

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

L'ECRITURE AUDIOVISUELLE

Analyse technique de l'image

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Progression du cours

- 4 CM
- 3 TD
- 1 TD d'évaluation pratique
- 1 TD de correction

- 1 - Le cadre photographique : l'image figée
- 2 - Le cadre cinématographique : l'image-mouvement
- 3 - Le montage cinématographique
- 4 - L'apport du son

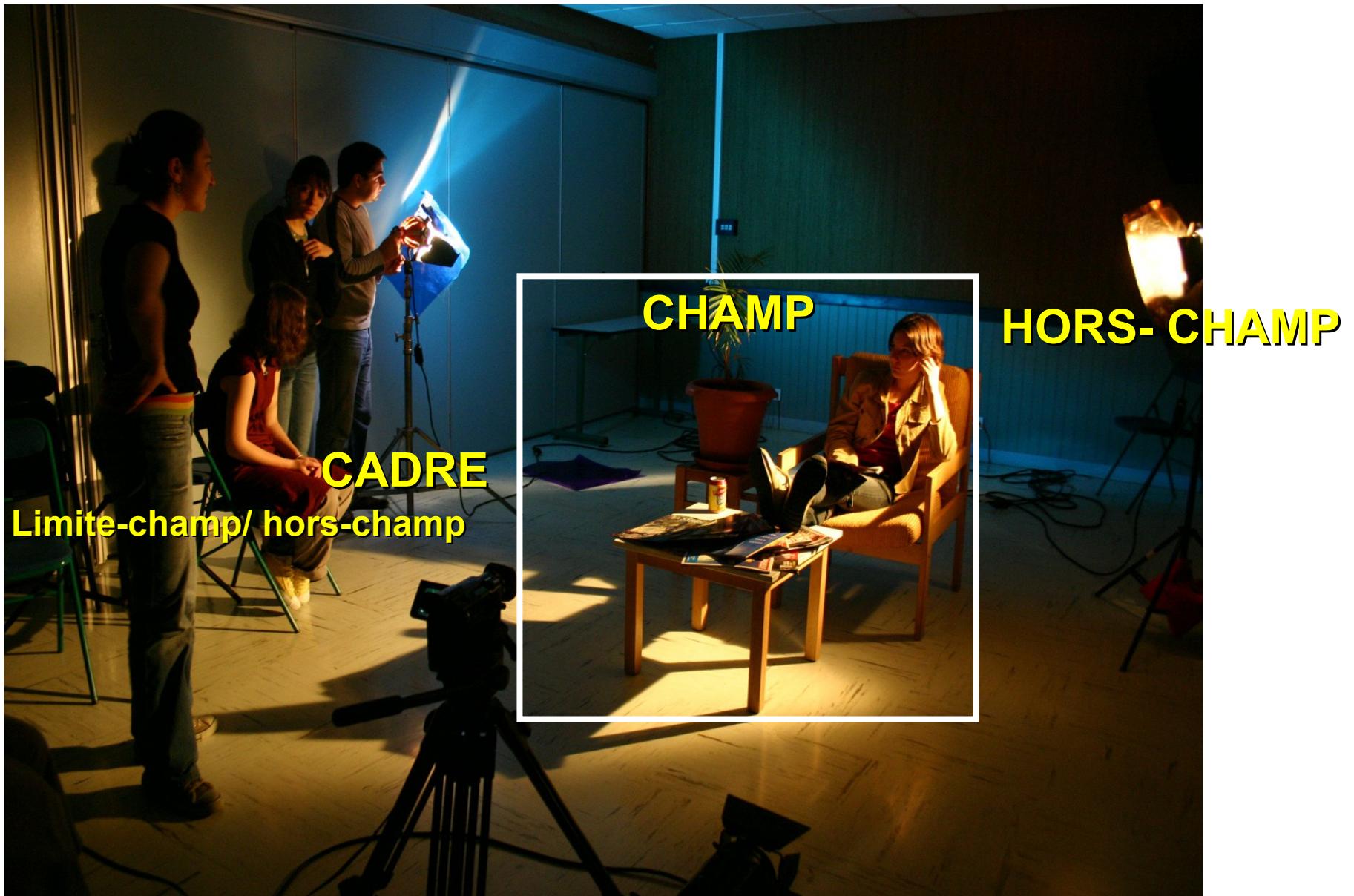

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Chapitre 1

Le cadre photographique : l'image figée

Champ, hors-champ et cadre

CADRE

Limite-champ/ hors-champ

CHAMP

HORS- CHAMP

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Le cadre et ses composantes

Qu'est-ce que le cadre?

La notion de cadre

Référence : - au tableau

- à l'enfermement
- à une limite

L'acte de cadrer

Choix : - de valeur de cadre

- de point de vue dans l'espace
- de déclenchement de la prise de vue
- de composition interne
- de contenu (inclus / exclus)

