

I. Les notions clefs :

1. *L'organisation d'un film* repose sur la succession de séquences.
2. *La séquence* est un ensemble de plans qui constituent une unité narrative.
Elle sert à organiser la structure du film.
(On parle de *plan-séquence* dans le cas très rare où une séquence n'est constituée que d'*un seul plan*.)
Changement de lieu, entrée ou sorties de personnages, ellipse...peuvent justifier le changement de séquence.

Une séquence repose sur des indications spatiales et temporelles (en extérieur / intérieur ; de jour / de nuit)
Elle peut être visuelle ou dialoguée, d'action ou d'inaction ou encore de transition.
3. *Le plan* est l'unité de base du film.
Il correspond à ce que filme la caméra en continu, en une seule prise. (à la portion de film impressionnée par la caméra entre le début et la fin d'une prise.)
4. *Le champ* désigne l'espace donné à voir au spectateur. C'est aussi l'espace défini par le cadre de la caméra.
5. *Le hors-champ* est tout l'espace qui n'est pas le champ et que le spectateur peut imaginer.
6. *Le contre-champ* est l'espace opposé au champ.

II. Le plan et ses composantes :

Le réalisateur peut jouer sur :

1. *La durée du plan* : indiquée entre parenthèses sur le scénario, elle contribue au rythme du film.
2. *L'échelle des plans* :
Il existe différents types de plans déterminés par la distance entre la caméra et le sujet choisi.
Ce qui est à considérer, c'est la taille du sujet filmé.

Il faut distinguer :

- a. le plan général : il situe le décor de l'action dans un paysage plus vaste qui l'englobe.
- b. Le plan d'ensemble : il montre dans son intégralité le cadre de l'action et les personnages.
- c. Le plan de demi-ensemble : il met l'accent sur le personnage, sur le mouvement de l'action.
Cela permet de mettre en place les personnages dans leur milieu.

Les plans sur le personnage :

- d. Le plan moyen : il montre le personnage en pied.
Il permet de présenter le personnage sur son allure, son aspect physique.
- e. Le plan américain : il montre le personnage cadré à mi-cuisse.
Cela permet d'avoir un plan plus resserré sur le personnage avec une partie du décor réduite.
- f. Le plan rapproché : il montre le personnage cadré à la taille ou la poitrine.
Cela permet de mettre l'accent sur ce que dit ou fait le personnage.
- g. Le gros plan : il montre le visage ou une partie du corps.
Cela permet de mettre l'accent sur une réaction du personnage (regard, expression) ou un détail.

h. Le très gros plan :

3. *L'angle de prise de vue:*

Il existe plusieurs angles de prise de vue qui sont déterminés par l'angle de la caméra par rapport à un sujet du champ.

a. caméra fixe :

- le cadrage normal : horizontal.
- La plongée : le sujet est placé plus bas que la caméra. Le personnage est « écrasé ».
- La contre-plongée : le sujet est placé plus haut que la caméra Le personnage s'en trouve valorisé.

b. caméra en mouvement :

- quand la caméra ne bouge pas, on parle de plan fixe :

- Le panoramique :

La caméra pivote sur son axe : de gauche à droite ou l'inverse, de haut en bas ou l'inverse.
Il permet de lier deux choses : le personnage et ce qu'il regarde par exemple.

- Le travelling :

La caméra se déplace à l'aide d'une grue, sur rail ou à l'épaule.

Le travelling avant va à la recherche d'un élément qu'il peut mettre ainsi en valeur.

Le travelling arrière élargit le champ de vision et replace le sujet dans son contexte....

Le travelling latéral :

Le travelling vertical :

4. *La profondeur de champ* :

Cela renvoie à la portion d'espace dans laquelle l'image est nette, le reste l'étant moins ou pas du tout : flou.
Le jeu sur la profondeur permet la mise en rapport de plusieurs personnages, de développer des actions simultanées...

Pour nous cela permet de mieux comprendre ce qu'on appelle « actions de premier plan » et « actions d'arrière-plan ».

III. Les procédés de montage :

Il s'agit d'une étape essentielle. Il s'agit de relier les différents plans tournés.

C'est au cours de cette opération que le film prend réellement vie.

C'est lors de ce travail que le réalisateur structure son œuvre, lui donne son rythme, en un mot travaille la narration.

Il existe plusieurs procédés de montage :

1. *le montage cut* : on passe d'un plan au suivant par simple collage.
2. *Le fondu enchaîné* : conclusion d'un plan par une image qui disparaît progressivement tandis que la deuxième apparaît en surimpression.
Ce procédé souligne la rapidité de l'enchaînement.
3. *Le fondu au noir* :
conclusion d'un plan par une image qui disparaît progressivement pour finir dans le noir complet. La première image du plan suivant apparaît alors.

IV. La relation son \leftrightarrow image :

Le son, au cinéma, concerne les paroles, les bruitages et la musique.

On distingue :

1. *Son in* : la source de ce son est visible à l'écran.
2. *Son hors-champ* : la source de ce son appartient à la scène mais n'est pas visible à l'écran.
3. *Son off* : la source de ce son provient d'une source extérieure au champ et au hors-champ. Cela concerne la Voix off d'un narrateur et certaines musiques.

V. La lumière :

Elle doit aussi être prise en compte.

VI. L'analyse d'un film :

On distingue :

1. L'analyse filmique :
elle consiste à repérer l'ensemble des choix faits par le réalisateur au niveau de ce qui a été présenté ci-dessus, à les interpréter (leur trouver un sens : pourquoi un travelling arrière, pourquoi un plan américain.....)
2. L'analyse profilmique :
Elle a pour objet d'analyser ce qui est devant la caméra : le champ en prenant, le cas échéant, en compte le contre-champ.
Cette analyse s'apparente à celle que l'on fait pour les œuvres littéraires.