

Outils d'analyse

Qu'est ce que l'analyse : quand on analyse un film, une séquence, une scène ou un plan, on doit d'abord passer par un travail de description : qu'est ce qu'on voit ? puis analyser les différentes composantes du plan (voir fiche technique) donc se demander comment est réalisé le plan et à partir de ces deux éléments on peut dégager l'enjeu du plan, c'est à dire, pourquoi avoir choisi cette mise en scène, qu'est ce que le réalisateur voulait nous dire ? Donc, l'analyse c'est allier le fond et la forme avec ces trois questions quoi ? pourquoi ? et comment ?.

Ex : avec *L'homme silencieux*

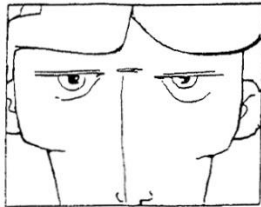
Analyse de ce plan : on voit un homme assis sur un banc (quoi ?) en plongé (élément technique/ comment ?), ce qui donne l'impression qu'il est dominé, observé, que la situation le dépasse (enjeu). On pourrait continuer à détailler : c'est en focale courte (c'est-à-dire une grande profondeur de champ), l'image est dans des couleurs assez ternes, il est le seul être vivant du plan donc ça renvoie à une atmosphère triste, morose, de solitude, etc.

Il est aussi intéressant d'analyser le titre du film et quand c'est nécessaire son contexte.

Mais c'est une vision de l'analyse très scolaire, en réalité l'analyse se fait aussi par les émotions, on doit se poser la question de ce que provoque telle ou telle image en nous. Il faut aussi s'appuyer sur des thématiques : quel est le thème du film ? , comment est elle abordée dans l'histoire (la diégèse) ? mais aussi dans la mise en scène (grâce aux composantes de plan)

Les composantes du plan

1- Les différentes échelles de plan

Très gros plan

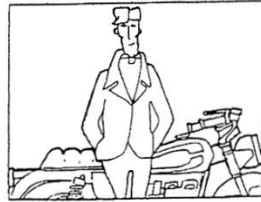
Gros plan

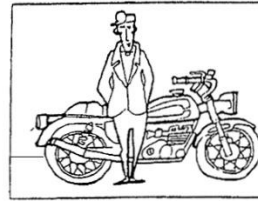
Plan rapproché, poitrine

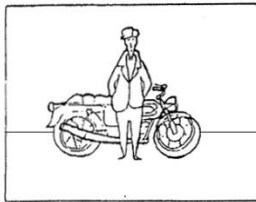
Plan rapproché, taille

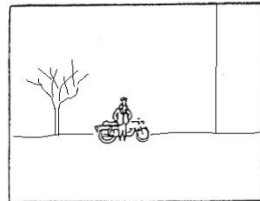
Plan américain

Plan moyen

Plan demi - ensemble

Plan d'ensemble

2- Les couleurs et la lumière

Si le film est en noir et blanc, il faut le préciser, c'est une information importante. Ensuite si les lumières sont ternes ou au contraire très vives, cela peut nous donner des indices sur les enjeux du plan. Pareil si la lumière est contrastée. Se poser aussi la question est ce de la prise de vue réelle ou des images animées ?

3- Mouvements de caméra

Il en existe deux différents, le travelling et le panoramique.

Le panoramique c'est quand la caméra reste au même endroit, fixe sur son pied, mais bouge de manière à « balayer le décor », elle pivote. Le travelling c'est quand la caméra est mobile, qu'elle suit une voiture, quelqu'un qui marche, etc. On peut aussi trouver des mouvements qui combinent les deux, simplement appelés mouvements combinés. On peut trouver des travellings et des panoramiques dans tous les sens : travelling latéral gauche, panoramique vertical, etc

4- Angle de prise de vue

Dans cette catégorie on a principalement « plongé » qui est quand la caméra « regarde en dessous d'elle », comme un plongeur. Et « contre plongée », c'est l'inverse, quand la caméra regarde au-dessus d'elle. C'est un élément important de l'analyse de plan.

