à l'époque,
46	00:04:28:03	00:04:30:03	quand il s'agissait de créer ce nouvel art,
47	00:04:30:07	00:04:32:23	et de dire : "Si on essayait ça ?" "Ça n'a pas de sens."
48	00:04:33:03	00:04:34:15	On fait ça au montage, désormais.
49	00:04:34:19	00:04:37:01	On monte un truc et on dit : "Ça ne colle pas."
50	00:04:37:05	00:04:39:03	Imaginez ce qu'ils ont pu dire en 1904.
51	00:04:39:07	00:04:42:04	<i>L'attaque du grand rapide</i> a été le film suivant de Porter.
52	00:04:42:08	00:04:46:06	C'est là qu'on commence vraiment à entrevoir les possibilités.
53	00:04:47:07	00:04:51:11	Je ne dis pas ça parce que je suis monteur, mais l'invention du montage,
54	00:04:51:15	00:04:54:17	c'est ce qui a permis au cinéma de décoller.
55	00:04:55:13	00:04:58:06	C'est l'équivalent de l'invention de l'aviation.
56	00:04:58:10	00:05:02:02	L'aéroplane et le montage cinématographique
57	00:05:02:06	00:05:06:03	sont deux inventions datant de la même année, et aux effets similaires.
58	00:05:06:19	00:05:11:01	L'invention du montage a donné naissance à un nouvel art et à un nouveau langage,
59	00:05:11:19	00:05:14:19	un langage qui peut nous transporter en un clin d'œil
60	00:05:14:23	00:05:19:06	de l'immensité du désert aux mystères du visage humain.
61	00:05:23:05	00:05:27:23	Un raccord peut enjamber des millions d'années et relier ainsi la préhistoire...
62	00:05:30:15	00:05:32:21	à un futur imaginaire.
63	00:05:35:14	00:05:38:03	Le montage peut ralentir le temps
64	00:05:40:03	00:05:42:01	ou l'accélérer.
65	00:05:45:17	00:05:48:22	Un raccord peut, selon sa position, surprendre le spectateur...
66	00:05:52:19	00:05:54:06	ou l'amuser.
67	00:05:54:10	00:05:58:07	...un long couteau me poursuit. Je suis en grand danger.
68	00:06:02:15	00:06:05:11	Je ne t'oublierai jamais. Promis.
69	00:06:07:13	00:06:09:08	Le choix d'un plan et de sa longueur
70	00:06:09:12	00:06:12:22	conditionne notre réaction à tout ce que nous voyons à l'écran.
71	00:06:13:22	00:06:16:23	Le montage est ce qui fait aimer le cinéma.

72	00:06:17:10	00:06:21:19	Car finalement, n'aimerions-nous pas monter nos propres vies ?
73	00:06:23:17	00:06:25:02	Je crois que si.
74	00:06:25:06	00:06:28:06	Je crois qu'on voudrait tous couper les mauvais moments,
75	00:06:28:10	00:06:32:15	couper les phases ennuyeuses et s'attarder sur les bons moments.
76	00:06:34:23	00:06:38:19	J'ai commencé à travailler sur ce qui s'appelait alors
77	00:06:38:23	00:06:42:16	la Moviola verticale, une machine de montage
78	00:06:42:20	00:06:46:21	qui ressemblait à une machine à coudre verte sur pieds.
79	00:06:47:05	00:06:50:15	Je suis passé au montage par ordinateur au milieu des années 90.
80	00:06:51:14	00:06:56:13	Le monteur est une sorte de médiateur pour le public.
81	00:06:58:19	00:07:03:11	En tant que monteur, on ne voit que ce qui se passe à l'écran,
82	00:07:03:22	00:07:07:16	pas ce qui se passait au moment du tournage,
83	00:07:07:20	00:07:10:03	et c'est ce que le public verra.
84	00:07:10:07	00:07:14:06	J'ai pour principe de ne pas aller sur le lieu de tournage,
85	00:07:14:16	00:07:17:11	de ne pas voir les acteurs sans leurs costumes,
86	00:07:17:16	00:07:21:20	de ne rien voir sinon
87	00:07:22:00	00:07:25:09	les images qui m'arrivent du tournage.
88	00:07:25:22	00:07:28:03	L'importance d'une image
89	00:07:28:07	00:07:32:11	Une grosse production hollywoodienne, c'est près de 200 heures de pellicule.
90	00:07:32:22	00:07:36:10	Déroulée, la pellicule s'étendrait de Los Angeles à Las Vegas.
91	00:07:36:22	00:07:39:22	Un monteur peut passer des mois, voire des années,
92	00:07:40:02	00:07:43:02	à en faire un film de deux heures.
93	00:07:43:19	00:07:46:19	Le film fini sera composé de milliers de plans,
94	00:07:46:23	00:07:50:18	chacun mesuré en images d'un vingt-quatrième de seconde.
95	00:07:51:07	00:07:53:10	Pour un écrivain, c'est un mot.
96	00:07:54:03	00:07:57:08	Pour un compositeur ou un musicien, c'est une note.
97	00:07:57:12	00:08:00:16	Pour un monteur ou un cinéaste, c'est une image.
98	00:08:01:05	00:08:05:06	Une image en moins, ou deux images en plus,
99	00:08:05:10	00:08:06:22	ou deux images en moins,
100	00:08:07:02	00:08:11:15	c'est la différence entre une note majeure et une note mineure,
101	00:08:11:19	00:08:14:01	c'est la différence entre
102	00:08:14:15	00:08:16:14	un rythme maladroit et boiteux
103	00:08:17:03	00:08:19:17	et un rythme orgasmique.
104	00:08:22:07	00:08:25:03	Verne Fields a apporté beaucoup aux <i>Dents de la mer</i> .
105	00:08:25:07	00:08:27:19	On l'appelle tous la mère du montage,

106	00:08:27:23	00:08:31:06	parce qu'elle était très réaliste et maternelle.
107	00:08:31:10	00:08:34:06	Elle montait les films chez elle, dans son pool-house,
108	00:08:34:10	00:08:35:18	dans la vallée de San Fernando.
109	00:08:35:22	00:08:38:23	C'était un lieu de travail très douillet.
110	00:08:39:15	00:08:42:01	Le requin ne fonctionnait pas aussi bien
111	00:08:42:05	00:08:46:13	ni n'apparaissait aussi souvent qu'il aurait dû d'après le scénario.
112	00:08:47:20	00:08:48:15	C'est là.
113	00:08:48:19	00:08:51:23	On se testait : Verne devait arrêter la Moviola sur l'image
114	00:08:52:03	00:08:55:08	où elle voulait couper le plan, et moi, je faisais la même chose.
115	00:08:55:12	00:08:57:08	Si on l'arrêtait sur la même image,
116	00:08:57:12	00:09:00:02	là où on avait fait une croix au crayon,
117	00:09:00:06	00:09:03:16	on savait que c'était la bonne, quand on n'était pas d'accord avant.
118	00:09:03:20	00:09:07:21	Tous nos désaccords concernaient ce maudit requin.
119	00:09:09:10	00:09:12:16	Verne était toujours pour couper afin de rendre un meilleur effet.
120	00:09:12:20	00:09:14:23	Et moi, j'essayais d'en garder un peu plus,
121	00:09:15:03	00:09:18:10	car ça m'avait pris des jours pour réussir la prise. Je repense
122	00:09:18:14	00:09:21:19	aux deux jours en bateau à filmer le requin pour qu'il fasse vrai,
123	00:09:21:23	00:09:23:11	et le fait est, hélas,
124	00:09:23:15	00:09:26:23	que le requin ne semblait réel que sur 36 images, pas 38.
125	00:09:27:03	00:09:28:23	Cette différence de deux images
126	00:09:29:03	00:09:31:20	distinguait quelque chose de vraiment effrayant
127	00:09:32:00	00:09:34:20	de quelque chose qui ressemblait à un grand crottin blanc.
128	00:09:35:00	00:09:36:13	Poussez-vous.
129	00:09:38:01	00:09:40:15	J'ai eu tellement de mal, pour Terminator 2,
130	00:09:40:19	00:09:43:22	à tenter de réduire le film à une durée raisonnable,
131	00:09:44:02	00:09:45:23	telle qu'on la conçoit tous,
132	00:09:46:03	00:09:48:20	que j'ai dit : "A-t-on besoin de toutes ces images ?
133	00:09:49:00	00:09:52:07	Si on enlevait juste une image par seconde sur tout le film,
134	00:09:52:11	00:09:54:10	on réduirait le film de quelques minutes.
135	00:09:54:18	00:09:56:03	Essayons, pour voir.
136	00:09:56:07	00:09:59:13	On va prendre une bobine et couper une image sur 24."
137	00:09:59:17	00:10:01:16	Les monteurs m'ont pris pour un fou.
138	00:10:01:20	00:10:04:08	"Essayons. Allez. Personne ne l'a jamais fait."
139	00:10:04:12	00:10:07:03	On a coupé une image sur 24, et c'était un désastre.
140	00:10:07:07	00:10:10:19	C'était saccadé, il y avait des raccords aux mauvais moments.
141	00:10:10:23	00:10:13:01	C'était évident et ça ne marchait pas.

142	00:10:13:05	00:10:15:15	Chacune de ces images avait son importance.
143	00:10:15:19	00:10:18:20	Quand on réalise ça en tant que monteur, ça fait peur.
144	00:10:19:00	00:10:22:04	On se demande : "Mince, je dois couper ici ou là ?"
145	00:10:22:08	00:10:26:05	Mais après, on réalise que ça représente un sacré pouvoir.
146	00:10:27:19	00:10:29:16	Le Premier Monteur Moderne
147	00:10:29:20	00:10:32:16	D.W. Griffith fut le premier grand réalisateur
148	00:10:32:20	00:10:35:16	à saisir l'importance du montage au niveau psychologique.
149	00:10:37:01	00:10:40:18	Une décennie après Porter, il a, plus que quiconque,
150	00:10:40:22	00:10:44:13	fait avancer les outils narratifs développés par Porter.
151	00:10:45:23	00:10:48:15	Griffith a inventé et popularisé des techniques
152	00:10:48:19	00:10:52:00	qui ont posé les bases de la grammaire cinématographique.
153	00:10:53:07	00:10:56:15	Ses mélodrames ont été les premiers à faire entrer le public
154	00:10:56:19	00:10:59:17	dans l'univers émotionnel de ses personnages.
155	00:11:00:02	00:11:04:03	Il a été le premier à faire un usage puissant du gros plan.
156	00:11:04:07	00:11:08:04	C'était si révolutionnaire que les producteurs ont été horrifiés.
157	00:11:08:08	00:11:10:23	Ils ont pensé : "On ne peut pas sortir un film comme ça.
158	00:11:11:03	00:11:13:08	On ne peut pas couper les gens comme ça.
159	00:11:13:12	00:11:17:02	On paie pour cet acteur ou cette actrice. On veut les voir en entier.
160	00:11:17:06	00:11:18:18	Pas seulement leur visage.
161	00:11:18:22	00:11:21:18	Et puis le public ne saura pas comment réagir.
162	00:11:21:22	00:11:23:07	Ça va l'embrouiller."
163	00:11:23:11	00:11:27:17	Eh bien, la preuve est là, et en réalité, le public n'a pas été embrouillé du tout.
164	00:11:28:03	00:11:31:23	Griffith a mis tout son savoir-faire dans <i>Naissance d'une nation</i> ,
165	00:11:32:06	00:11:36:03	qui représente 10 ans de connaissances en matière de montage
166	00:11:36:07	00:11:37:15	rassemblés en un film.
167	00:11:37:19	00:11:41:03	Tout d'un coup, on avait non seulement des gros plans,
168	00:11:42:16	00:11:44:18	mais aussi des flash-back,
169	00:11:48:19	00:11:50:20	du montage parallèle
170	00:11:51:14	00:11:55:08	et tout un tas de trucs utilisés pour orienter l'attention du public
171	00:11:55:20	00:11:58:11	sur un certain point de l'image.
172	00:11:58:23	00:12:02:19	D.W. Griffith a posé les principes du montage cinématographique classique.
173	00:12:02:23	00:12:06:12	Celui-ci reposait sur le concept de raccord invisible,

174	00:12:06:16	00:12:10:19	qui permettait à l'action d'être continue, fluide, en mouvement.
175	00:12:11:07	00:12:14:21	Le but était de faire des raccords invisibles aux yeux du spectateur,
176	00:12:15:01	00:12:18:00	afin qu'il puisse oublier qu'il est en train de regarder un film.
177	00:12:18:22	00:12:20:21	Jetons encore un coup d'œil.
178	00:12:21:09	00:12:25:03	Vous voyez comme le geste se poursuit d'un plan à l'autre ?
179	00:12:26:22	00:12:30:10	Le montage continu de Griffith est encore pratiqué aujourd'hui
180	00:12:30:14	00:12:34:16	et a été le style dominant des films hollywoodiens durant des décennies.
181	00:12:34:20	00:12:35:23	Enfin.
182	00:12:36:06	00:12:40:10	Regardez encore. Le raccord est si fluide qu'on le remarque à peine.
183	00:12:40:14	00:12:42:19	Tout ça, c'est pour raconter l'histoire.
184	00:12:42:23	00:12:46:14	On cherche à impliquer le spectateur dans l'histoire.
185	00:12:46:18	00:12:48:19	Ça devient cette sorte d'art invisible.
186	00:12:49:04	00:12:52:12	On l'appelle "l'art invisible". Car c'est ce que c'est.
187	00:12:52:16	00:12:56:06	Plus on est invisibles, mieux on fait notre boulot.
188	00:12:56:10	00:12:59:17	Hélas, le style de montage invisible
189	00:12:59:21	00:13:04:00	faisait des monteurs des êtres invisibles et sous-estimés eux aussi.
190	00:13:04:22	00:13:08:21	Des années durant, ils furent le secret le mieux gardé du cinéma.
191	00:13:10:05	00:13:13:05	Les premiers monteurs étaient considérés comme des techniciens
192	00:13:13:09	00:13:17:00	plutôt que <i>comme</i> des collaborateurs créatifs au sein du processus filmique.
193	00:13:18:13	00:13:22:13	Ils regardaient les images en brandissant la pellicule à la lumière.
194	00:13:23:10	00:13:26:19	Puis ils contrôlaient leur travail par l'intermédiaire d'un projecteur
195	00:13:26:23	00:13:29:17	et procédaient aux ajustements nécessaires.
196	00:13:30:22	00:13:34:05	Le principal monteur de Griffith était Jimmy Edward Smith,
197	00:13:34:09	00:13:36:19	qui vivait pratiquement avec lui au studio,
198	00:13:36:23	00:13:41:16	où ils travaillaient tard dans la nuit, regardant la pellicule filmée ce jour-là.
199	00:13:43:16	00:13:46:23	Plus tard, Rose, la femme de Smith, rejoignit l'équipe de montage.
200	00:13:47:03	00:13:50:14	Les Smith se sont mariés pendant le montage d' <i>Intolerance</i> .
201	00:13:50:18	00:13:54:15	Pour leur lune de miel, Griffith leur a accordé leur week-end.
202	00:13:55:17	00:13:58:06	- Lumière. - Il faut couper une vingtaine de minutes.
203	00:13:58:10	00:14:02:03	<i>Le dernier nabab</i> , de Kazan, comporte une scène formidable.
204	00:14:02:07	00:14:05:12	C'était visiblement l'histoire d'Irving Thalberg.

205	00:14:05:16	00:14:09:01	Et je l'ai toujours interprétée comme une métaphore
206	00:14:09:14	00:14:11:18	du processus de montage.
207	00:14:13:00	00:14:15:15	C'est silencieux, anonyme.
208	00:14:16:17	00:14:18:07	Eddie dort ?
209	00:14:19:10	00:14:22:08	Ce sacré bon Dieu de film endort même le monteur.
210	00:14:25:10	00:14:27:14	Il ne dort pas, M. Brady.
211	00:14:29:23	00:14:32:12	Comment ça, il ne dort pas ?
212	00:14:33:01	00:14:35:00	Il est mort.
213	00:14:35:07	00:14:36:06	Mort ?
214	00:14:36:20	00:14:38:18	Comment ça, mort ?
215	00:14:38:22	00:14:40:03	Il a dû mourir...
216	00:14:40:08	00:14:43:15	C'est impossible ! On regardait la version montée provisoire.
217	00:14:43:20	00:14:46:11	Mince, je n'ai rien entendu. Et toi ?
218	00:14:46:15	00:14:47:18	Non, rien.
219	00:14:49:04	00:14:50:12	Eddie,
220	00:14:51:06	00:14:54:11	il ne voulait sûrement pas interrompre la projection, M. Brady.
221	00:14:54:21	00:14:56:19	La relation monteur! réalisateur: 75 ans après
222	00:14:56:23	00:14:59:13	Aujourd'hui, non seulement le monteur est vivant,
223	00:14:59:17	00:15:03:00	mais il est devenu le collaborateur principal du réalisateur.
224	00:15:03:05	00:15:04:17	Aucun membre de l'équipe
225	00:15:04:21	00:15:08:03	ne passe autant de temps à travailler seul avec le réalisateur.
226	00:15:08:12	00:15:10:18	Définir la relation avec le monteur,
227	00:15:10:22	00:15:14:14	c'est comme essayer de décider si on veut se marier ou non.
228	00:15:15:13	00:15:19:03	Car si le mariage n'est pas réussi, le divorce sera difficile.
229	00:15:19:07	00:15:21:01	Quand je tournais mon premier film,
230	00:15:21:05	00:15:24:07	tout ce que je savais, c'est que je voulais une monteuse.
231	00:15:24:11	00:15:28:22	J'avais l'impression qu'une femme apporterait plus
232	00:15:29:07	00:15:31:12	au film et à moi-même.
233	00:15:31:16	00:15:35:23	Elle n'essaierait pas d'avoir le dernier mot juste histoire de.
234	00:15:36:03	00:15:39:15	Ni d'imposer son point de vue ni de gagner à tout prix.
235	00:15:39:19	00:15:43:03	Une femme me ferait sortir grandi de l'expérience.
236	00:15:43:07	00:15:45:12	- Donnez-moi la main ! - Elle m'a tué.
237	00:15:45:16	00:15:47:19	Qui aurait cru ça d'elle, bon Dieu ?
238	00:15:48:11	00:15:53:05	Je crois que les monteurs jouent un grand rôle de soutien envers les réalisateurs,
239	00:15:53:11	00:15:55:03	en leur faisant comprendre
240	00:15:55:07	00:15:59:23	qu'ils peuvent regarder quelque chose qui contient peut-être des ratés,
241	00:16:00:05	00:16:03:23	et qu'ils peuvent se sentir assez à l'aise pour approcher ces problèmes.

