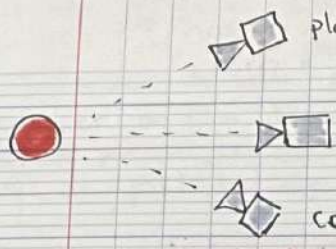
- Angles de prise de vue

plongée (personnage écrasé, prise de pouvoir ...)

Angle normale

contre-plongée (films d'horreur ...)

→ le sentiment qu'on veut transmettre par un choix donné dépend de chaque contexte narratif. Pensez aux enjeux narratifs de la séquence.

Ex: North by Northwest (la manière dont ils vont tuer un personnage (en avion))

- contre-plongée :

Citizen Kane (1941) la victoire

Kill Bill (2003) regard

Psycho (1960) : Norma Bates

angle haute

angle normale vision humaine

angle basse

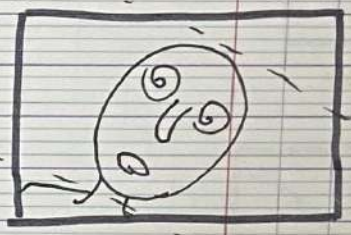
-plongée :

North by Northwest (1959) : personnage qui se trouve dans un complot qui le dépasse.

Texas Chain Saw Massacre (1974) : personnage capturé par des tueurs.

* Dutch angle (plan débullé) :

rotation de la caméra sur son axe horizontal → la ligne d'horizon n'est plus parallèle au bas du cadrage

personnage déambulé :

Jaws

12 Monkeys

Mission Impossible

Histoire du cinéma

- Films du premier temps (1900-1908)

la non continuité

Noel Burch : 3 éléments de non-continuité :

Mode de représentation primitif (MRP) (1894-1914)

- la non-homogénéité : pas de lien logique, les faux raccords, erreurs de liaison...
- la non-clôture : on ne comprend pas la fin de la séquence
- la non-linéarité : chevauchements temporels

// music-hall, les vaudevilles, les lanternes magiques

Après des années 1904 : la forme narrative > dans les productions des sociétés commerciales et industrielles

4. Le Montage

La coordination d'un plan avec celui qui suit (Bordwell, Thompson)

• L'essence du cinéma c'est le montage) Koulechov (1920)

Le développement du cinéma: Hollywoodien classique (1908-27)

à partir des années 1910s: Mode de représentation institutionnelle (MRI) (1914-26)

Mutoscope & Biographe

le directeur le plus important de Biographe: D.W Griffith (1913 → sa propre société)

1910: les sociétés de production → Californie.

Hollywood et périphérie → lieu d'actualité au cinéma (le climat, la diversité des sites)

E.S. Porter (réalisateur d'Edison): 10s films → les principes de continuité et de progression narrative

The Life of an americain fireman (1903)

The Great Train Robbery (1903): déjà une idée de montage mais pas d'idée d'alterné ou raccord.

Rescued by Rover (1905): Sauvetage en montage alterné.

classicisme Hollywoodien: illusion de transparence (continuité → montage raccords)

D.W. Griffith

- la continuité narrative: le modèle par le classicisme H.W. Principe de base
- Récits complexes: motivat° narrative par des procédés techniques. Développe et populariser la technique
- Homogénéisation
- Linéarisat°: par des raccords

* Birth of a Nation (1915): longues séquences, raccord, pls décors différents

* Intolérance (1916)

direction d'acteur: subtile changement d'expressions

la définition du réalisateur: tel qu'on connait ajd.

le montage alterné: montrer en alternance deux événements simultanés

Insert: Gros plan de détail: dans la dynamique d'une scène, donne une information importante en soulignant son impact dramatique.

+ Intolérance: montage parallèle: pls histoires qui se passent dans des temporalités différentes.

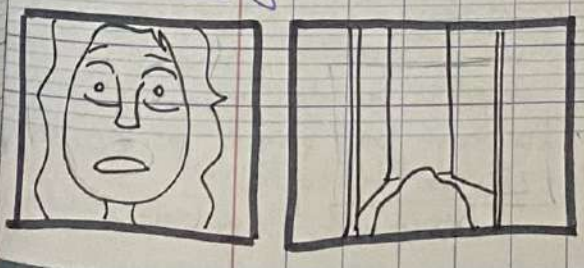
Les fonctions du montage:

- relations spatiales:
  - Ubiquité
  - la cohérence spatiale
  - le raccord → pour rejoindre 2 plans:

Règle de 30°:

Il faut modifier l'angle de caméra d'au moins 30° entre 2 plans qui filment le même sujet avec une échelle de plan identique sinon Jump-cut.