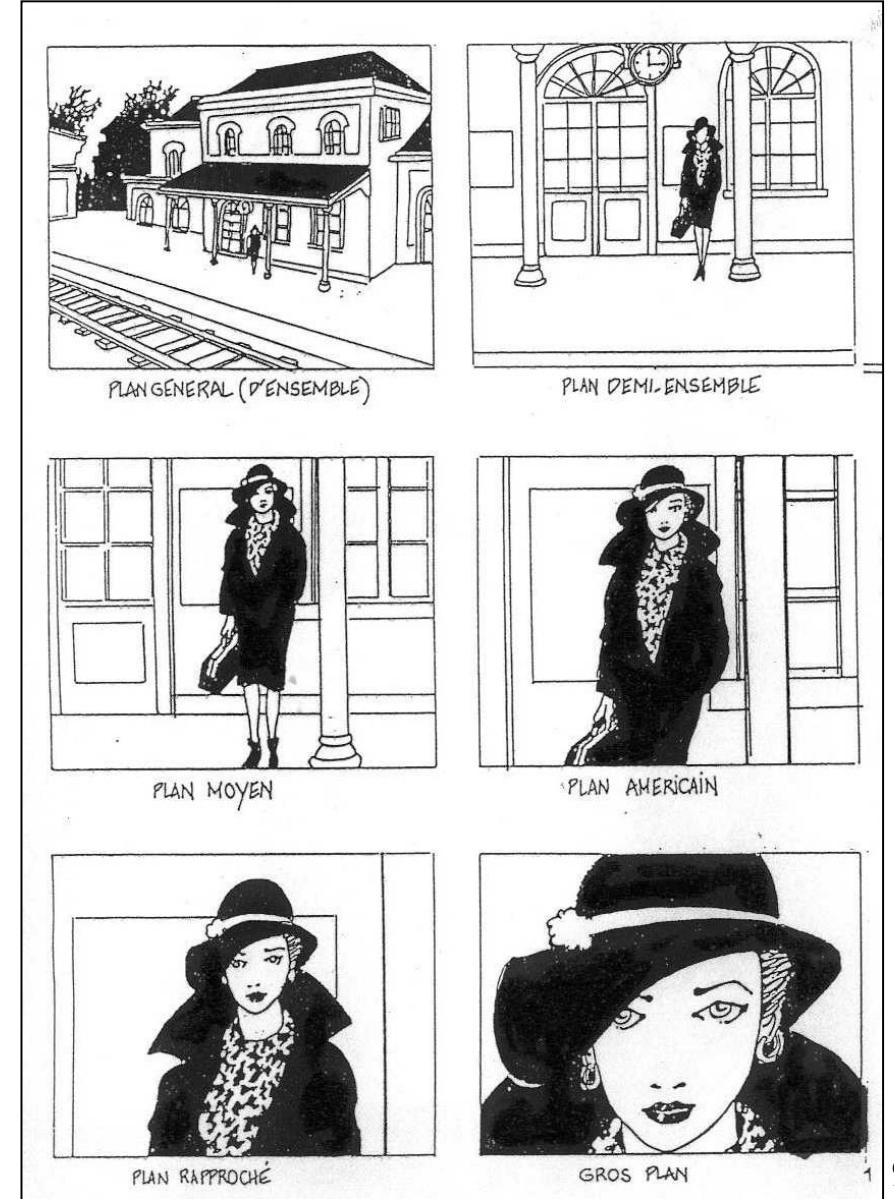

© Nanda Gonzague

La valeur de cadre

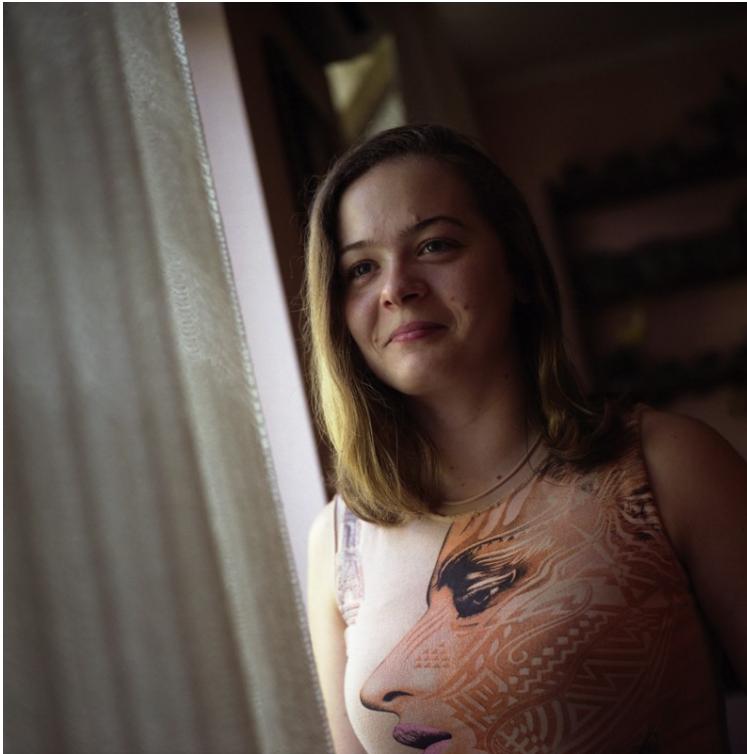
(échelle des plans)

- Elle s'appuie sur le corps humain.
- L'être humain dans son environnement.
- Elle s'échelonne du plan d'ensemble au très gros plan.

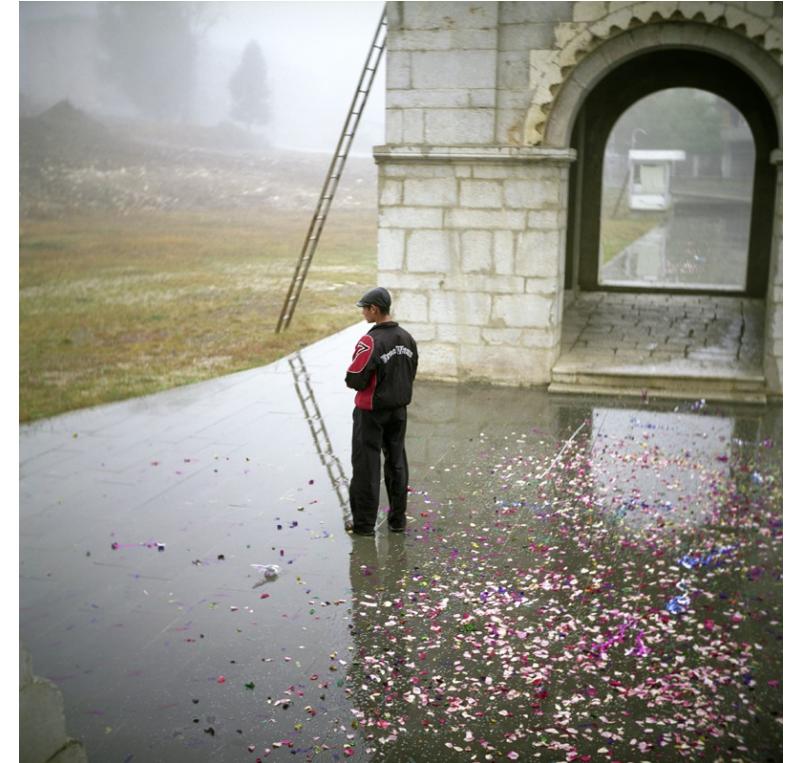
Place du personnage (en occupation de surface) dans le champ

© Nanda Gonzague

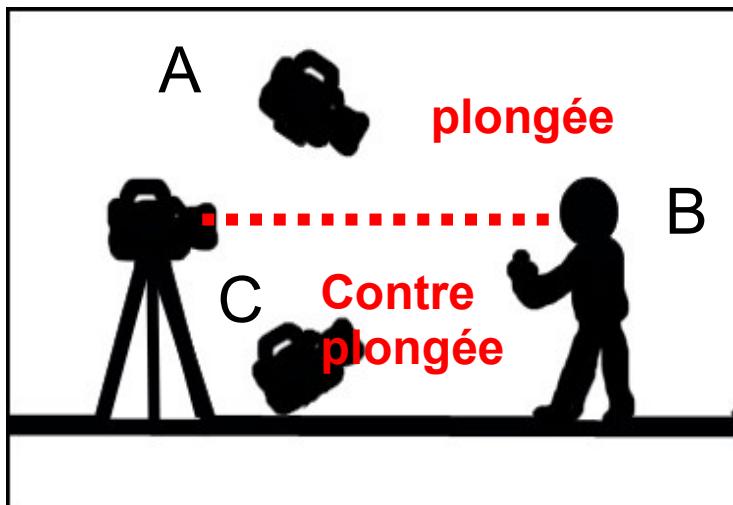
Plan serré : le personnage tient une place prépondérante.
Le décor s'estompe.

© Nanda Gonzague

Plan large : le personnage tient une place mineure dans le décor. Ce dernier s'impose.

Les angles de prise de vue

B

C

La notion de profondeur de champ

- Zone de netteté dans le champ de l'image.
- Le plan en amorce.

© Marc Riboud

Grande profondeur de champ

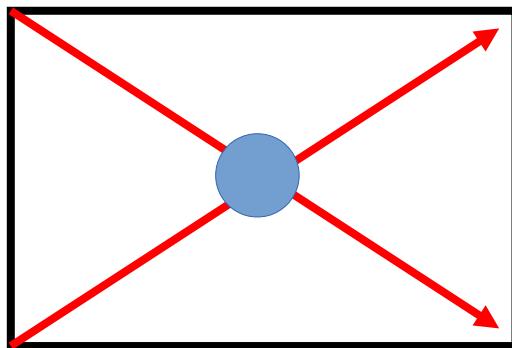

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

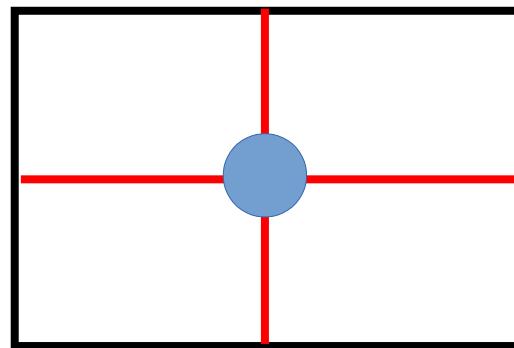
Le cadre et sa composition

La composition interne (ou structure)

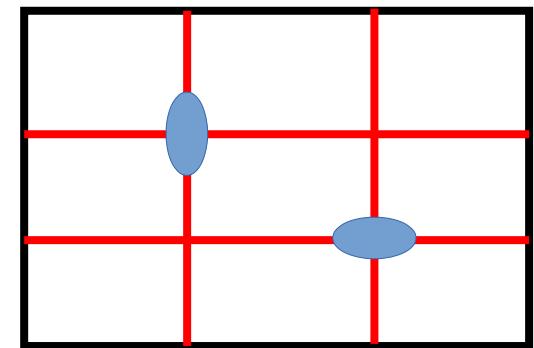
Il s'agit de la disposition des différents éléments dans le champ ainsi que son organisation selon des lignes de force.