242	00:16:07:06	00:16:09:02	Salut, Vincent. Je m'habille.
243	00:16:09:06	00:16:11:14	Au début, il ne me guide absolument pas,
244	00:16:11:18	00:16:15:05	et je monte comme je pense qu'il veut que ce soit fait.
245	00:16:15:09	00:16:19:17	On a travaillé ensemble si longtemps que je peux juger de ce qui lui plairait.
246	00:16:20:04	00:16:24:08	- C'est quoi, cet endroit ? - C'est le Jack Rabbit Slim's.
247	00:16:25:18	00:16:27:22	Un Elvis comme toi devrait adorer.
248	00:16:28:02	00:16:32:05	- Viens, allons plutôt manger un steak. - Tu peux en manger un ici, Daddy-O.
249	00:16:32:09	00:16:33:21	Ne sois pas...
250	00:16:35:08	00:16:37:07	Après toi, chaton.
251	00:16:37:11	00:16:39:05	Au début, le plan était très long.
252	00:16:39:09	00:16:42:01	Comme un rendez-vous en temps réel.
253	00:16:43:00	00:16:46:13	Et c'était à Sally de, vous savez,
254	00:16:46:20	00:16:50:19	de me convaincre petit à petit de le réduire,
255	00:16:50:23	00:16:52:15	et que ça resterait drôle.
256	00:16:52:19	00:16:57:02	On conserverait l'idée que je voulais faire passer sans que ce soit lourd.
257	00:17:02:06	00:17:05:05	Il voulait que ça ressemble de près à un rendez-vous,
258	00:17:05:09	00:17:07:12	et c'était très long au début,
259	00:17:07:16	00:17:11:02	et on a dû faire avec pendant un certain temps.
260	00:17:17:13	00:17:20:02	C'était comme si elle me laissait assez de temps
261	00:17:20:06	00:17:23:10	pour que je finisse par dire : "D'accord, je l'ai assez vu.
262	00:17:23:14	00:17:25:00	On peut peut-être couper.
263	00:17:25:04	00:17:28:06	C'était long comme ça, et maintenant, comme ça."
264	00:17:28:10	00:17:31:19	On a fini par réduire la scène, et je suis même allée trop loin,
265	00:17:31:23	00:17:34:03	et il a dit : "Il faut la rallonger."
266	00:17:34:07	00:17:37:15	"Voilà. C'est fini. Ce n'est pas une vidéo."
267	00:17:37:19	00:17:41:19	Ça a duré huit mois.
268	00:17:41:23	00:17:43:13	Je le voyais plus que mon mari.
269	00:17:43:17	00:17:48:17	Parfois, je m'énervais contre elle pour ne pas deviner ma pensée à 100 %.
270	00:17:48:22	00:17:52:23	Ça ne suffit pas qu'elle la devine les 80 % du temps.
271	00:17:53:16	00:17:55:15	On collabore très étroitement,
272	00:17:55:19	00:17:58:15	et c'est presque incroyable qu'on s'aime toujours bien.
273	00:17:58:20	00:18:03:07	Si je passais autant de temps avec mon mari, je ne crois pas que ce serait le cas.
274	00:18:03:19	00:18:07:05	Une fois que j'ai trouvé une idée, que je l'ai écrite,
275	00:18:07:21	00:18:11:23	que j'ai trouvé les financements et les acteurs, que j'ai tourné le film,
276	00:18:13:14	00:18:17:01	j'arrive en salle de montage tel une épave sur le rivage.
277	00:18:17:05	00:18:21:07	Je suis très heureux d'y être, car je me dis : "On peut enfin commencer à faire le film."

278	00:18:21:18	00:18:25:11	C'est si dur d'être réalisateur. C'est dur sur le plateau.
279	00:18:25:15	00:18:28:14	Quand ils arrivent en salle de montage la première semaine,
280	00:18:28:18	00:18:32:01	ils sont en général exténués.
281	00:18:32:05	00:18:34:14	Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes.
282	00:18:35:17	00:18:40:11	J'essaie de leur rendre la vie facile au moins dans ma salle de montage,
283	00:18:40:15	00:18:44:11	de leur faire retrouver leur énergie pour qu'ils puissent travailler sur le film.
284	00:18:44:23	00:18:49:12	Quand Matthew Broderick est viré pour avoir truqué les élections,
285	00:18:49:16	00:18:51:07	<i>dans l'arriviste,</i>
286	00:18:51:16	00:18:54:01	il entre dans le bureau du proviseur et voit tous ses collègues rassemblés,
287	00:18:54:05	00:18:58:01	qui savent qu'il est coupable.
288	00:18:59:07	00:19:02:03	M. McAllister, j'espère que vous pourrez nous éclairer.
289	00:19:02:11	00:19:06:01	Il voulait monter ça comme la séquence finale dans <i>Le bon, la brute et le truand</i> ,
290	00:19:06:05	00:19:09:20	avec de longs plans sur les visages accompagnés d'un crescendo musical.
291	00:19:28:19	00:19:33:05	J'ai dit : "Non, faisons plutôt un montage serré pour créer un paroxysme."
292	00:19:33:11	00:19:34:14	Je ne voulais pas.
293	00:19:34:18	00:19:36:23	C'était de mauvais goût et ça attirerait trop l'attention.
294	00:19:37:03	00:19:38:16	Il refusait catégoriquement.
295	00:19:38:20	00:19:40:23	Il refusait que ce soit monté comme ça.
296	00:19:41:03	00:19:43:05	A la fin, j'ai dit : "Je te paie 25 \$."
297	00:19:43:10	00:19:45:00	Et j'ai répondu : "Non, ne faisons pas ça."
298	00:19:45:05	00:19:47:18	- Et moi : "D'accord, 50 \$." - Et moi : "Non."
299	00:19:47:22	00:19:49:02	Il a dit : "NON."
300	00:19:49:11	00:19:52:07	Alors j'ai dit : "75 dollars."
301	00:19:52:18	00:19:57:10	Il m'a même remis une facture, disant que je lui devais 75 dollars.
302	00:19:57:14	00:20:01:18	Je lui ai donc donné 75 dollars pour monter la séquence comme ça.
303	00:20:17:06	00:20:19:13	Je crois que les bons monteurs
304	00:20:20:19	00:20:24:07	sont des politiciens rusés.
305	00:20:27:11	00:20:29:07	VOILÀ LES RUSSES !
306	00:20:32:14	00:20:36:22	La révolution russe a entraîné une révolution du montage.
307	00:20:37:19	00:20:40:16	Ces fous de Russes ont commencé à jongler avec les images,
308	00:20:40:20	00:20:43:12	à les juxtaposer et à créer divers effets émotionnels.
309	00:20:44:19	00:20:47:11	Lénine considérait le cinéma comme le média parfait
310	00:20:47:15	00:20:52:00	pour inciter sa nation en grande partie illettrée à prendre part à la révolution.
311	00:20:52:04	00:20:54:23	Ils ont emporté les films en pleine campagne
312	00:20:55:03	00:20:56:22	pour les montrer aux paysans.
313	00:20:57:02	00:20:58:07	Ils ont commencé à comprendre

314	00:20:58:11	00:21:01:11	qu'ils pouvaient obtenir un certain effet psychoaffectif
315	00:21:01:15	00:21:04:09	en utilisant un certain type de montage.
316	00:21:04:13	00:21:09:00	Ça devenait de la manipulation des sentiments du public.
317	00:21:10:13	00:21:11:23	Les réalisateurs russes
318	00:21:12:03	00:21:16:15	ont rejeté les histoires bourgeoises et le montage continu à la Griffith.
319	00:21:17:03	00:21:20:05	Au lieu du mélodrame, ils offraient la vraie vie.
320	00:21:21:18	00:21:24:06	Pour réaliser le film <i>Man with a Movie Camera</i> ,
321	00:21:24:10	00:21:27:18	le réalisateur de documentaires Dziga Vertov et son équipe
322	00:21:27:22	00:21:32:13	sont descendus dans la rue filmer une journée typique à Moscou.
323	00:21:33:11	00:21:37:02	Ça me rappelle constamment que je regarde un film.
324	00:21:38:08	00:21:40:19	Certaines scènes se déroulaient en salle de montage.
325	00:21:40:23	00:21:43:22	On voit comment ils s'y prenaient en 1929.
326	00:21:47:00	00:21:49:23	Ils étaient en plein boom d'activité créatrice
327	00:21:50:03	00:21:52:11	quand ils manipulaient ces images.
328	00:21:55:23	00:21:59:07	Toutes les conventions modernes de montage que nous connaissons
329	00:21:59:11	00:22:01:19	sont exploitées dans <i>Man with a Movie Camera</i> .
330	00:22:03:16	00:22:06:07	Le film ne célébrait pas que la révolution,
331	00:22:06:11	00:22:10:11	mais aussi le rôle du cadreur et du monteur dans le processus.
332	00:22:12:16	00:22:17:01	Vertov et sa femme Yelizaveta montaient leurs documentaires et bandes d'actualités
333	00:22:17:05	00:22:20:10	dans des sous-sols grouillants de rats.
334	00:22:21:08	00:22:22:17	Mais dans ce film,
335	00:22:22:21	00:22:27:08	il a rendu le monteur aussi important que tout autre ouvrier de la révolution.
336	00:22:30:04	00:22:34:16	Le théoricien Lev Kuleshov s'est aussi essayé au montage.
337	00:22:36:15	00:22:38:10	Dans son étude la plus célèbre,
338	00:22:38:14	00:22:43:08	il a filmé un plan d'un acteur russe qu'il a intercalé avec trois images différentes :
339	00:22:44:06	00:22:45:23	un bol de soupe,
340	00:22:46:20	00:22:49:15	une femme pleurant sur le cercueil de son mari
341	00:22:50:18	00:22:53:20	et une petite fille jouant avec un ours en peluche.
342	00:22:54:07	00:22:58:19	Quand le public a vu le film, il a été emballé parla performance de l'acteur :
343	00:23:02:00	00:23:04:17	l'air affamé avec lequel il regardait la soupe,
344	00:23:08:07	00:23:11:09	la compassion qu'il semblait éprouver pour la femme
345	00:23:12:13	00:23:15:14	et la tendresse avec laquelle il regardait la fillette.
346	00:23:16:17	00:23:19:06	En fait, c'était toujours la même expression.

347	00:23:19:10	00:23:22:20	Cela démontre le pouvoir de la juxtaposition,
348	00:23:23:13	00:23:25:13	le pouvoir du montage.
349	00:23:25:17	00:23:29:03	En prenant un plan, puis un autre, on obtient un troisième sens.
350	00:23:29:21	00:23:34:06	Et ce troisième sens représente, en fait, une émotion bien plus grande
351	00:23:34:10	00:23:38:05	que la somme des deux éléments qui la provoquent.
352	00:23:38:09	00:23:40:23	C'est la base de tout montage.
353	00:23:41:23	00:23:45:19	L'un des contemporains de Kuleshov, Sergueï Eisenstein,
354	00:23:45:23	00:23:49:07	a combiné ces expériences avec l'idéologie marxiste
355	00:23:49:11	00:23:52:09	pour créer des films emplis de ferveur révolutionnaire.
356	00:23:53:19	00:23:58:12	Il voyait le montage, ainsi que l'histoire, comme un conflit d'images et d'idées.
357	00:23:59:20	00:24:03:06	Le sens du film ne résidait pas dans les plans eux-mêmes,
358	00:24:03:10	00:24:05:11	mais dans leur collision.
359	00:24:06:14	00:24:09:10	"Quand deux éléments sont en conflit", disait-il,
360	00:24:09:14	00:24:13:04	"leur collision fait naître un nouveau sens d'un ordre plus élevé."
361	00:24:15:14	00:24:20:03	Tandis que Griffith cherchait à cacher ses raccords, Eisenstein s'en délectait.
362	00:24:20:21	00:24:23:17	Il voulait que le public soit conscient de l'image,
363	00:24:23:21	00:24:27:01	qu'il sache que c'était un film, pas la vie.
364	00:24:27:23	00:24:31:16	Eisenstein a été le premier véritable réalisateur.
365	00:24:32:04	00:24:33:23	Il se tuait à la réalisation,
366	00:24:34:03	00:24:36:17	il se tuait au travail de la caméra et tout ça,
367	00:24:36:21	00:24:39:02	mais c'était tout au service du découpeur,
368	00:24:39:06	00:24:41:06	la moindre petite chose.
369	00:24:44:02	00:24:47:00	J'ai eu un projecteur à l'âge de 11 ans.
370	00:24:47:04	00:24:50:06	L'un des premiers films que j'ai eus a été <i>Le cuirassé Potemkin</i> .
371	00:24:50:10	00:24:53:04	J'ai passé et repassé la descente des escaliers à Odessa.
372	00:24:53:08	00:24:55:15	Je n'en croyais pas mes yeux.
373	00:24:55:22	00:24:59:03	Un des trucs qui rend la séquence incroyable, c'est le montage,
374	00:24:59:07	00:25:02:01	l'incroyable juxtaposition d'images.
375	00:25:02:08	00:25:06:23	Ce que les Russes ont fait était en réponse à ce que Griffith avait fait.
376	00:25:07:03	00:25:10:21	Le montage classique,
377	00:25:11:05	00:25:12:22	et maintenant, le montage Eisensteinien, et ça continue.
378	00:25:13:02	00:25:17:04	Les Américains ont intégré le travail des Russes,
379	00:25:17:08	00:25:19:09	et maintenant, nous l'avons dans nos films.
380	00:25:38:18	00:25:42:07	Le fait est que beaucoup de ces techniques ont été intégrées

381	00:25:42:11	00:25:46:04	dans le travail quotidien des monteurs à Hollywood, en Californie,
382	00:25:46:08	00:25:47:16	dans les films d'action,
383	00:25:47:20	00:25:50:19	car on essaie nous aussi de faire réagir le public.
384	00:25:50:23	00:25:53:18	On essaie aussi de les faire sursauter sur leurs chaises,
385	00:25:53:22	00:25:55:04	de les secouer,
386	00:25:55:08	00:25:58:02	mais pas nécessairement dans un but révolutionnaire,
387	00:25:58:06	00:26:00:15	juste pour qu'ils passent un super moment au cinéma.
388	00:26:00:19	00:26:02:05	Ne bougez pas !
389	00:26:02:09	00:26:06:21	Les techniques utilisées par les Russes pour convertir le peuple au communisme
390	00:26:07:01	00:26:10:10	sont aujourd'hui le moteur des superproductions hollywoodiennes.
391	00:26:11:08	00:26:13:05	- Où est le plan ? - Quel plan ?
392	00:26:14:00	00:26:16:07	- Qui a coupé ce plan ? - De quel plan parles-tu ?
393	00:26:16:11	00:26:19:05	Le plan culminant. De la tête du chauffeur.
394	00:26:19:09	00:26:22:07	Du cerveau sur la fenêtre. Des viscères sur le pare-soleil.
395	00:26:22:15	00:26:25:11	On pensait te le montrer comme ça sans tout le...
396	00:26:25:17	00:26:27:16	Remettez-le. Ne me "montrez" rien.
397	00:26:27:20	00:26:30:15	Ce plan est inutile. Essaie au moins de te rendre compte.
398	00:26:30:23	00:26:34:06	Comment la blague du rétroviseur marchera-t-elle sans ce plan ?
399	00:26:35:20	00:26:38:14	Je suis le seul à respecter l'écriture, ici ?
400	00:26:39:10	00:26:41:15	Le montage des scènes d'action
401	00:26:41:19	00:26:44:01	Il y a le suspense et il y a l'action.
402	00:26:44:05	00:26:47:01	J'ai constaté dans les 2 Terminator qu'une bonne combinaison
403	00:26:47:05	00:26:50:07	consistait à intensifier le suspense avant les scènes d'action.
404	00:26:50:19	00:26:52:01	<i>Dans Terminator 2,</i>
405	00:26:52:05	00:26:55:17	le suspense s'intensifie petit à petit à travers les personnages
406	00:26:55:21	00:26:58:07	qui encerclent John Connor.
407	00:26:58:11	00:27:02:23	Puis il voit le Terminator pour la première fois, et tout est au ralenti.
408	00:27:05:13	00:27:08:07	J'utilise volontiers le ralenti pour créer le suspense.
409	00:27:08:11	00:27:12:05	Il a cette qualité onirique ou cauchemardesque prolongée
410	00:27:12:09	00:27:15:22	suivie d'une rupture libératrice, et ça redémarre.
411	00:27:16:05	00:27:17:03	Baisse-toi.
412	00:27:41:12	00:27:46:05	Dans une poursuite, ça marche comme on veut ou ça marche de travers.
413	00:27:46:12	00:27:48:18	Il faut accentuer ça.
414	00:27:48:22	00:27:51:10	Une des façons de le faire, c'est par le rythme.

