

Images et Cinéma

FORMATION HISTOIRE DES ARTS

2015-2016

PETITE EXPERIENCE...

- Par petits groupes, imaginez une séquence de film....ou une succession d'images
- Vous découvrez un lieu potentiellement dangereux, ou effrayant...
- 30 minutes
- Remontée et analyse des productions au regard des effets souhaités.

QUELQUES APPORTS THEORIQUES

- **IMAGE FIXE.....**
- **Le cinéma est une succession, un montage d'images fixes...**
- **Des notions à connaître?????**

CADRE...

- C'est l'espace dans lequel on donne l'image à regarder. Dans notre civilisation occidentale et ce depuis la Renaissance, ce cadre est pensé comme une fenêtre par laquelle le monde est donné à voir. Ce cadre est donc majoritairement rectangulaire, horizontal ou vertical.
- Le cadre horizontal est considéré comme synonyme de calme, de distance.
- Le cadre vertical se situe plutôt du côté de la proximité et de l'action.

COMPOSITION...

- C'est l'organisation de l'espace intérieur à l'intérieur même du cadre.
- L'organisation spatiale et temporelle
- L'axe vertical découpe l'image en deux parties. La partie gauche représente le présent ou un passé proche, la partie droite, un futur proche.
- Si deux diagonales sont présentes, la diagonale de rapprochement est celle qui va du coin supérieur droit vers le coin inférieur gauche ; la diagonale d'éloignement va du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit.
- L'axe horizontal sépare ciel et terre mais aussi la zone de matérialité et la zone de spiritualité.
- L'organisation esthétique :
- L'image peut se découper selon quatre lignes situées environ au tiers de l'image, dites lignes de force : les intersections de ces lignes sont les points de force. Ils sont utilisés pour positionner les zones clés de l'image.

- Lien composition

LUMIERE...COULEURS...NOIR ET BLANC...

- Une prise de vue en noir et blanc traduit un choix esthétique ou une volonté de situer l'action dans le passé.
- En couleur, un éclairage solaire crée une sensation de naturel alors qu'un éclairage artificiel avoué théâtralise la scène.
- Un traitement pastel des couleurs nuance l'image, un contraste important ou une grande vivacité des teintes dynamise.

FLOUS...

- Le flou peut être rendu par une vitesse d'obturation lente qui donne une sensation de mouvement. C'est ce que l'on appelle le flou de filé.
- Si le sujet reste net mais que le fond de l'image est en mouvement, c'est un flou de contre filé.
- Les flous de profondeur de champ (premier plan et arrière plan flous, sujet principal net) permettent de détacher le sujet de son environnement. Si au contraire, tout l'espace photographié est net, on inclut le sujet dans son espace.

- Lien netteté

ANGLE DE PRISE DE VUE...

- Une prise de vue de niveau est synonyme d'objectivité (équivalente au regard du spectateur).
- En plongée (appareil placé au-dessus), le sujet est écrasé alors qu'il prend plus d'importance en contre-plongée (appareil placé en-dessous).

- Lien points de vue

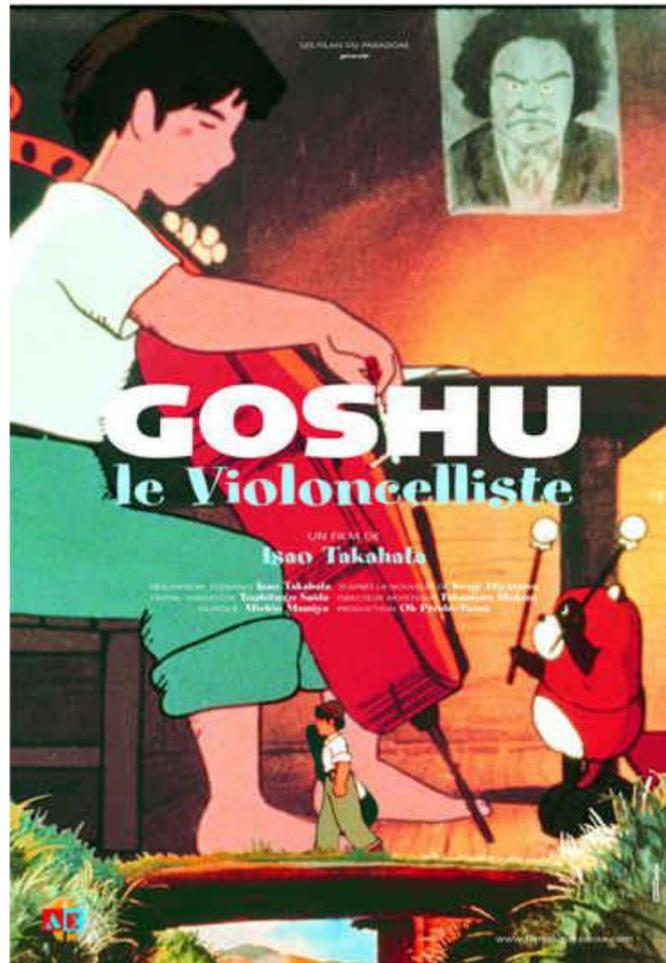
ECHELLE DE PLANS...

