

Le cinéma à l'école : pour une éducation du regard

Formation OCCE / Foix / Novembre 2014

Les composantes de l'image cinématographique

SOURCE : <http://www.centreimages.fr/vocabulaire/>

L'image cinématographique est un espace dynamique composite mis en scène par un cinéaste que le spectateur est invité à découvrir et arpenter pour en trouver le sens

▪ LE CADRE

- L'image cinématographique est une image délimitée par un cadre.
- C'est une image plane, à deux dimensions
- Qui possède une profondeur
- Le cadre de l'image délimite une portion d'espace que l'on appelle le champ.
- Ce champ se prolonge au delà des bords du cadre par le hors champs qu'il faut distinguer du hors cadre.
- Le hors champs est l'espace exclu du champ par le cadrage, et qui le prolonge imaginativement.
- Le hors cadre est par ex l'équipe le matériel, tout ce qui est hors de la diégèse

▪ LE PLAN

Polysémie du terme

- Un plan est un espace composé dans le cadre (à plat) dans le champ (la profondeur). Il faut donc toujours penser la composition à la fois en profondeur et dans le rectangle plat de l'image.
- le plan décrit la disposition des objets dans la profondeur (premier plan/ second plan / arrière plan) en fonction de leur éloignement par rapport à la caméra.
- Il sert également à distinguer différents types de cadrage (l'échelle de plan : du gros plan au plan d'ensemble)
- Il est également une durée (plan séquence)

La composition prend également en compte

- l'angle de prise de vue (plongée / contre plongée)
- la lumière (intensité, contraste, direction d'éclairage)
- la couleur (teinte, saturation, mono ou polychromie, parcours de la couleur dans le film)

▪ L'image cinéma est une image en mouvement

- tenir compte des mouvements de caméra pour décrire un plan (panoramique, travelling + zoom)

▪ Le montage

Le montage consiste en trois opérations :

- la sélection des rushes
- l'assemblage des plans dans un certain ordre
- la détermination de la longueur exacte de chaque plan et des raccords, c'est-à-dire les modalités d'enchaînement.

Le montage est une articulation

- Le montage possède une fonction d'articulation (enchaînement de 2 plans, ponctuation) avec différentes modalités d'enchaînement (cut, volets, iris, fondus) et de raccords

Le montage ordonne et définit la durée du récit

- Dans la plupart des films, le montage sert à raconter une histoire. Il détermine alors l'ordre et la durée des événements racontés. Une même histoire peut ainsi faire l'objet de récits très variés, en fonction des choix de montage opérés.
- La durée du récit est généralement inférieure à celle de l'histoire (les ellipses) ou supérieure à celle de l'histoire lorsque le montage montre plusieurs fois un même événement (ou lorsqu'on utilise un ralenti ou un arrêt sur image).
- Lorsque la durée du récit et celle de l'histoire coïncident, on parle de « film en temps réel ».
- Cette coïncidence est plus fréquente à l'échelle d'une séquence > on parle alors de plan séquence.

Le montage produit des effets plastiques, rythmiques et rhétoriques

- C'est le cas en particulier du montage parallèle qui fait apparaître des séries d'actions non simultanées, liées par un rapport symbolique (par exemple le plan d'introduction des « Temps modernes »).
- Ce rapport relève généralement de l'analogie ou de l'opposition. Le même type d'effet est parfois produit par un montage alterné.

▪ LE SON

Les catégories de son

- Paroles, bruits, musiques volume, hauteur, timbre, rythme.
- Critères spécifiques à certains sons : l'accent, la prononciation et l'intonation pour la parole ; la composition, l'instrumentation, le style, pour la musique.

Sons in, sons off, hors champ sonore

- Le statut des sons au cinéma varie en fonction de la situation de la source sonore par rapport aux images.
- On distingue les sons in, les sons hors champ, les sons off (voix off), les sons internes (la voix intérieure), le son ambiant. Le traitement acoustique des sons est déterminé par leur statut et par la perspective sonore.

Les effets de montage sonore

- Dans le cinéma sonore, le montage ne consiste pas seulement à enchaîner des images mais aussi à juxtaposer des images et des sons. Le montage audio visuel a donné naissance à une large gamme d'effets fondés sur des coïncidences ou des disjonctions : les sons correspondent généralement avec ce que montrent les images. Mais le montage peut créer des effets de disjonction spatio temporelle :
- voix off diégétique commentant des images passées
- ponts sonores entre deux séquences
- contamination des images d'une scène par le son d'une autre, en particulier dans un montage alterné.