Langage Cinématographique

1. Introduction	2
La grammaire cinématographique	2
2. Evolution d'un langage cinématographique	
3. La construction d'un plan	3
• Le plan	
• Le champ	3
• La durée	4
○ Long plan	4
• La valeur	5
Angle de prise de vue	6
 Axe horizontal 	6
Axe vertical	6
o Plan débullé (ou plan cassé)	6
Les mouvements de caméra	7
• Les focales	9
○ La distance focale	9
Courte focale (< 35 mm)	9
○ Longue focale (> 80 mm)	9
Conclusion	
4. La construction de la séquence	10
Segmentation du film en séquences	10
Unité de récit filmique avec une relative autonomie	10
Ensemble de plans	
• Le montage	10
○ L'effet Koulechov	10
∘ Les raccords	10
∘ Les transitions	11
 Différents types de séquences 	11

1. Introduction

• La grammaire cinématographique

- Il s'agit de:
 - un langage spécifique avec ses règles
 - Un moyen d'expression
 - Du processus de création d'un film
 - De la construction du plan et de la séquence

2. Evolution d'un langage cinématographique

• Au fur et à mesure que le monde du cinéma va s'inventer et se réinventer, on va progressivement créer et peaufiner un langage comprenant les termes et techniques qui deviendront récurrentes au cinéma.

3. La construction d'un plan

• Le plan

- Prise de vue continue sans
- o La plus petite unité filmique
 - Plan
 - Séquence (assemblage de plan)
 - Film
 - Saga
- o Exprime le point de vue du réalisateur
- o En noir et blanc ou en couleurs

Le champ

 C'est la portion d'espace à la fois en largeur, en hauteur et en profondeur, qui va être montrée dans le cadre qui délimite l'image

0

■ Entrée et sortie de champ

• Entrée ou sortie d'un personnage par l'un des côtés du champ

■ Hors champ

• Ensemble d'élément présent dans l'histoire mais pas dans le cadre



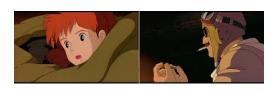
■ Profondeur de champ

- Portion d'espace dans laquelle l'image est nette
- Varie en fonction de la focal, de l'ouverture du diaphragme et de la distance de mise au point



Contrechamp

• Plan qui montre le champ spatialement opposé



Plan subjectif

• Plan traduisant le regard d'un personnage



• La durée

Plan séquence

- Plan d'une durée assez longue qui prend en compte une unité d'action
- C'est une séquence réalisé en un seul plan
- Le plan séquence classique présente une équivalence entre le temp diégétique et de projection du film

Long plan

■ Un plan dont la durée dépasse la moyenne habituelle, souvent utilisé pour accentuer la tension ou montrer un détail prolongé.

Plan moyen

■ Durée standard d'un plan, correspondant à une alternance rythmée dans le montage.

Plan court et très court

■ Durée brève utilisée pour des scènes d'action ou des moments intenses.

• Rythme du montage

■ La durée des plans influence le rythme de la séquence

La valeur

- o Grandeur de plan donner aux personnages dans un cadre
- o Terminologie classique de l'échelle des plans

■ Plan général

• Montre l'environnement dans son ensemble.

■ Plan d'ensemble

 Concentre sur un lieu précis tout en incluant des personnages.

■ Plan de demi-ensemble

• Cadrage réduit, souvent utilisé pour situer un groupe de personnages dans un lieu.

■ Plan italien

• Coupe au niveau des genoux.

■ Plan américain

 Coupe au niveau des cuisses, souvent utilisé dans les westerns.

■ Plan rapproché taillé

Cadrage au niveau des hanches ou de la taille.

■ Plan rapproché poitrine

• Cadrage au niveau de la poitrine.

Gros plan

• Concentre sur le visage ou un objet

■ Très gros plan

• Zoom extrême sur un détail spécifique

Notions de flashback et flashforward

■ Flashback

• Retour dans le passé pour expliquer une action présente.

Flashforward

• Projection dans le futur pour anticiper une action.

- o La valeur d'un plan se justifie selon :
 - Pour situer géographiquement le lieu de la séquence
 - Voir l'action du personnage
 - Voir les émotions du personnages
 - Exprimer les intentions du réalisateur
- Le plan peut combiner plusieurs valeurs
 - Mouvement de caméra, entrée de champ

• Angle de prise de vue

L'angle de prise de vue peut dépendre de

- La logique de la situation
- Le point de vue d'un personnage
- L'effet souhaité par le réalisateur

Axe horizontal

- De face
- De ¾ de face
- De profil
- De dos

Axe vertical

- Vue frontale
- Plongée
- Contre plongée

Plan débullé (ou plan cassé)

■ Inclinaison de la caméra pour créer une tension visuelle ou un effet de déséquilibre.