Diagonales

Médiennes

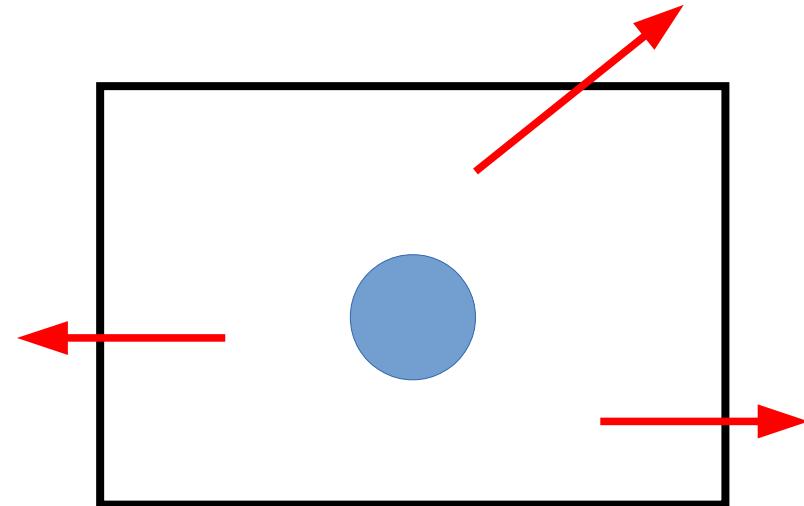
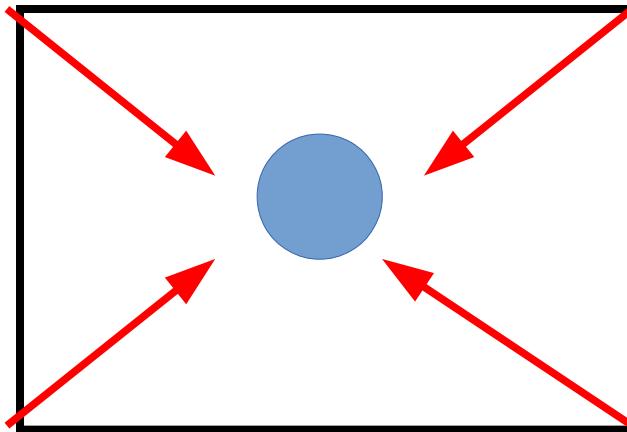
Lignes des tiers

© Yann Morvan

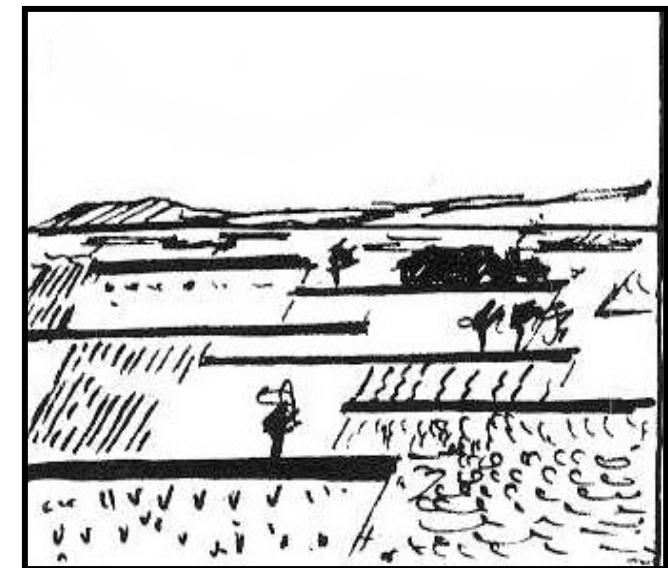
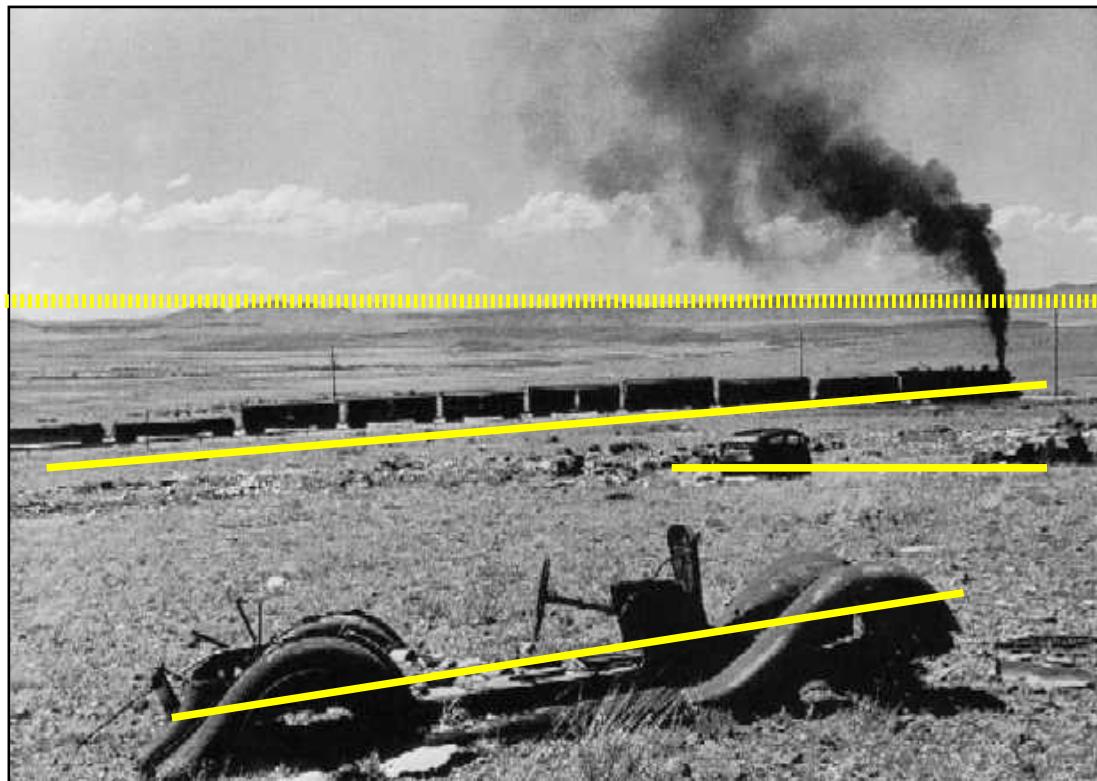
Composition selon les lignes de tiers

Composition centripète / centrifuge

Raymond Depardon - Beyrouth, 1978

Composition horizontale statique. Plan d'ensemble Grande profondeur (échelonnement des plans) Plongée (2/3 1/3)