415	00:27:51:14	00:27:55:13	Il faut créer des crescendo et des decrescendo en matière de rythme.
416	00:27:55:17	00:27:58:09	Les poursuites sont très intéressantes pour le monteur.
417	00:27:58:13	00:28:00:15	Je ne voudrais pas en faire tous les jours,
418	00:28:00:19	00:28:02:19	mais de temps en temps, c'est super.
419	00:28:02:23	00:28:06:13	Des poursuites que j'ai montées, ma préférée est la poursuite du canal,
420	00:28:06:17	00:28:08:21	comme on l'appelait, dans <i>Terminator 2</i> .
421	00:28:13:01	00:28:15:18	Nos ancêtres ont survécu. C'est pour ça qu'on est là.
422	00:28:15:22	00:28:19:01	Il y a donc quelque chose d'imprimé dans notre cerveau reptilien
423	00:28:19:05	00:28:23:04	qui éveille en nous l'idée d'être poursuivis et de devoir fuir.
424	00:28:23:08	00:28:26:16	On assiste à ces simulations de poursuites cathartiques
425	00:28:26:20	00:28:28:03	en regardant un film,
426	00:28:28:07	00:28:31:23	et on fait l'expérience de cette peur viscérale d'être poursuivis.
427	00:28:32:11	00:28:34:18	C'est une forme d'excitation naturelle.
428	00:28:35:07	00:28:38:01	Le montage peut l'accentuer, l'aiguiser.
429	00:28:38:12	00:28:42:12	Le tempo des raccords, la variété des plans utilisés.
430	00:28:42:20	00:28:46:20	Les différentes grosseurs de plan, la réaction des personnages, leurs yeux.
431	00:28:47:03	00:28:49:15	Tout ça forme la palette.
432	00:28:49:19	00:28:52:06	Par des manipulations et des juxtapositions,
433	00:28:52:21	00:28:54:23	on peut augmenter l'excitation.
434	00:28:55:06	00:28:56:23	Walter Murch monte <i>Retour à Cold Mountain</i>
435	00:28:57:03	00:28:59:10	La première chose, c'est que je suis debout,
436	00:29:00:04	00:29:04:05	ce qui me permet d'être très libre de mes mouvements.
437	00:29:04:15	00:29:08:11	Ça signifie aussi que je suis "sur ressorts".
438	00:29:08:15	00:29:10:03	C'est le seul mot qui me vient.
439	00:29:10:07	00:29:12:23	Souvent, quand je regarde un plan,
440	00:29:13:03	00:29:15:03	je suis debout ici,
441	00:29:15:07	00:29:18:03	mes mains sur le clavier de commande, comme un bandit armé,
442	00:29:18:19	00:29:21:20	cherchant à viser le point du plan
443	00:29:22:07	00:29:24:05	avec les genoux fléchis.
444	00:29:24:12	00:29:26:14	D'une certaine façon, c'est important,
445	00:29:26:18	00:29:30:09	car ça me permet d'intérioriser les rythmes,
446	00:29:30:13	00:29:33:04	les rythmes visuels de ce qui se passe.
447	00:29:33:08	00:29:36:16	A ce stade, on a démarré sur une bande blanche.
448	00:29:36:20	00:29:40:03	La question est donc : par quoi allons-nous commencer ?
449	00:29:41:10	00:29:45:06	Ça, ça pourrait être une possibilité. Ça assoit l'histoire.
450	00:29:47:17	00:29:52:02	Anthony dit : "Moteur", et ils se mettent en marche.
451	00:29:53:00	00:29:54:23	On pourrait commencer n'importe où,

452	00:29:55:03	00:29:58:08	mais vous voyez, là, quelqu'un tombe.
453	00:29:58:22	00:30:01:10	C'est bon. Tomber est une bonne chose.
454	00:30:01:14	00:30:05:22	On va insérer ce plan sur la timeline.
455	00:30:07:06	00:30:08:20	Voilà.
456	00:30:09:23	00:30:14:10	A la fin, on aura probablement 5000 plans dans le film.
457	00:30:14:17	00:30:16:16	Et chaque plan,
458	00:30:17:04	00:30:19:22	au bout du compte, doit être le bon,
459	00:30:20:02	00:30:22:02	au bon moment, pendant la bonne durée.
460	00:30:22:20	00:30:26:22	Monter le suspense
461	00:30:27:19	00:30:30:09	Quand je regardais Nosferatu, enfant,
462	00:30:30:13	00:30:33:07	notre héros est au château, la nuit est tombée,
463	00:30:33:11	00:30:36:03	et on se doute fort que quelque chose va arriver,
464	00:30:36:07	00:30:38:17	puis on voit Nosferatu au fond de la pièce.
465	00:30:38:23	00:30:41:11	Ce passage est celui qui me terrifiait le plus.
466	00:30:41:15	00:30:45:14	Et, pour ce qui est du montage, il a attiré mon attention pour cette raison :
467	00:30:46:08	00:30:49:06	On voyait le vampire aux dents pointues et aux yeux effrayants
468	00:30:49:10	00:30:52:11	au loin, au fond de la pièce, puis on voyait le héros.
469	00:30:52:15	00:30:56:02	Il a très peur. Et au plan suivant, il est à deux mètres de nous.
470	00:30:56:06	00:30:58:17	Il est juste de l'autre côté de la porte.
471	00:30:58:21	00:31:01:10	Chaque fois, je mourais de trouille.
472	00:31:01:14	00:31:06:07	Je me souviens d'avoir guetté ce moment de stupeur.
473	00:31:08:00	00:31:09:17	Quand les gens vont au cinéma,
474	00:31:09:21	00:31:12:14	ils sont parfaitement conscients de leurs propres peurs.
475	00:31:12:18	00:31:16:22	C'est comme s'asseoir autour d'un feu de camp et écouter le chaman parler.
476	00:31:17:14	00:31:20:02	L'écran étant le feu. On sera assis en rond,
477	00:31:20:06	00:31:22:19	dans l'obscurité, dans un état proche du rêve.
478	00:31:22:23	00:31:24:10	On communiquera avec des étrangers
479	00:31:24:14	00:31:26:21	d'une façon inhabituelle dans notre culture.
480	00:31:27:02	00:31:28:11	Nos émotions seront à l'unisson.
481	00:31:31:06	00:31:34:05	La séquence initiale de <i>Scream</i> est presque un film à elle seule.
482	00:31:34:09	00:31:37:19	C'est comme assommer le public en 15 minutes,
483	00:31:37:23	00:31:41:15	pendant lesquelles on introduit un personnage, on le rend attachant
484	00:31:41:19	00:31:43:09	et on le tue sans crier gare.
485	00:31:43:13	00:31:47:06	Ça se passe entre vous et votre monteur, assis là à réfléchir:
486	00:31:47:10	00:31:49:15	"Le public, ce public fantôme qu'on imagine dans sa tête,
487	00:31:49:19	00:31:52:07	à quoi pense-t-il ?"
488	00:31:52:11	00:31:54:19	Tout dépend des choix, du rythme.
489	00:31:54:23	00:31:56:23	Il s'agit de faire en sorte

490	00:31:57:08	00:31:59:19	qu'il ne se sente jamais à l'aise,
491	00:31:59:23	00:32:03:18	qu'il n'ait jamais l'impression de savoir ce qui va se passer.
492	00:32:35:08	00:32:39:07	Hitchcock fut un des premiers réalisateurs dont j'ai pris conscience, gamin.
493	00:32:39:11	00:32:43:09	Quand <i>Psychose</i> est sorti, les parents étaient en émoi.
494	00:32:43:13	00:32:45:05	Je me souviens que ma mère a dit :
495	00:32:45:09	00:32:48:07	"C'est ce vieil homme qui fait ces affreux films."
496	00:32:48:11	00:32:50:02	Et j'ai répondu : "Vraiment '?"
497	00:32:50:06	00:32:55:00	Mais c'était l'attrait de l'interdit, et le fait de dépasser les limites.
498	00:33:04:19	00:33:06:18	Quand j'ai vu ses films, plus tard,
499	00:33:06:22	00:33:10:18	je me délectais de voir cet humour féroce, pour ainsi dire,
500	00:33:10:22	00:33:13:19	qui, en particulier dans le cas d'Hitchcock,
501	00:33:13:23	00:33:17:10	sous des dehors très raffinés, chic et civilisés,
502	00:33:17:17	00:33:20:22	représentait ce genre d'animal sauvage et rapide
503	00:33:21:02	00:33:23:03	qui savait exactement où était le point sensible
504	00:33:23:07	00:33:24:23	et se délectait du goût du sang.
505	00:33:31:15	00:33:34:08	Hitchcock était le maître du suspense.
506	00:33:37:03	00:33:39:22	Jonathan Demme lui vouait une grande admiration,
507	00:33:40:02	00:33:43:10	<i>et son influence se fait clairement sentir dans Le silence des agneaux.</i>
508	00:33:52:12	00:33:55:03	Le suspense est une forme de peur.
509	00:33:55:07	00:33:59:01	On peut le créer en ne divulguant pas certaines informations.
510	00:33:59:05	00:34:00:17	C'est de la manipulation.
511	00:34:00:21	00:34:04:18	Mais c'est une manière de donner plus de puissance à l'histoire.
512	00:34:07:14	00:34:09:23	Ne pas savoir où nous allons
513	00:34:10:03	00:34:13:07	est ce que nous détestons le plus.
514	00:34:17:09	00:34:21:19	On voudrait tous savoir où l'on va, et si ça va aller.
515	00:34:35:21	00:34:40:16	Ma méthode de montage est intuitive. Elle repose sur ce qui semble vrai,
516	00:34:40:20	00:34:44:15	ce qui semble fort, ce qui marche.
517	00:34:44:19	00:34:47:16	Beaucoup de monteurs disent la même chose.
518	00:34:48:02	00:34:51:18	Dede Allen me disait toujours : "Je coupe avec mes tripes."
519	00:34:51:22	00:34:53:07	Et elle a raison.
520	00:34:54:08	00:34:58:07	Walter Murch monte <i>Retour à Cold Mountain</i>
521	00:35:00:19	00:35:02:02	<i>La cavalerie !</i>
522	00:35:02:06	00:35:03:23	<i>Trois cavaliers !</i>
523	00:35:04:05	00:35:05:12	<i>Derrière cette colline !</i>
524	00:35:05:22	00:35:07:10	Il y a un mauvais raccord ici,
525	00:35:07:14	00:35:12:09	et je vais devoir déterminer si c'est un problème ou pas,
526	00:35:12:15	00:35:17:15	car Brown a le regard tourné vers la caméra,

527	00:35:17:19	00:35:21:23	mais au plan suivant, il regarde en haut à gauche.
528	00:35:23:10	00:35:27:07	On peut laisser arriver Jeremy et couper
529	00:35:27:11	00:35:31:20	de façon à ce que la tête de Jeremy couvre celle de Brown
530	00:35:33:00	00:35:37:09	de telle sorte que le mauvais raccord ne se voie pas.
531	00:35:37:19	00:35:41:14	Je vais marquer cette image
532	00:35:41:20	00:35:44:09	et me débarrasser de cette partie,
533	00:35:44:13	00:35:47:08	c'est-à-dire de trois images.
534	00:35:48:06	00:35:52:07	Et je vais regarder à nouveau la scène pour voir ce que ça donne.
535	00:35:52:11	00:35:53:17	<i>Trois cavaliers !</i>
536	00:35:53:21	00:35:55:02	<i>Derrière cette colline !</i>
537	00:35:55:06	00:35:56:07	Bien.
538	00:35:56:11	00:36:00:09	Il faut avoir la personnalité appropriée pour aimer faire ça.
539	00:36:01:05	00:36:05:13	C'est presque comme fabriquer des bijoux de petite taille.
540	00:36:05:17	00:36:10:11	Cette patience qu'il faut avoir face à chaque plan et à leur enchevêtrement.
541	00:36:10:15	00:36:14:15	Mais en même temps, il faut savoir apprécier les unités plus grandes :
542	00:36:14:19	00:36:18:03	visualiser comment ces plans s'insèrent dans la scène
543	00:36:18:07	00:36:21:18	et ensuite comment la scène s'insère dans la séquence,
544	00:36:21:22	00:36:25:17	et comment la séquence s'insère dans le film entier,
545	00:36:25:21	00:36:28:14	et enfin comment le film s'insère dans la société.
546	00:36:28:18	00:36:31:02	C'est comme des boîtes gigognes.
547	00:36:31:12	00:36:35:00	Être monteur pour les studios
548	00:36:35:05	00:36:39:01	Dans les années 30, le cinéma a encore pris de l'importance.
549	00:36:40:07	00:36:43:03	Les studios de cinéma ont lancé le film parlant
550	00:36:43:07	00:36:45:22	et transformé le processus d'élaboration des films.
551	00:36:46:18	00:36:51:03	Hollywood s'est réorganisé sur le modèle du travail à la chaîne.
552	00:36:52:00	00:36:55:04	Les studios produisaient des films presque aussi vite
553	00:36:55:08	00:36:57:05	qu'Henry Ford construisait des voitures.
554	00:36:57:09	00:36:59:09	Restez tous où vous êtes.
555	00:37:00:18	00:37:05:01	"Peu m'importe que ce soit bien", disait Jack Warner, "je le veux pour mardi."
556	00:37:07:03	00:37:10:22	Il fallait désormais un système industriel pour faire marcher tout ça.
557	00:37:11:07	00:37:14:23	Pendant les 20, 25, 30 premières années du cinéma,
558	00:37:15:03	00:37:17:07	beaucoup de monteurs étaient des femmes.
559	00:37:17:11	00:37:20:11	C'était considéré comme un boulot de femme,
560	00:37:20:15	00:37:23:07	parce que ça ressemblait à du tricot,
561	00:37:23:11	00:37:26:16	de la tapisserie, de la couture,

562	00:37:26:20	00:37:30:09	le fait de prendre ces bouts de matière dont sont composés les films
563	00:37:30:13	00:37:32:14	et de les assembler.
564	00:37:32:18	00:37:34:07	C'est avec le parlant
565	00:37:34:11	00:37:38:03	que les hommes ont commencé à infiltrer les rangs du montage,
566	00:37:38:07	00:37:41:09	parce que le son était, d'une certaine façon, électrique.
567	00:37:41:13	00:37:45:06	Ça devenait technique. Ce n'était plus du tricotage.
568	00:37:49:15	00:37:52:16	Il y a la bande-son, qui peut être multiple,
569	00:37:52:20	00:37:53:19	et l'image.
570	00:37:54:11	00:37:56:23	Sans l'heureux mariage des deux,
571	00:37:57:03	00:38:01:15	on n'utilise pas tout le potentiel du montage.
572	00:38:04:16	00:38:09:04	Dans <i>L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux</i> , Sam Neill et Kristin Scott Thomas
573	00:38:09:08	00:38:12:15	se disputent parce qu'elle va partir.
574	00:38:13:09	00:38:16:22	L'intention de la scène était de montrer que leur mariage était compromis.
575	00:38:17:02	00:38:21:02	Les répliques se chevauchaient, car ils s'interrompaient tout le temps.
576	00:38:21:06	00:38:22:22	Ils avaient donc des micros séparés.
577	00:38:23:02	00:38:27:01	Pour souligner le côté dramatique, j'ai même supprimé des silences
578	00:38:27:05	00:38:29:02	et intensifié l'effet de chevauchement.
579	00:38:29:06	00:38:31:23	J'ai pu le faire grâce aux différentes bandes sonores.
580	00:38:32:03	00:38:34:04	Tu es psy ? Il dit que ça prend du temps.
581	00:38:34:08	00:38:35:21	Je me fiche de ce qu'il dit.
582	00:38:36:01	00:38:38:22	Je ne peux pas rester assise là à prétendre que tout ira bien.
583	00:38:39:02	00:38:40:22	Je ne prétends rien, je fais confiance...
584	00:38:41:02	00:38:44:08	On est en train de la perdre !
585	00:38:44:19	00:38:49:02	En fait, en supprimant les silences du dialogue de cette scène,
586	00:38:49:06	00:38:52:17	ça créait une impression d'asphyxie, car il n'y avait pas de répit,
587	00:38:52:21	00:38:56:05	pas un souffle. On n'entendait aucune respiration.
588	00:38:56:19	00:38:59:07	C'en était d'autant plus intense.
589	00:39:03:00	00:39:04:23	Pour moi, le son est très important.
590	00:39:05:03	00:39:07:22	Je crée un modèle sonore fait d'effets sonores
591	00:39:08:02	00:39:11:01	et de musique ponctuelle évoquant certains sentiments.
592	00:39:11:05	00:39:13:23	J'ai travaillé avec Per Hallberg, un concepteur de sons,
593	00:39:14:03	00:39:15:18	et avec Ridley Scott.
594	00:39:15:22	00:39:17:17	<i>Prenons La chute du faucon noir</i>
595	00:39:17:21	00:39:20:22	et l'incursion des hélicoptères à Mogadiscio.
596	00:39:21:23	00:39:24:17	C'était presque comme un ballet de science-fiction,
597	00:39:24:21	00:39:27:11	ces gens qui débarquent sur une autre planète.

598	00:39:33:03	00:39:36:19	Je ne voulais pas entendre tous les hélicoptères, juste la musique.
599	00:39:36:23	00:39:38:23	Montrer ça d'un point de vue subjectif.
600	00:39:39:04	00:39:43:21	Quand j'ai monté la scène, cette idée de science-fiction
601	00:39:44:05	00:39:47:13	m'a incité à utiliser très peu de son.
602	00:39:49:03	00:39:53:02	Je me souviens que les vrais pilotes des hélicoptères ont voulu voir les images.
603	00:39:53:15	00:39:56:14	Alors un jour, je leur ai montré un assemblage de plans.
604	00:39:56:18	00:39:58:17	Ils étaient très émus.
605	00:40:02:06	00:40:04:23	Il y a un type, la larme à l'œil, qui a dit:
606	00:40:05:03	00:40:07:19	"Je ne sais pas. C'est super. J'ai la chair de poule."
607	00:40:07:23	00:40:10:23	C'était les gars qui ont vécu ces moments,
608	00:40:12:23	00:40:14:07	et ça leur a semblé réel.
609	00:40:19:10	00:40:21:11	Il y avait cette scène dans <i>Le pic de Dante</i>
610	00:40:21:15	00:40:26:13	où Pierce Brosnan devait rejoindre son camion en traversant un long tunnel
611	00:40:26:19	00:40:28:19	sur le point de s'effondrer.
612	00:40:29:11	00:40:33:15	On entend le bruit subtil du sable
613	00:40:33:19	00:40:35:13	qui tombe des parois.
614	00:40:47:13	00:40:50:19	A un moment donné, le monteur son m'a demandé la scène
615	00:40:50:23	00:40:53:23	et a entrepris d'ajouter la musique.
616	00:40:54:08	00:40:58:11	J'ai regardé et j'ai dit : "Ça ne colle pas du tout."
617	00:41:08:21	00:41:11:19	Parce que soudain, j'entends la musique,
618	00:41:11:23	00:41:16:10	mais plus le léger petit bruit du sable
619	00:41:16:14	00:41:19:06	qui me fait peur.
620	00:41:19:23	00:41:24:19	Quand on se retrouve dans une situation très dangereuse, nos oreilles s'ouvrent
621	00:41:24:23	00:41:28:09	et on entend le moindre petit bruit.
622	00:41:28:13	00:41:30:15	En recouvrant ces bruits avec de la musique,
623	00:41:30:19	00:41:35:04	on gâche cette sensation d'écoute intense.
624	00:41:35:11	00:41:38:19	A la place du personnage, je dirais : "Eteignez ça ! Je n'entends rien."
625	00:41:41:10	00:41:45:10	l'arrivée du parlant a étendu le rôle du monteur à Hollywood.
626	00:41:45:16	00:41:47:09	Pendant les années 30 et 40,
627	00:41:47:13	00:41:50:12	les réalisateurs entraient rarement en salle de montage.
628	00:41:51:03	00:41:55:16	Le montage était supervisé par les studios et leurs monteurs.
629	00:41:56:20	00:41:59:18	L'une des plus respectée était Margaret Booth,
630	00:41:59:22	00:42:02:22	monteuse en chef à la MGM pendant 30 ans.
631	00:42:04:11	00:42:06:14	Ayant assuré la transition du muet au parlant,
632	00:42:06:18	00:42:10:07	elle a attiré l'attention du producteur légendaire Irving Thalberg,
633	00:42:10:11	00:42:13:02	le premier à avoir utilisé le terme de "monteur",
634	00:42:13:06	00:42:15:12	en commençant par Booth elle-même.

