

ANALYSE DE L'IMAGE : VOCABULAIRE TECHNIQUE DU CINÉMA

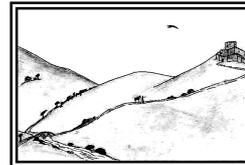
Un film, c'est : {
 ➔ de l'image en mouvement
 ➔ du son

A) L'IMAGE dans L'ESPACE

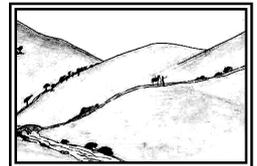
1) **LE PLAN / CADRAGE** : La caméra sélectionne et « découpe un morceau d'espace », elle « cadre » un sujet, qui semble plus ou moins « gros », plus ou moins proche du spectateur. C'est en général un personnage humain qui sert de repère.

On classe ces cadrages du plus grand au plus petit. C'est **l'ECHELLE DES PLANS** :

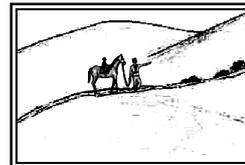
● **Plan général (ou de grand ensemble)** : —————➔
 plan très large montrant l'ensemble d'un décor, d'un paysage



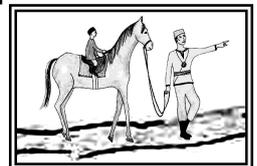
● **Plan d'ensemble** : —————➔
 un peu moins large que le plan général



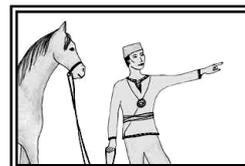
● **Plan de demi ensemble** : —————➔
 situe les personnages dans le décor



● **Plan moyen** : —————➔
 présente le personnage « en pied » (visible de la tête aux pieds)



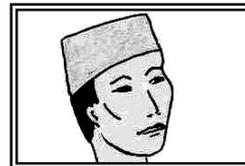
● **Plan américain** : —————➔
 cadre le personnage à mi-cuisses (au niveau du revolver)



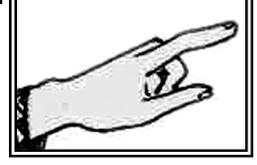
● **Plan rapproché** : —————➔
 cadre les personnages à hauteur du buste



● **Gros plan** : —————➔
 cadre un détail, ou le visage d'un personnage



● **Très gros plan** : —————➔
 montre un détail de très près. Souvent ce plan est utilisé en *insert* (très gros plan très court)



Durant une scène, le cadrage peut changer (ex. : on passe du plan moyen au très gros plan...) : soit les personnages se rapprochent ou s'éloignent de la caméra, soit c'est la caméra qui bouge (ou son objectif : zoom).

2) LA COMPOSITION DE L'IMAGE : LE « PLAN / PROFONDEUR »

A l'intérieur du cadre personnages, objets, ou décor, peuvent être disposés plus ou moins loin du spectateur, en profondeur.

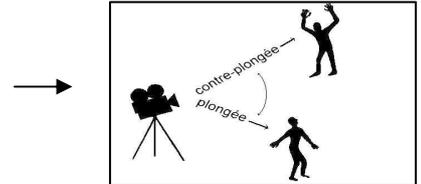
Plus l'espace semble « profond », plus il y a de « **profondeur de champ** ».

- **Le premier plan** : ce qui se trouve *devant*
- **L'arrière-plan** : " " *derrière*
(L'arrière-plan peut comporter un 2ème plan, un 3ème...)

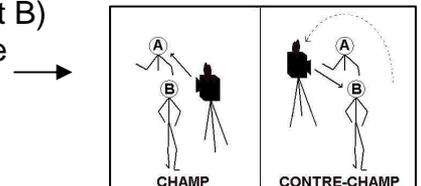
3) POSITIONS ET ANGLES DE PRISE DE VUE DE LA CAMERA

On peut filmer un personnage, un lieu ou une action depuis plusieurs points de vue :

- **Vue de face...**
- **Vue de profil...**
- **Vue en contre-plongée** : la caméra filme du bas vers le haut :
- **Vue en plongée** : " " du haut vers le bas :

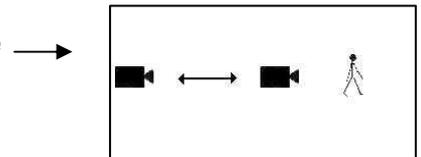
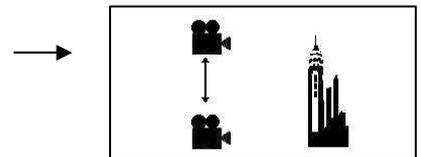
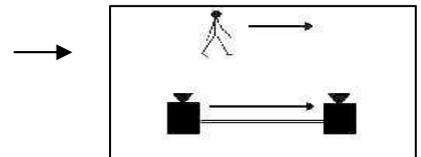
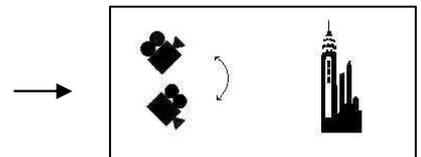
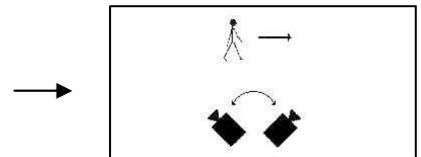


- [● Pour filmer, par exemple, une conversation entre deux personnes (A et B) on utilise souvent le « **champ/contre-champ** » : au montage, on alterne 1 plan montrant le visage de A, puis celui de B, puis celui de A, etc.)]