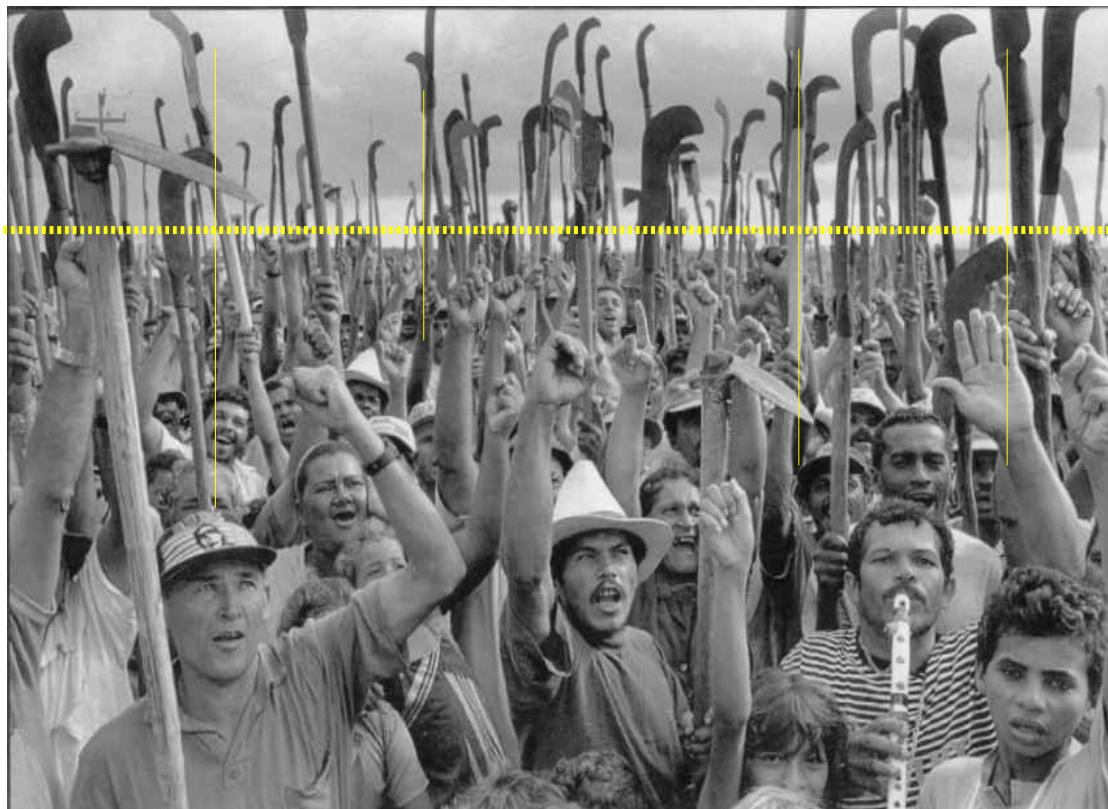

© Walker Evans

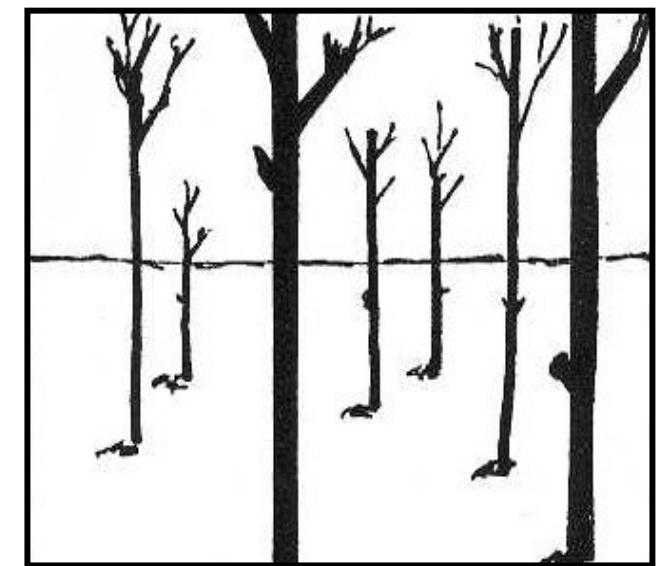
Composition à dominante verticale. Plongée.

Répétition de motifs.

Grande profondeur de champ. Plan d'ensemble.

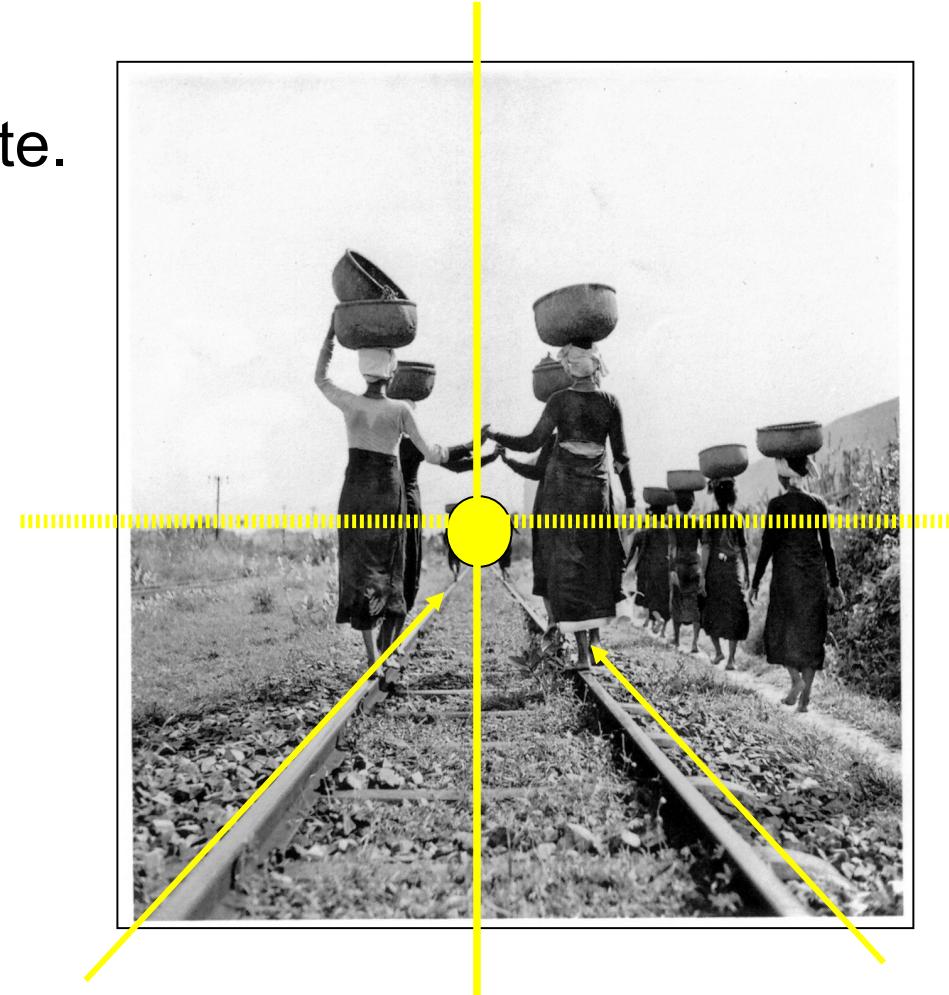
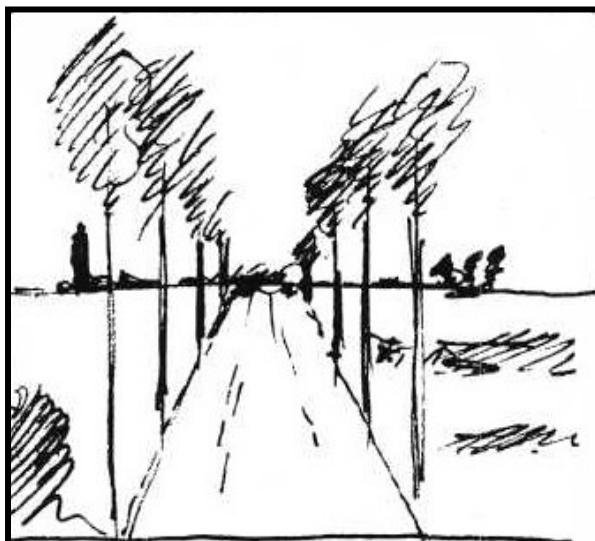
© Sebastiao Salgado

Point de fuite dans le champ.

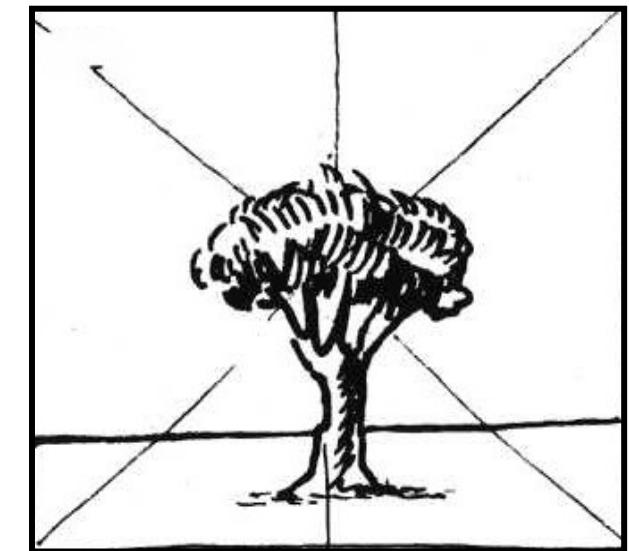
Symétrie, équilibre.

Composition centripète.