• Les mouvements de caméra

Plusieurs types de mouvements

Le panoramique

- Pivotement horizontal et vertical
 - o Recadrer le sujet
 - Suivre un déplacement
 - o Décrire un espace
 - Créer des effets

■ Panoramique filé

 La Caméra balaie trop vite pour que l'image apparaisse à l'écran

■ Le travelling (avant, arrière, vertical, circulaire, complexe)

- La caméra se déplace
 - Sur rail
 - Sur grue
 - o Portée par le caméraman
 - Autres
- Le traveling avant peut
 - inviter le spectateur à entrer dans l'action ou suivre un personnage
 - souligner une émotion
 - o Indiquer quelques chose
- Le travelling arrière ou latéral peut :
 - Accompagner des personnages
 - Nous faire guitter des personnages ou une situation
- Le travelling vertical peut nous faire découvrir un lieu
- Le travelling circulaire peut donner de l'intensité à la situation
- Les mouvements peuvent être complexes : plan séquence, caméra épaule,...

Le zoom

- Permet un rapprochement ou un éloignement du sujet par une modification continue de la distance focale de l'objectif, au cours de la prise de vue (la caméra ne se déplace pas).
- Pas de modification des perspectives (contrairement au travelling).

■ Le travelling compensé

- Un travelling compensé par un zoom (ou inversement).
- L'un des mouvements est « contrarié » par l'autre.
- le personnage principal garde la même taille à l'écran mais les perspectives sont modifiées (création d'un effet)
- Travelling, panoramique et zoom peuvent être combinés

■ Le plan fixe

- Absence de mouvement
- Ils apportent une dynamique dans la séquence mais expriment surtout une intention du réalisateur

Les focales

La distance focale

- C'est la distance entre le centre optique de l'objectif et le capteur de la caméra.
- La distance focale est exprimée en millimètres

○ Courte focale (< 35 mm)</p>

- Grand angle, vision large.
- Valorisation/ accentuation des perspectives.
- Tendance à une grande profondeur de champ.

○ • Longue focale (> 80 mm)

- Angle de champ réduit (cadrage serré du sujet).
- « Écrasement » des perspectives.
- Tendance à une faible profondeur de champ.

Conclusion

- o L'importance du point de vue du réalisateur
 - La manière dont le réalisateur construit son plan exprime son point de vue (et son intention)
 - Le fond et la forme interagissent pour créer du sens.
 - D'autres éléments de la réalisation contribuent à créer le sens : éclairage, décors, mise en scène, direction d'acteurs...

4. La construction de la séquence

• Segmentation du film en séquences

 Modèle de la grande syntagmatique de la bande-images de Christian Metz

• Unité de récit filmique avec une relative autonomie

o suite d'événements isolable dans le film

• Ensemble de plans

sauf pour le plan-séquence

Le montage

- o Assembler des plans pour exprimer une idée.
 - Le choix des plans (notion de dérushage)
 - L'ordre des plans
 - Le rythme de la séquence
- La manière dont le réalisateur construit sa séquence exprime son point de vue et ce qu'il veut transmettre au public.
- Le montage va orienter le sens des images

L'effet Koulechov

■ Le sens d'un plan dépend de son interaction avec les autres plans qui l'entourent.

Les raccords

- Au sein de la séquence, il y a des règles à respecter pour être compréhensible.
- Le raccord assure la cohérence et la fluidité entre deux plans successifs.
 - Le raccord de direction
 - Le raccord mouvement
 - Le raccord regard (et le champ-contrechamp)
 - Le raccord dans l'axe -
 - Le raccord plastique

Les transitions

- Techniques d'enchaînement entre deux plans, lorsque le premier se fond progressivement dans l'autre
 - Ouverture ou fermeture à l'iris
 - Fondus au noir
 - L'image laisse progressivement la place au noir complet (ou inversement)
 - Fondus enchaînés
 - Le premier plan disparaît progressivement au profit du plan suivant
 - Transition « morphing »

Différents types de séquences

■ Le plan-séquence

■ La séquence parallèle

 La séquence parallèle effectue un rapprochement symbolique entre des séries d'événements présentées en parallèle mais n'ayant aucun lien spatio-temporel pertinent.

■ La séquence alternée

 La séquence alternée présente plusieurs séries d'actions simultanées présentées en alternance (et appartenant bien à la même histoire)

■ La séquence en accolade

 La séquence en accolade présente quelques fragments d'actions afin d'évoquer une idée générale, sans se soucier de l'ordre chronologique

■ La séquence descriptive

- La séquence descriptive ne présente pas d'élément narratif.
- Il n'y a pas de lien chronologique entre les plans.
- C'est le temps de l'instant, de la simultanéité.

■ La scène

- La scène présente l'entièreté de l'action, sans « saut dans le temps », en « temps réel ».
- Le temps filmique (de projection) est égal au temps diégétique (de l'histoire).
- Similitude avec le plan-séquence sur ce point, mais la scène est composée de plusieurs plans.

■ La séquence ordinaire

 La séquence ordinaire présente l'action avec des ellipses (pour enlever le banal ou l'inutile). Il y a donc des éléments non présentés, des « sauts » dans le temps (ellipses)

■ La séquence par épisode

• La séquence par épisode présente également l'action avec des ellipses mais de manière organisée, afin de mettre en évidence le propos du réalisateur.

L'insert

- L'insert est un plan unique qui vient interrompre la continuité filmique de la séquence par son caractère hétérogène.
- Il se distingue des autres plans qui constituent la séquence (gros plan montrant un détail, allusion métaphorique, flashback,...).