635	00:42:15:16	00:42:20:09	Elle supervisait toute la production, mais avait son mot à dire dans chacune.
636	00:42:20:22	00:42:24:23	Maggie était probablement la plus forte femme de la MGM, et la plus crainte.
637	00:42:25:12	00:42:28:14	Les gens tremblaient quand on l'annonçait au téléphone,
638	00:42:28:18	00:42:30:19	ou quand elle déboulait en salle de montage,
639	00:42:30:23	00:42:34:10	ou qu'on entendait : "Vous êtes attendu en salle F", c'était sa salle.
640	00:42:34:14	00:42:36:18	On pensait:
641	00:42:36:22	00:42:38:07	"Mon Dieu, qu'ai-je encore fait ?"
642	00:42:38:11	00:42:40:19	Margaret disait aux monteurs : "Le rythme du film est sous votre responsabilité.
643	00:42:40:23	00:42:44:13	C'est à vous de tirer le meilleur de vos acteurs.
644	00:42:44:17	00:42:47:16	C'est à vous de faire au mieux."
645	00:42:47:20	00:42:49:19	Margaret Booth disait :
646	00:42:49:23	00:42:53:03	"Si je sens qu'il faut couper à un certain endroit,
647	00:42:53:07	00:42:55:18	que ce soit justifié ou non, coupez.
648	00:42:56:06	00:42:58:15	Si vous coupez selon votre intuition,
649	00:42:58:19	00:43:01:23	vous ferez passer beaucoup de choses."
650	00:43:02:10	00:43:06:04	Et je l'entendais crier après les monteurs
651	00:43:06:08	00:43:10:14	qui disaient : "Ça ne va pas." Elle répliquait : "Ça m'est égal. Coupez."
652	00:43:11:00	00:43:12:11	Humphrey Bogart et Otho Lovering, monteur
653	00:43:12:15	00:43:15:06	Booth et d'autres grands monteurs de studio de l'époque,
654	00:43:15:10	00:43:19:14	ont aidé à fabriquer beaucoup des stars de l'Age d'Or d'Hollywood.
655	00:43:23:22	00:43:26:02	Les monteurs d'aujourd'hui continuent.
656	00:43:26:06	00:43:27:11	Faire de l'acteur une star
657	00:43:30:07	00:43:34:13	On maîtrise complètement la performance d'un acteur en salle de montage.
658	00:43:34:17	00:43:36:04	Beaucoup refusent de l'admettre.
659	00:43:36:08	00:43:40:06	Les acteurs comprennent vite qu'ils ont intérêt à s'entendre avec le monteur,
660	00:43:40:11	00:43:43:09	car leur performance dépend pour beaucoup du monteur,
661	00:43:43:13	00:43:45:06	de son goût et de son talent.
662	00:43:45:15	00:43:48:22	On regarde les rushes, et la prise 5 est spectaculaire. Géniale.
663	00:43:49:02	00:43:52:21	Mais il y a aussi quelque chose de formidable dans la 7, la 4 et la 3.
664	00:43:53:01	00:43:56:23	Parfois, un acteur voit le film et dit :
665	00:43:57:03	00:43:59:09	"C'était merveilleux. Tu as utilisé la prise 5."
666	00:43:59:13	00:44:01:16	Ils ne savent pas, ils ne réalisent pas qu'on emprunte des passages à chaque prise.
667	00:44:01:20	00:44:04:16	Le monteur est la personne
668	00:44:04:20	00:44:08:19	qui doit trouver ces passages dans chaque interprétation.
669	00:44:08:23	00:44:11:07	

670	00:44:11:13	00:44:15:02	Prenez <i>Basic Instinct</i> , je crois qu'en grande partie,
671	00:44:15:06	00:44:18:06	l'incroyable performance de Sharon
672	00:44:18:10	00:44:20:22	est également due
673	00:44:21:04	00:44:23:08	à Frank.
674	00:44:23:20	00:44:26:15	Il a passé un temps fou
675	00:44:26:19	00:44:29:17	à sélectionner les passages de chaque prise
676	00:44:29:21	00:44:32:18	qu'il estimait importants.
677	00:44:33:20	00:44:36:06	Au montage de la séquence de l'interrogatoire,
678	00:44:36:10	00:44:40:16	si l'on avait utilisé les plans du dialogue dans leur enchaînement original,
679	00:44:40:20	00:44:42:17	la scène aurait été assez médiocre.
680	00:44:43:10	00:44:46:07	J'ai dû créer son attitude et la sienne.
681	00:44:46:23	00:44:50:02	Ils sont fabriqués. Ils n'ont pas été filmés comme ça.
682	00:44:50:06	00:44:51:13	Je prenais un bout
683	00:44:51:17	00:44:54:17	de Michael la regardant à un autre moment de la scène,
684	00:44:54:21	00:44:57:09	et un bout d'elle le regardant à un autre moment encore.
685	00:44:58:02	00:45:01:12	Je n'ai pas de règles, Nick. Je vais là où me porte le courant.
686	00:45:02:23	00:45:06:03	Sharon a demandé à voir le film. J'ai dit : "Oui, il est prêt."
687	00:45:06:07	00:45:10:01	Elle est montée et a dit : "Tu dois éliminer cette scène."
688	00:45:10:19	00:45:13:06	Et j'ai dit : "Quelle scène ?"
689	00:45:14:07	00:45:17:07	Elle a dit : "Tu sais bien. L'interrogatoire."
690	00:45:17:11	00:45:21:19	Ils avaient tous peur, je crois, que ces plans nuisent à sa performance.
691	00:45:21:23	00:45:24:02	Même Sharon pense encore aujourd'hui
692	00:45:24:06	00:45:27:03	qu'elle n'a pas été nominée aux Oscars à cause de ces plans.
693	00:45:27:07	00:45:31:09	Je lui ai dit : "Sharon, cette scène va faire de toi une star."
694	00:45:32:22	00:45:34:22	Et Paul lui a dit:
695	00:45:35:07	00:45:37:11	"Tu l'as jouée. Tu savais ce que je faisais,
696	00:45:37:15	00:45:39:22	et elle me plaît. Et ça marche."
697	00:45:40:15	00:45:42:07	Tout le monde connaît la suite.
698	00:45:42:12	00:45:46:18	La plupart des acteurs pensent qu'un film bien monté,
699	00:45:46:23	00:45:51:13	c'est un film où on voit beaucoup l'acteur, surtout en gros plan.
700	00:45:53:22	00:45:57:18	Ils <i>m'en</i> voudront sûrement de dire ça, mais peu importe.
701	00:45:58:06	00:46:02:05	J'ai connu un acteur qui lisait le script comme ça :
702	00:46:02:09	00:46:05:14	Il disait : "Blablabla. Ma réplique."
703	00:46:05:18	00:46:07:18	Et il la lisait, et après : "Blablabla."
704	00:46:09:05	00:46:13:16	Steven Seagal était un héros de films d'action qui, dans <i>Under Siege 2</i> ,
705	00:46:13:20	00:46:15:15	a bien failli me rendre fou.
706	00:46:15:19	00:46:19:01	Il était admis en salle de montage pour les séquences d'action.

707	00:46:19:05	00:46:21:03	Je croyais que ça se limiterait à ça.
708	00:46:21:07	00:46:23:16	Mais la première fois qu'il est venu,
709	00:46:23:20	00:46:25:06	il a dit : "Mets la bobine 1
710	00:46:25:10	00:46:27:15	Il voulait faire tout le film.
711	00:46:27:19	00:46:31:14	Mais à un moment, pendant une des séquences de combat,
712	00:46:31:18	00:46:34:19	je me suis retrouvé le bras derrière la tête :
713	00:46:34:23	00:46:38:11	Seagal me montrait ce qu'il faisait à l'écran.
714	00:46:38:15	00:46:41:17	Et il est costaud, sans compter qu'il porte une arme.
715	00:46:41:21	00:46:45:05	Je crois qu'à la fin, ses performances le satisfaisaient.
716	00:46:45:09	00:46:49:03	Mais le fait qu'un acteur vienne en salle de montage
717	00:46:50:05	00:46:53:23	créait un antagonisme avec le réalisateur,
718	00:46:54:04	00:46:56:19	et en tant que monteur, j'étais pris entre les deux.
719	00:46:57:03	00:46:58:18	J'ai un ami qui a fait un film
720	00:46:58:22	00:47:03:11	dans lequel il y avait un comique qui avait le droit de monter ses scènes.
721	00:47:03:15	00:47:05:03	Et il venait de décider
722	00:47:05:07	00:47:07:23	qu'il ne voulait plus être un comique loufoque,
723	00:47:08:03	00:47:09:23	mais un comique à la Cary Grant.
724	00:47:10:03	00:47:13:01	Il s'est donc mis à couper toutes les peaux de bananes
725	00:47:13:05	00:47:16:06	et tous les numéros qu'il avait faits pendant le tournage,
726	00:47:16:10	00:47:18:11	ce qui a bien sûr porté préjudice au film.
727	00:47:19:02	00:47:22:13	Je n'ai jamais autorisé d'acteur en salle de montage pour avoir son avis.
728	00:47:22:20	00:47:27:01	De manière générale, voilà comment je ressens les choses en tant qu'actrice :
729	00:47:27:08	00:47:31:02	bien que j'adore la salle de montage, et que rien ne me ferait plus plaisir
730	00:47:31:06	00:47:34:22	que de m'asseoir et de les regarder faire, je trouve que c'est inconvenant.
731	00:47:35:02	00:47:38:10	C'est un moment que le réalisateur doit passer avec le monteur.
732	00:47:38:14	00:47:42:07	<i>Week-end en famille</i> était l'histoire d'un désastre : des vacances ratées,
733	00:47:42:11	00:47:46:22	une famille catastrophe dans laquelle régnaient chaos et anarchie.
734	00:47:47:02	00:47:50:17	La scène pivot, c'est celle du dîner de Thanksgiving
735	00:47:50:21	00:47:53:06	où tout le monde est rassemblé autour de la table
736	00:47:53:10	00:47:56:04	et tout le monde disjoncte dans tous les sens.
737	00:47:56:19	00:48:01:09	Jodie Foster, bien sûr, avait attiré un groupe d'acteurs merveilleux,
738	00:48:01:13	00:48:04:18	qui, travaillant avec elle, avaient laissé leur vanité de côté.
739	00:48:04:22	00:48:06:01	Rien ne nous réjouit plus

740	00:48:06:05	00:48:09:03	que de participer à une scène avec six acteurs différents,
741	00:48:09:07	00:48:11:10	qui ont tous leur style propre,
742	00:48:11:14	00:48:13:10	peut-être même leur propre rythme,
743	00:48:13:14	00:48:16:03	et de trouver le moyen de les rendre compatibles.
744	00:48:16:13	00:48:20:03	Lynzee et moi étions là à nous demander : "Que crois-tu qu'elle pense, là ?
745	00:48:20:07	00:48:22:21	Pense-t-elle : Comment sortir d'ici ?'
746	00:48:23:01	00:48:25:23	Ou : 'Ce type me plaît vraiment, je le trouve séduisant.'
747	00:48:26:03	00:48:28:11	On en arrivait à des comportements très obscurs.
748	00:48:28:15	00:48:31:19	On analysait le caractère profond donné par l'acteur au personnage
749	00:48:31:23	00:48:34:07	dans la manière de prendre sa fourchette
750	00:48:34:11	00:48:37:17	avant ou après sa cuillère. Qu'est-ce que ça signifiait ?
751	00:48:37:21	00:48:42:02	Et bien sûr, chaque petit geste insignifiant ajoute à la performance globale.
752	00:48:42:06	00:48:43:13	Quand j'ai eu les rushes,
753	00:48:43:17	00:48:45:16	j'ai pensé que tout ce qu'elle avait filmé
754	00:48:45:20	00:48:48:07	était censé apparaître à l'écran.
755	00:48:48:15	00:48:52:07	J'ai apprécié le défi, celui d'essayer de tout utiliser.
756	00:48:52:11	00:48:56:19	A un moment donné, quelqu'un lance une dinde et éclabousse quelqu'un.
757	00:48:58:11	00:49:01:10	Chaque fois qu'on regardait la scène, on la montait autrement.
758	00:49:01:14	00:49:05:02	On peut prendre le responsable en gros plan,
759	00:49:05:06	00:49:07:18	et ensuite la dinde qui gicle,
760	00:49:07:22	00:49:10:17	ou la dinde qui éclabousse suivi du plan de la réaction.
761	00:49:10:21	00:49:12:23	Il y a un milliard de possibilités.
762	00:49:14:14	00:49:15:14	Salaud !
763	00:49:16:02	00:49:18:05	Une des choses que j'adore chez Lynzee,
764	00:49:18:09	00:49:20:23	c'est qu'elle fait partie des gens
765	00:49:21:03	00:49:25:00	qui savent qu'il y a un coin de ciel bleu quelque part.
766	00:49:25:06	00:49:27:23	Il suffit de le trouver, mais il existe.
767	00:49:28:03	00:49:32:17	Il y a des moments, pendant le montage, où je passe le relais
768	00:49:32:21	00:49:34:23	non seulement à mon monteur,
769	00:49:35:03	00:49:37:12	mais aussi, parfois, à mon acteur principal.
770	00:49:37:16	00:49:41:04	Tout d'abord, si Jack Nicholson joue dans votre film,
771	00:49:41:08	00:49:43:20	que vous appelez un acteur et que vous lui dites :
772	00:49:44:00	00:49:47:00	"Voulez-vous passer deux jours à travailler avec M. Nicholson,
773	00:49:47:04	00:49:49:06	ou avez-vous mieux à faire ?"
774	00:49:49:10	00:49:51:07	Il y a des chances qu'il accepte.
775	00:49:51:15	00:49:55:23	Quand Jay et moi avons l'impression que le film est en bonne voie,
776	00:49:56:03	00:50:00:08	et c'est particulièrement facile avec le montage électronique,

777	00:50:00:14	00:50:04:03	je fais venir Jack en salle de montage avec Jay et je m'en vais.
778	00:50:04:17	00:50:08:07	Il amène Jack et projette le film, y compris les chutes,
779	00:50:08:11	00:50:11:09	et demande s'il y a des prises qu'on n'a pas utilisées.
780	00:50:11:13	00:50:15:12	Il se souvient d'un passage intéressant, pourquoi ne l'a-t-on pas utilisé ?
781	00:50:15:16	00:50:18:11	Ce que Nicholson a fait, à la fin,
782	00:50:18:15	00:50:21:09	c'était une construction à la Nicholson.
783	00:50:21:15	00:50:24:12	Le caractère décousu du montage est voulu.
784	00:50:24:16	00:50:29:04	On imagine ce type qui perd le seul amour possible de sa vie,
786	00:50:32:00	00:50:36:21	l'ayant gâché à cause de son obsession personnelle.
787	00:50:37:02	00:50:40:23	Si on a écrit un film intelligemment, un acteur intelligent l'interprétera.
788	00:50:41:03	00:50:45:05	Et cet acteur, quand c'est Jack Nicholson, peut être très utile en salle de montage.
789	00:50:59:09	00:51:02:11	Dans la plupart de mes films, je trouve qu'avec les acteurs,
790	00:51:02:15	00:51:06:00	c'est sur le plateau que ça se passe.
791	00:51:06:04	00:51:10:09	Invariablement, en visionnant les rushes, je dis à Thelma : "C'est cette prise."
792	00:51:10:13	00:51:13:03	Elle, elle penche pour d'autres prises,
793	00:51:13:07	00:51:14:09	et on avance Comme ça.
794	00:51:14:17	00:51:18:12	Ayant grandi à l'époque du cinéma vérité et des films à vocation documentaire,
795	00:51:18:16	00:51:21:14	ça a marqué notre façon de travailler.
796	00:51:21:19	00:51:24:07	Par exemple, ça m'a beaucoup aidée quand Marty a fait des films
797	00:51:24:11	00:51:27:00	largement improvisés,
798	00:51:27:04	00:51:29:09	comme <i>Raging Bull</i> ou <i>Les affranchis</i> .
799	00:51:29:13	00:51:32:20	Les années que j'ai passées à tenter de tailler une histoire
800	00:51:33:00	00:51:35:19	dans des pellicules et des pellicules de documentaires
801	00:51:35:23	00:51:39:12	m'ont aidée à y voir clair dans ces kilomètres d'improvisation
802	00:51:39:16	00:51:42:00	et à réussir à leur faire prendre forme.
803	00:51:42:04	00:51:44:04	Bien sûr, dans un film comme <i>Raging Bull</i> ,
804	00:51:44:08	00:51:49:01	De Niro et Joe Pesci étaient remarquables à regarder se donner la réplique.
805	00:51:49:05	00:51:54:02	Je voulais avoir une approche ouverte et honnête de l'image et de l'histoire,
806	00:51:54:11	00:51:57:16	dans les scènes qui se passaient hors du ring, dans <i>Raging Bull</i> ,
807	00:51:57:20	00:52:00:03	et ça venait surtout d'une sorte d'abandon
808	00:52:00:07	00:52:02:15	de toutes les techniques auxquelles j'avais pensé,
809	00:52:02:19	00:52:06:12	et d'un retour à une sorte de choc que j'avais reçu à l'âge de 5 ou 6 ans,
810	00:52:06:16	00:52:09:14	en voyant des films néoréalistes italiens à la télé.
811	00:52:09:19	00:52:12:16	<i>Paisà</i> , <i>Open City</i> et <i>The Bicycle Thief</i> .