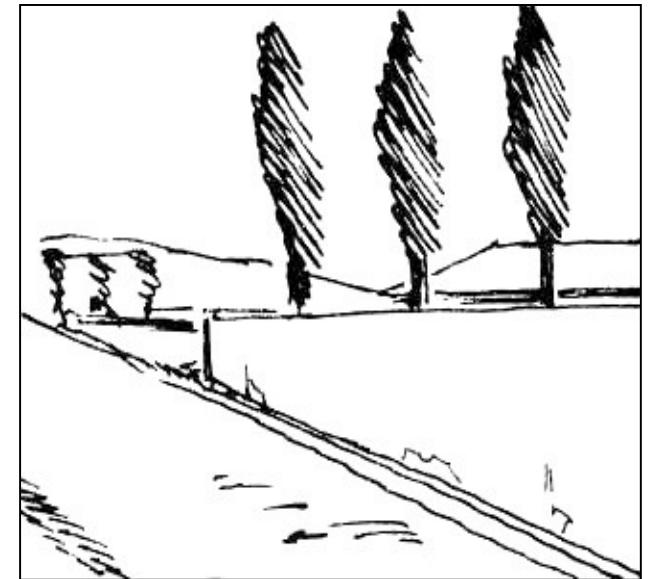

Composition centrale.
Plongée
Faible prof. de champ

Point de fuite hors-champ.
Plan demi-ensemble.
Contre plongée. Dynamisme

Composition penchée. Déséquilibre.
Dynamisme
Contre-plongée.
Valeur plan moyen.

Composition à motifs

© Jacques-Henri Lartigue

Le cadre dans le cadre (surcadrage).

Effet d'emboîtement (jeu de miroir).

Renvoi du hors-champ.

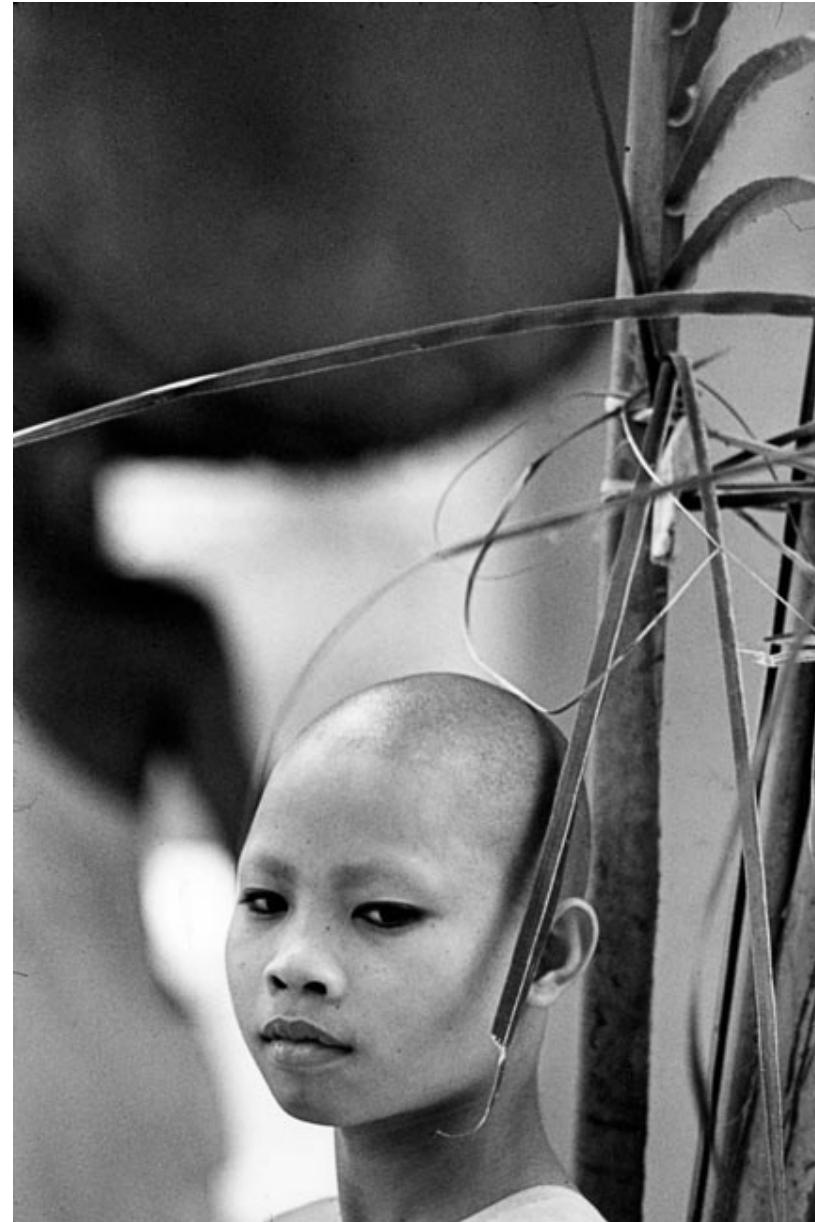
Surcadrage

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Décadrage

© Marc Riboud

Conclusion sur l'étude structurelle d'une photographie

Une question de champ / hors-champ
Une question de valeur de cadre
Une question d'angle de vision
Une question de profondeur de champ
Une question des composition interne

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Chapitre 2

Le cadre cinématographique : l'image-mouvement

La notion de plan cinématographique

- Le plan comme valeur de cadre
- Le plan comme unité perçue
  - Au tournage : le plan renvoie à la prise de vue avec la caméra
  - Au montage : le plan renvoie aux « ciseaux » du monteur
- Le cas du plan composite
  - le plan dans le plan
  - les effets de transition. Le fondu enchaîné.

Le temps du plan

- Le plan cinématographique s'inscrit dans le temps.
  - une durée au tournage :
« moteur - coupez » (unité de tournage)
    - une durée au montage :
entre deux « collures » (unité de montage)
- Les durées :
  - la durée diégétique (durée de l'histoire)
  - la durée filmique (durée du film)
  - la durée ressentie (variations de durée, rythme).

L'espace du plan

- Définir une distance par rapport aux éléments filmés
=> choix d'une valeur de cadre, d'une longueur focale, d'un axe, d'un angle...
- Faire ressentir les distances internes au plan :
  - distance à parcourir par le personnage
  - distance réelle et « psychologique » entre deux personnages

Plan d'ensemble avec une grande profondeur de champ.
Echelonnement des plans.

Gros plan avec une faible profondeur de champ.
Net sur flou.

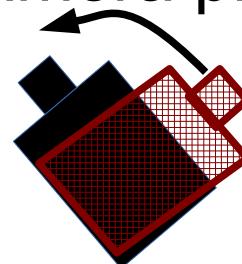

Plan fixe et plan en mouvement

- Plan fixe et mouvement interne (dans le champ)
- Plan en mouvement : les mouvements de caméra.
  - le travelling (premier mouvement de l'histoire du cinéma)

- le panoramique (la caméra pivote sur son axe)

Changement de point de vue visuel

- **le travelling** en approche: pas de modification de l'angle de champ
=> mouvement naturel.
- **le zoom** (ou focale variable) : il s'apparente à un travelling « optique » avec modification de la profondeur de champ => artifice.
- **Le cas du travelling compensé**

Le cas du plan-séquence

Vidéo clip sur une musique de Bat For Lashes :
« What's a girl to do »

Plan séquence : séquence (unité narrative) composée d'un seul plan (sans cut).

Différentes valeurs de plan.

Mouvements de caméra.

Durée filmique = durée de l'histoire.

Récapitulatif : caractères de l'image cinématographique

- Caractères de l'image photographique
- Caractères propres :
  - une composition interne mouvante
  - un cadre fixe ou en mouvement
  - une durée
- Un plan intégré dans une continuité d'images

Chapitre 3

Le montage cinématographique

Un assemblage de plans

Définition du montage

« Le montage consiste à **agencer** des éléments ou plans dans certaines conditions d'**ordre** et de **durée** »
(J. Mitry)

Qu'est-ce que le montage audiovisuel ?

- la phase finale du processus de production
- un acte conscient d'assemblage (couper-coller)
- un processus créatif.

Le montage : un assemblage de plans

- Double articulation
  - assemblage de plans: unités de montage.
  - assemblage de séquences : unités narratives (spatio-temporelles).
- Manipulation de l'espace:
  - Espace filmé ou modélisé (décor)
  - Espace du film (diégétique).

