(1) Comment parler d'une image fixe?

Il faut préciser la **nature** d'une image : photographie, peinture, schéma ou encore image de synthèse. Une image est créée par un **artiste**, à une certaine **date**. Elle possède souvent un **titre**.

Un artiste peut appartenir à un courant artistique (exemples : tableau romantique, hyperréaliste, land-art). Dans ce cas, une grille d'analyse du courant artistique permet d'accélérer l'étude de l'œuvre. Par exemple, tel tableau de l'époque [néo/]classique française suivra les règles très strictes de ce mouvement :

- (a) référence à un épisode de l'Antiquité gréco-latine
- (b) une Antiquité glorifiée, pleine de héros
- (c) composition géométrique (lignes droites symétries).

Si l'artiste s'écarte de cette grille d'analyse, c'est par exemple parce qu'il cherche à obtenir un effet particulier.

Le document peut être en noir et blanc ou en couleurs. L'étude des couleurs se fait au moyen de mots comme «sombre, clair, contraste, nuances, couleurs chaudes et froides, couleurs primaires, saturées, complémentaires »

Etudier la **composition** de l'image (=comment est-elle organisée ?) permet de comprendre dans quel sens lire l'image, par exemple de haut en bas ou de gauche à droite. Ce qui est au centre est ce qui est vu en premier, le reste est en **périphérie**. Le vocabulaire du cadrage est détaillé sur une autre page. Il faut situer les éléments de l'image les uns par rapport aux autres et utiliser des mots comme par exemple « avant-plan, second plan, arrière-

plan; droite, gauche, centre, haut, bas ».

Une image fixe **peut raconter une histoire** : il est possible d'imaginer ce qui se passe juste avant et juste après ce que nous voyons sur l'image.

L'idée principale est la suivante : puisque vous ne pouvez pas TOUT dire sur une image, il faut opérer des choix. Ces choix permettent de comprendre ce qui est important dans l'image, et, peut-être, quelles sont les intentions de l'artiste.

(2) Comment parler du cadre (~ champ), du point de vue et du cadrage?

(2.1) CADRE ET HORS-CADRE (CHAMP ET HORS-CHAMP)

←La petite fille et le monstre, l'explicite et l'implicite, le champ et le hors-champ.

!!! Le cadre et le hors-cadre sont en DEUX dimensions, le champ et le hors-champ sont en TROIS dimensions.

(2.2) LE POINT DE VUE

? à hauteur d'œil = pas d'effet

portrait

? vue en plongée = diminuer la taille

Charlot paraît inoffensif, le spectateur domine la scène, tel un oiseau.

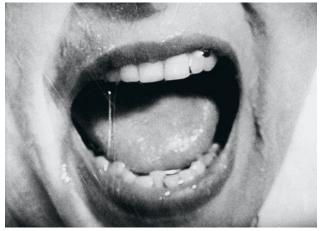

† vue en contre-plongée

= augmenter la taille

vertige de l'ascension vers Dieu, le spectateur se sent en dessous, inférieur, tel une fourmi.

(2.3) ECHELLE DES PLANS : LE CADRAGE

† très gros plan (mettre un petit détail en valeur)

la malheureuse crie sous la douche (eau et salive) ; hors-champ dilaté : le spectateur imagine le reste

? gros plan (isoler une partie de l'image)

le visage de l'astronaute montre sa surprise proximité avec l'émotion donnée à voir

† plan rapproché poitrine / taille / mains / américain (jusqu'aux cuisses) / **italien** (jusqu'aux genoux) = distance de la conversation, le spectateur est observateur

† plan moyen (des pieds à la tête)

- = donne un contexte à l'action d'une personne ; celle-ci est présentée par rapport à ce qui est à côté d'elle
- **†** la petite fille en rouge contraste avec les soldats nazis

? le héros est en danger : encadré par deux soldats, il ne peut fuir

1 plan d'ensemble

- = ce plan montre un lieu dans lequel évolue un personnage
- **?** le magicien Gandalf arrive à Minas Tirith, une grande ville

1 plan général

- présentation d'un lieu, d'un paysage
- la ville de New-York, au début d'un film, se résume à ses gratte-ciel

(3) Comment parler d'un extrait vidéo?

(3.1) Le film, prolongement de l'image fixe

Un **film** n'est pas une pièce de théâtre. Les **acteurs** peuvent rejouer une scène autant qu'ils le souhaitent, ce n'est pas le cas des **comédiens**. Pour faire un film il est possible de mélanger des images tournées (c'est le **montage**) alors qu'une pièce suit un déroulé prévu à l'avance. Le spectateur d'un film doit regarder le résultat de ce montage, alors qu'au théâtre, il est possible de regarder ce que l'on a envie de voir. Une affiche de cinéma, image fixe, peut n'avoir qu'un lointain rapport avec le film!

Un film contient une bande son formée de la musique, des dialogues et des bruitages. Le film est muet si sa bande-son ne contient que de la musique. Dans un film muet, des cartons donnent le texte des dialogues ; ces derniers sont accessibles *via* des sous-titres dans les films non muets.

Un film peut commencer et finir par un générique.

(3.2) De l'image au film

L'unité de base est l'image (1/24 de seconde). Tant que la caméra ne cesse de tourner, ces images appartiennent à un même plan qui souvent ne dure que quelques secondes ; plusieurs plans qui ont en commun un lieu et des personnages font partie d'une séquence ; un plan qui dure longtemps et qui a la durée normale d'une séquence est un plan-séquence. Les séquences définissant une partie de l'histoire racontée forment une scène. Les différentes scènes forment un film vidéo (court-métrage, long-métrage ou encore publicité).

L'étude d'une image (une capture-vidéo) reprend les techniques de description d'une image fixe, en tenant compte de ce qu'il peut y avoir avant et après. Un **effet spécial ou trucage** peut être ajouté à l'image : il est par exemple possible de colorier la pellicule ou d'ajouter sur l'image, grâce à l' ordinateur, un tyrannosaure !

La caméra qui permet de passer d'une image à l'autre peut bouger et modifier la profondeur de champ. Si elle bouge en ligne droite, il s'agit d'un **travelling**

(travelling avant, arrière ou latéral). La caméra peut dans le même temps zoomer ou dézoomer, ou encore faire un panoramique. Si la caméra ne fait aucun mouvement, c'est un plan fixe.

On passe d'un plan à l'autre au moyen d'un **raccord** : par exemple, le même visage est filmé sous deux angles différents. Si un détail n'est pas cohérent d'un plan à l'autre, on parle de **faux-raccord**. Il est possible d'ajouter une **transition** comme un **fondu (fondu au noir)** et un **fondu enchaîné** (mélange de deux images, la première étant remplacée peu à peu par l'autre).

En passant d'un plan à l'autre, alors que deux personnes se parlent, il est possible d'alterner la personne filmée. On filmera d'abord la première personne, puis la seconde, puis la première, et ainsi de suite : c'est la technique du **champ contre-champ**.

Si la caméra adopte le point de vue d'une personne (=si elle se met à la place des yeux de quelqu'un) on dit qu'elle est une **caméra subjective**.

(3.3) Divers

Un **caméo** est une apparition en forme de clin d'œil de quelqu'un que le spectateur peut s'amuser à reconnaître. Ainsi, le réalisateur Alfred Hitchcock (\longrightarrow) apparaît-il discrètement dans l'un de ses propres films, <u>Lifeboat</u> (\leftarrow) .