5- Le son

Y-a-t-il de la musique ? Des dialogues ? Des bruitages ? En « in » ce qui veut dire à l'intérieur de l'histoire ou en « off » c'est-à-dire en dehors de l'histoire comme une « voix off », si le plan est silencieux, le faire remarquer aussi.

6- La focale

C'est-à-dire, est ce que la caméra fait le focus sur un visage par exemple et laisse l'arrière flou (focale longue) , ou toute l'image est elle nette (focale courte) ?

7- Le cadre

Alors dans cette partie il est important de différencier le cadre du champ . C'est-à-dire, ce qui est dans le cadre c'est ce qui est filmé matériellement par la caméra, ce qui est dans le champ c'est ce qu'on voit à l'écran de l'histoire. Par exemple le hors cadre d'une scène ce sont les techniciens, le matériel, etc alors que le hors champ c'est le reste du décor du film, ce qu'il y a à l'intérieur de l'histoire.

8- Les décors, les éléments plastiques de l'image

Il est important de prêter attention aux décors, aux objets, ils peuvent nous en apprendre plus sur les enjeux.

9- ...

On pourrait encore trouver de nombreux éléments d'un plan mais nous avons ici les principaux.

Point vocabulaire :

Un film se décompose en plusieurs unités, dans le système de mesure, on a les mètres, centimètres, millimètres, etc. Au cinéma on a le film > la séquence > la scène > le plan. Le film c'est l'entièreté de l'œuvre, une séquence c'est quand il y a une unité de temps (plusieurs scènes qui se déroulent la même nuit) d'action ou de lieu, la scène c'est un ensemble de plans dans le même lieu ou de la même action (une dispute dans plusieurs pièces d'une même maison), et un plan c'est l'unité entre deux coupures, du moment où on allume et où on éteint la caméra, il peut durer 2 secondes comme 35 minutes. Plusieurs unités peuvent se recouper ex : plan-séquence.

Quelques annexes :

Lexique

Caméra portée On utilise l'expression « caméra portée » ou « caméra à l'épaule » lorsque la caméra n'est pas fixée sur un pied mais portée par le cadreur.

Champ-contrechamp Procédé cinématographique consistant à alterner un plan sur un champ donné (portion d'espace filmé délimité par le cadre) et un autre sur un champ spatialement opposé (le contrechamp). Cette figure de montage est souvent utilisée pour mettre en scène un dialogue.

Échelle de plans système de classification des plans correspondant à la taille du personnage ou de l'objet filmé par rapport au décor et au

cadre de l'image, et traduisant un rapport de proportion entre le sujet et le cadre :

- Les **plans larges (plan d'ensemble, plan général)** ont une fonction descriptive. Ils permettent généralement de situer le décor dans lequel se déroule l'intrigue, et de donner des informations sur l'environnement.

- Les **plans moyens (plan pied, plan américain, plan rapproché, plan taille ou plan poitrine)** se focalisent sur l'action. Les personnages ou objets prennent l'ascendant sur le décor.

- Les **gros plans** ou **très gros plans** mettent en avant les personnages, en se concentrant sur leurs réactions et leurs émotions. Ils sont souvent utilisés lors de scènes de dialogues.

Hors-champ sonore on appelle son hors champ, un son dont la source est située en dehors de l'espace filmé, qui n'apparaît pas à l'image.

Huis clos Au cinéma, un film dont l'action se déroule dans un lieu unique, dont les personnages ne peuvent sortir.

Montage parallèle Figure consistant à associer deux plans sans simultanéité temporelle ou spatiale pour produire un effet de comparaison et un rapprochement symbolique entre deux situations.