- **raccord regard:**

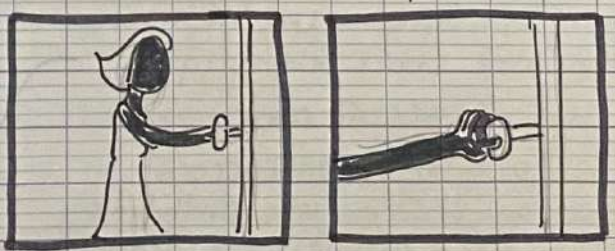

plan A: sujet qui regarde
plan B: objet regardé

- **le raccord dans le mouvement:**

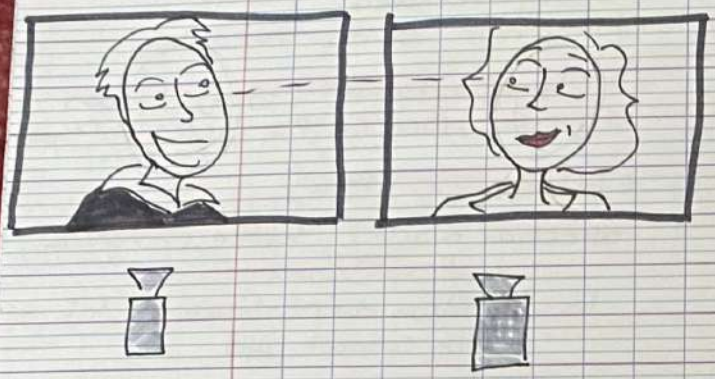
On enchaîne 2 plans: le mouvement présent dans le premier plan se poursuive de manière cohérente dans le second plan (EX: l'ouverture de la porte, l'entrée ou la sortie de cadre)

- **Raccord dans l'axe:** Enchaîner 2 plans sous le même angle de prise de vue, mais avec une valeur de plan différent

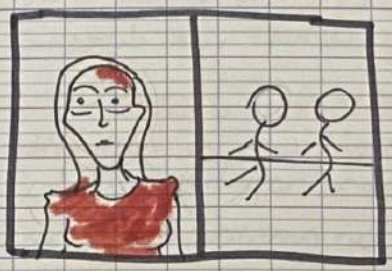
* Scripte est responsable des raccords (suivre la continuité) sur un tournage.

Champ contre-champ: la figure de montage qui consiste à faire alterner un champ donné et un champ spatialement opposé. Souvent utilisé par les scènes de dialogue.

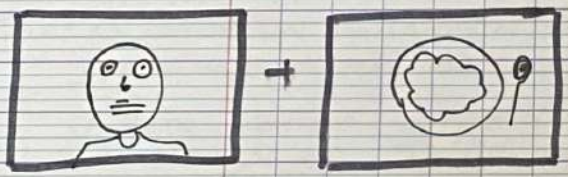
Règle de 180°: Pendant le champ contre-champ si l'on trace une ligne imaginaire entre les 2 personnages (l'axe des 180°), la caméra ne devra pas franchir cet axe pendant la scène.

Split-screen: un effet consistant à diviser l'écran en pls parties présentant des images différentes, ou bien pls perspectives différentes d'une même scène

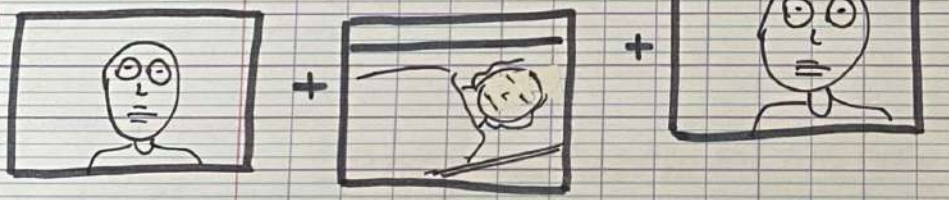

Carrie (Palma, 1976)

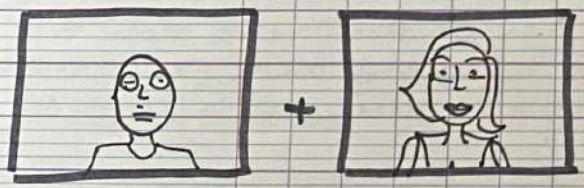
Effet Kouléchov: un effet de montage par lequel les spectateurs tirent plus de sens de l'interaction d'un plan avec un autre plan auquel il est associé, que d'un plan isolé

→ l'appétit

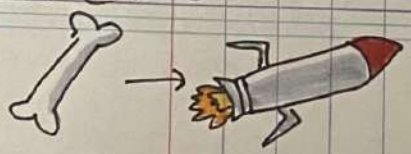
→ la tristesse

→ la tendresse

Le faux-raccord: une incohérence entre 2 plans.
Dans le cinéma classique → une négligence
Cinéma moderne → choix esthétique

*** Match-cut**: (raccord par similarité / d'analogie) un raccord entre 2 plans qui utilise une similitude entre les images pour assurer une continuité visuelle.

