

Analyse technique de l'image

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE

VERSION CORRIGÉE

Mino - Fiche 3 - Durée : 120 min

L'analyse technique sert, à l'aide d'outils, à définir et comprendre le "style" d'une oeuvre cinématographique ainsi que l'effet attendu ou produit sur le spectateur.

I- LE PLAN

De la façon la plus simple, le plan est, pendant le tournage, tout ce qui est enregistré par une caméra entre les mots "Action !" et "Coupez !" prononcés par le réalisateur. Au montage, c'est la portion de film entre deux raccords.

A- L'échelle des plans (ou cadrage)

Il est essentiel de savoir quelle grandeur donner aux personnages, aux objets et aux éléments du décor, quelle proportion accorder aux sujets par rapport au cadre, et surtout quel effet cela va créer. En effet, un plan est un choix, et tout choix de mise en scène doit créer quelque chose, avoir une signification.

Voici un récapitulatif des différents cadrages et angles (noms et significations):

On a l'impression que le personnage est écrasé par la caméra. Souvent dans une situation de soumission

On se concentre sur les émotions du personnage, un détail de son visage...

Le personnage apparaît comme plus puissant. Il domine la situation.

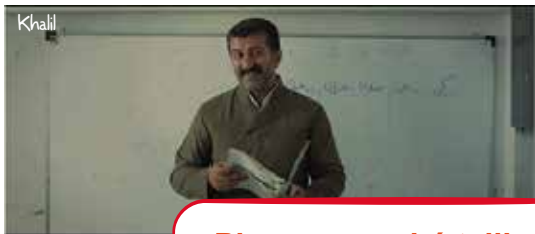
Prends ton smartphone et visionne cette vidéo qui te permet de consolider ta compréhension des différents cadrages :

https://www.youtube.com/watch?v=05wC_T3lReE

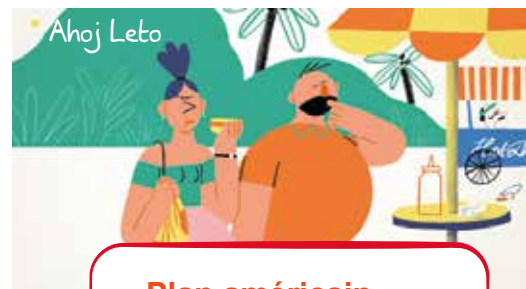

Passons à la vérification ! Replace maintenant la bonne échelle de plan sous chacun de ces photogrammes :

Plan d'ensemble
Plan général (ou de demi-ensemble)
Plan moyen
Plan américain
Plan rapproché taille
Plan rapproché poitrine
Gros plan
Très gros plan (ou insert)

Plan rapproché taille

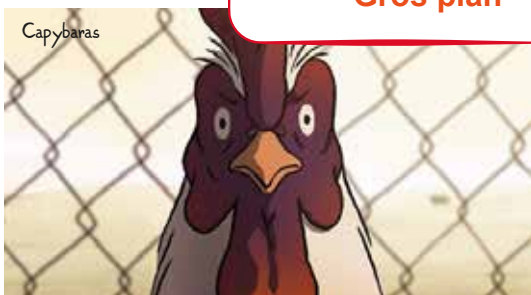
Plan américain

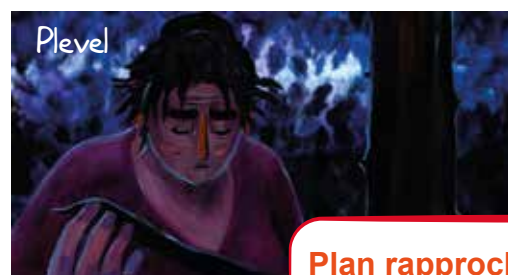
Très gros plan

Plan général

Gros plan

Plan rapproché poitrine

B- Les angles de prise de vue

Les angles sont déterminés par l'inclinaison de la caméra par rapport à la surface du sol...