Musique (ou son) diégétique Musique dont la source est située physiquement dans le plan, et qui fait partie de l'action, puisqu'elle

est entendue par les personnages du film. À l'inverse, la **musique extradiégétique** est celle que seul le spectateur entend. Elle ne fait pas partie de l'action, et est rajoutée au montage final.

Panoramique Technique de prise de vues consistant à faire pivoter la caméra autour d'un axe, à l'horizontale ou à la verticale.

Plan séquence Séquence composée d'un seul et unique plan, filmé sans arrêter la caméra et restitué tel qu'il a été filmé, sans aucun montage.

Plongée L'axe de la caméra est dirigé vers le bas, le point de vue est situé au-dessus du sujet filmé qui semble alors écrasé, diminué. À l'inverse, dans la **contre-plongée**, l'axe de la caméra est dirigé vers le haut et sert à magnifier le sujet filmé.

Point de vue subjectif La caméra emprunte le regard du personnage, filme ce qu'il voit, facilitant alors le processus d'identification avec celui-ci.

Post-synchronisation Technique qui consiste à enregistrer les dialogues d'un film en studio, après le tournage.

Rotoscopie Procédé qui consiste à retracer en dessin les contours d'une image filmée en prise de vue réelle.

Voix off Procédé narratif qui consiste à faire intervenir la voix d'un personnage qui n'apparaît pas à l'image.

LE CINÉMA EST UN LANGAGE !

VOCABULAIRE DU FILM

Retrouve les bonnes définitions :

- PLAN
- SÉQUENCE
- STORYBOARD
- TRAVELLING
- RACCORD
- SCÉNARIO
- CHAMP / CONTRECHAMP
- CADRE

1. Limite de l'image, portion de la réalité en deux dimensions, isolée par la caméra.

2. Cet élément détaille toute l'histoire. Il est découpé en séquences ou en scènes. Chaque scène se déroule généralement dans le même lieu.

Il comprend différentes indications : le lieu, le moment, les personnages, les actions, les dialogues, les musiques, les bruits.

3. La plus petite unité du film, fragment compris entre le déclenchement et l'arrêt de la caméra, ou compris entre deux coupes (au montage).

4.

Il s'agit de la version illustrée du scénario (de type bande dessinée). Chaque scène ou séquence est découpée en plans et à chaque plan correspond une image. Cela permet de donner des précisions sur le cadrage et les angles de vue.

5.

Il s'utilise en général lors d'une scène de dialogues : c'est un changement d'angle de vue sans changer de cadrage.

6.

C'est une suite de scènes ou de plans qui ne se déroulent pas forcément dans le même décor mais qui forment un tout.

7.

Mouvement de caméra qui indique un déplacement de la caméra (et de son pied) horizontalement ou verticalement. Ce déplacement peut être effectué de différentes façons : chariot sur rail, voiture, fauteuil roulant, ...

8.

Mode de liaison entre deux plans successifs. En général, les deux plans sont raccordés de telle façon que le spectateur ne se rende pas compte à première vue qu'il y a un changement de plan.

LE CINÉMA EST UN LANGAGE !

LES MOTS DU RÉALISATEUR :

1. **SILENCE** (SILENCE SUR LE PLATEAU)
2. **MOTEUR** (LE CLAP EST OUVERT DEVANT L'OBJECTIF DE LA CAMÉRA QUI COMMENCE À TOURNER.)
3. **ÇA TOURNE** (ON FILME)
4. **ACTION** (LE CLAP EST CLAQUÉ D'UN COUP SEC PUIS RETIRÉ DU CHAMP DE LA CAMÉRA ; LES ACTEURS COMMENCENT À JOUER.)
5. **COUPEZ !** (FIN DE LA PRISE- ARRÊT DE LA CAMÉRA)

LA PRISE est l'enregistrement d'un plan, entre le "démarrage" du moteur de la caméra et son arrêt demandé par le réalisateur.

FAIRE UNE PRISE C'EST FABRIQUER UN PLAN.