- Plan général (PG) : paysage
- Plan d'ensemble (PE) : le personnage dans son environnement
- Plan moyen (PM) : le personnage en pied
- Plan américain (PA) : le personnage coupé entre le genou et la taille
- Plan rapproché (PR) : le personnage coupé entre la taille et la poitrine
- Gros plan (GP) : visage
- Très gros plan (TGP) : détail du visage

- Le plan général et le plan d'ensemble ont une valeur descriptive, les plans moyen , américain et rapproché ont une valeur narrative et les gros et très gros plans, une valeur psychologique.

- Lien plans

GOSHU...

- **Film d'animation de Isao TAKAHATA**
- **Japon, 1981. Durée : 1h03.**
- **d'après une nouvelle de Kenji Miyazaka.**
- **Musique : Sixième symphonie de Beethoven.**
- **L'HISTOIRE :**
- Jeune violoncelliste, Goshu se produit dans une petite formation municipale. Mais chef d'orchestre et ses camarades se moquent de manque d'expérience musicale.
- Goshu décide alors de mettre les bouchées doubles pour travailler ses partitions, seul, la nuit.
- De nombreux petits animaux viennent alors l'encourager et même le conseiller dans sa tâche solitaire.

PLAN D'ENSEMBLE

PLAN GENERAL

PLAN MOYEN

PLAN AMERICAIN

PLAN RAPPROCHE

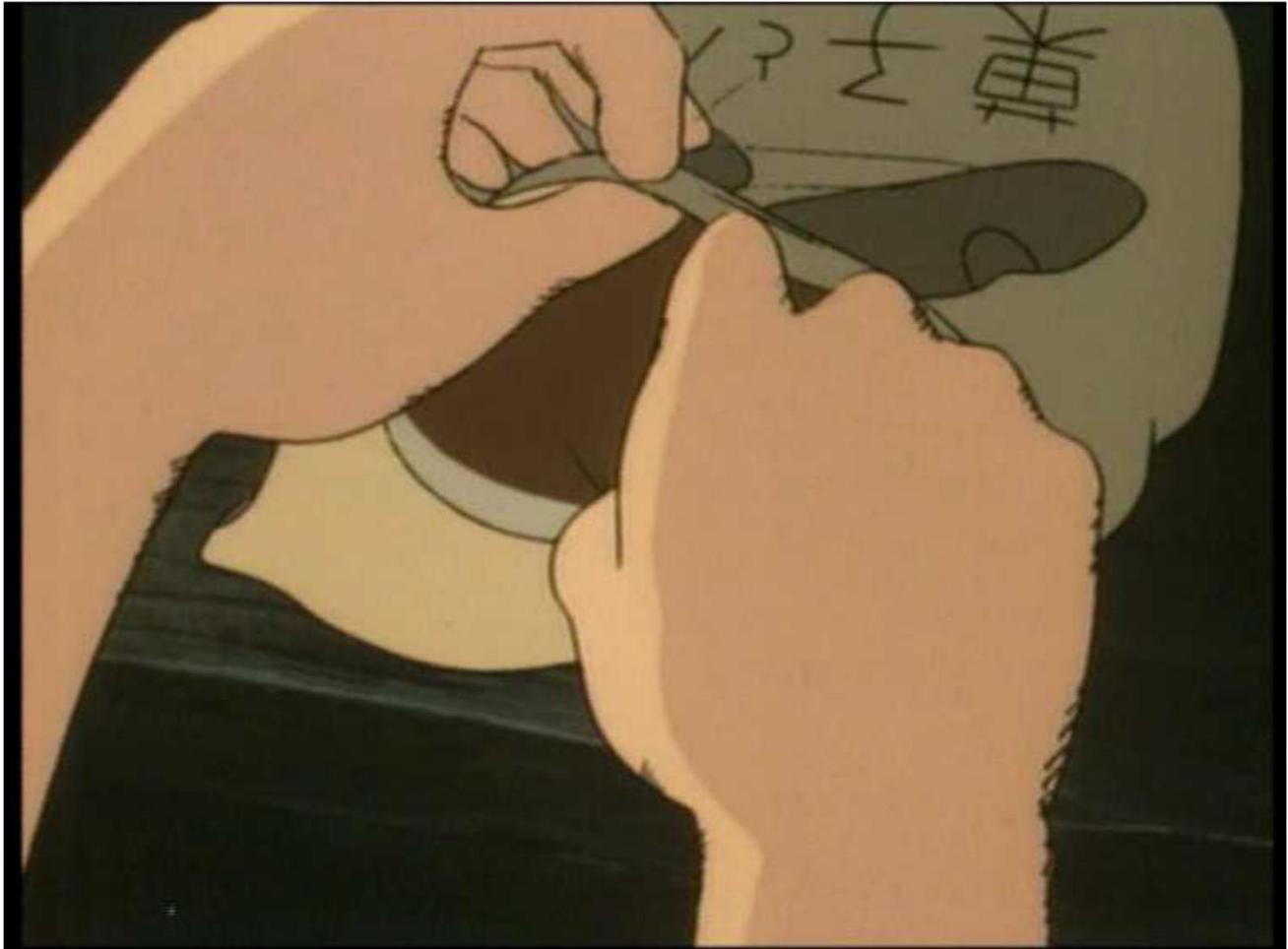
GROS PLAN

TRES GROS PLAN

TRES GROS PLAN 2

CHAMP

CONTRE CHAMP

ANGLE DE VUE : PLONGEE

ANGLE DE VUE : CONTRE PLONGEE

CADRE...HORS CADRE...

- L'espace de l'image est donné à voir dans ce cadre. L'espace autour de ce cadre est appelé hors cadre et il participe à la construction de sens de l'image. Ce hors cadre peut être de plusieurs types :
- Le support même de l'image (type de papier, support d'affichage...)
- Le texte accompagnant l'image (légendes, commentaires, articles ...)
- Une autre image qui associée à la première en modifie le sens

CHAMP...HORS CHAMP...

- Le champ est l'espace du « réel » choisi par le cadreur. L'espace environnant mais non vu dans l'image est appelé hors-champ. Divers indices peuvent aider à le construire mentalement (regard, son...) et produire du sens.

FOCALISATION ...(caméra)