812	00:52:12:20	00:52:15:22	Tu es censé être mon manager et savoir ce que tu fais.
813	00:52:16:02	00:52:17:07	J'ai fait ce que je voulais.
814	00:52:17:11	00:52:20:06	- C'est ce qui m'inquiète, tu... - Tu veux faire la une ?
815	00:52:20:10	00:52:23:11	De quoi tu parles... Je suis dans un cirque, ou quoi ?
816	00:52:23:15	00:52:26:13	Ce gosse a plus de jugeote que toi. Qu'est-ce que tu fous ?
817	00:52:26:17	00:52:29:02	Tu te surpasses depuis trois ans, je me trompe ?
818	00:52:29:06	00:52:32:15	Tu n'as plus personne avec qui te battre. Tout le monde a peur de toi.
819	00:52:32:19	00:52:35:20	Ce gosse débarque, Janiro. Il ne se méfie pas.
820	00:52:36:00	00:52:38:15	Jeune, en plein essor. Il affrontera n'importe qui.
821	00:52:38:19	00:52:41:19	Bien. Afironte-le. Mets-lui sa raclée. Détruis-le. D'accord ?
822	00:52:41:23	00:52:44:20	C'est quoi, ton problème, ton poids ?
823	00:52:45:00	00:52:46:21	- J'ai peur pour le poids. - Le poids ?
824	00:52:47:01	00:52:49:02	Crie pas comme ça. J'ai juste parlé de poids.
825	00:52:49:06	00:52:51:21	Ça a été l'un des plus durs travaux que j'ai faits,
826	00:52:52:01	00:52:55:04	car je n'avais qu'une caméra sur eux pendant toute la scène.
827	00:52:55:08	00:52:59:16	Je n'avais donc pas la réaction immédiate de l'acteur,
828	00:52:59:20	00:53:02:20	et j'ai dû rassembler les morceaux comme pour un puzzle.
829	00:53:03:00	00:53:05:04	C'était passionnant, mais ça a pris du temps.
830	00:53:05:10	00:53:09:11	En fin de compte, je pense qu'il faut qu'elle veille
831	00:53:09:15	00:53:12:14	sur l'impact émotionnel du film,
832	00:53:13:00	00:53:14:23	il faut suivre...
833	00:53:16:11	00:53:19:07	les personnages émotionnellement.
834	00:53:19:17	00:53:21:01	C'est la clé, selon moi.
835	00:53:21:05	00:53:24:07	Je pense que le monteur est plus objectif que le réalisateur.
836	00:53:24:11	00:53:27:21	Car il n'était pas sur le plateau. Il n'a pas distribué les rôles.
837	00:53:28:01	00:53:32:18	Il n'a pas dessiné les story-boards. Il n'a pas été submergé
838	00:53:32:22	00:53:35:11	par un an et demi de pré-production.
839	00:53:35:15	00:53:40:01	Le monteur a donc le regard plus objectif
840	00:53:40:05	00:53:42:03	pendant cette phase créatrice.
841	00:53:49:03	00:53:52:20	Je me souviens d'une nuit où je suis allé chez Steven, en Pologne.
842	00:53:53:07	00:53:57:11	Je lui ai dit : "Steve, je veux te montrer cette scène." Il a dit :
843	00:53:58:21	00:54:01:15	"D'accord", et je la lui ai montrée. Il m'a regardé.
844	00:54:01:19	00:54:04:08	Il a dit : "A demain matin." Et il est sorti.
845	00:54:04:12	00:54:06:21	Il était si impliqué émotionnellement

846	00:54:07:01	00:54:10:03	qu'il ne pouvait croire qu'il l'avait filmée, c'était si réel.
847	00:54:10:14	00:54:12:15	On a tous été extrêmement émus par le film.
848	00:54:13:00	00:54:15:14	Quelque chose prenait la relève de l'intérieur.
849	00:54:15:18	00:54:18:15	C'est si émouvant quand la vie des gens est en difficulté.
850	00:54:18:19	00:54:22:21	Quelque chose d'émotionnel et d'inconscient prend la relève.
851	00:54:23:01	00:54:27:12	Ça peut sembler un exemple extrême, mais quand on monte ce genre de film,
852	00:54:27:16	00:54:30:08	il faut pouvoir dissocier.
853	00:54:31:02	00:54:34:15	Il faut voir chaque chose comme une scène et construire cette scène et donner
854	00:54:34:19	00:54:39:11	le meilleur de soi pour chaque scène. C'est quand tout coule que ça a le plus d'effet.
855	00:54:39:21	00:54:43:15	Je crois que cette scène de <i>Schindler's List</i> illustre l'importance
856	00:54:43:19	00:54:45:12	de l'émotion rendue par le montage.
857	00:54:45:16	00:54:48:13	C'est la scène où ils prennent un verre ensemble,
858	00:54:48:17	00:54:52:09	le premier, car Stern a refusé de boire
859	00:54:52:13	00:54:54:07	avec Schindler jusque-là.
860	00:54:54:11	00:54:57:19	Il y a un rythme si
861	00:54:58:07	00:55:01:12	émouvant pour moi. Que je ressens si profondément et intensément.
862	00:55:01:16	00:55:03:04	Un jour,
863	00:55:04:04	00:55:06:12	tout cela finira, vous savez.
864	00:55:10:15	00:55:13:19	J'allais dire qu'on pourrait boire un verre à ce moment-là.
865	00:55:17:12	00:55:20:01	Je ferais mieux de le prendre maintenant.
866	00:55:21:00	00:55:25:09	Mike Kahn a décidé au montage combien de temps il les laisserait
867	00:55:25:13	00:55:30:04	se regarder, s'étudier mutuellement et prendre conscience de leurs sentiments.
868	00:55:30:08	00:55:34:20	Ce n'était ni dans le script ni sur le plateau de tournage.
869	00:55:35:00	00:55:38:04	Cette rencontre, chargée d'émotion, des esprits
870	00:55:38:08	00:55:42:03	de ces deux grands hommes, s'est faite en salle de montage.
871	00:55:42:23	00:55:46:05	Dans les scènes dialoguées, j'aime que les acteurs se regardent.
872	00:55:46:09	00:55:48:04	Que les regards se croisent.
873	00:55:48:09	00:55:51:06	Ainsi, ils s'interpénètrent, et il y a une connexion.
874	00:55:51:13	00:55:53:14	J'ai toujours des difficultés
875	00:55:53:18	00:55:56:14	à monter les scènes longues où les personnages se parlent.
876	00:55:56:18	00:55:58:17	Parce qu'on a
877	00:55:58:23	00:56:01:16	un choix et des possibilités illimitées,
878	00:56:01:20	00:56:04:00	quand on n'a que deux têtes qui parlent.
879	00:56:04:04	00:56:08:15	La scène peut prendre n'importe quelle direction. Le drame peut devenir comédie.
880	00:56:09:07	00:56:11:09	Le pathos peut devenir tragédie.
881	00:56:11:13	00:56:14:14	Ça peut devenir une sorte...

882	00:56:16:17	00:56:18:15	d'interrogatoire ou de déposition,
883	00:56:18:19	00:56:22:14	si on fait un montage très serré, ou bien détendu et introspectif,
884	00:56:22:18	00:56:26:15	si on utilise beaucoup de pensées, de respirations, de silences et de pauses,
885	00:56:26:19	00:56:31:06	pas juste les mots. C'est là qu'un grand monteur peut être très utile au réalisateur.
886	00:56:34:14	00:56:38:14	On peut voir le montage comme une danse des yeux.
887	00:56:43:02	00:56:45:23	L'œil de Philip Seymour Hoffman regarde vers la caméra.
888	00:56:46:04	00:56:48:09	C'est une bonne chose.
889	00:56:49:03	00:56:53:11	Maintenant, on peut raccorder un gros plan de Hoffman
890	00:56:53:15	00:56:55:13	regardant la caméra. Le voici.
891	00:56:55:17	00:56:57:16	On n'a jamais vu cet angle avant, le cerveau doit donc comprendre
892	00:56:57:20	00:57:02:19	ce qu'il regarde et pourquoi.
893	00:57:02:23	00:57:05:03	Au point que,
894	00:57:05:12	00:57:07:03	selon la durée
895	00:57:07:17	00:57:11:18	du plan, on permet une certaine réflexion.
896	00:57:11:22	00:57:13:16	Quand on coupe un plan,
897	00:57:14:00	00:57:16:21	on coupe aussi la réflexion sur ce plan.
898	00:57:18:04	00:57:21:21	Maintenant, on va raccorder un plan de ce qu'il voit, car ça va
899	00:57:22:01	00:57:24:11	nous faire comprendre à quoi il pense.
900	00:57:27:19	00:57:29:16	Là, on le voit en train de penser,
901	00:57:29:20	00:57:34:04	puis il baisse le regard. Repassons-le à vitesse normale.
902	00:57:34:17	00:57:36:02	Flinch.
903	00:57:36:09	00:57:37:23	Point de vue.
904	00:57:40:04	00:57:42:23	Réflexion. D'autres co-conspirateurs.
905	00:57:43:21	00:57:46:03	"Allons-y, maintenant."
906	00:57:46:11	00:57:50:07	"Quoi ?" "Allons-y. Oups, il y a du nouveau. Ne faites pas ça."
907	00:57:50:11	00:57:51:15	Et c'est parti.
908	00:57:51:23	00:57:55:18	Il y a quelque chose dans le cinéma, en raison de sa plénitude sensorielle,
909	00:57:55:22	00:57:59:12	du fait qu'il conjugue son et image
910	00:57:59:16	00:58:02:03	dans cette puissante fusion,
911	00:58:04:02	00:58:06:12	qui nous touche au plus profond.
912	00:58:10:04	00:58:14:17	Les cinéastes réalisèrent que son et image ne faisaient pas que stimuler les émotions.
913	00:58:14:21	00:58:17:09	Ils pouvaient aussi influencer l'opinion.
914	00:58:18:08	00:58:19:17	Le Débarquement : 6 juin 1944
915	00:58:19:21	00:58:22:21	Pendant la 2e Guerre, Washington a engagé les meilleurs d'Hollywood.
916	00:58:23:01	00:58:26:16	Monteurs et réalisateurs utilisaient les mêmes techniques
917	00:58:26:20	00:58:30:05	que pour les films de fiction pour émouvoir le public américain.
918	00:58:40:11	00:58:44:11	...au drapeau des Etats-Unis d'Amérique.
919	00:58:45:00	00:58:49:02	Les cinéastes mirent leur talent au service des films de propagande américaine,
920	00:58:49:06	00:58:51:04	<i>tels que Why We Fight.</i>

921	00:58:51:08	00:58:54:00	Les dirigeants politiques allemands et américains
922	00:58:54:04	00:58:58:23	ont compris combien son et image pouvaient influencer le public.
923	00:59:03:02	00:59:07:00	L'un des plus tristement célèbres exemples de films de propagande
924	00:59:07:04	00:59:09:07	a été <i>Triumph of the Will</i> .
925	00:59:10:17	00:59:12:14	Leni Riefenstahl, le réalisateur,
926	00:59:12:18	00:59:15:21	a utilisé le son, la musique et un montage magistral
927	00:59:16:01	00:59:18:12	pour déifier Adolf Hitler.
928	00:59:28:13	00:59:33:17	Quand les Alliés sont entrés en guerre contre l'Allemagne, le monteur anglais
929	00:59:33:21	00:59:37:11	Charles Ridley a remonté la même pellicule pour ridiculiser Hitler.
930	00:59:48:11	00:59:51:09	Mises au service de la propagande ou du divertissement,
931	00:59:51:13	00:59:56:07	ces techniques ont démontré l'influence du montage sur les cœurs et les esprits.
932	01:00:00:17	01:00:05:02	J'avais vu la propagande allemande en Hollande, sous l'occupation.
933	01:00:05:15	01:00:09:04	Le but de l'opération, c'est bien sûr de ne montrer
934	01:00:09:08	01:00:11:06	qu'un aspect de la réalité.
935	01:00:11:10	01:00:12:08	ENGAGEZ-VOUS !
936	01:00:12:12	01:00:16:00	Les jeunes du monde entier s'engagent pour se battre pour l'avenir.
937	01:00:16:11	01:00:17:17	J'accomplis mon devoir.
938	01:00:17:22	01:00:18:22	J'accomplis mon devoir.
939	01:00:19:02	01:00:20:07	J'accomplis mon devoir.
940	01:00:20:20	01:00:22:15	J'accomplis mon devoir, moi aussi.
941	01:00:24:02	01:00:27:23	<i>Starship Troopers</i> , d'un point de vue stylistique, en tant que film,
942	01:00:28:14	01:00:31:09	a été consciemment influencé par
943	01:00:31:13	01:00:33:19	<i>Why We Fight</i> pendant la deuxième guerre,
944	01:00:33:23	01:00:37:11	<i>Triumph of the Will</i> . J'ai utilisé le style de Leni Riefenstahl
945	01:00:37:15	01:00:42:04	pour dire au public que ces gens ne sont pas conscients du fait
946	01:00:42:08	01:00:44:19	qu'ils sont manipulés par le gouvernement
947	01:00:44:23	01:00:47:01	pour sacrifier leurs vies à des fins
948	01:00:47:05	01:00:49:05	qui ne servent que le gouvernement.
949	01:00:49:16	01:00:52:03	De la viande fraîche pour l'abattoir, hein ?
950	01:00:53:15	01:00:54:23	Que voulez-vous faire ?
951	01:00:55:10	01:00:57:01	Je vais être pilote.
952	01:00:57:12	01:01:00:20	Bien joué. On a besoin d'autant de pilotes que possible.
953	01:01:02:03	01:01:03:23	Le thème du film est le suivant :
954	01:01:04:03	01:01:06:12	"Viens, c'est super. Faisons la guerre et mourons."
955	01:01:06:16	01:01:08:11	Et toi, fiston ?
956	01:01:08:15	01:01:09:18	L'infanterie, monsieur.
957	01:01:10:00	01:01:14:08	Bien joué. L'infanterie mobile a fait de moi l'homme que je suis.
958	01:01:14:21	01:01:19:12	Le montage peut utiliser le même truc. Il s'agit de faire croire à quelque chose.

959	01:01:19:16	01:01:21:16	La manipulation se fait au niveau du montage,
960	01:01:21:20	01:01:24:19	d'une photographie somptueuse
961	01:01:24:23	01:01:28:02	et parle choix d'une musique qui vous fait croire
962	01:01:28:06	01:01:30:15	qu'on va au paradis, ou ailleurs.
963	01:01:30:19	01:01:35:08	La manipulation des éléments d'un film est une arme très puissante.
964	01:01:35:12	01:01:39:07	C'est presque quelque chose de sacré, car on engendre des effets,
965	01:01:39:11	01:01:42:03	des réactions chez le spectateur.
966	01:01:42:07	01:01:44:12	Le montage, c'est de la manipulation.
967	01:01:45:00	01:01:47:07	On manipule la réalité,
968	01:01:47:11	01:01:51:11	la façon dont on la montre au public pour le faire réagir d'une certaine façon.
969	01:01:51:15	01:01:54:07	Que ce soit le rire, les soupirs
970	01:01:55:15	01:01:57:05	ou l'effroi,
971	01:01:58:12	01:02:00:11	tout est manipulé.
972	01:02:00:15	01:02:03:16	Certains disent : "Ce réalisateur manipule le public."
973	01:02:03:20	01:02:06:17	C'est très naïf, parce que c'est ce qu'on fait tous.
974	01:02:07:11	01:02:09:16	Les Règles
975	01:02:09:20	01:02:13:23	Après la 2e guerre mondiale, Hollywood continua à faire des films
976	01:02:14:03	01:02:15:17	comme avant la guerre.
977	01:02:16:02	01:02:18:07	Bien que les monteurs se soient syndicalisés,
978	01:02:18:11	01:02:22:03	ils étaient vus pour la plupart comme des mécaniciens hautement qualifiés.
979	01:02:22:07	01:02:24:06	Il y avait un certain Owen Marks...
980	01:02:24:10	01:02:25:11	Owen Marks Monteur
981	01:02:25:15	01:02:28:11	...qui a monté <i>La Forêt pétrifiée</i> , <i>Casablanca</i> ,
982	01:02:28:15	01:02:30:23	<i>Le Trésor de la Sierra Madre</i> , <i>A l'Est d'Eden</i> .
983	01:02:31:03	01:02:34:23	Ses films sont immortels, et il est parfaitement inconnu.
984	01:02:35:14	01:02:38:16	Ça illustre la façon
985	01:02:38:20	01:02:40:23	dont les monteurs ont été ignorés
986	01:02:41:03	01:02:42:15	dans la
987	01:02:43:19	01:02:45:07	littérature sur Hollywood.
988	01:02:46:03	01:02:48:07	Les monteurs travaillaient à la chaîne
989	01:02:48:11	01:02:52:06	et étaient censés se conformer aux normes de montage établies.
990	01:02:52:12	01:02:55:00	Quand on pense aux films qui se faisaient à l'époque,
991	01:02:55:04	01:02:58:07	ils étaient marqués par un langage filmique bien distinct.
992	01:02:58:11	01:03:01:03	Un certain type de prise de vue. Plan d'ensemble.
993	01:03:02:23	01:03:04:09	Plan sur deux personnages.
994	01:03:06:19	01:03:08:06	Plan sur l'un, puis l'autre.
995	01:03:08:10	01:03:11:04	Les films suivaient presque une formule.
996	01:03:11:16	01:03:13:19	Ce langage filmique était très strict.

997	01:03:13:23	01:03:16:08	Et en termes de montage, il y avait des règles
998	01:03:16:12	01:03:18:17	qu'on pensait ne pas devoir transgresser.
999	01:03:19:03	01:03:22:19	D'abord un plan d'ensemble, puis un plan par-dessus l'épaule,
1000	01:03:22:23	01:03:26:04	s'il y avait moyen. On n'arrivait jamais au gros plan
1001	01:03:26:08	01:03:29:04	avant d'avoir parcouru les étapes de rapprochement progressif.
1002	01:03:29:08	01:03:33:06	Par exemple, la transition entre un endroit et un autre
1003	01:03:33:10	01:03:35:11	était assurée par un fondu enchaîné.
1004	01:03:35:15	01:03:39:06	Ce dont il faut que tu te souviennes, c'est qu'un gentleman rencontré
1005	01:03:39:10	01:03:42:07	au rayon boucherie n'est pas aussi séduisant qu'un gentleman
1006	01:03:42:11	01:03:44:04	rencontré au rayon fourrure.
1007	01:03:44:11	01:03:48:03	Dans les années 40 et 50, le public s'attendait à voir le personnage arriver,
1008	01:03:48:07	01:03:51:23	on le montrait descendre de voiture et se diriger vers l'immeuble.
1009	01:03:52:03	01:03:55:07	Puis il ouvrait la porte, et le monteur faisait un raccord
1010	01:03:55:11	01:03:58:08	avec la porte qui s'ouvre de l'autre côté. Il entraît,
1011	01:03:58:12	01:04:00:01	s'approchait et s'asseyait.
1012	01:04:00:05	01:04:01:11	- Assieds-toi. - Merci.
1013	01:04:01:15	01:04:05:07	Ça me paraissait absolument stupide de montrer quelqu'un arriver,
1014	01:04:05:11	01:04:08:11	descendre, traverser la route et remonter de l'autre côté.
1015	01:04:08:15	01:04:10:23	On savait bien qu'il venait d'ici et qu'il allait là-bas.
1016	01:04:11:03	01:04:12:18	Pourquoi ne pas y aller directement ?
1017	01:04:19:01	01:04:20:02	Enfreindre les Règles
1018	01:04:20:06	01:04:23:15	En France, un groupe de critiques de cinéma devenus réalisateurs a défié
1019	01:04:23:19	01:04:27:19	la doctrine du montage invisible et déclenché une révolution du montage.
1020	01:04:28:07	01:04:32:11	J'ai tout de suite adoré la Nouvelle Vague.
1021	01:04:32:15	01:04:35:03	J'ai adoré l'idée, et leur style de montage,
1022	01:04:35:07	01:04:37:14	et j'ai pensé que j'aimerais monter comme ça.
1023	01:04:48:06	01:04:50:18	Godard utilisait des plans saccadés, car pourquoi pas ?
1024	01:04:50:22	01:04:54:11	"Rien d'intéressant ne se passe entre les deux plans, alors raccordons-les."
1025	01:04:54:16	01:04:58:21	Quand j'ai vu <i>A bout de souffle</i> , j'ai été stupéfié parla brutalité de Godard.
1026	01:04:59:01	01:05:03:07	Ce qu'ils ont apporté au montage, c'est son émancipation.
1027	01:05:03:11	01:05:08:05	Qu'un livre dise : "Voilà comment on fait", et ils le brûlaient.
1028	01:05:08:13	01:05:11:20	<i>A bout de souffle</i> est trop in pour moi. Je suis new-yorkais.

