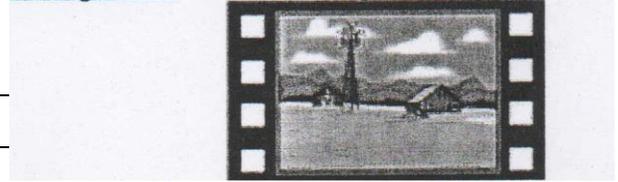

Apprentis et lycéens au cinéma

→ Vocabulaire Technique du Cinéma

Photogramme : Nom des images sur une pellicule.

1 Quelques définitions en rappel

Cadre : Limite de l'image, portion de la réalité en deux dimensions isolées par la caméra.

Contre-champ : Espace complémentaire du champ.

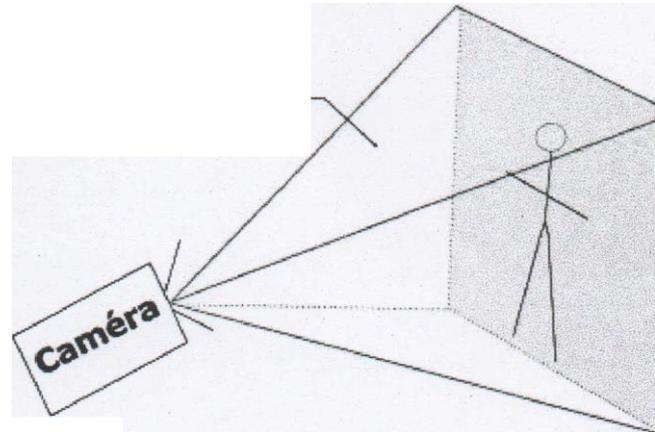
Exemple : Dans une conversation, on voit successivement la personne qui parle (champ) et celle qui était de dos (contre-champ).

Champ : Portion de l'image (en trois dimensions dans le "réel") qui est délimitée par le cadre.

Hors champ : Ensemble des éléments qui ne sont pas inclus dans le champ (= visible) mais qui sont rattachés imaginativement par le spectateur.

Exemple : Un homme est sur un plongeon. Il saute. La piscine est en hors-champ (on ne la voit pas) mais le spectateur la rattache inconsciemment au plongeon.

Profondeur de champ : Espace de netteté obtenue par la mise au point, lors d'une prise de vue.

2 Le découpage d'un film se fait en SÉQUENCES et en PLANS. Chaque séquence se compose d'un ou de plusieurs plans.

- **Le Plan** : portion de film comprise entre deux collures.
- **Le Plan Séquence** : séquence composée d'un seul plan ou de plans très longs.

Pendant le tournage, le réalisateur effectue diverses prises de vues. Il éloigne ou rapproche la caméra selon l'effet désiré et selon l'importance accordée aux décors, personnages ... On parle d'échelles de plans :

- **Plan général ou Plan d'ensemble** : personnages lointains dans un vaste espace.
- **Plan d'ensemble** : espace large, personnages identifiables.
- **Plan moyen** : personnage cadré en pieds.
- **Plan italien** : personnage cadré de la tête aux genoux.
- **Plan américain** : personnage cadré à mi-cuisse.
- **Plan rapproché** : personnage cadré à la ceinture (appelé aussi plan poitrine).
- **Gros plan** : personnage cadré au visage.
- **Très gros plan** : isole un détail (partie du visage, objet...).

Apprentis et lycéens au cinéma

3 Les positions de la caméra

La plongée : La caméra se situe au-dessus du sujet filmé. Elle engendre un écrasement du sujet qui est ainsi montré en position d'infériorité.

La contre-plongée : C'est le contraire de la plongée. La caméra se situe en dessous du sujet filmé. Elle donne une impression de puissance et de grandeur au personnage qui est ainsi montré en position de supériorité.

4 Les mouvements de caméra

Le plan fixe : Plan tourné par une caméra et par un pied fixe.

Le travelling : (en anglais, *travel* signifie voyager) indique tout déplacement de la caméra (et de son pied) horizontalement ou verticalement. Ce déplacement peut être effectué de différentes façons : chariot sur rail, voiture, fauteuil roulant etc.

Schémas des différents travellings :

Travelling Latéral

Travelling avant ou arrière

Le panoramique : La caméra est mobile autour d'un axe fixe. Elle balaie une portion de l'espace horizontalement ou verticalement. Le panoramique permet de découvrir une large portion de l'espace, d'associer dans le même plan, dans la même continuité temporelle, des personnages et

Apprentis et lycéens au cinéma

des décors éloignés.

Travelling panoramique

Les grues : Il existe deux principaux types de grues la « Louma » et la « Dolly ». La première est un bras articulé simple auquel la caméra est accrochée ; la seconde est un bras plus complexe avec un plateau sur lequel est posée la caméra. Le cadreur monte également sur le plateau.

Le steadycam : C'est un appareil complexe attaché la caméra. Elle permet au cadreur d'avoir une image fluide pendant qu'il marche.

5 Le son

Les sons sont de deux sortes : ceux qui existent dans l'histoire sans le montage et ceux qui sont rajoutés au montage, les musiques ou voix Off.

On y ajoute les sons qui sont émis dans le champ et ceux qui sont émis hors du champ. Par exemple, dans le champ on voit une voiture, on entend le bruit de son moteur mais on ne voit pas la voiture de police qui la suit, et qui est hors champ mais on entend la sirène ....