Sur le **CLAP** sont indiqués le titre du film, le réalisateur, la date de la prise, le numéro du plan et de la scène et le numéro de la prise. Pour un même plan, le nombre de prises peut varier entre une seule et plusieurs dizaines ! La scripte note tous les détails des différentes prises sur le journal de tournage.

Travail d'analyse :

Il est important après le visionnage de chaque film, de garder une trace de ce qu'on a vu, l'idéal et de prendre des notes « à chaud » pour se souvenir de nos premières impressions et de revenir plus tard, pour voir si on garde la même émotion. Donc après chaque film bien faire noter au public sa sensation (environ 5 lignes résumé de l'histoire + impressions dessus).

Quelques pistes de réflexion possibles :

- Soit partir de l'affiche du film ou d'un plan qu'on a beaucoup aimé.

Puis l'analyser, où se situe-t-il dans le film (début, milieu, fin), qu'elle est son importance, est un plan redondant. L'analyser avec les outils techniques et la méthode, mais aussi avec ses émotions. C'est-à-dire ce plan/ ce photogramme (image du film), me touche-t-il ? Si oui pourquoi et si non pourquoi. Comment entre-t-il en résonance avec mon histoire ou pas. Qu'on ait aimé ou pas un film, ne fait pas de lui nécessairement un « bon film » ou un mauvais.

Il faut voir le film comme un objet que le réalisateur offre aux spectateurs et donc, nous, nous en emparer pour le comprendre et l'interpréter, ne pas voir peur d'essayer des théories, l'analyse n'est pas une science exacte.

- Soit prendre une scène dans sa globalité et faire un travail d'analyse en lien avec nos sensations.

Que reflète la scène, en quoi est-elle importante, ou pas, à votre avis.

L'analyse c'est de l'interprétation donc son appréciation personnelle compte énormément. Quelles émotions vous procure cette scène, est-elle pertinente d'après vous ? Est-elle trop longue, trop courte ?

- Soit prendre les films dans leur entièreté et se questionner sur les thématiques et leur mise en scène (comment sont-elles montrées à l'écran et par quels procédés techniques ?) On peut partir de la fiche question sur chaque film.
- Il est même possible d'analyser l'affiche de Des cinés la vie.

LE CINÉMA EST UN LANGAGE !

VOCABULAIRE DU FILM

Retrouve les bonnes définitions :

- PLAN
- SÉQUENCE
- STORYBOARD
- TRAVELLING
- RACCORD
- SCÉNARIO
- CHAMP / CONTRECHAMP
- CADRE

2. Cet élément détaille toute l'histoire. Il est découpé en séquences ou en scènes. Chaque scène se déroule généralement dans le même lieu.

Il comprend différentes indications : le lieu, le moment, les personnages, les actions, les dialogues, les musiques, les bruits.

4.

Il s'agit de la version illustrée du scénario (de type bande dessinée). Chaque scène ou séquence est découpée en plans et à chaque plan correspond une image. Cela permet de donner des précisions sur le cadrage et les angles de vue.

6.

C'est une suite de scènes ou de plans qui ne se déroulent pas forcément dans le même décor mais qui forment un tout.

1.

Limite de l'image, portion de la réalité en deux dimensions, isolée par la caméra.

3.

La plus petite unité du film, fragment compris entre le déclenchement et l'arrêt de la caméra, ou compris entre deux coupes (au montage).

5.

Il s'utilise en général lors d'une scène de dialogues : c'est un changement d'angle de vue sans changer de cadrage.

7.

Mouvement de caméra qui indique un déplacement de la caméra (et de son pied) horizontalement ou verticalement. Ce déplacement peut être effectué de différentes façons : chariot sur rail, voiture, fauteuil roulant, ...

8.

Mode de liaison entre deux plans successifs. En général, les deux plans sont raccordés de telle façon que le spectateur ne se rende pas compte à première vue qu'il y a un changement de plan.