1029	01:05:12:00	01:05:15:07	Je suis Halo-américain. C'était trop hippie, trop beatnik.
1030	01:05:15:11	01:05:16:14	Trop bohème.
1031	01:05:16:18	01:05:20:02	Trop cool. Ça me plaisait. Je ne comprenais pas ce qui arrivait.
1032	01:05:24:05	01:05:27:11	La première fois que j'ai vu <i>A bout de souffle</i> , dans les années 60,
1033	01:05:27:15	01:05:28:19	j'ai été médusé.
1034	01:05:28:23	01:05:32:07	Dès la première séquence de cinq minutes, qui présente
1035	01:05:32:11	01:05:35:04	le personnage de Jean-Paul Belmondo, petit voleur médiocre,
1036	01:05:35:08	01:05:39:15	toutes les règles sont violées en termes de durée des plans
1037	01:05:40:14	01:05:44:18	et de continuité de l'action. Tous les angles sont confondus.
1038	01:05:45:11	01:05:49:15	J'ai pensé : "Soit ce type ne sait pas ce qu'il fait, soit
1039	01:05:49:19	01:05:54:11	il a si confiance en sa nouvelle grammaire filmique qu'il essaie de nous montrer
1040	01:05:54:15	01:05:58:09	une nouvelle façon d'utiliser le matériel pour raconter l'histoire."
1041	01:05:58:14	01:06:02:11	Certains films ont vraiment modifié notre perception
1042	01:06:02:19	01:06:04:16	de ce que sont
1043	01:06:05:04	01:06:09:07	la conception cinématographique et le montage.
1044	01:06:09:11	01:06:13:15	<i>Bonnie and Clyde</i> en fait certainement partie.
1045	01:06:13:23	01:06:16:23	Certains disent que j'ai la première violé ces règles. Non.
1046	01:06:17:03	01:06:19:13	Les Russes l'ont fait avant moi,
1047	01:06:19:17	01:06:23:09	les Allemands ensuite. Il n'y avait rien de nouveau.
1048	01:06:23:15	01:06:25:10	Mais c'était nouveau pour Hollywood.
1049	01:06:25:23	01:06:29:07	Plusieurs monteurs ont eu une grande influence sur moi,
1050	01:06:30:04	01:06:31:19	sur ma pensée.
1051	01:06:32:23	01:06:36:15	Dede Allen m'a appris ceci : "N'aie pas peur
1052	01:06:36:19	01:06:40:20	de tenter quelque chose qui n'a pas l'air de pouvoir marcher."
1053	01:06:41:00	01:06:44:13	Quand Beatty et Faye Dunaway font connaissance, ils sont au coin
1054	01:06:44:17	01:06:47:18	de la rue et elle dit : "Je ne crois pas que tu voles des banques."
1055	01:06:47:22	01:06:50:18	Il répond : "Si, regarde mon pistolet", et il le son
1056	01:06:50:22	01:06:52:18	et le lui montre au coin de la rue.
1057	01:06:52:22	01:06:57:07	On pouvait aisément faire un panoramique vers le bas jusqu'au pistolet, horizontal
1058	01:06:57:11	01:07:01:02	jusqu'à ses mains, jouant avec la bouteille, et remonter à son visage.
1059	01:07:01:06	01:07:04:15	Au lieu de ça, on a ses yeux à elle qui vont de son visage à lui
1060	01:07:04:19	01:07:06:19	au pistolet, puis qui remontent à son visage.

1061	01:07:06:23	01:07:09:07	Ça nous tient en haleine. Il y a l'excitation.
1062	01:07:09:11	01:07:12:14	Le danger. L'érotisme réside dans le fait
1063	01:07:12:18	01:07:15:23	de ne pas voir tous les instants, parce qu'ils sont coupés.
1064	01:07:16:03	01:07:19:07	Et on n'autorise pas le moment à se réaliser.
1065	01:07:19:11	01:07:22:23	<i>Bonnie and Clyde</i> était bien plus violent que tout ce qu'on avait pu faire,
1066	01:07:23:03	01:07:25:14	car les Américains aiment bien plus la violence que nous.
1067	01:07:25:23	01:07:30:03	Ça a été tourné de multiples manières merveilleuses, car c'est la scène
1068	01:07:30:07	01:07:31:20	qu'Arthur voulait
1069	01:07:32:00	01:07:33:08	monter de cette façon.
1070	01:07:33:12	01:07:35:23	Le fait est que ça a été magnifiquement exécuté
1071	01:07:36:03	01:07:37:15	dès le tout premier raccord.
1072	01:07:37:19	01:07:39:19	Jerry Greenberg était mon assistant.
1073	01:07:39:23	01:07:43:23	Pour la dernière scène, je l'ai laissé seul et il a fait tout
1074	01:07:44:03	01:07:47:14	le montage initial. Tout ce que j'ai fait, c'est resserrer un peu.
1075	01:08:02:22	01:08:06:19	Je le répète, on ne dit pas que c'est le début de la Nouvelle Vague américaine,
1076	01:08:06:23	01:08:10:11	car il y a certainement eu des films de moindre importance avant.
1077	01:08:10:21	01:08:14:02	Mais celui-ci a, comme <i>Naissance d'une nation</i> ,
1078	01:08:14:06	01:08:16:11	stupéfié le public.
1079	01:08:17:23	01:08:21:16	<i>Bonnie and Clyde</i> a ouvert la voie à des films comme <i>Easy Rider</i> .
1080	01:08:21:20	01:08:26:02	Je n'avais qu'un film à mon actif. On a commencé <i>Easy Rider</i> .
1081	01:08:26:06	01:08:28:10	Je montais pendant qu'ils voyageaient.
1082	01:08:28:14	01:08:31:02	La pellicule coulait à flots.
1083	01:08:31:06	01:08:35:19	C'était super. Passionnant. Différent de tout ce que j'avais pu faire avant.
1084	01:08:36:03	01:08:37:16	Salaud.
1085	01:08:37:20	01:08:41:20	Les transitions dont tout le monde se souvient, passant d'une scène
1086	01:08:42:00	01:08:46:06	à l'autre, l'une en avançant dans le temps, l'autre en revenant
1087	01:08:46:10	01:08:49:11	à la scène initiale. Dennis ne voulait pas de coupe franche.
1088	01:08:49:15	01:08:52:13	Moi, je ne voulais pas de fondus. On en a beaucoup discuté.
1089	01:08:52:17	01:08:56:20	Et c'est Dennis qui a eu cette l'idée : "Et si la caméra s'éloignait,
1090	01:08:57:00	01:09:00:15	puis revenait ?" J'ai dit : "Oui, mais alors
1091	01:09:01:01	01:09:04:08	trois fois." Et on a fini par obtenir la bonne longueur.
1092	01:09:04:12	01:09:09:04	Chaque plan fait six images. J'ai dit : "On pourra utiliser ça quand on voudra."
1093	01:09:09:08	01:09:12:15	Et en effet, c'est devenu un procédé.
1094	01:09:12:19	01:09:16:07	Alors on a arrêté. J'ai dit : "Non, on ne le fera pas.

1095	01:09:16:11	01:09:19:23	On ne le fera qu'à certains moments, sans rien lâcher."
1096	01:09:20:03	01:09:22:04	On était tous défoncés pendant le tournage.
1097	01:09:22:08	01:09:25:15	J'ai vite compris que je ne pouvais pas monter en étant défoncé.
1098	01:09:25:19	01:09:28:01	Sur le coup, je trouvais ça génial.
1099	01:09:28:05	01:09:31:10	Mais quand je voyais ça une fois lucide, je disais : "C'est atroce.
1100	01:09:31:14	01:09:33:13	Il faut jeter tout ça et recommencer."
1101	01:09:33:17	01:09:35:22	Le film est devenu symbolique.
1102	01:09:36:02	01:09:38:10	Je suis heureux d'y avoir participé.
1103	01:09:38:14	01:09:43:01	Car j'ai grandi dans les années 30, 40 et 50
1104	01:09:43:05	01:09:45:04	avec les films qu'on faisait à l'époque.
1105	01:09:45:10	01:09:48:03	Pour finir, on devait le projeter pour la Columbia,
1106	01:09:48:07	01:09:51:14	devant Leo Jaffe, son président. Le film s'est achevé.
1107	01:09:52:16	01:09:55:23	Il y a eu une longue pause. Puis Leo s'est levé.
1108	01:09:56:03	01:09:57:02	Et il edit:
1109	01:09:57:11	01:09:59:20	"J'ignore ce que ce film veut dire.
1110	01:10:00:00	01:10:02:11	Mais je sais qu'on va remporter un paquet."
1111	01:10:03:03	01:10:05:15	l'une des compétences qu'un monteur doit développer,
1112	01:10:05:19	01:10:07:15	c'est une grande capacité d'intuition
1113	01:10:07:19	01:10:09:16	quant à l'objet de l'attention.
1114	01:10:09:23	01:10:11:07	Et...
1115	01:10:11:15	01:10:14:16	Dans les circonstances les plus ordinaires,
1116	01:10:14:20	01:10:17:18	on balade cette attention
1117	01:10:17:23	01:10:20:07	sans lui faire violence.
1118	01:10:20:16	01:10:23:20	C'est comme une coupe de liquide qu'on transporterait.
1119	01:10:24:00	01:10:26:10	Il ne faut pas en faire tomber une goutte.
1120	01:10:27:17	01:10:31:11	Le résultat, c'est que le public sent cette fluidité.
1121	01:10:35:19	01:10:38:03	J'oublie souvent que ce qu'il fait,
1122	01:10:38:07	01:10:41:13	c'est un assemblage technique du film,
1123	01:10:41:19	01:10:45:18	car on en revient toujours à se demander : "Pourquoi n'est-on pas aussi focalisé
1124	01:10:45:22	01:10:49:09	sur ce personnage que deux scènes en arrière ?
1125	01:10:49:15	01:10:53:03	Pourquoi a-t-on perdu le fil du développement de ce personnage ?
1126	01:10:53:07	01:10:56:03	Pourquoi a-t-on l'impression que ça décélère à la fin
1127	01:10:56:07	01:10:59:10	alors que le montage est plus serré ?"
1128	01:10:59:14	01:11:01:08	Mais les choix du réalisateur
1129	01:11:01:12	01:11:05:11	ressemblent à ceux du système immunitaire de l'organisme,
1130	01:11:05:15	01:11:08:10	c'est-à-dire : "Oui, c'est bien.
1131	01:11:08:14	01:11:11:13	J'autorise ceci à entrer dans le corps."
1132	01:11:11:22	01:11:15:06	Ou : "Non, c'est un autre groupe sanguin.
1133	01:11:16:09	01:11:18:15	Je ne le laisse pas entrer."
1134	01:11:19:05	01:11:20:14	Les théories de Walter ?

1135	01:11:20:18	01:11:24:11	Je dirais que tous les jours, Walter me parle d'une nouvelle théorie.
1136	01:11:26:02	01:11:29:16	Ils grimpent, essayant de s'échapper avant qu'il ne les attrape.
1137	01:11:29:20	01:11:32:18	Puis la cavalerie apparaît au tournant.
1138	01:11:33:06	01:11:36:18	Et Veasey, le personnage interprété par Philip Seymour Hoffman,
1139	01:11:36:22	01:11:40:22	réalise que sa seule chance, c'est de hurler
1140	01:11:41:02	01:11:44:23	pour que les Nordistes abattent la cavalerie.
1141	01:11:50:05	01:11:53:19	Brown lui tire dessus par-derrière.
1142	01:11:54:13	01:11:59:02	Il tire sur un des autres gars. Et ils dévalent tous la colline en tonneau.
1143	01:11:59:06	01:12:01:05	Puis Brown se fait tirer dessus.
1144	01:12:02:17	01:12:07:10	Et la dernière image est celle d'Inman, le héros,
1145	01:12:07:14	01:12:11:18	sur ce tas de corps. On ne sait pas s'il est vivant ou mon.
1146	01:12:15:02	01:12:19:17	Les Scènes Erotiques
1147	01:12:22:07	01:12:26:03	Je pense qu'en général, les scènes érotiques sont dures pour tout le monde.
1148	01:12:26:07	01:12:29:16	Pour les scénaristes, pour les acteurs et pour les réalisateurs.
1149	01:12:29:20	01:12:34:06	Ce sont les moments les plus intimes que peuvent partager les êtres humains,
1150	01:12:34:10	01:12:37:15	et on leur dit : "Tiens, mettons ça sur un écran de 12 mètres
1151	01:12:37:19	01:12:39:00	pour des milliers de gens."
1152	01:12:40:19	01:12:45:01	Entre autre, je voulais faire de <i>Body Heat</i> un film très érotique.
1153	01:12:45:05	01:12:49:11	Le cinéma américain avait acquis une grande liberté dans les années 60 et 70
1154	01:12:49:15	01:12:51:04	quant à ce qu'on pouvait montrer.
1155	01:12:51:08	01:12:53:10	Mais cette liberté ayant pris le pas,
1156	01:12:53:14	01:12:56:06	selon moi, les films devenaient moins érotiques.
1157	01:12:56:10	01:12:57:14	Ils étaient plus explicites.
1158	01:12:57:22	01:13:02:14	Larry tenait à ce que j'apporte une sensibilité féminine au film,
1159	01:13:02:22	01:13:06:23	surtout en accentuant le côté implicite plutôt qu'explicite.
1160	01:13:07:10	01:13:10:07	Après tout, l'érotisme naît de notre imagination,
1161	01:13:10:11	01:13:12:10	pas de ce que l'on voit.
1162	01:13:12:14	01:13:14:19	C'est la différence entre l'érotisme et le porno.
1163	01:13:15:11	01:13:18:04	On a besoin, outre cet incroyable technicien,
1164	01:13:18:08	01:13:22:06	cet artiste, d'un psychologue. Quelqu'un qui puisse vous prendre en main.
1165	01:13:22:13	01:13:26:07	Car le réalisateur, dans la calme enceinte de cette salle,
1166	01:13:26:11	01:13:28:01	est <i>comme</i> un animal en cage.
1167	01:14:14:10	01:14:16:10	Pour cette scène-là,
1168	01:14:16:14	01:14:18:18	on avait plus de pellicule plus explicite,
1169	01:14:18:22	01:14:21:11	et ça a été un choix de montage de ne pas tout montrer.

1170	01:14:21:15	01:14:25:03	Le paysage érotique des films, leur contenu sexuel,
1171	01:14:25:07	01:14:29:02	c'est souvent ce qui est le plus dur à faire, car chacun a son opinion.
1172	01:14:29:06	01:14:33:01	Chacun a son point de vue sur ce qui est sexy et ce qui est érotique.
1173	01:14:33:05	01:14:37:03	C'est un terrain glissant pour le réalisateur,
1174	01:14:37:07	01:14:42:05	en partie parce que tant de films s'y sont déjà aventurés.
1175	01:14:42:11	01:14:45:17	Je crois que c'est très érotique quand on en voit peu.
1176	01:14:46:08	01:14:49:07	La question était intéressante dans <i>Out of Sight</i> .
1177	01:14:49:11	01:14:52:04	Le scénario évoquait juste une scène dans un bar.
1178	01:14:52:08	01:14:54:08	Alors j'ai coupé la scène de la rencontre,
1179	01:14:54:12	01:14:57:03	où il s'assied pour lui parler et ils commencent à flirter.
1180	01:14:57:12	01:15:00:07	Puis la scène dans la chambre est tournée en silence,
1181	01:15:00:11	01:15:04:10	car on devait y plaquer le dialogue de la première scène.
1182	01:15:04:14	01:15:06:11	Ce n'était pas vraiment une scène.
1183	01:15:06:15	01:15:10:08	On a eu l'idée, Steven Soderbergh et moi,
1184	01:15:10:12	01:15:11:23	d'entremêler les deux scènes.
1185	01:15:12:03	01:15:15:17	On a essayé un ou deux trucs, et ça a commencé à prendre forme.
1186	01:15:20:03	01:15:23:03	On mélangeait les flash-back et les flash-forward.
1187	01:15:23:16	01:15:28:08	Je disais : "Faisons ceci et coupons ici, sur les mains." Et il disait :
1188	01:15:28:12	01:15:31:19	"Essayons de plaquer le dialogue là-dessus." On a collaboré.
1189	01:15:31:23	01:15:33:03	C'était passionnant.
1190	01:15:33:17	01:15:36:11	On a fait quelques pauses sur images.
1191	01:15:36:15	01:15:40:21	Elles ne durent jamais longtemps et il ne s'agit que de quelques images.
1192	01:15:41:02	01:15:43:17	Histoire d'intensifier la tension sexuelle entre eux.
1193	01:15:51:17	01:15:54:08	Ça raconte une histoire. C'est chargé d'émotion.
1194	01:15:54:12	01:15:57:18	C'est très sexuel, je trouve, sans qu'on montre grand-chose.
1195	01:15:58:02	01:16:00:22	J'ai fait des films qui en montrent plus.
1196	01:16:02:11	01:16:04:23	- Tu es allé la voir ? - Pour lui dire pour Chine.
1197	01:16:05:03	01:16:07:10	- Alors elle t'a aidé ? - Ne parlons pas de ça.
1198	01:16:07:14	01:16:09:19	Ils se déshabillent l'un après l'autre,
1199	01:16:09:23	01:16:12:02	et on a ce dialogue par-dessus qui n'a rien à voir
1200	01:16:12:06	01:16:15:07	avec ce qu'ils sont en train de faire.
1201	01:16:15:11	01:16:18:20	Mais je pense que c'est une très bonne façon de raconter l'histoire.
1202	01:16:26:11	01:16:30:12	Le style de montage de <i>Out of Sight</i> et de films comme JFK