Coche la bulle qui correspond à l'angle de chaque capture d'écran : PLONGÉE ou CONTRE-PLONGÉE ?

PLONGÉE

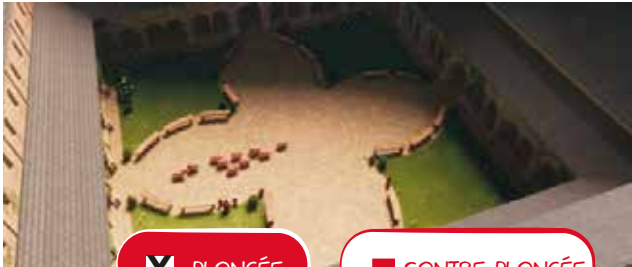
CONTRE-PLONGÉE

PLONGÉE

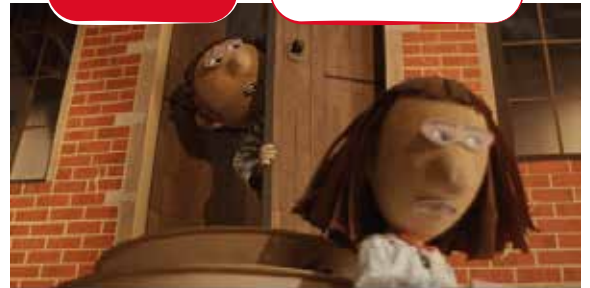
CONTRE-PLONGÉE

PLONGÉE

CONTRE-PLONGÉE

PLONGÉE

CONTRE-PLONGÉE

Regarde cette vidéo et complète cette phrase :

<https://www.youtube.com/watch?v=kSH8GIDbSuo>

Traditionnellement, les individus présentés en contre-plongée paraissent dominants

et ceux qui sont en plongée semblent soumis ou térrassés.

C- Les mouvements de caméra

Flashe d'abord cette vidéo et retiens bien le nom des mouvements:
<https://www.youtube.com/watch?v=oSzA8LWgyS8>

Quel mouvement ?

travelling latéral

(la caméra est posée sur un rail et peut se déplacer d'avant en arrière, gauche droite (latéral))

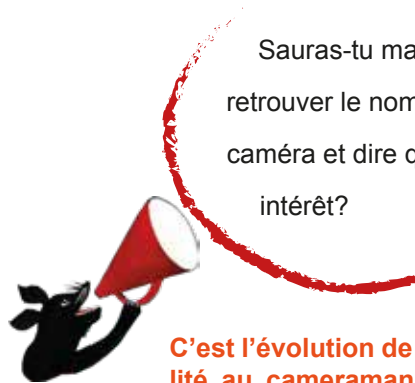
panoramique

la caméra reste fixe et peut pivoter de haut en bas, de bas en haut ou de gauche à droite, de droite à gauche.

Quelle utilisation ?

Suivre un personnage au plus près, dans son déplacement.

Balayer un paysage du regard, ou suivre un personnage qui s'en va et quitte le plan.

Sauras-tu maintenant
retrouver le nom de cette
caméra et dire quel est son
intérêt?

Il s'agit d'une STEADY CAM.

C'est l'évolution de la caméra à l'épaule, elle donne de la stabilité au cameraman. Elle peut être manoeuvrée avec fluidité pour retranscrire tous les mouvements, conjugue travelling et panoramique.

II- LE MONTAGE

Monter un film, c'est assembler des plans entre eux. Aujourd'hui, tout se passe sur ordinateur, via des logiciels de montage virtuel comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro. Mais auparavant, ce travail s'effectuait sur la pellicule, à l'aide de ciseaux et de colle...

A Corner of the Assembling and Joining Room at the Philadelphia Studio of the Lubin Company.

Salle de montage et d'assemblage de pellicule.
La première machine de montage a été inventée en 1924, sous le nom de Moviola.
Découvrez son fonctionnement dans la vidéo ci-dessous :
<https://youtu.be/UL3Yj34XPt0>

Aujourd'hui le montage se fait sur ordinateur. C'est la phase de post-production.