6 Le montage

Le MONTAGE du film est une étape essentielle du point de vue de la narration, du rythme, de la bande-son ... Il s'effectue à partir de l'ensemble des prises de vues appelées rushes. Le montage permet d'organiser les plans du film dans certaines conditions d'ordre et de durée. On remet donc les scènes dans l'ordre ; on élimine les longueurs et on s'assure des raccords entre les plans.

Les techniques de montage :

1 Pour une suite de séquences :

Le montage alterné : C'est une juxtaposition de deux ou plusieurs actions ayant un rapport de consécution ou de simultanéité et qui peuvent se rencontrer. Ex : Une poursuite de voiture. On voit d'abord la voiture A, puis la voiture B, puis on retourne à la voiture A, etc.

Le montage parallèle : c'est une alternance de deux actions entre lesquelles on ne peut établir de relation chronologique mais seulement des rapports d'ordres thématiques.

2 Entre les séquences :

- Le montage cut : ce type de montage consiste à mettre bout à bout deux plans.
- L'ouverture au noir qui consiste à remplacer progressivement l'écran noir par une image. L'inverse se nomme la fermeture au noir.

Apprentis et lycéens au cinéma

- La fermeture à l'iris : c'est un cercle qui part des bords de l'image et qui se rétrécit progressivement, recouvrant l'écran de noir. L'inverse se nomme l'ouverture à l'iris.
- Les volets : l'image est balayée par une autre. Si elle est balayée par une image noire, ce procédé se nommera volet au noir.
- Le fondu – enchaîné : une image se substitue progressivement à une autre par surimpression.
- Fondu au noir : l'image s'obscurcit progressivement jusqu'au noir, puis l'image suivante apparaît.
- Off : tout ce qui est situé hors champ (sonore : voix, musique ou bruit off - spatial : ce qui existe sans être filmé).

→ Les genres

Policier : Lutte du bien et du mal.

Espionnage : Recherche du secret d'Etat.

Guerre : Perte de l'innocence.

Politique : Représenter, identifier, les enjeux en termes de pouvoir qui guident ou que subissent les personnages.

Western : Esprit de conquête, fondation d'une communauté dans un environnement hostile.

Aventures : Un héros, du suspens, de l'exotisme avec le duel comme scène clé.

Historique : Le film en costumes est une façon commode de regrouper tous les films historiquement datés **d'avant** le vingt et unième siècle.

Érotique : Description du plaisir des sens, du pouvoir de la sensualité.

Fantastique : Celui qui perçoit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois du monde familier doit découvrir les lois qui régissent un monde inconnu.

Mélodrame : Utilisation de situations de paroxysme, souvent invraisemblables, pour susciter l'émotion du spectateur.

Musical : Le moment d'émotion est accentué par le passage chanté.

Apprentis et lycéens au cinéma

Huit genres sur l'axe des distances		Douze genres classiques du cinéma	
Drame Epique	Le metteur en scène s'applique à décrire le parcours du personnage comme un destin. Son personnage est au-delà de la psychologie. Il est poussé par une force vitale qui le pousse à transformer la société.	Policier	Lutte du bien et du mal voir : Film Noir , film de détective , film de gangster ,
Drame Sentimental	S'apparente au drame lyrique. Le personnage ressent beaucoup d'affects, il est saisi par la situation présente. Fragile, fatigué, exalté ou révolté, il est souvent en deçà de la psychologie et de la compréhension sociale. Focalisation interne.	Aventures	Un héros, du suspens, de l'exotisme avec le duel comme scène clé. voir également : films bibliques road-movie
Drame psychologique	S'apparente au roman d'apprentissage de la littérature dans lequel le héros accomplit un parcours initiatique qui le transforme. voir aussi : drames de l'enfance , drames de l'adolescence	Western	Esprit de conquête, fondation d'une communauté dans un environnement hostile.
Drame Social	Le drame social est, au contraire du drame épique, très proche du documentaire et de la recherche de la vérité d'une époque.	Espionnage	Recherche du secret d'Etat
Documentaire	Le documentaire cherche en principe à ne pas manipuler le réel, à le capter sans jugement. Mais toute représentation est ambiguë. Un documentaire vaut surtout par sa capacité à laisser au spectateur les	Fantastique	Celui qui perçoit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois du monde familier doit découvrir les lois qui régissent un monde inconnu
		Guerre	Perte de l'innocence
		Film politique	Analyse de la prise de pouvoir ou engagement pour la justice sociale ou encore vivre ensemble entre groupes dissemblables
		Film érotique	Description du plaisir des sens, du pouvoir de la sensualité.

Apprentis et lycéens au cinéma

	moyens de reconstruire le réel par lui-même		Utilisation de situations de paroxysme, souvent invraisemblables, pour susciter l'émotion du spectateur.
Comédie Sociale	Mise en scène de la tragi-comédie de l'existence. Elle met en évidence la distance entre l'imaginaire individuel des personnages et la représentation sociale plus cohérente et complète dessinée par le metteur en scène. Voir : Comédie Italienne	Mélodrame	
		Musical	Le moment d'émotion est accentué par le passage chanté
		Animation	représentation stylisée de la réalité
Comédie Sentimentale	Concentration narrative sur l'histoire d'un couple au détriment de la représentation sociale, le plus souvent reléguée à l'arrière plan. Les premières comédies sentimentales appartiennent aux genres de la comédie sophistiquée et de la screwball comedie .	Film Expérimentaux	travail sur la matière du cinéma
Comédie Burlesque	Caractérisée par l'intrusion permanente du gag dans la narration. Avec le parlant les gags deviennent moins nombreux mais exploitent les incongruités du langage, le non-sens, la parodie de genre, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se transforme alors en comédie loufoque.		