2001: Space Odyssé

1. **Jump-cut**: une coupe brutale qui crée une discontinuité et la rupture.
→ Règle de 30° brisée
Au Bout de Souffle

2. **Insert extradiégétique**: plan ou série des plans insérés dans une séquence, montrant des objets ou des personnages ne faisant pas partie du pseudo espace de l'histoire.
(Bordwell, Thompson)

- relations temporelles:
  - l'ordre
  - la durée
  - la fréquence
  - l'ellipse → **Ellipse**: figure de montage qui permet de réduire le temps de représentation d'une action (Bordwell & Thompson)

Quelques fonctions:
- éliminer le temps indésirable
- la censure (Code HAYES)
- l'énigme...

3 types d'ellipse:
- Ponctuation: Plan-1: action 1
  Plan-2: passer à l'action-2
- Cadre vide: personnage sort du cadre. On voit le cadre vide pendant un certain moment. Il suggère que l'action continue en hors-champ:
  - plan de coupe: bref insert qui interrompt l'action principale (un détail du décor, un objet...)

* la discontinuité temporelle:

Classicisme Hollywoodien: la linéarité, la cohérence, la causalité, la continuité

Cinéma moderne: la rupture, la perte de repère, le temps cristallisé (Resnais, Antonioni, Godard, Ozu...)

Quelques types de montage:
- le montage classique
- le montage alterné
- le montage parallèle
- le montage rythmique
- le montage plastique

-le montage classique: la continuité, l'illusion de transparence et de continuité, la causalité et la linéarité
Hollywood ex: Rio Bravo (Hawks, 1959)

-le montage parallèle: les 2 événements qui appartiennent aux spatio-temporalités diverses.
Modern Times (Chaplin, 1936): les gens sortant + les moutons du métro

- le montage alterné: la simultanéité de 2 actions qui tiennent dans 2 lieux différents.
↳ Influence de Griffith
↳ l'ubiquité de la caméra, information illimitée
→ les films d'action: Mission Impossible, Charlie's Angel
Godfather: scène de baptême + l'assassinat } dimension symbolique

Formalisme soviétique
1+1=3 (la combinaison des plans → sens)
spectateur actif
opérateur intellectuel
Gostino
montage des attractions:
But: capter l'attention en choquant:
La Grève (Eisenstein) (1925)
l'abattoir + les soldats
→ Dziga Vertov: l'homme à la caméra → documentaire ciné-oeil
Thèse + antithèse + synthèse
→ fonction idéologique (Révolution de 1917)
→ relation rythmique et visuelle
Koulechov: typage ≠ prolétarien
(Tzar + statue de lion) (effet plastique)
→ Eisenstein: La Cuirassée de Potemkine, octobre, Grève
→ Poudovkin: les plans / les images
Tempête de l'Asie
→ Dovjenko: Arsenal, la Terre
cinéastes engagés → refus du modèle HW

tes images: traduct le cinéma // la des états d'âme, des psychologies de perso, musique: symphonie visuelle
frénésie etc

les avant-gardes français des 20s: l'impressionisme
→ cinéma pur
→ expérimentation de nouvelles techniques (la caméra portée et le triptique ds Napoléon de Gance (1927)
+ L'Herbier, Renée Claire...
Epstein: Coeur Fidèle: la mariage / la fille
la surimpression
Germaine Dulac: La Souriante Madame Beudet (1923)

le montage rythmique :
- dans les films d'action plusieurs = cut "
Ex : Baby Driver → pour transmettre la sensation de vitesse

Distinction surimpression / fondu enchaîné

superposer 2 plans ou pls images dans le même cadre.

une transition visuelle ou sonore. Un élément disparaît progressivement pendant qu'un autre apparaît. (il y a une superposition temporelle)

« projet privée mécénat privé

non-linéarité érotisme le refus de la raison (de la causalité)

l'inconscient → l'ordre des rêves ↓ ↑ ↗ montage (effet) plastique → désirs, pulsions

Freud ↑

Les avant-gardes français des 20s : le Surréalisme et dada

→ Influence de la littérature surréaliste : Manifeste d'André Breton

↳ Association libre, automatisme psychique

Chien Andalou (Buñuel, Dalí)
le rasoir → la lune

L'Âge d'or :
l'apparition de la femme

La Coquille et le Clergyman (Germaine Dulac) : scénario d'Antonin Artaud

↓ dimension provocatrice, choquante

↳ dada

↳ Ballet mécanique (Léger, 1924)
Retour à la raison (Man Ray, 1923)

Transitions :

- le fondu enchaîné
- le fondu en noir et au blanc : dimension symbolique, jugement de valeur, clôture, la mort...
We Need to talk about Kevin
Stranger Than Paradis
- Gô Sers
- le fondu en couleur :
Bonheur (Varda)
Cape Fear (Scorsese)

x le volet (iris) : le cache effet nostalgique (Pearl)
l'esthétique des jeux vidéos (Scott Pilgrim vs. the World)