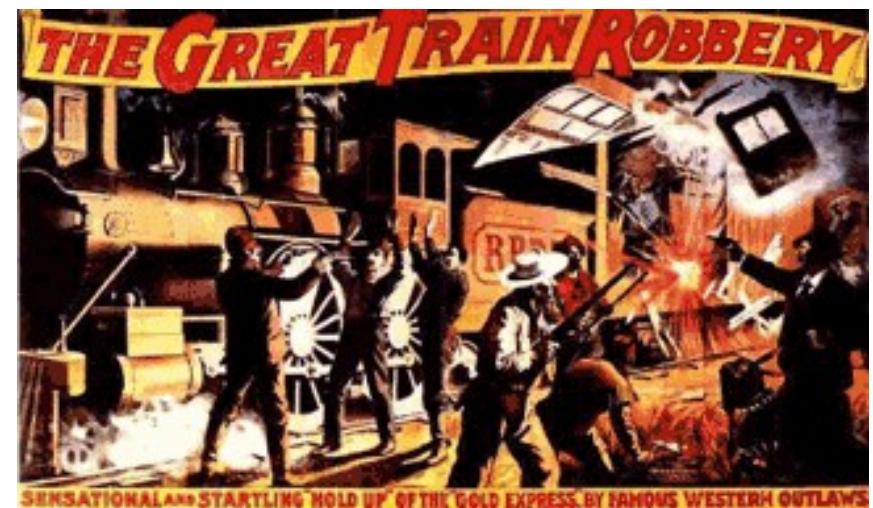
- Manipulation du temps
  - notion d'ellipse : temps morts ou suggestion.
  - notion de rythme : durée du plan / des plans
  - fragmentation et inversion du temps : flash back et flash forward.
- Notion de raccord
  - raccord = enchaînement entre deux plans
  - une question d'esthétique et de logique narrative.

L'école américaine : Porter et Griffith

- Les premiers films de montage (1903) réalisés par Edwin Porter :

The Great Train Robbery

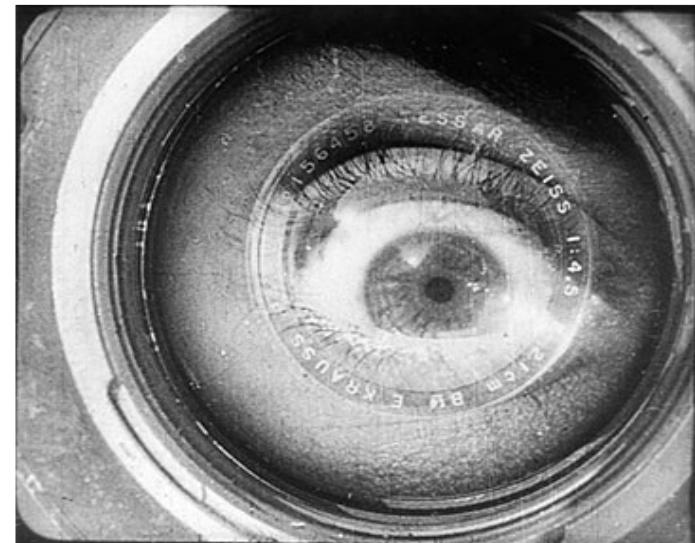
The Life of an American Fireman

- Les apports de D. W. Griffith : *Naissance d'une nation* (1915)
  - Une plus grande mobilité de la caméra
  - La force du gros plan sur grand écran
  - notion de plan et de séquence
  - le raccord dans l'axe (plan large/serré)

Le « ciné-oeil » de Dziga Vertov

- « L'œil caméra ». La sensation.
- Cinéma expérimental.
- Montage fragmentaire. Montage à effets .

Dziga Vertov, *L'homme à la caméra* - 1921

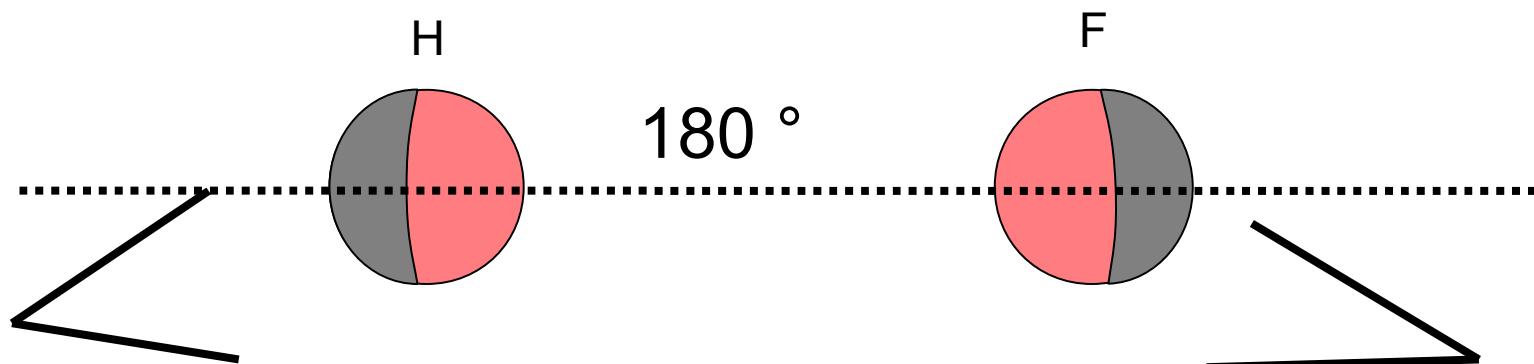
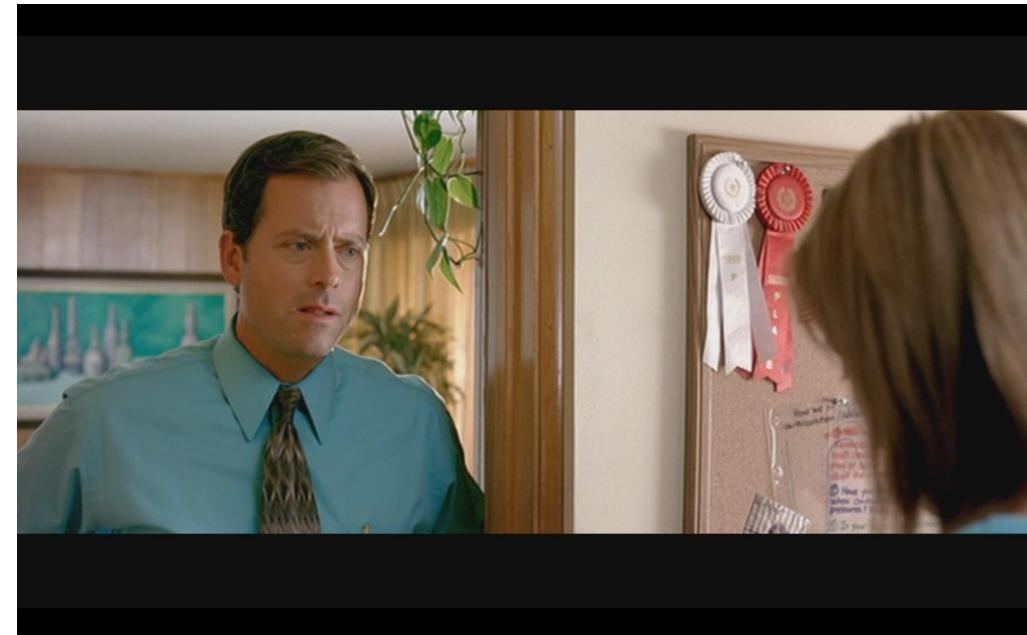
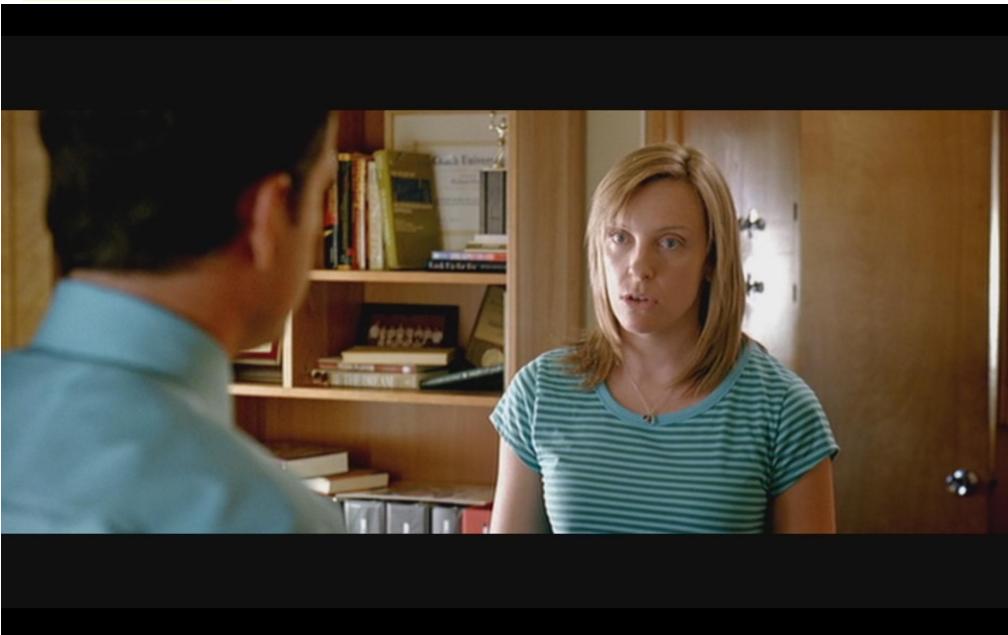
Les figures de montage

