Méthodologie d’analyse filmique :

Le film entier : analyser quelques grands axes du film (le récit, la mise en scène, les décors, le point de vue, etc).

Ou une séquence, une scène, un plan et même un photogramme (une seconde de pellicule = 24 images, un photogramme = une image).

Aussi bien sur la globalité du film que sur des segments plus petits.

La temporalité du film

Temporalité linéaire ou variable (aller-retour entre flash-backs (retour en arrière) et présent de la narration).

Les flashforward : saut dans le futur).

Flash-backs : retours en arrière (une personnalité ou les motifs d’un crime).

Flashforward : appartient au futur alors que le film est produit dans une année moins récente.

Le point de vue

Visuel : D’où voit-on ce que l’on voit ? Où la caméra est-elle placée ?

Narratif : Qui raconte l’histoire ? Du point de vue de qui l’histoire est-elle racontée ?

Pour la description et l’analyse des relations entre sons et images.

Le son

Trois matières de l’expression sonore au cinéma :

* Les dialogues
* Les bruits
* La musique

Trois types de rapports entre le son et l’image :

Son in : la source du son (parole, bruit ou musique) est visible à l’écran, son synchrone

Son hors champ : la source du son n’est pas visible à l’image mais peut être imaginairement située dans l’espace-temps du film, son diégétique

Son off : émane d’une source invisible située dans un autre espace-temps que celui qui est représenté à l’écran, son extra diégétique.

Les espaces

Faire un relevé des espaces, décors employés par le film.

Souvent les films sont construits sur la forme d’un parcours, d’un voyage, lié à une initiation, une quête.

On peut trouver des **Espaces opposants ou des Espaces adjuvants.**

Le Montage

Le montage continue (linéaire) et le montage alterné :

Les plans alternent les réactions des personnages, le non-montage ou le plan séquence (long plan d’ouverture).

C’est le cas classique lorsqu’un personnage passe une porte.

On peut aussi montrer un personnage commencer à tomber dans un plan et la fin de la chute dans le suivant).

C’est aussi le cas des raccords dans l’axe qui donne deux valeurs de plans différentes à une même action.

Le champ contrechamp : principalement utilisé pour raccorder en alternance les plans de deux personnes en train de dialoguer, disposées généralement face à face.

Faux-raccord : lorsque la coupe n’est pas réaliste soit par erreur soit par choix délibéré.

La lumière et les couleurs

Une lumière classique qui sera interprétative (souvent en studio)

Une lumière moderne qui sera naturaliste (par exemple lumière du jour)

Les couleurs seront souvent très importantes pour analyser le sens des films.

Les plans

Plan d’ensemble : Montre le décor, le paysage. Les personnages son minuscules voire invisible.

Plan général : Montre le décor direct où se situe l’action, il donne les clés du cadre dans lequel évolue le personnage.

Plan moyen : Montre un ou plusieurs personnages en entier. Il permet de voir évoluer les personnages et de juger leur aspect physique et leur allure. Il valorise le comportement.

Plan Américain : Sert à cadrer les personnages à hauteur des cuisses. Il montre le jeu des personnages et le décor secondaire.

Plan rapproché : Montre principalement de que dit ou fait un personnage sans pour autant attirer exagérément l’attention sur un détail précis. Le personnage est centré à la ceinture ou la poitrine.

Gros plan : Montre de près un visage ou une partie du corps et sert à le mettre en valeur. Il permet de montrer une expression, une émotion, un élément clé de l’action.

Tré gros plan : Isole un détail des traits d’un personnage ou d’un objet...

Il attire le regard sur ce détail qui prend alors une signification particulière.

Analyser une séquence :

La séquence est une unité narrative constituée de différents plans reliés entre eux par le montage.

La scène ou séquence en temps réel : la durée de la projection égale la durée fictionnelle.

La séquence ordinaire : comporte des ellipses temporelles plus ou moins importantes, suite chronologique.

La séquence alternée : montre en alternance deux (ou plus de deux) actions simultanées.

La séquence en parallèle : montre en alternance deux (ou plus de 2) ordres de choses (actions, objets, paysages, etc.) sans lien chronologique marqué, pour établir par exemple une comparaison.

Analyser un plan :

Pour analyser un plan (et/ou une scène), nécessité de toujours commencer par la description de celui-ci.

Fixe ou en mouvement : le mouvement peut être donné par la caméra.

Lorsqu’elle avance physiquement = **travelling** (avant, arrière, latéral, droite-gauche, gauche-droite, etc.),

Lorsque seule la tête de la caméra bouge = **panoramique** (droite-gauche, gauche-droite, bas-haut, haut-bas)

Lorsque c’est l’objectif de la caméra qui bouge = **Zoom** (avant, arrière), **c'est-à-dire un travelling optique.**

Les mouvements de caméra, grâce à des appareillages, peuvent avoir beaucoup d’ampleur (grue) ou donner aux déplacements une grande fluidité (steady-cam).

L’angle de la prise de vue : sera-t-il frontal, latéral, en plongée, en contre-plongée

Le Cadre : il s’agit donc d’inclure (ce qui sera dans le champ) et d’exclure (ce qui restera hors-champ), on aura aussi du bord-cadre.

L’échelle du plan : 2 rapports d’échelle :

Celui qui se rapporte au décor (plan général ou de grand ensemble, plan d’ensemble, plan de demi-ensemble).

Celui qui se rapporte au personnage (plan moyen, homme en pied - plan américain, dessous du genou - plan rapproché, taille, poitrine - gros plan. Le très gros plan, dit aussi « insert », concernera des parties du corps (un oeil par exemple) ou des plans de détails (poignée de porte par exemple).

Des plans pourront avoir une grande profondeur de champ (distance entre l’objectif et le fond du cadre) et inscriront, par exemple, le personnage dans un décor.