

Le plan

Le plan est l'unité de base de la syntaxe cinématographique. Le plan représente la série d'images enregistrées par la caméra lors d'une même prise, les images enregistrées entre "Moteur" et "Coupez", tout ce qui se passe devant la caméra depuis le déclenchement à l'arrêt de la caméra.

Lors d'un tournage, il peut y avoir plusieurs prises pour un même plan, il est donc possible de tourner plusieurs fois le même plan pour arriver au résultat escompté.

La séquence

La séquence est un ensemble de plans constituant une unité narrative, une scène. Lorsqu'une séquence correspond à un seul long plan, on parle de plan-séquence.

Le champ

Le champ est l'espace que la caméra filme, l'espace visible à l'écran (délimité par le cadre de l'image).

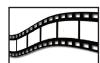
Le hors-champ est l'espace contigu au champ, c'est à dire l'espace non visible à l'écran, suggéré sans être montré à l'image.

ex : A l'image, un personnage regarde au loin mais le spectateur ne voit pas ce qu'il regarde car c'est hors champ.

Le son peut également être hors champ. Par exemple, le bruit d'une voiture que le spectateur ne voit pas à l'image.

Le contre-champ est le champ spatialement opposé au champ que le spectateur vient de voir. Par exemple, un dialogue entre deux personnages peut donner lieu à un champ /contrechamp. On montrera tour à tour les personnages qui parlent.

La profondeur de champ est la portion d'espace nette à l'image. Elle montre en perspective un premier plan et un arrière-plan nets. Cela permet de montrer simultanément par exemple des personnages, des objets ou des actions proches et éloignés. Une grande profondeur de champ permet de raconter plusieurs choses en même temps alors qu'une petite profondeur de champ permet d'isoler des détails.

Le cadre et sa composition

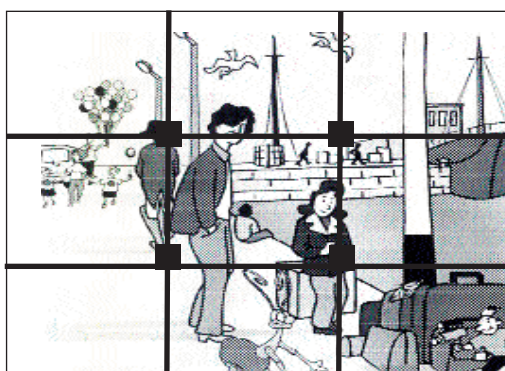
Le cadre de l'image délimite la surface matérielle de l'image qu'il ne faut pas confondre avec le champ (espace de la représentation). Le cadre fixe les limites du champ.

Le cadrage est l'organisation plastique de l'image délimitée par les quatre côtés de l'écran. Le cadrage joue sur la profondeur de champ, l'échelle des plans, les angles de prises de vues, les mouvements de caméra et la lumière.

Composition centrée

Le sujet est placé au centre du cadre. Les images centrées introduisent souvent des sensations de calme, de stabilité, de monotonie.

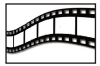

Composition au tiers

L'image peut se construire selon les lignes naturelles dites "lignes de force" dont les intersections constituent l'ancrage de l'oeil pour son cheminement dans l'image.

Les lignes de force expriment un sens (qui peut être accentué ou détourné):

- les horizontales : calme, idée de lointain, d'espace, etc.
- les verticales : agressivité, coupure de l'image, suppression de l'espace, etc.
- les obliques : dynamisme, mouvement, etc.

Les échelles de plan

Le mot “plan” est un mot polysémique : il désigne à la fois l’unité de base de la syntaxe cinématographique mais aussi la manière de cadrer un personnage à différentes “échelles”. Voici les principales échelles de plans :

♦Echelle par rapport au décor

- le plan général : Il couvre un vaste ensemble qui situe le décor et dans lequel les personnages sont peu identifiables.

- le plan d’ensemble : Il cadre l’ensemble du décor et permet d’identifier les personnages.

♦Echelle par rapport au personnage (Cf. images ci-dessous)

- le plan moyen

- le plan américain

- le plan rapproché taille ou poitrine

- le plan rapproché poitrine

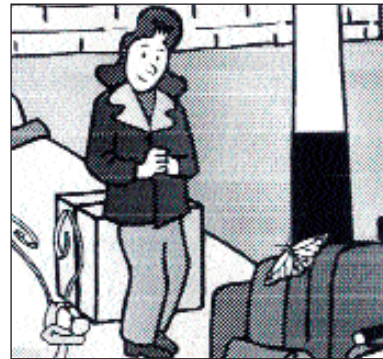
- le gros plan

- le très gros plan

Plan d’ensemble

Il cadre l’ensemble du décor et permet d’identifier les personnages.

Plan moyen

Le personnage est cadré de la tête au pied.

Plan américain

Le personnage est cadré de la tête à mi-cuisse. Ce type de plan est dit “américain” car il permettait notamment de voir les revolvers dans les scènes de duel des westerns.

Plan rapproché

Le personnage est cadré de la tête à la poitrine ou la taille.

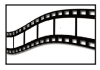
Gros plan

On cadre le visage du personnage. Il est possible de cadrer en gros plan d’autres parties d’un personnage.

Très gros plan

Il isole un détail d’un personnage ou d’un objet.

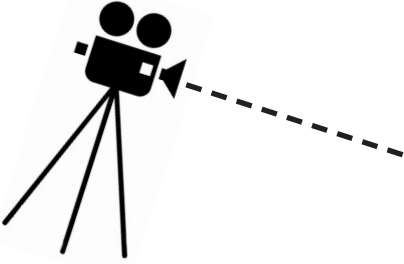
Les angles prises de vues

Les angles de prises de vues reviennent à se poser la question suivante : Comment positionne t-on la caméra?