A- Le sens

La signification d'un plan dépend en grande partie de ceux qui le précèdent. C'est ce qu'a expérimenté Lev Koulechov, réalisateur soviétique des années 1920. Il choisit un plan d'un acteur de l'époque, Ivan Mosjoukine, plan sur lequel ce dernier affiche un visage neutre. Il dispose ce même plan à trois reprises à la suite :

1- d'une assiette de soupe > 2- d'un enfant mort dans un cercueil > 3- d'une femme allongée.

Il présente ensuite ce montage à ses étudiants sans leur parler du but de l'expérience. Ceux-ci décèlent pourtant dans le visage inexpressif de Mosjoukine trois états :

1- la faim, 2- la tristesse, 3- le désir.

Cette simple expérience démontre que le montage crée un contexte qui donne ensuite un sens aux images, et une émotion.

L'effet Koulechov démontre ainsi que l'esprit humain crée naturellement du sens dans la succession des images.

LA FAIM

LA TRISTESSE

LE DÉSIR

Flashe ce code pour comprendre en détail les enjeux de cette expérience, avec d'autres exemples.

<https://transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/>

B- Le rythme

Suivant les émotions recherchées, on peut agir sur le rythme. Pour cela, on se focalise sur la durée des plans. Par exemple, des plans de plus en plus longs produisent une sensation de calme, voire d'ennui. À l'inverse, des plans de plus en plus courts auront tendance à précipiter l'action et à rendre le film haletant. Tout l'art consiste à alterner les rythmes de manière à faire surgir les sensations voulues.

Ici, tu verras à quel point le montage est crucial pour donner du sens au récit. Le réalisateur s'est ainsi amusé, à partir des mêmes plans, à proposer 2 montages différents pour donner 2 versions et donc 2 narrations distinctes.

<https://www.youtube.com/watch?v=5Jcm4Ukep7o>

Flashe ces deux vidéos pour voir la différence de rythme mise en place par le montage de plans longs ou courts. Quelles sensations/émotions sont ainsi créées?

A LA VERTICALE DE L'ÉTÉ - 2000

<https://www.youtube.com/watch?v=ZH3ledf458g>

Les plans très longs apportent calme, tranquillité, sérénité, douceur lors de cette scène de réveil paisible.

MISSION IMPOSSIBLE 3 - 2006

<https://www.youtube.com/watch?v=kh6cgDIKcO4>

Les plans sont courts dans cette scène d'action menée sur un rythme frénétique (notamment lors de l'enlèvement et de l'usurpation d'identité). Cela apporte un sentiment de stress, d'angoisse, de suspense.

C- Les raccords

Il existe de nombreuses manières de raccorder deux plans en donnant du sens à cet "assemblage". Les capacités d'interprétation du spectateur sont ainsi diversement sollicitées...

a) le raccord mouvement

Le spectateur doit voir une continuité de mouvement entre la fin du plan A et le début du plan B.

b) le raccord dans l'axe

Le plan B reprend le plan A mais de plus près, ou de plus loin.

c) le raccord de regard

Le spectateur voit dans le plan B ce que le personnage du plan A est censé regarder.

d) le raccord de direction

Le spectateur doit percevoir la continuité de direction du personnage, de l'objet, de l'animal... Entre A et B.

e) le raccord plastique (ou raccord objet)

Le plan A se termine sur un objet, une couleur, une forme... que l'on retrouve au début du plan B, même si la situation et le contexte ont changé. Le spectateur doit comprendre ce rapprochement.

Regarde cette vidéo qui reprend les différents raccords et réponds à ces questions:

<https://www.youtube.com/watch?v=yIRi8FTH-SI&list=PL47jhpzs8XAL08SEYMlybh2v40DRZpQXg&index=6>

1- Pour le raccord regard : qui regarde dans le plan A? Que voit-il dans le plan B ?