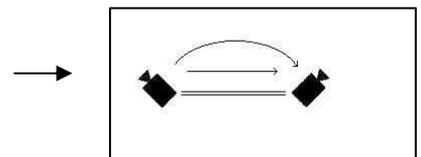


4) MOUVEMENTS DE CAMERA

- **Plan fixe** : la caméra ne bouge pas...
(mais l'intérieur du cadre peut bouger !)
- **Panoramique horizontale** : la caméra pivote sur son axe de droite à gauche, ou de gauche à droite
- **Panoramique verticale** : la caméra pivote sur son axe de haut en bas, ou de bas en haut
- **Travelling horizontal** : la caméra se déplace de côté (latéralement, pour suivre, par exemple, un homme qui marche...)
- **Travelling vertical** : la caméra se déplace latéralement de haut en bas ou de bas en haut
- **Travelling avant/arrière** : la caméra se déplace vers l'avant ou l'arrière
- **Zoom ou « travelling optique »** : la caméra ne se déplace pas : c'est l'objectif de la caméra qui « fait avancer » ou reculer le sujet (comme sur un appareil photo)]



- **Pano-travelling** : la caméra, à la fois, pivote sur son axe, et se déplace (sur le côté, en avant, en arrière...)



Les mouvements de caméra sont parfois très complexes, combinant différents mouvements « de base ».

B) L'IMAGE dans LE TEMPS

1) LA DURÉE DU PLAN

Le mot « **plan** » désigne aussi un fragment, un morceau de film correspondant à une **durée** : entre le moment où l'on déclenche la caméra (« *Tournez !* ») et celui où on l'arrête (« *Coupez !* »). Un plan est donc une **suite d'images enregistrées en une seule prise de vues**, et constitue l'unité de base du film.

- Un **plan court** dure en général moins de 3 secondes, un **plan long**, plus de 12 secondes

[Attention, un **plan n'est pas une image** : une image, c'est une « photo » fixe (il y en a 24 par seconde, elles défilent trop vite pour que l'œil et le cerveau puissent voir les coupures entre chacune. C'est cette « *persistance rétinienne* » qui donne l'illusion du mouvement)]

2) LES SÉPARATIONS ENTRE LES PLANS : LA « PONCTUATION »

- le « **cut** » (le plus fréquent) : on passe directement d'un plan à l'autre (les plans A et B s'enchaînent sans transition (on coupe la pellicule au début de B et on la colle à la suite de A)
- le **fondu-enchaîné** : la dernière image du plan A s'efface en étant remplacée par la première image du plan B. Cette transition est souvent utilisée pour montrer un retour dans le passé, ou une ellipse (un « raccourci dans le temps »)...
- le **fondu au noir (ou au blanc)** : la dernière image du plan A s'assombrit jusqu'à devenir noire
- Le **volet** : le plan B « glisse » sur le premier et le « chasse ».
- Le **rideau** : un « rideau » noir tombe sur le plan A et le recouvrant.
- La **fermeture à l'iris** : un cercle noir « envahit » le plan A et se referme sur lui.

3) LA SÉQUENCE

Une séquence est un **ensemble de plans** qui en général se passent au même endroit (unité de lieu), au même moment (unité de temps), avec les même personnages (unité d'action).

Parfois la séquence est composée d'un seul, très long plan : c'est le **plan-séquence** (rare).

C) LE SON

1) LA PRODUCTION DU SON

Le son d'un film est composé de différents éléments (enregistrés en général séparément, puis mélangés lors du **mixage**)

- **voix et dialogues**
- **effets sonores** (bruits d'ambiance, bruitages...)
- **musiques**

Ces sons peuvent être

- des **sons directs** (enregistrés pendant le tournage, avec un micro monté sur une perche)
- des **sons indirects** (enregistrés en studio et rajoutés après : ex : dialogues postsynchronisés)

2) LE SON DANS L'IMAGE : VISIBLE OU INVISIBLE ?

- Si la source d'un son, d'une voix, est visible dans l'image (dans le cadre, le champ), c'est un **son in**
- Si la source n'est pas visible mais qu'on sait qu'elle est à côté et qu'elle fait partie de l'histoire, c'est un **son hors-champ**
- Si la source d'un son n'est jamais montrée et ne fait pas directement partie de l'histoire, c'est un **son off** (souvent une voix off)