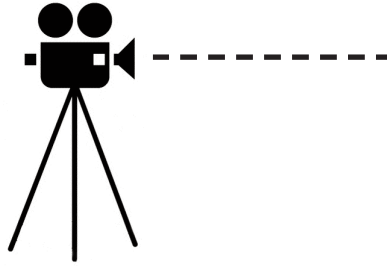
Voici les principales angles de prises de vues :

- **L'angle plat** : La caméra est en face de son sujet. Cet angle place l'objet ou la personne en situation d'égalité avec le spectateur. C'est l'angle de prise de vues le plus courant.
- **La plongée** : La caméra est placée au-dessus du sujet qu'il filme, on se dirige vers le bas. Cet angle domine le sujet filmé.
- **La contre-plongée** : La caméra est placée en-dessous de la scène à filmer, on se dirige vers le haut. Cet angle met en valeur le sujet filmé, le grandit. Il induit parfois un sentiment d'inquiétude lorsque la contre-plongée est très accentuée.

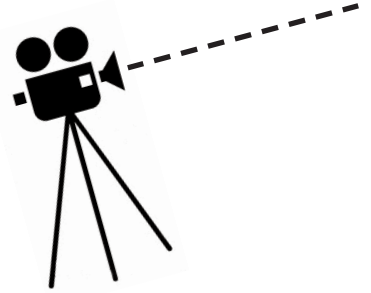
La plongée

L'angle plat

La contre-plongée

Les mouvements de caméra

Les mouvements de caméra reviennent à se poser la question suivante : Comment fait-on bouger la caméra?

Voici les principaux mouvements de caméra :

- **le plan fixe** : La caméra reste fixe.
- **le panoramique** : La caméra est posée sur un pied, elle pivote sur son axe. Le panoramique peut-être horizontal (de gauche à droite ou/et de droite à gauche), vertical (de bas en haut ou/et de haut en bas) ou les deux en même temps.
- **le travelling** : La caméra se déplace durant la prise de vues (elle est placée sur un chariot, des rails, l'épaule du cadreur, ...). Il existe le travelling avant (la caméra se rapproche du sujet filmé), le travelling arrière (la caméra s'éloigne du sujet filmé), le travelling latéral (la caméra se déplace mais pas les objets filmés) et le travelling d'accompagnement.
- **le zoom** (ou travelling optique) : La caméra ne se déplace pas, c'est l'objectif à focale variable qui est en mouvement.
- **la caméra portée** : Elle permet de créer un effet de réel déplacement.

Le montage

Le montage consiste à organiser, découper, sélectionner les différents plans tournés de sorte à donner à l'histoire le sens, le rythme, les effets voulus par le metteur en scène. C'est une étape fondamentale de la réalisation du film.

Le montage revient à se poser la question suivante : Comment passe t-on d'une image à une autre? Quelles relations de sens s'instaurent entre les images?

- **le montage cut** : passage direct d'un plan à un autre sans effet de liaison (procédé le plus simple et le plus courant)
- **le montage chronologique** : l'action est présentée dans l'ordre de son déroulement.
- **le montage alterné** : alternance de plans de deux séquences mettant en scène des actions qui se passent simultanément mais dans des lieux différents.
- **le montage court** : succession de plans très brefs.
- **le flash-back ou retour en arrière**
- **l'ellipse**
- **le champ/contre-champ**
- ...

Le raccord est l'enchaînement de deux plans. Le plus souvent, cette transition est atténuée par la bande sonore, le jeu de l'acteur, la mise en scène, ...

- **le raccord regard** : montre successivement un personnage regardant un objet puis cet objet lui-même.
- **le raccord dans le mouvement** : un mouvement commence dans un plan et se poursuit dans le plan suivant.

- **le raccord dans l'axe** : variation de l'échelle de plans entre deux plans. Par exemple, passage d'un plan moyen à un plan rapproché sur un même personnage.

- ...

Les effets de liaison sont tous les procédés de montage qui permettent de relier deux plans autrement que par une coupe franche. C'est une sorte de ponctuation "affirmée".

- **le fondu au noir** : disparition progressive de l'image qui s'évanouit dans le noir complet. L'ouverture au noir est l'effet inverse (on part du noir qui disparaît peu à peu pour laisser apparaître l'image)

- **le fondu enchaîné** : la première image disparaît progressivement tandis que la seconde apparaît en surimpression.

- **l'ouverture ou la fermeture à l'iris** : un cercle entouré de noir s'ouvre ou se ferme sur une image

- ...

La bande sonore

La bande sonore est l'ensemble des éléments que l'on entend dans un film. Elle est très importante car elle peut modifier profondément le sens que nous donnons aux images. Elle est composée par :

- **la voix et les dialogues** :

voix in (on voit et on entend le ou les personnage(s) présent(s) à l'image)

voix off (la voix que l'on entend n'est pas celle du personnage à l'écran mais celle d'un narrateur)

voix hors-champ (on entend la voix d'un personnage qui n'est pas à l'écran)

- **les bruitages** :

bruitages réalistes (attestés par l'image)

bruitages ajoutés (disproportionnés, désaccordés avec l'image pour des effets)

- **la musique**

thème musical (qui accompagne le film, lui donne une ambiance, ...)

musique attestée par l'image (on voit des musiciens à l'image et on entend leurs instruments)