- L'image apparaît comme vue par le regard d'un personnage (focalisation interne) : on utilise certains effets - angles de prise de vue, flous, cachés, tremblants, déplacements rapides, raccords par le regard...
- L'image n'est pas ancrée dans le regard d'un personnage (focalisation zéro). Dans ce cas, on montre la scène en faisant oublier la caméra ou bien la caméra emprunte le point de vue du narrateur qui intervient en tant que tel (on utilise plongées, contre-plongées, décadrages...)

- Quelques exercices (format ...)

CE QUI CARACTERISE L'IMAGE ANIMEE...LE CINEMA

- Il convient de se demander ce qui fait la spécificité de l'image animée. Au sens strict, c'est une image en mouvement. Mais ce mouvement n'est qu'une illusion produite par l'association de plusieurs images fixes. En réalité, fixe ou animée, l'image est la même.

MOUVEMENT

- **Travelling**
Déplacement de la caméra au cours de la prise de vue : se rapprocher, s'éloigner, contourner, suivre
- **Panoramique**
Mouvement horizontal ou de rotation.
- **Zoom avant**
Effet de rapprochement.
- **Zoom arrière**
Effet d'éloignement.

SON...

- Comprendre comment un son enrichit de manière expressive et informative une image , met en rapport toutes les composantes qui font sens dans l'image afin de la comprendre.
- En effet, le son entre en résonance avec les images et amplifie leur tonalité. Mais les élèves auront encore des difficultés à expliciter et à prendre conscience de cette différence.
- Par le guidage et l'expérience, les élèves vont progressivement faire émerger la spécificité sonore avec ses trois spécificités : la voix, les bruits, la musique.

- La voix et les dialogues participent à la narration
- Les bruits portent le réel représenté
- La musique prend en charge les émotions

- Dans une étape suivante ou selon le niveau de classe, on peut faire remarquer que la fonction de la musique n'est pas fixe. Elle peut :
- Participer à l'action
- Suggérer des bruits
- Suggérer une ambiance sonore
- Donner des indications temporelles
- Ponctuer la narration
- Assurer le lien entre deux images
- ...

