INTRODUCTION À L'ANALYSE FILMIQUE

1. Décrire / Analyser / Interpréter

Décrire : décrire ce que vous voyez dans l'image (+ son)

Ce qui se passe dans l'image :

- le découpage : les échelles de plan, le nombre de plans
- les types d'objectifs : courte focale, moyenne focale, longue focale, zoom
- les angles de prise de vue : contre-plongée, plongée, angle bas, haut, normal
- le mouvement de caméra : travelling, panoramique, caméra sur l'épaule

La mise en scène :

- la lumière : quantité (lumière dure / douce / direct (au-dessus, frontale, au-dessous, contre-jour, latéral, HW → éclairage à 3 points)
- la source (nature / artificielle), couleur
- le décor : naturel, artificiel (reconstitué)
- le jeu d'acteur, les costumes, les maquillages : films d'époque

la lumière et le récit : extra / intradiégétique

inexpressif, jeu théâtral

Ce qui se passe entre les images :

- les effets de montage : le rapport entre les images (l'émot / l'effet, la causalité)
- le rapport entre l'image et le son (dissonance, cohérence, la valeur ajoutée)
- les transitions : fondu enchaîné, fondu au noir (fonct : clôturer la séquence, "cut" ? ellipse

Le son : son direct / post-synchronisation . Différentes matières sonores : musique, dialogue, bruit

le son et le récit : son extra / intradiégétique

le son et la mise en scène : son-in, son qui vient du hors-champ, son off, voix-off

Pré-analyse : organiser les éléments qui peuvent être utiles pour l'analyse

- **Point d'entrée** : un détail, une intuition, une émotion, une pensée, qqch qui me perturbe ?
- **Regrouper les éléments communs** :

Ex : hostilité de l'espace → mes décors, lieu (valeur symbolique)
échelles de plan
angles de prise de vue
effet de surcadrage

- inquiétante étrangeté
- la manipulat de la percept°

- **Trouver la problématique**

Une question qui traverse toute l'analyse. Elle déclenche votre réflexion et votre analyse déplie progressivement cette question

- hostilité de l'espace
- inquiétante étrangeté
- la manipulat de la

progression

général

plus intéressant (précis)

Analyse :

Synopsis

Intro : titre, réalisateur.ice, date, pays, contextualisat° (mvt, contexte historique etc) Séquence analysée (Pq ? Où se situe la séqu, descript°)

- Problématique : Dans cet analyse, nous essayerons de répondre à la question suivante : " _ _ _ _ "

Pour répondre à cette question, nous l'aborderons dans les axes suivants : (annonce du plan)

1. (axe) Partie-1
   - a sous-partie
   - b sous-partie
2. (axe) Partie-2
   - a sous-partie
   - b sous-partie
3. (axe) Partie-3
   - a sous-partie
   - b sous-partie

Reprise de la pb synthèse hypothèse ouverture

↓

Conclusion

Interpréter : Interprétation arrive au dernier moment (Évitez la surinterprétation)

→ différents pov, approches, différentes manières de penser un film / une scène peuvent enrichir votre analyse. L'originalité de votre analyse. Mais il faut revenir au film. Essayez d'éviter les problématiques préconçue ou de plaquer une idée que l'image ne possède pas.

Pour les fans des romans policiers :

M.	O.	M
o	p	u
t	p	e
i	o	n
f	r	
	tunité	

- le tueur avait le temps / est-ce qu'il était au lieu de crime ?
- Est-ce qu'il avait l'accès à l'objet de crime ?
- Est-ce qu'il avait un motif, une raison pr commettre le crime ?

2. Approches

- esthétique (+ commun)
- philosophique
- narratologique
- générique (la genèse du projet)
- historique
- cultural studies
- gender studies
- Queer studies
- approche figurale

→ au cinéma :
- les conditions de tournage
- les moyens formels
- l'intention du réalisateur/ de la réalisatrice

* Découpage technique :

Plan	technique / image	son	description	autre
1.1	travelling en avant. Focale : 70mm	son d'ambiance (café) V.O (Jean)	Jean se balade dans la rue	raccord Musique extra-diégétique (note pour le montage) SFX
1.2	Caméra fixe Fish eye Gros plan	son d'ambiance (foule qui crie) battement de coeur (off)	L'Arrivée du monstre	SFX

3 les outils d'analyse de film

- les formats

a. Format de pellicule ; format de support

- 8 mm
- Super 8
- 16 mm
- 35 mm
- 70 mm
- IMAX 70 mm

→ certain.es réalisateur.ices contemporain.es peuvent utiliser la pellicule pour créer un effet authentique, de la nostalgie etc.

Nous pouvons également ajouter certains effets pendant l'étalonnage (la saturation des couleurs, la contraste, des grains, contours roupes... (bruits)

Pour vous entraîner :

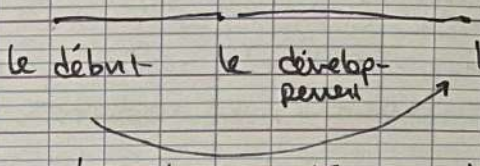
Regardez une séquence.