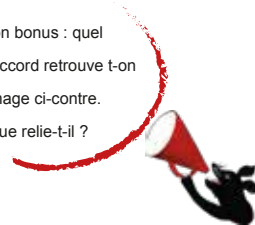
Le jeune prisonnier. Il pense "voir une péniche" en regardant la caméra de surveillance.

2- Pour le raccord plastique: quel objet fait le lien entre les deux plans?

C'est la clé volée au gardien.

Question bonus : quel type de raccord retrouve-t-on dans l'image ci-contre.
Que relie-t-il ?

C'est un raccord de mouvement, l'os préhistorique devient une station spatiale dans le plan suivant. C'est la plus longue ellipse du cinéma, qui questionne l'évolution de l'humanité dans le temps.

Si tu veux devenir un expert en faux raccords, va voir la chaîne YOUTUBE de AlloCiné «Faux Raccords», tu y retrouveras tous les derniers films et leurs petites erreurs de montage !

Mais attention ! Même si l'on a tendance à se moquer des bêtises lors du montage, certains faux raccords sont en réalité bien voulus... Ce fût beaucoup le cas dans le cinéma des années 50 - La Nouvelle Vague.

Le faux raccord coupe l'aspect réaliste de la scène mais apporte d'autres avantages, premièrement celui de capter l'attention du spectateur car il interpelle par sa rareté, il dérange l'œil.

Le jump-cut est un faux raccord dans l'axe que l'on utilise pour réduire le temps d'une scène tout en montrant que le temps passe, qu'il y a de l'attente.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - 2019

<https://youtu.be/XAf1nXl4ijo>

D- Les transitions

Pour établir une transition entre un plan et le suivant, la technique du cut est, de loin, la plus utilisée (enchaînement de deux plans sans aucun effet) mais le fondu enchaîné et le fondu au noir peuvent aussi être utilisés, avec des effets narratifs ou des dimensions symboliques variées.

a) Le fondu enchaîné

Effet ajouté au montage permettant une transition entre deux images : la première disparaît lentement pendant que la suivante apparaît pour donner l'impression que les deux se croisent.

Il s'emploie surtout pour signaler une ellipse temporelle mais pas seulement :

Regarde cette vidéo puis donne le titre de 2 films parmi les 5 présentés, en expliquant à quoi sert le fondu enchaîné à chaque fois.

1- Titre : **Shining - Stanley Kubrick**

Effet : **signifier la possession, l'aliénation; la folie**

2- Titre : **Mission Impossible 1 - Bryan de Palma**

Effet : **fait un rappel/ un rime pour redoubler des effets entre deux plans : la fumée de cigarette et la fumée de la cassette autodétruite.**

b- Le fondu au noir

L'écran s'obscurcit progressivement jusqu'à devenir complètement noir. Il s'emploie surtout pour signaler un changement de lieu, de jour, de séquence ou de chapitre.

Ici, le personnage part pour une nouvelle vie. Quel moyen de transport prend-il?

Le personnage part en train, le fondu au noir fait la transition entre le plan où il saute dans le wagon et le carton de la séquence suivante où nous le retrouvons chez lui quelques mois plus tard..

c) L'incrustation

En télévision ou au cinéma, la technique d'incrustation est souvent utilisée pour intégrer des décors ou obtenir des effets visuels particuliers. C'est ce qu'on appelle le fond vert...

Regarde cette vidéo et redonne les deux décors illustrés par la technique de l'incrustation, dans la scène des adieux entre le garçon et l'extra-terrestre :

- 1- **Pour permettre de tourner dans plusieurs lieux tout en restant dans un même studio - être sur une plage paradisiaque puis dans un centre ville.**
- 2- **Pour mettre en scène des situations qui n'existent pas, notamment dans les films de science fiction. - tournage dans l'espace**

<https://www.youtube.com/watch?v=-B00dpRLSWc>