GOSHU ET LA SYMPHONIE PASTORALE...(séquence)

LE MONTAGE...3 opérations

- Sélectionner parmi toutes les prises de vues (rushes) les plans que l'on va utiliser.
- Assembler les plans dans un certain ordre
- Déterminer la longueur exacte de chaque plan et les raccords entre ces plans, c'est-à-dire les enchaînements
 - ➔ Le montage c'est l'articulation, avec des coupures franches, des volets, des fondus...et des raccords (jonction entre deux plans au montage)

LE MONTAGE c'est aussi...Ordonner un récit

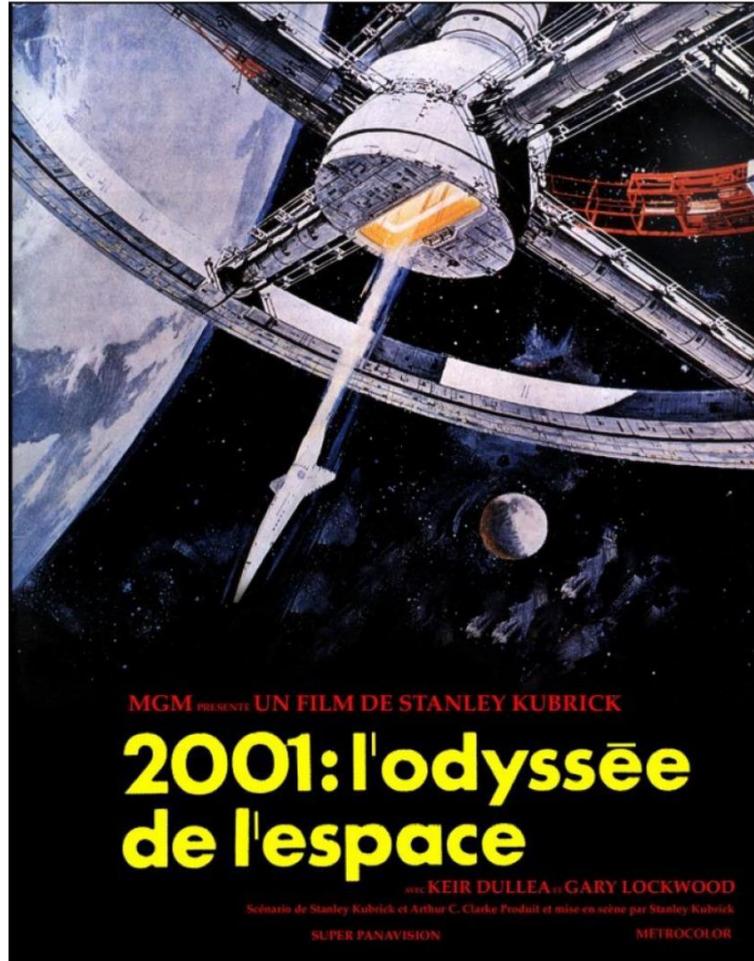
- Le montage sert à raconter une histoire. Il détermine l'ordre et la durée des événements racontés.
- 3 possibilités :
 1. Un récit chronologique
 2. Des flash backs
 3. Des flash forwards

- La durée du récit est généralement inférieure à celle de l'histoire à cause des ellipses.
- Mais la durée du récit peut-être supérieure à l'histoire lorsque le montage montre plusieurs fois un même événement, ou quand on utilise ralenti ou arrêt sur image.

ETUDE DE CAS

<http://www.centreimages.fr/vocabulaire/index.html>

- Le montage : enchaîner deux plans – champ / contre champ

MGM présente UN FILM DE STANLEY KUBRICK

2001: l'odyssée de l'espace

avec KEIR DULLEA et GARY LOCKWOOD

Scénario de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke Produit et mis en scène par Stanley Kubrick

SUPER PANAVISION

METROCOLOR

2001 ODYSSEE DE L'ESPACE

Stanley Kubrick – 1968 – Science fiction

■ SYNOPSIS

A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme du "Beau Danube Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois plus tard, les astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du *Discovery*. Les deux hommes vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de parole. Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d'inquiétude : à quoi rime cette mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

2001 ODYSSEE DE L'ESPACE

Stanley Kubrick

ANALYSE DE CET EXTRAIT

4 parties

- Les plans...les 4 parties
- La musique – Strauss
- Les effets
- Plusieurs types de temps
- Des références Nietzsche
- ..