Essayez de trouver la problématique de la séquence. (une question qui traverse la séquence)

Il n'y a pas qu'une seule bonne problématique. Si vous argumentez votre choix, si l'analyse marche → ce qui est important.

Pour calculer le début et la fin de la séquence :

Pensez la séquence comme une unité narrative :

les choses mises en place sont-elles résolues / répondues à la fin de la séquence ?

b. Format de projection format de la projection de l'image sur l'écran

4/3 | 1,33:1 carré | 1,85:1 USA Standart

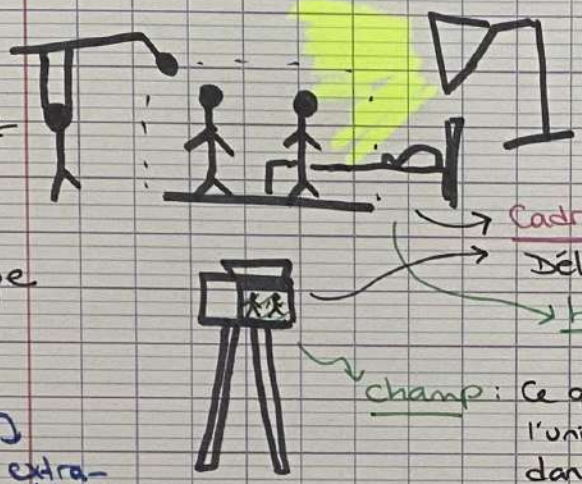
Carré : anciens films muets
Ajd : la nostalgie
perso coincé, sous pression etc...

1,66:1 | 2,33:1 Cinémascope → effet spectaculaire, grand spectacle

16/9 | 1,77:1 | 2,55:1 Cinémascope originale

- Cadre / Diégèse / Champ

Diégèse : L'univers filmique. L'histoire racontée ds un film.
L'univers fictif de cette histoire ds lequel elle se déroule pseudo-monde.

Hors-cadre : L'espace réel qui entoure le champ. L'équipe de tournage

Cadre : limite d'une image. Ce qui capte l'appareil
Délimitation de l'image.

→ hors-champ : Espace diégétique exclu de cadrage. Il prolonge imaginairement

champ : Ce qui capte l'appareil mais appartient à l'univers filmique. La portion d'espace contenu dans le cadre.

champ / hors-champ ↔ champ potentiel

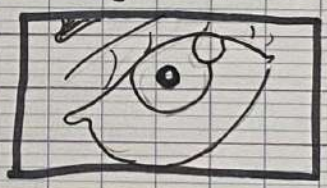
Son
- intra-diégétique : dialogues, bruits, (son in)
- extra-diégétique : voix-off, musique de fosse, (son off)

* son diégétique interne (monologue, battements de cœur etc.)

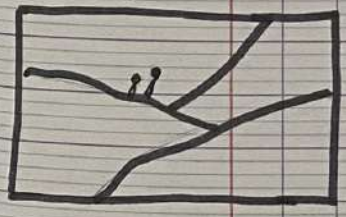
Lumière
- extradiégétique : projecteur, fresnel, LED... (lumières de tournage)
- intra-diégétique : torche, lampe, bougie

- Echelle des plans

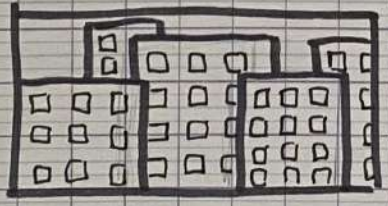
Très gros plan

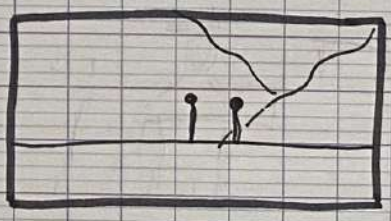
Plan général

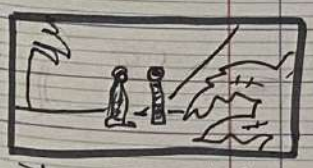
Plan aérien

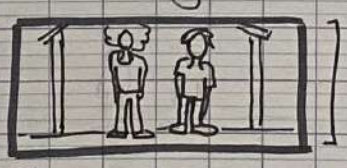
Plan d'ensemble

Plan demi-ensemble

Plan moyen

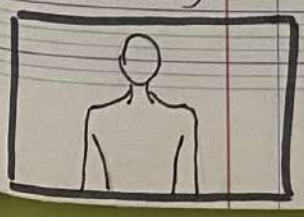

Plan américain

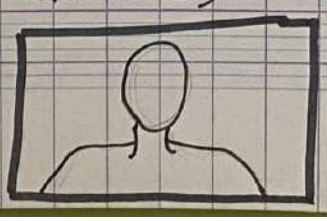

(pr montrer le pistolet)
→ jusqu'aux genoux

Plan rapproché (taille)

Plan rapp (poitrine)

Insert

G.P