1203	01:16:30:16	01:16:34:11	représente une nouvelle rupture avec le montage classique à la Griffith.
1204	01:16:34:15	01:16:37:19	Il faut commencer à penser à un autre niveau, comme la CIA.
1205	01:16:37:23	01:16:39:07	Fragmenter Temps et Espace
1206	01:16:39:11	01:16:43:07	Alors qu'on cherchait à donner l'illusion d'un temps et d'un espace continus,
1207	01:16:43:11	01:16:47:07	on fracture à loisir aujourd'hui, créant ainsi de nouvelles possibilités.
1208	01:16:47:11	01:16:50:11	...exactement ce qu'il a dit qu'il était. Un pigeon.
1209	01:16:50:18	01:16:55:14	Oliver Stone est un réalisateur formidable pour un monteur,
1210	01:16:56:07	01:17:00:18	car il lui laisse quartier libre. Il dit au monteur : "Improviser.
1211	01:17:01:14	01:17:03:06	Crée quelque chose de nouveau."
1212	01:17:03:10	01:17:05:00	Il y a une scène dans JFK où
1213	01:17:06:00	01:17:09:01	Oswald marche d'une maison à un cinéma,
1214	01:17:09:10	01:17:12:11	et il m'a dit : "Monte cette scène de façon très chaotique."
1215	01:17:12:15	01:17:15:08	Je l'ai donc montée d'une façon que je trouvais chaotique
1216	01:17:15:12	01:17:18:13	et la lui ai montrée le lendemain, et il a dit : "Non, non.
1217	01:17:18:17	01:17:20:20	Il faut que ce soit plus chaotique que ça."
1218	01:17:21:00	01:17:25:07	Ayant monté JFK sur un système de montage linéaire de trois quarts de pouce,
1219	01:17:25:11	01:17:28:04	on avait la possibilité d'appuyer sur ces touches
1220	01:17:28:08	01:17:30:02	pour modifier la position de la coupe.
1221	01:17:30:06	01:17:33:08	Alors je me suis assis et j'ai tapé sur les touches comme ça.
1222	01:17:33:12	01:17:37:07	Je lui ai montré le lendemain et il a dit : "C'est ça !" Et c'est dans le film.
1223	01:17:37:11	01:17:40:19	Dans x)(x, j'ai changé de philosophie de montage.
1224	01:17:40:23	01:17:44:11	Le cubisme m'avait toujours intéressé.
1225	01:17:44:23	01:17:48:01	Et un jour, je regardais des vidéos de sports extrêmes.
1226	01:17:48:05	01:17:50:22	Ils faisaient des cascades dingues.
1227	01:17:51:05	01:17:54:23	Ils les faisaient en arrière, en avant, et encore en arrière.
1228	01:17:55:03	01:17:58:07	Je me suis dit : "Et si je filmais ça de tant d'angles différents
1229	01:17:58:11	01:18:02:10	que ça m'était égal qu'on voit le début d'une cascade
1230	01:18:02:22	01:18:04:15	de quatre angles différents ?"
1231	01:18:04:19	01:18:08:01	Et la façon dont on aurait monté la scène aurait donné l'impression
1232	01:18:08:05	01:18:11:11	qu'on tournait autour de la cascade par petits bouts,
1233	01:18:11:15	01:18:14:20	si bien que quand la moto atterrissait,
1234	01:18:15:00	01:18:17:06	on avait participé au saut
1235	01:18:17:10	01:18:19:11	presque comme si on l'avait vécu soi-même,
1236	01:18:19:15	01:18:23:05	et non à distance, en sécurité,

1237	01:18:23:15	01:18:26:23	à observer la cascade comme on le ferait dans la vie.
1238	01:18:36:17	01:18:38:15	Ce n'est pas la vie.
1239	01:18:38:19	01:18:40:22	C'est vraiment savoureux,
1240	01:18:41:14	01:18:43:10	ce moment d'action,
1241	01:18:43:14	01:18:46:06	grâce à l'approche cubiste du montage.
1242	01:18:46:18	01:18:49:03	Le 21 e Siècle Toujours Plus Rapide
1243	01:18:49:07	01:18:52:18	Le montage a aussi évolué au niveau du rythme des films, qui s'accélère.
1244	01:18:52:22	01:18:55:13	C'est un sujet controversé parmi les cinéastes.
1245	01:18:57:23	01:19:00:19	Il y a 30 ans, un duel à l'épée aurait sûrement été constitué
1246	01:19:01:03	01:19:06:11	d'un plan large et de quelques échanges.
1247	01:19:06:19	01:19:13:05	Aujourd'hui, ce duel pourrait être découpé en 200 plans.
1248	01:19:13:15	01:19:15:22	Un clin d'œil d'une fraction de seconde.
1249	01:19:16:02	01:19:19:11	Une lame s'enfonçant dans une poitrine. Un léger mouvement de poignet.
1250	01:19:19:15	01:19:22:01	Le public est ainsi entraîné au beau milieu
1251	01:19:22:05	01:19:26:14	de ces montagnes russes de menus détails. Et c'est ce qu'il veut.
1252	01:19:28:14	01:19:33:04	Car les enfants d'aujourd'hui grandissent devant la télé, MTV
1253	01:19:33:08	01:19:35:01	et les spots publicitaires,
1254	01:19:35:05	01:19:39:23	et non seulement ils enregistrent les informations plus vite
1255	01:19:40:11	01:19:44:17	et comprennent le sens des images, mais ils en redemandent.
1256	01:19:45:04	01:19:48:11	Je crois que c'est la génération MTV des années 80
1257	01:19:49:11	01:19:51:11	qui a entraîné ce style de montage.
1258	01:19:51:22	01:19:56:02	Billy Weber et moi avons été poussés dans cette direction pour <i>Top Gun</i> .
1259	01:19:56:19	01:20:01:00	Jerry Bruckheimer et Don Simpson étaient très proches de leur public.
1260	01:20:02:11	01:20:05:22	Ils sentaient que c'était ce que le public aimait.
1261	01:20:06:02	01:20:08:04	Et je pense que ça a été démontré,
1262	01:20:08:08	01:20:10:22	vu le succès de certains de leurs premiers films.
1263	01:20:11:02	01:20:15:10	Le montage serré n'a pas été inventé par MTV.
1264	01:20:15:17	01:20:18:18	Prenez Lou Lombardo et son travail sur <i>La horde sauvage</i> .
1265	01:20:27:06	01:20:31:19	Parfois, un style de montage est efficace à l'intérieur d'un film,
1266	01:20:32:10	01:20:35:03	pour vous secouer et vous faire vibrer.
1267	01:20:35:07	01:20:38:15	Mais conserver ce style tout au long du film,
1268	01:20:39:07	01:20:44:07	qui nous martèle comme un métronome très rapide pendant deux heures et demie,
1269	01:20:44:23	01:20:48:14	c'est un peu, en tout cas pour moi, je me fais peut-être vieux,
1270	01:20:48:18	01:20:50:23	mais c'est un peu débilant.
1271	01:20:51:03	01:20:52:18	Ceci dit, ça ne gêne pas mes enfants.

1272	01:20:52:22	01:20:56:02	Ils ont grandi avec les spots publicitaires de 30 secondes et MTV
1273	01:20:56:06	01:20:58:19	et les vidéo-clips et les jeux vidéo.
1274	01:21:01:06	01:21:04:23	J'ai l'impression d'être né à 80 ans et de rajeunir.
1275	01:21:05:03	01:21:08:03	Alors j'ai environ 27 ans maintenant. Je me suis fait tatouer,
1276	01:21:08:07	01:21:11:21	et je me sens plus proche de la génération qui a appris
1277	01:21:12:01	01:21:16:00	à absorber les informations à une vitesse qui était
1278	01:21:16:05	01:21:17:15	impensable avant,
1279	01:21:17:19	01:21:22:13	et qui fonctionne à un rythme
1280	01:21:23:04	01:21:25:23	bien plus avide que la cadence narrative traditionnelle.
1281	01:21:26:07	01:21:30:16	Ce que je redoute, c'est cette tendance qu'ont les choses à disparaître.
1282	01:21:32:05	01:21:35:07	Et j'ai peur des conséquences que ça a sur la culture.
1283	01:21:36:07	01:21:39:07	L'idée de consommer un produit et de le jeter,
1284	01:21:39:11	01:21:42:03	plutôt que de l'envelopper dans quelque chose.
1285	01:21:42:07	01:21:45:23	Prendre le temps de regarder et de faire l'expérience du temps autrement.
1286	01:21:55:21	01:21:57:19	D'abord, on comprend
1287	01:21:57:23	01:22:01:11	qu'on cause la plupart de nos propres souffrances inutilement.
1288	01:22:02:10	01:22:06:06	Ensuite, on en cherche la raison dans notre propre vie.
1289	01:22:06:18	01:22:10:23	Cette quête démontre de la confiance en notre capacité à mettre fin à la souffrance.
1290	01:22:12:05	01:22:15:17	Enfin, on formule le vœu de trouver le chemin de la paix.
1291	01:22:16:07	01:22:20:19	Car tout être humain désire le bonheur. Tous espèrent trouver leur moi le plus pur.
1292	01:22:21:23	01:22:24:15	Le montage consiste souvent à savoir quand ne pas couper.
1293	01:22:24:19	01:22:26:08	Quand conserver un silence.
1294	01:22:26:12	01:22:28:15	Quand laisser le moment perdurer.
1295	01:22:29:02	01:22:33:03	Dans Les saisons du cœur, la musicalité est une composante essentielle du film.
1296	01:22:33:07	01:22:34:20	Je ne parle pas de la musique.
1297	01:22:35:01	01:22:38:11	Je parle de la musicalité dans l'enchaînement fluide des scènes,
1298	01:22:38:15	01:22:41:19	dans l'atmosphère de la campagne texane cet été-là,
1299	01:22:41:23	01:22:44:07	chaud, avec les cigales,
1300	01:22:44:15	01:22:48:04	et ce protestantisme inébranlable.
1301	01:22:53:01	01:22:57:11	Quand son mari est tué par cet enfant noir sur la voie ferrée,
1302	01:22:58:09	01:23:01:11	il n'y a pas de chambre mortuaire, c'était impensable
1303	01:23:01:15	01:23:02:19	durant la Dépression.
1304	01:23:02:23	01:23:06:18	Le corps est ramené chez lui et étendu sur la table de la salle à manger,
1305	01:23:06:22	01:23:08:23	où ils venaient de dîner ce dimanche-là.

1306	01:23:10:11	01:23:12:13	C'est un moment terriblement émouvant.
1307	01:23:12:17	01:23:16:22	Et on a fait durer le plan au maximum.
1308	01:23:18:17	01:23:21:15	On aurait fêté nos quinze ans de mariage en octobre.
1309	01:23:24:07	01:23:26:06	On a eu deux enfants,
1310	01:23:28:21	01:23:32:10	et j'ignorais que Royce avait une cicatrice ici.
1311	01:23:33:04	01:23:36:23	C'était délicieux, émouvant, beau.
1312	01:23:37:20	01:23:40:00	Si on avait coupé le plan, ça aurait tout gâché.
1313	01:23:40:05	01:23:44:06	Le montage, c'est comme la poésie. C'est une affaire de rythme, de...
1314	01:23:44:10	01:23:45:21	C'est de la poésie visuelle.
1315	01:23:49:01	01:23:53:21	La révolution numérique renforça la puissance poétique du monteur.
1316	01:23:55:10	01:23:58:15	George Lucas, qui commença sa carrière comme monteur,
1317	01:23:58:19	01:24:01:23	est l'un des pionniers de cette nouvelle technologie.
1318	01:24:02:23	01:24:06:23	Tout art est technologie. C'est la nature de l'art.
1319	01:24:07:09	01:24:10:08	L'artiste se cogne toujours contre cette technologie.
1320	01:24:10:12	01:24:13:10	Et que ce soit une nouvelle nuance de bleu
1321	01:24:13:14	01:24:17:11	ou un arc de scène, ou n'importe quoi,
1322	01:24:17:15	01:24:21:10	ça change notre façon de travailler au sein de cette forme d'art.
1323	01:24:21:22	01:24:24:03	La Révolution Numérique : Couper à l'Intérieur d'une Image
1324	01:24:24:07	01:24:29:01	La technologie informatique permet au monteur de modifier l'image elle-même,
1325	01:24:29:07	01:24:32:18	en ajoutant ou en supprimant des éléments de l'image originale.
1326	01:24:32:22	01:24:35:04	Cela lui donne plus de marge de manœuvre,
1327	01:24:35:08	01:24:38:11	mais multiplie également le nombre de choix à faire.
1328	01:24:39:18	01:24:41:23	On peut désormais monter en trois dimensions.
1329	01:24:42:03	01:24:45:09	C'est-à-dire qu'on a une scène
1330	01:24:45:18	01:24:49:01	et des personnages dans cette scène que l'on peut supprimer
1331	01:24:49:05	01:24:51:01	ou déplacer à l'intérieur de la scène.
1332	01:24:51:05	01:24:53:01	On peut zoomer en avant ou en arrière.
1333	01:24:53:05	01:24:56:03	On peut presque réaliser le film en salle de montage,
1334	01:24:56:07	01:24:59:04	ce que j'ai toujours voulu faire, ayant débuté <i>comme</i> monteur.
1335	01:25:00:23	01:25:03:06	La nouvelle technologie permet également
1336	01:25:03:10	01:25:06:00	de monter le film avant de le tourner.
1337	01:25:06:11	01:25:11:03	Grâce à la prévisualisation, le monteur contribue bien plus à la genèse du film.
1338	01:25:11:19	01:25:15:15	A présent qu'on est à l'ère du numérique, j'ai une méthode : je fais faire
1339	01:25:15:19	01:25:18:23	de petits vidéomatiques par des gamins. On a un petit écran bleu.

1340	01:25:19:03	01:25:21:13	On peut envoyer ces monteurs et tourner des scènes
1341	01:25:21:17	01:25:23:11	avec une simple caméra amateur.
1342	01:25:23:19	01:25:27:07	Je peux donc réaliser, construire et écrire le film
1343	01:25:27:11	01:25:28:18	en salle de montage.
1344	01:25:28:22	01:25:32:16	Chaque personnage principal a son pendant numérique.
1345	01:25:32:20	01:25:35:20	On a des acteurs entièrement virtuels, qui servent beaucoup.
1346	01:25:36:00	01:25:37:23	Surtout pour les cascades.
1347	01:25:38:03	01:25:42:08	Dans de nombreuses situations, il vaut mieux utiliser un acteur virtuel
1348	01:25:42:12	01:25:44:13	qu'un vrai acteur.
1349	01:25:44:19	01:25:46:23	Christopher Lee a 80 ans.
1350	01:25:47:03	01:25:50:14	Il ne peut pas combattre comme dans <i>L'attaque des clones</i> .
1351	01:25:53:16	01:25:56:09	On ne peut pas fabriquer d'intelligence artificielle
1352	01:25:56:13	01:25:57:22	assez subtile pour pouvoir
1353	01:25:58:02	01:26:00:21	comprendre comment créer une performance.
1354	01:26:01:02	01:26:02:09	La performance est un art.
1355	01:26:02:13	01:26:06:05	Au bout du compte, tout ça doit pouvoir
1356	01:26:06:18	01:26:08:19	raconter une histoire.
1357	01:26:08:23	01:26:10:22	Et si on ne raconte pas une histoire,
1358	01:26:11:02	01:26:13:08	peu importe tous les effets qu'on a pu mettre.
1359	01:26:13:12	01:26:15:19	C'est l'histoire qui compte, pas les moyens.
1360	01:26:16:02	01:26:19:10	La Touche Finale
1361	01:26:20:01	01:26:22:04	De bien des façons, on est les derniers conteurs.
1362	01:26:22:08	01:26:25:14	Le film a été écrit par le scénariste, puis réalisé,
1363	01:26:25:18	01:26:29:03	et enfin, il est raconté une ultime fois à travers le montage.
1364	01:26:29:14	01:26:34:10	Le version finale du scénario correspond au premier plan de raccord du film.
1365	01:26:34:18	01:26:37:06	Et la version finale du film
1366	01:26:37:10	01:26:39:19	correspond à la version finale du script.
1367	01:26:39:23	01:26:42:19	Un monteur peut prendre une séquence filmée par le réalisateur
1368	01:26:42:23	01:26:46:07	et la reconfigurer de façon à la transformer complètement,
1369	01:26:46:11	01:26:48:11	pour qu'elle apporte un plus au film.
1370	01:26:49:06	01:26:51:11	Bob Fosse parlait de moi comme d'un collaborateur
1371	01:26:51:15	01:26:55:15	et je ne pense pas qu'il y ait compliment plus flatteur pour un monteur
1372	01:26:55:19	01:26:58:17	d'être considéré comme un collaborateur,
1373	01:26:59:18	01:27:01:06	d'avoir vraiment cette fonction.
1374	01:27:01:14	01:27:04:11	Et maintenant, parlons des gouines.
1375	01:27:04:15	01:27:06:03	J'aime les gouines.
1376	01:27:06:21	01:27:08:14	Comment as-tu pu dire ça ?