Pour aller plus loin...

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT – 1967 – Jacques Demy – Agnès Varda – Comédie musicale

- Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

... A QUOI PENSER POUR ANALYSER ??

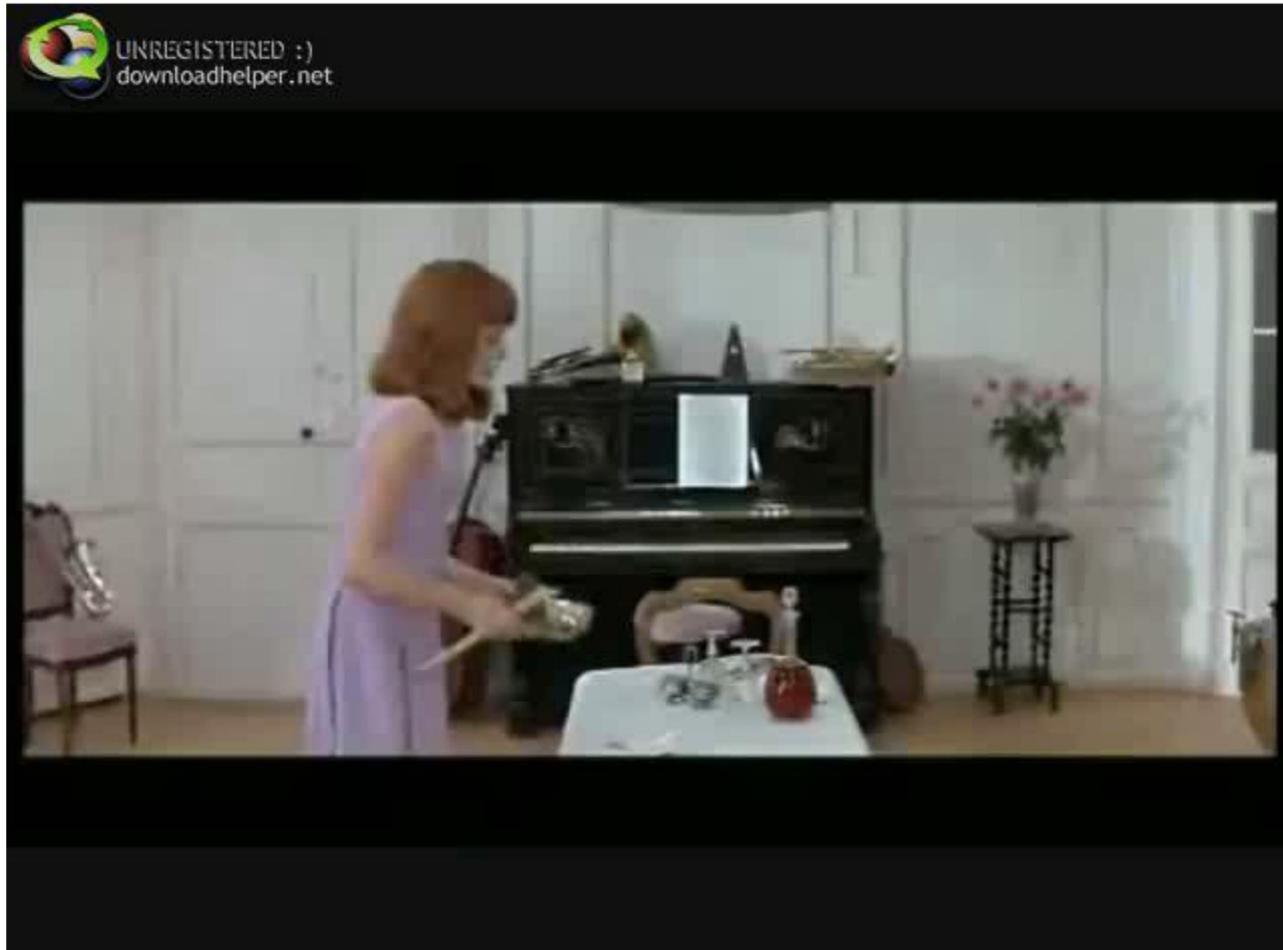
■

Un extrait...

Watch_Video_Les_Demoiselles_de_Rochefort_YouTube_at_blinkx.wmv

Un autre extrait...

EXPERIMENTATION

- En reprenant la même thématique que ce matin, en groupe, utilisez vos connaissances pour produire un court métrage ou une succession d'images...