- Montage linéaire chronologique (avec ou sans ellipses)
- Montage inversé (chronologie bouleversée, flash-back et flash-forward)
- Montage alterné (simultanéité des actions)
- Montage parallèle (métaphore, comparaison). Ex : le début des *Temps modernes* (Chaplin, 1936)
- Montage en accolade (succession de plans condensant une période de temps → **Frances Ha**)

Montage narratif “transparent”

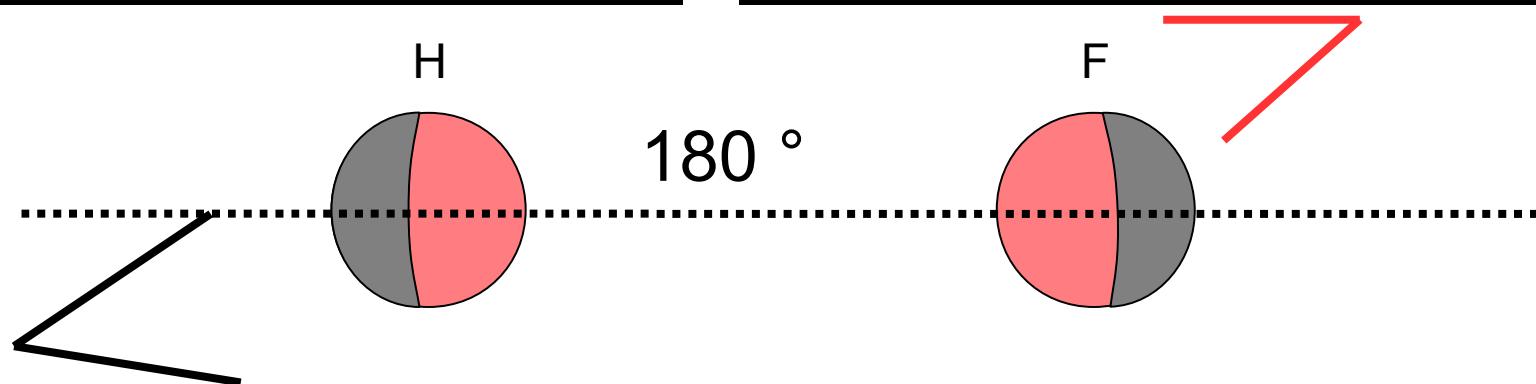
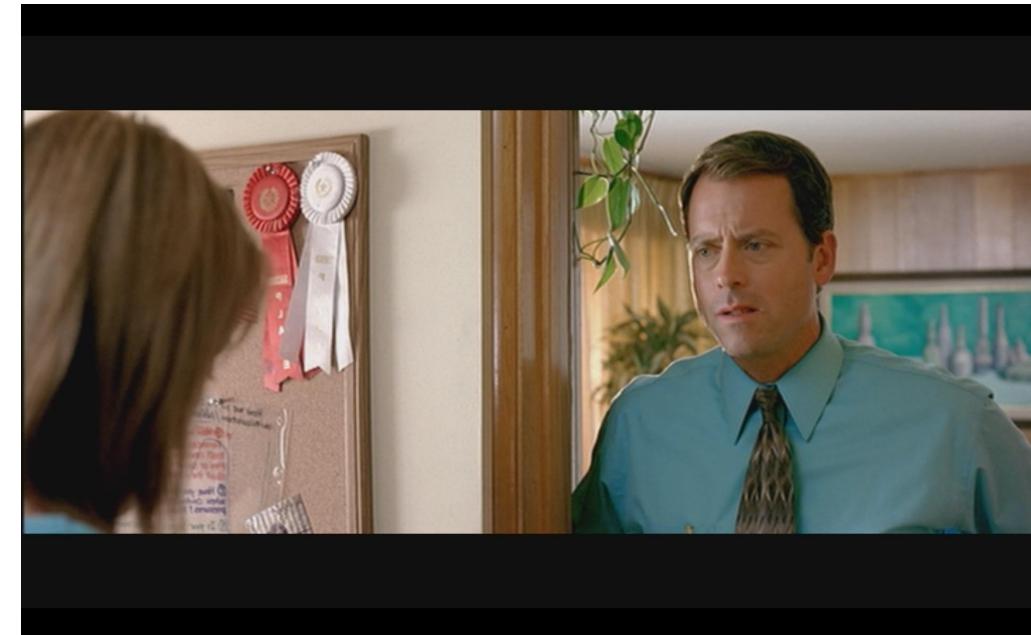
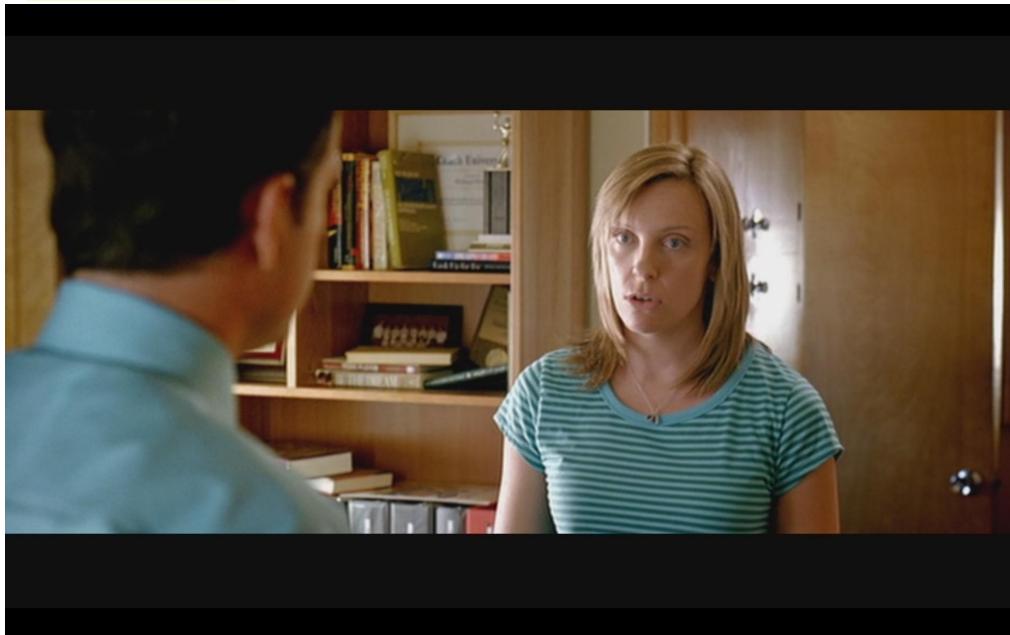
- Transparency des raccords
  - illusion de continuité pour plus de réalisme.
  - point de vue alterné (champ /contrechamp)
  - respect des règles d'axe des caméras (30° et 180°)
  - respect des raccords : mouvement, direction de déplacement, gestuelle, lumière...
- Tout passage d'un plan à un autre doit être motivé par rapport au précédent (positionnement dans l'espace et/ou logique narrative)