1377	01:27:09:11	01:27:12:15	Lenny était un film retraçant la vie de l'acteur Lenny Bruce,
1378	01:27:12:20	01:27:15:19	souvent arrêté pour son langage
1379	01:27:16:00	01:27:19:02	trop cru par rapport aux codes légaux de la fin des années 50.
1380	01:27:19:07	01:27:21:16	Ce qui est arrivé de plus merveilleux,
1381	01:27:21:20	01:27:25:21	c'était vers la fin de la production. Il fallait montrer le film au producteur.
1382	01:27:26:11	01:27:30:07	C'était le meilleur script que j'avais jamais lu.
1383	01:27:30:11	01:27:33:14	Mais on avait un problème. On détestait le dénouement.
1384	01:27:34:07	01:27:36:08	Vous essayez de bloquer l'information.
1385	01:27:36:12	01:27:39:22	M. le greffier, voulez-vous faire sortir cet homme du tribunal ?
1386	01:27:40:02	01:27:41:15	Ça ne marchait pas.
1387	01:27:41:19	01:27:43:22	Quand Lenny se fait sortir du tribunal,
1388	01:27:44:02	01:27:45:23	sa vie est finie.
1389	01:27:46:03	01:27:49:09	Entre ce moment et celui de sa mort,
1390	01:27:49:19	01:27:54:02	il y avait 20 minutes de film. Je me suis tourné vers Bob et j'ai dit :
1391	01:27:54:19	01:27:57:08	"Pourquoi ne pas le tuer, tout simplement ?"
1392	01:27:57:12	01:27:59:07	J'ai fait sauter deux bobines
1393	01:27:59:11	01:28:02:15	et j'ai enchaîné "Vous essayez de bloquer l'information"
1394	01:28:02:19	01:28:04:07	avec le corps de Lenny à terre.
1395	01:28:04:11	01:28:08:02	Et c'est le montage le plus passionnant que j'aie fait de ma vie.
1396	01:28:08:07	01:28:10:05	On adorait.
1397	01:28:13:12	01:28:17:07	La scène d'ouverture d' <i>Apocalypse Now</i> est un bon exemple
1398	01:28:17:11	01:28:21:01	de ce qu'on peut obtenir au montage
1399	01:28:21:05	01:28:24:05	sans se baser sur le script original.
1400	01:28:24:13	01:28:28:20	Il y avait des images qui se télescopaient, ce dont Francis s'est rendu compte
1401	01:28:29:00	01:28:30:20	au tournage,
1402	01:28:31:00	01:28:35:13	et qui déviaient de ce qu'il avait prévu pour le début du film.
1403	01:28:36:06	01:28:40:20	Les arbres bombardés au napalm avaient été filmés pour la scène de surf,
1404	01:28:41:00	01:28:42:23	qui arrive bien plus tard.
1405	01:28:43:07	01:28:45:23	Il y avait un plan de la jungle
1406	01:28:46:04	01:28:50:14	prenant feu au ralenti, avec des hélicoptères la survolant
1407	01:28:50:18	01:28:53:19	parcourant l'image au ralenti sous des angles bizarres.
1408	01:28:53:23	01:28:58:09	Et quand, à la projection des rushes, Francis a vu ce plan, filmé juste
1409	01:28:58:13	01:29:00:15	histoire d'enregistrer l'explosion,
1410	01:29:00:19	01:29:03:18	pas pour être utilisé dans le film fini,
1411	01:29:03:22	01:29:07:01	il l'a regardé et il a dit: "Tout le film est là.
1412	01:29:07:05	01:29:09:21	La jungle, les flammes, les hélicoptères."
1413	01:29:10:11	01:29:14:04	Le personnage interprété par Martin Sheen a été modelé

1414	01:29:14:14	01:29:17:09	en très grande partie au montage.
1415	01:29:17:15	01:29:19:23	Le film lui-même a été tourné
1416	01:29:20:07	01:29:25:06	avec dans l'idée que la narration assurerait l'unité du film.
1417	01:29:26:07	01:29:28:08	Ce en quoi elle consisterait exactement,
1418	01:29:28:12	01:29:31:23	et qui était vraiment le personnage du narrateur,
1419	01:29:32:09	01:29:36:11	tout ça n'a pris forme qu'à un stade avancé du processus de post-production.
1420	01:29:37:09	01:29:40:15	Willard donne un coup de poing dans le miroir. Le sang coule.
1421	01:29:40:19	01:29:45:03	Tout ça arrive réellement. C'est du vrai sang. Celui de Marty Sheen.
1422	01:29:45:07	01:29:49:23	Rien de tout ça n'était prévu. Francis n'avait fait que dire :
1423	01:29:50:07	01:29:54:12	"Marty, si on filmait une impro de toi coincé dans cette chambre
1424	01:29:54:17	01:29:56:02	et de ce qui va arriver."
1425	01:29:56:11	01:29:59:22	En travaillant sur le film, on a réalisé
1426	01:30:00:11	01:30:04:23	que le film lui-même était, à sa façon, une sorte d'opéra moderne.
1427	01:30:05:03	01:30:08:03	Et la sensation de réalité induite par l'exploration
1428	01:30:08:07	01:30:11:03	du personnage de Martin Sheen dès le début du film
1429	01:30:11:07	01:30:14:01	ne suffisait pas à la fois à plonger le spectateur
1430	01:30:14:05	01:30:17:04	dans un état émotionnel apte à le faire entrer dans le film
1431	01:30:17:08	01:30:20:13	et à lui fournir l'iconographie du film lui-même.
1432	01:30:21:06	01:30:25:13	En visionnant les prises, j'ai recueilli un certain nombre d'images
1433	01:30:25:17	01:30:29:15	des têtes de Cambodgiens de l'incendie de la fin,
1434	01:30:29:19	01:30:34:07	et je les ai incorporées à travers une série de fondus à divers niveaux
1435	01:30:34:11	01:30:38:07	aux images des arbres en flammes et des hélicoptères traversant l'image,
1436	01:30:38:11	01:30:41:22	puis aux images de la chambre de Willard et de Willard endormi,
1437	01:30:42:02	01:30:46:22	en plein cauchemar. On entend toujours le bruit des hélicoptères
1438	01:30:47:02	01:30:49:16	et maintenant, on voit les ventilateurs au plafond,
1439	01:30:49:20	01:30:54:10	et ce qu'on entend, c'est le bruit des hélicoptères.
1440	01:30:54:18	01:30:57:20	Est-ce que ça fait partie de son rêve ? Est-ce la réalité ?
1441	01:30:58:00	01:31:01:01	Ce bruit vient-il du ventilateur ?
1442	01:31:01:05	01:31:03:13	Je me souviens d'avoir assemblé ces images.
1443	01:31:03:17	01:31:08:06	Je bondissais de la table de montage quand je montais le son
1444	01:31:08:15	01:31:10:06	sur cette image,
1445	01:31:10:10	01:31:14:07	car j'avais l'impression que le bruit venait du ventilateur,

1446	01:31:14:11	01:31:18:16	bien que je savais que c'était impossible, et si ça me convainquait moi, le monteur,
1447	01:31:18:20	01:31:21:06	ça convaincrat forcément le public.
1448	01:31:21:22	01:31:26:09	Là, ça commence à fusionner. Le ventilateur devient un vrai hélicoptère.
1449	01:31:26:18	01:31:28:11	Ça vient d'un ventilateur ?
1450	01:31:29:09	01:31:30:11	Non.
1451	01:31:30:18	01:31:34:09	Ensuite, on entend un vrai hélicoptère survoler la chambre.
1452	01:31:35:07	01:31:39:07	Willard se lève, va à la fenêtre et dit :
1453	01:31:39:21	01:31:41:03	Saigon.
1454	01:31:43:03	01:31:44:11	Merde.
1455	01:31:45:06	01:31:49:20	Tout ça, la narration, l'hélicoptère qui survole
1456	01:31:50:00	01:31:52:07	et la jungle en flammes,
1457	01:31:52:14	01:31:55:04	est assemblé pour construire
1458	01:31:55:11	01:31:59:01	un début puissant pour un film,
1459	01:31:59:06	01:32:01:19	pas seulement puissant en lui-même,
1460	01:32:02:00	01:32:05:10	mais aussi dans sa façon de planter le décor
1461	01:32:05:14	01:32:09:10	et d'indiquer la direction que le film va prendre.
1462	01:32:09:17	01:32:13:22	Les grands réalisateurs nous procurent bien sûr un matériel de choix à travailler.
1463	01:32:14:19	01:32:17:20	Mais le film fini que vous voyez, c'est la version montée,
1464	01:32:18:00	01:32:20:16	et le monteur en est responsable en grande partie.
1465	01:32:21:03	01:32:25:06	Je trouve mon travail absolument fascinant et absorbant.
1466	01:32:26:04	01:32:29:14	Je me suis mis au travail et trente ans ont passé
1467	01:32:29:19	01:32:31:06	sans que je m'en aperçoive.
1468	01:32:31:19	01:32:35:01	C'est vrai. Quand j'entre dans une salle de montage le matin,
1469	01:32:35:05	01:32:38:14	je monte. Mon assistant doit me rappeler qu'il est l'heure de manger.
1470	01:32:38:18	01:32:42:15	Ou il faut que Steven arrive et dise : "Hé, Mike, et si tu faisais une pause ?"
1471	01:32:42:19	01:32:44:19	Car le temps passe si vite.
1472	01:32:45:02	01:32:48:12	On construit un tout autre monde. On érige un vrai monument.
1473	01:32:48:17	01:32:52:07	C'est amusant à un certain niveau, car c'est comme faire un puzzle.
1474	01:32:52:11	01:32:55:03	Comment faire de ces milliers de pièces une histoire ?
1475	01:32:55:07	01:32:57:07	Ceci va avant cela. Non, ce n'est pas ça.
1476	01:32:57:11	01:32:58:23	En fait, la moitié suffit.
1477	01:32:59:07	01:33:03:06	Ce métier ressemble un peu à celui de théologien du Talmud,
1478	01:33:03:11	01:33:07:23	qui fait les cent pas, s'assied et discute du livre
1479	01:33:08:06	01:33:12:01	à n'en plus finir, trouvant toujours de nouvelles réponses
1480	01:33:12:06	01:33:16:18	encore plus subtiles que les précédentes.
1481	01:33:17:07	01:33:21:11	Assister à une avant-première dans un cinéma et entendre le public rire

1482	01:33:21:15	01:33:25:07	au moment où on voulait qu'il rie, et c'est le cas,
1483	01:33:25:11	01:33:28:13	ou entendre le public s'agiter et pleurer parce que
1484	01:33:28:17	01:33:33:07	c'est si triste, et c'est précisément comme ça qu'on voulait que ça se passe,
1485	01:33:33:16	01:33:35:15	c'est merveilleux.
1486	01:33:35:21	01:33:38:10	Ça démontre de notre pouvoir.
1487	01:33:38:17	01:33:42:15	Je crois en la capacité des gens d'apprendre. Sinon, à quoi bon ?
1488	01:33:42:19	01:33:44:20	Nous allons tous mourir un jour,
1489	01:33:45:00	01:33:47:20	alors comment faire survivre cette chose merveilleuse
1490	01:33:48:01	01:33:50:02	qu'est le cinéma et que sont les films
1491	01:33:50:06	01:33:53:15	à moins de passer le flambeau en montrant aux gens comment faire ?
1492	01:33:55:21	01:33:59:11	Au cours du siècle qui a suivi l'invention du montage par Edwin Porter,
1493	01:33:59:15	01:34:03:02	les monteurs sont sortis de leurs arrière-salles obscures.
1494	01:34:03:06	01:34:05:01	Jadis hommes et femmes anonymes,
1495	01:34:05:05	01:34:09:13	ils jouent aujourd'hui un grand rôle dans le processus de conception filmique.
1496	01:34:10:04	01:34:14:23	Le secret le mieux gardé de l'industrie cinématographique est finalement percé.
1497	01:34:15:06	01:34:16:19	L'Oscar est décerné à...
1498	01:36:00:23	01:36:05:07	Le Réalisateur Robert Zemeckis Recevant PACE Golden Eddie Award (2001)
1499	01:36:07:07	01:36:09:19	Merci. Merci beaucoup.
1500	01:36:11:03	01:36:13:05	Vous savez, Steven m'a donné
1501	01:36:13:18	01:36:18:06	mon premier conseil de montage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Steven,
1502	01:36:18:19	01:36:22:03	mais c'est lui qui a produit <i>Crazy day</i> , mon premier film.
1503	01:36:22:07	01:36:26:03	On a parlé de choses diverses, mais quand on a évoqué le montage, il a dit :
1504	01:36:26:07	01:36:31:01	"Bob, c'est simple. Quand tu doutes, tu coupes."
1505	01:36:32:13	01:36:33:23	Et...
1506	01:36:34:05	01:36:37:13	C'est ce que je répète en salle de montage, comme vous le savez,
1507	01:36:37:17	01:36:39:02	depuis des années.
1508	01:36:39:06	01:36:43:01	Steven était aussi capable de... Au moment où je faisais ce film,
1509	01:36:43:05	01:36:46:23	Steven venait d'acheter sa première demeure à Beverly Hills.
1510	01:36:47:04	01:36:48:10	Et...
1511	01:36:48:23	01:36:51:08	Et il a dit : "Hé, j'ai un super pool-house.
1512	01:36:51:12	01:36:54:23	Plus besoin de monter au studio, où les salles de montage
1513	01:36:55:03	01:36:58:07	n'ont pas de fenêtres. Montez dans mon pool-house."
1514	01:36:58:11	01:36:59:22	Et on a dit : "Super."
1515	01:37:00:02	01:37:03:15	On est allés chez Steven et on a monté <i>Crazy day</i> ,
1516	01:37:03:19	01:37:06:23	dans son pool-house. Mais un drôle de truc se produisait.

1517	01:37:07:03	01:37:11:04	On arrivait le matin, les monteurs sortaient les bobines
1518	01:37:11:08	01:37:14:23	des boîtes, et tous les débiteurs étaient défoncés
1519	01:37:15:22	01:37:18:01	et il y avait de la pellicule déchirée.
1520	01:37:18:05	01:37:20:19	Et bien sûr, pas besoin
1521	01:37:20:23	01:37:24:22	d'aller chercher loin pour imaginer ce qui se passait.
1522	01:37:26:07	01:37:31:02	Alors j'ai questionné Steven un jour, et il a dit : "Parfois, je n'arrive pas à dormir,
1523	01:37:32:03	01:37:35:21	alors j'ai eu envie d'aller au pool-house mater quelques pellicules."
1524	01:37:38:22	01:37:43:04	Ce qui se passe en salle de montage ? On est assis là à parler de nanas.
1525	01:37:43:11	01:37:46:17	A dire des cochonneries. On s'allonge sur le canapé.
1526	01:37:47:14	01:37:51:06	On se la coule douce. On mange des barres de chocolat.
1527	01:37:52:15	01:37:56:07	Et comme je le disais, quand quelqu'un entend le réalisateur approcher,
1528	01:37:56:11	01:38:00:07	on balance tout et on se tient droit comme un "i " comme si on travaillait
1529	01:38:00:11	01:38:01:11	et...
1530	01:38:02:09	01:38:04:07	C'est ce que font les monteurs.

Bibliographie

Monographie

Aumont, J. (2015). *Montage: "la seule invention du cinéma"*. Librairie Philosophique J. Vrin.

Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (1997). *Film art: An introduction (Vol. 7)*. New York: McGraw-Hill.

Bouchot, M., & Moutel, T. (1992). *Le montage video: le guide de la post-production: montage, montage virtuel, trucages, mixage*. Dujarric.

Chaume, F. (2013). *The turn of audiovisual translation: New audiences and new technologies*. Translation Spaces, 2(1), 105-123.

Chion, M. (1990). *Le cinéma et ses métiers*. Bordas.

DioKuan. (2011). *Petit dictionnaire d'orthographe et de typographie pour le sous-titrage*.

Fairservice, D. (2001). *Film editing: history, theory and practice: looking at the invisible*. Manchester University Press.

Field, S. (1979). *Screenplay: The Basics of Film Writing*. Delacorte Press.

Haro, F. (2011). *Écrire un scénario pour le cinéma*. Paris, France: Eyrolles.

Journot, M. T. (2015). *Le vocabulaire du cinéma-4e édition*. Armand Colin.

Loiperdinger, M., & Elzer, B. (2004). *Lumière's arrival of the train: Cinema's founding myth*. *The Moving Image*, 4(1), 89-118.

Murch, W. (2001). *In the blink of an eye: A perspective on film editing*. Silman-James Press.

Orpen, V. (2003). *Film editing: The art of the expressive (Vol. 16)*. Wallflower Press.

Sammon, P. M. (1996). *Future Noir: The Making of Blade Runner*, Orion Media, London.

Pearlman, K. (2015). *Cutting rhythms: intuitive film editing*. Focal Press.

Rosenberg, J. (2017). *The healthy edit: creative editing techniques for perfecting your movie*. Routledge.

Sijll, J. V. (2005). *Cinematic storytelling*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

Steiff, J. (2005). *The complete idiot's guide to independent filmmaking*. Penguin.

Swartz, C. S. (2004). *Understanding digital cinema: a professional handbook*. Routledge.

Vallet, Y. (2016). *La grammaire du cinéma: de l'écriture au montage: les techniques du langage filmé*. Armand Colin.

Webographie

Digital Video Terminology. (2019). Manifest-tech.com. Consulté le adresse url: https://www.manifest-tech.com/links/video_terms.htm

Greg Hatala (17 December 2013). "Made in Jersey: Flexible film - before digital, we waited to see what developed". The Star-Ledger. Adresse url : https://www.nj.com/business/2013/12/made_in_jersey_flexible_film_.html

(Consulté le 4 mai)

Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (2019). Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Adresse URL : <https://www.oscars.org/> (Consulté le 11 mai 2019)

Interview: Peter Jackson - IGN - Page 4. (2019). IGN. Adresse URL : <https://www.ign.com/articles/2003/12/08/interview-peter-jackson-2?page=4>

(Consulté le 7 Mai 2019)

Josette CACHELOU, « PANCHROMATIQUE », Encyclopædia Universalis [online]. Adresse URL :

<http://www.universalis-edu.com.proxy.bib.ucl.ac.be/encyclopedia/panchromatique/>

(Consulté le 4 mai 2019)

La première séance publique payante - La Première séance. (2019). Institut-lumiere.org. Adresse URL : <http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html>

(Consulté le 3 Mai 2019)

Tapley, K., & Tapley, K. (2019). Academy Confirms Four Oscar Presentations Set for Commercial Breaks. Variety. Adresse URL : <https://variety.com/2019/film/awards/academy-confirms-four-oscar-presentations-set-for-commercial-breaks-1203136380/>

(Consulté le 16 Mai 2019)

The 30 Degree Rule | Movie Magic. (2019). Moviemagic.com. Adresse URL : <http://moviemagic.com/30-degree-rule/>

(Consulté le 14 Mai 2019)

The changing face of the director's cut. (2019). Den of Geek. Adresse URL : <https://www.denofgeek.com/us/movies/21732/the-changing-face-of-the-director%E2%80%99s-cut>

(Consulté le 10 Mai 2019)

Film types and formats. Theodoropoulos.info. Adresse URL : http://www.theodoropoulos.info/attachments/076_kodak05_Film_Types_and_Formats.pdf

(Consulté le 5 mai 2019)

Vidéographie

Celia Gómez (2016, October 23). MATCH CUT: The Art of Cinematic Technique. [Video file]. Adresse URL : <https://vimeo.com/188527960>

Filmmaker IQ. (2013, June 23). The Changing Shape of Cinema: The History of Aspect Ratio [Video file]. Adresse URL : <https://www.youtube.com/watch?v=3CgrMsjGk7k>

Movieclips (2019, January 31). 2001: A Space Odyssey (1968) - From Bone to Satellite Scene (1/6) | Movieclips. [Video file]. Adresse URL : <https://www.youtube.com/watch?v=avjdKTqiVvQ>

Now You See It (2015, 5 September) Aspect Ratio: Which Should You Choose?. [Video file]. Adresse URL : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=R26_F7pecqo

RocketJump Film School (2016, March 3). Cuts & Transitions 101 [Video file]., Adresse URL : <https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI>

StudioBinder (2019, February 18). The 180 Degree Rule in Film (and How to Break The Line) #180degreerule. [Video file]. Adresse URL : <https://www.youtube.com/watch?v=iW0bKUfvH2c&>

Filmographie

Reeves, K (Producer), Szlasa, J. (Producer) & Kenneally, C. (Director). (2012). Side by Side [film]. United States: Company Films.

Autres

Cours de N. Caron - Fondements de la traduction audiovisuelle – Théorie, 2017, UCL