Lexique

Caméra portée On utilise l'expression « caméra portée » ou « caméra à l'épaule » lorsque la caméra n'est pas fixée sur un pied mais portée par le cadreur.

Champ-contrechamp Procédé cinématographique consistant à alterner un plan sur un champ donné (portion d'espace filmé délimité par le cadre) et un autre sur un champ spatialement opposé (le contrechamp). Cette figure de montage est souvent utilisée pour mettre en scène un dialogue.

Échelle de plans système de classification des plans correspondant à la taille du personnage ou de l'objet filmé par rapport au décor et au

cadre de l'image, et traduisant un rapport de proportion entre le sujet et le cadre :

- Les **plans larges (plan d'ensemble, plan général)** ont une fonction descriptive. Ils permettent généralement de situer le décor dans lequel se déroule l'intrigue, et de donner des informations sur l'environnement.
- Les **plans moyens (plan pied, plan américain, plan rapproché, plan taille ou plan poitrine)** se focalisent sur l'action. Les personnages ou objets prennent l'ascendant sur le décor.
- Les **gros plans ou très gros plans** mettent en avant les personnages, en se concentrant sur leurs réactions et leurs émotions. Ils sont souvent utilisés lors de scènes de dialogues.

Hors-champ sonore on appelle son hors champ, un son dont la source est située en dehors de l'espace filmé, qui n'apparaît pas à l'image.

Huis clos Au cinéma, un film dont l'action se déroule dans un lieu unique, dont les personnages ne peuvent sortir.

Montage parallèle Figure consistant à associer deux plans sans simultanéité temporelle ou spatiale pour produire un effet de comparaison et un rapprochement symbolique entre deux situations.

Musique (ou son) diégétique Musique dont la source est située physiquement dans le plan, et qui fait partie de l'action, puisqu'elle

est entendue par les personnages du film. À l'inverse, la **musique extradiégétique** est celle que seul le spectateur entend. Elle ne fait pas partie de l'action, et est rajoutée au montage final.

Panoramique Technique de prise de vues consistant à faire pivoter la caméra autour d'un axe, à l'horizontale ou à la verticale.

Plan séquence Séquence composée d'un seul et unique plan, filmé sans arrêter la caméra et restitué tel qu'il a été filmé, sans aucun montage.

Plongée L'axe de la caméra est dirigé vers le bas, le point de vue est situé au-dessus du sujet filmé qui semble alors écrasé, diminué. À l'inverse, dans la **contre-plongée**, l'axe de la caméra est dirigé vers le haut et sert à magnifier le sujet filmé.

Point de vue subjectif La caméra emprunte le regard du personnage, filme ce qu'il voit, facilitant alors le processus d'identification avec celui-ci.

Post-synchronisation Technique qui consiste à enregistrer les dialogues d'un film en studio, après le tournage.

Rotoscopie Procédé qui consiste à retracer en dessin les contours d'une image filmée en prise de vue réelle.

Voix off Procédé narratif qui consiste à faire intervenir la voix d'un personnage qui n'apparaît pas à l'image.

LE CINÉMA EST UN LANGAGE !

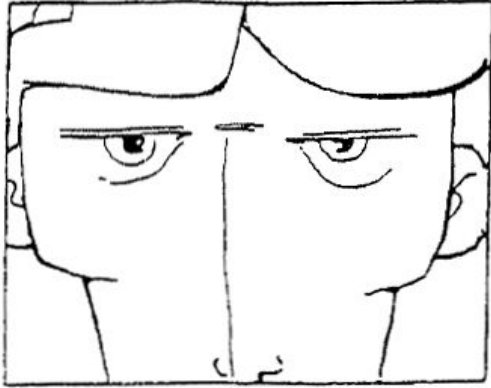
LES MOTS DU RÉALISATEUR :