Le face à face en champ / contrechamp

Règle respectée

Le face à face en champ / contrechamp

Règle non respectée

Les raccords : contenu et liaison

Décor, composition

esthétique

Couleurs, lumière, forme

Mouvements externes

Mouvements internes

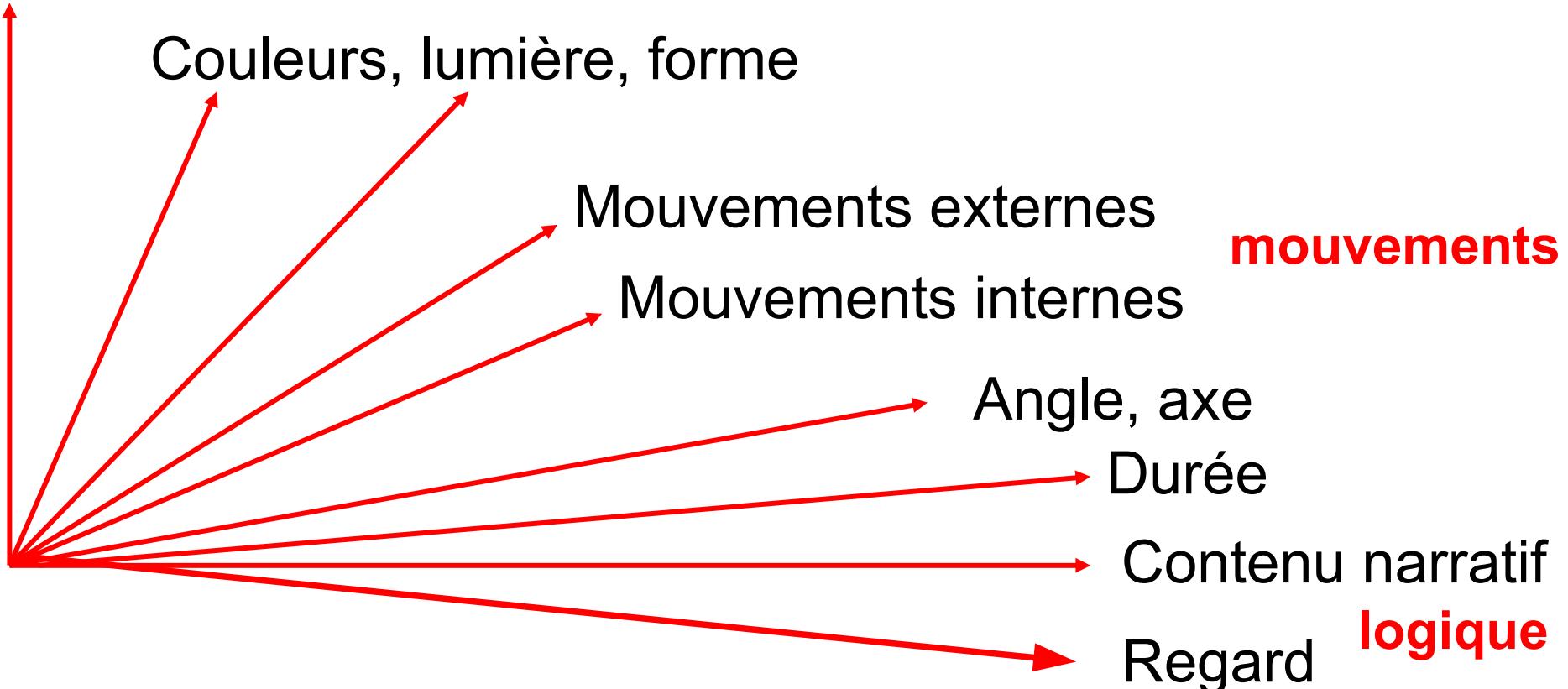
Angle, axe

Durée

Contenu narratif

logique

Regard

Métiers du Multimédia
(ex SRC) et de l'Internet

Chapitre 4

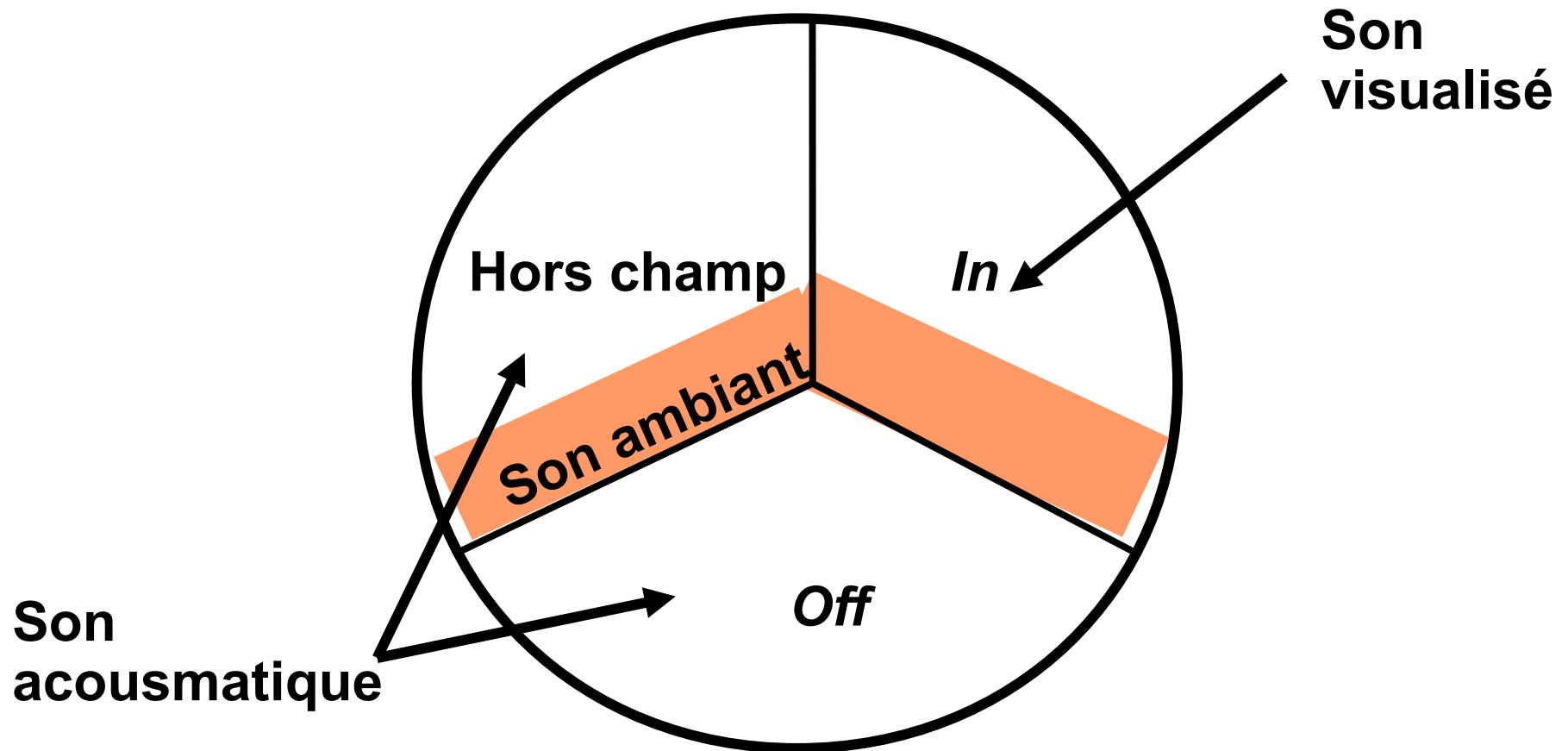
L'apport du son

Caractères de la bande son

- Les 3 composantes de la bande son :
  - les voix, les bruits, la musique.
- Le son et sa source : sons *in / off* / hors-champ
  - source visible ou invisible
  - le plan sonore (intensité) // plan image (cadre)
  - musique “de fosse” et musique “d’écran”

Le statut du son

(positionnement de la source)

Les apports du son au film

- Il apporte du réalisme (voix, bruitages)
- Il contribue à la création d'un espace et d'une ambiance
- Il apporte un sens supplémentaire : contrepoint sonore (ex. du baptême sanglant dans *Le Parrain*)

CONCLUSION

- Une écriture filmique spécifique
- Une question de raccord
- Une question de logique du récit
- Le respect des règles
- La transgression des règles
- Communiquer par des images et des sons

Sites à visiter

- <http://www.clubic.com/article-23131-4-art-composer-photographies.html>
- <http://projetconnaissance.free.fr/composition-image.html>
- <http://100iso.fr>
- <http://thanagra.typepad.com/blog/2008/04/083b-au-neuvième-art.html>