- 1. SILENCE** (SILENCE SUR LE PLATEAU)
- 2. MOTEUR** (LE CLAP EST OUVERT DEVANT L'OBJECTIF DE LA CAMÉRA QUI COMMENCE À TOURNER.)
- 3. ÇA TOURNE** (ON FILME)
- 4. ACTION** (LE CLAP EST CLAQUÉ D'UN COUP SEC PUIS RETIRÉ DU CHAMP DE LA CAMÉRA ;
LES ACTEURS COMMENCENT À JOUER.)
- 5. COUPEZ !** (FIN DE LA PRISE- ARRÊT DE LA CAMÉRA)

LA PRISE est l'enregistrement d'un plan, entre le "démarrage" du moteur de la caméra et son arrêt demandé par le réalisateur.

FAIRE UNE PRISE C'EST FABRIQUER UN PLAN.

Sur le **CLAP** sont indiqués le titre du film, le réalisateur, la date de la prise, le numéro du plan et de la scène et le numéro de la prise. Pour un même plan, le nombre de prises peut varier entre une seule et plusieurs dizaines ! La scripte note tous les détails des différentes prises sur le journal de tournage.

Très gros plan

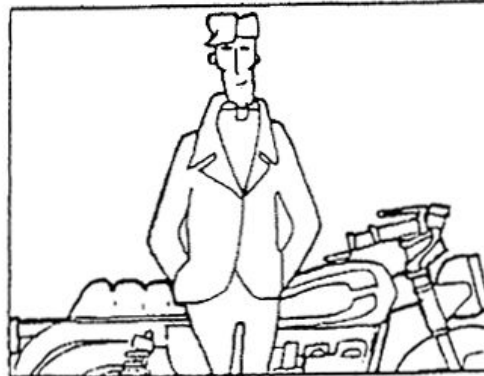
Gros plan

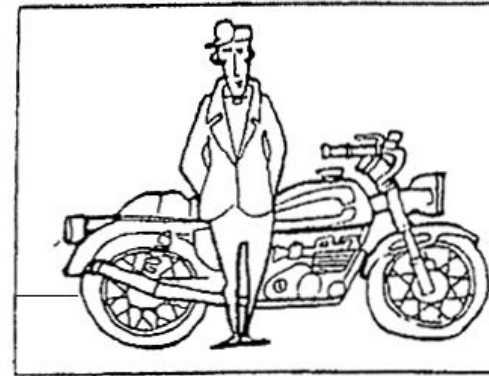
Plan rapproché, poitrine

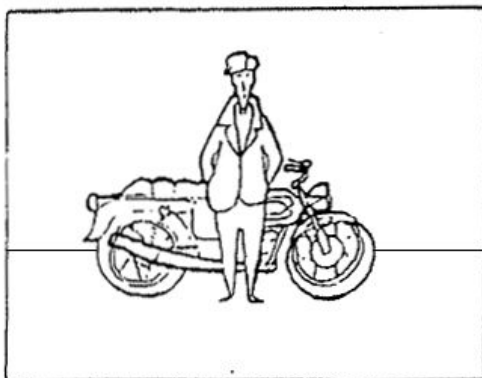
Plan rapproché, taille

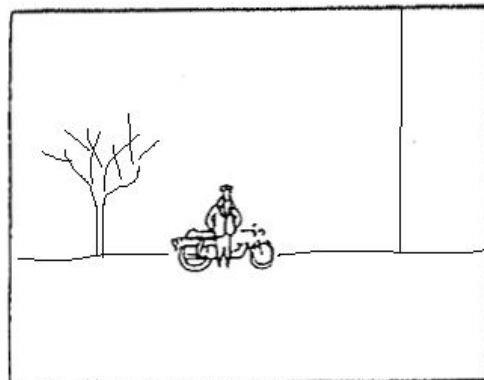
Plan américain

Plan moyen

Plan demi - ensemble

Plan d'ensemble