

CINÉFÊTE 18

FRANZÖSISCHES
JUGENDFILMFESTIVAL

LE PETIT LEXIQUE DU CINÉMA

Dossier réalisé par Alice Mennesson

1 QUELQUES DEFINITIONS POUR COMMENCER

La séquence (Sequenz) est un groupe de plans qui forment un ensemble narratif. On peut comparer la séquence à l'acte d'une pièce de théâtre ou au chapitre d'un roman.

La scène (Szene) est un groupe de plans qui forment une unité de sens. Elle se déroule dans un même lieu (que l'on retrouve dans chaque plan de la scène).

Le plan (Einstellung) est la plus petite unité du film. Un plan commence au début d'une prise (Aufnahme) et s'arrête à la fin de la prise.

Le champ (Bildfeld) est la partie de l'espace visible à l'écran.

Le hors-champ (außerhalb des Bildausschnittes) est la partie de l'espace qui n'est pas visible à l'écran.

2 L'ECHELLE DES PLANS (EINSTELLUNGSGRÖSSE)

Voici les six plans les plus importants :

<p>PLAN D'ENSEMBLE / Panorama / Weit</p> 	<p>PLAN DE DEMI-ENSEMBLE / Totale</p> 	<p>PLAN MOYEN / Halbtotale</p>
<p>PLAN RAPPROCHÉ / Nahaufnahme</p> 	<p>GROS PLAN / Großaufnahme</p> 	<p>TRÈS GROS PLAN / Detailaufnahme</p>

La valeur des plans

Le plan de grand ensemble montre un lieu ou un paysage. Les personnages ne peuvent pas être identifiés. Il sert à localiser l'action au début d'un film ou d'une séquence.

Le plan d'ensemble montre aussi un lieu ou un paysage mais le personnage est visible.

Le spectateur peut identifier le personnage et le lieu où il se trouve.

Le plan de demi-ensemble montre le personnage dans un lieu précis. Le décor devient ici secondaire.

Le plan moyen cadre le personnage des pieds jusqu'à la tête. Il met en valeur le personnage.

Le plan américain et le plan italien (amerikanische und halbnaher Einstellung) sont des plans utilisés dans les westerns. Le premier cadre le personnage de la tête aux genoux. Le second cadre le personnage de la tête aux cuisses. Ils mettent en valeur les gestes du personnage.

Le plan rapproché cadre le personnage soit de la tête à la taille, soit de la tête aux épaules. Il permet de faire un portrait du personnage.

Le gros plan cadre la tête et le visage d'un personnage. Il permet de montrer les pensées du personnage.

Le très gros plan ou un insert montre un détail important (un geste, un objet ou une partie du corps).

3 LES PERSPECTIVES

UNE PLONGÉE / Vogelperspektive

UNE CONTRE-PLONGÉE / Froschperspektive

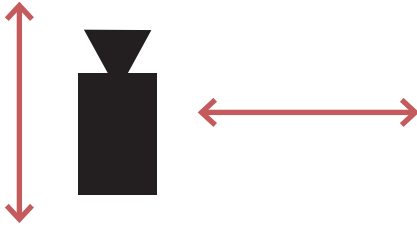

La plongée est lorsque la caméra est placée au-dessus du sujet filmé. Elle permet de donner une impression de hauteur, de petitesse et de domination du sujet.

La contre-plongée est une image où la caméra est placée en-dessous du sujet filmé. Elle donne l'impression que le sujet est plus grand, qu'il domine l'image.

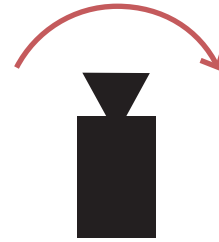
4 LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA

UN TRAVELLING / Kamerafahrt

La caméra est totalement mobile. Elle peut se déplacer de haut en bas (ou inversement), c'est un **travelling avant-arrière** ou de gauche à droite (ou inversement), c'est un **travelling latéral**. Ce mouvement permet d'attirer l'attention sur quelque chose ou de suivre l'action d'un personnage.

UN PANORAMIQUE / Kameranachwenk

La caméra est sur un **ped fixe** et elle **pivote sur cet axe à l'horizontale ou à la verticale**. Ce mouvement de caméra permet d'observer un décor, un paysage ou une un groupe de personnes. Il est souvent descriptif lorsqu'il suit le mouvement d'un personnage.

Le zoom n'est pas un mouvement de caméra, car ce n'est pas la caméra qui bouge pendant le zoom. C'est un mouvement optique qui permet de s'approcher du sujet (zoom avant) ou de s'en éloigner (zoom arrière). Il est utilisé pour montrer un détail.

5 LE MONTAGE (SCHNITT)

C'est la manière dont les images vont être raccordées entre elles.

Le cut (Schnitt)

C'est la juxtaposition de deux plans. On passe simplement du plan A au plan B.

Le fondu : il y a trois sortes de fondus pour raccorder des images entre elles.

- Le fondu enchaîné (Überblendung)

C'est la superposition de deux plans : à la fin du plan A, le plan B vient se superposer dessus. Le fondu enchaîné est souvent utilisé pour marquer un saut dans le temps (une ellipse ou un flash-back) ou le début du rêve d'un personnage.

- Le fondu au noir ou au blanc (Abblende aus / in Schwarz oder Weiß). Pour le premier, l'image devient plus ou moins rapidement noire. Pour le second, l'image devient plus ou moins rapidement blanche. Ils sont souvent utilisés pour faire une transition entre deux scènes, marquer une ellipse ou un changement de lieu.
- La fermeture ou l'ouverture à l'iris (Irisblende)

Soit un cercle se forme sur les bords de l'image et va se rétrécir jusqu'à ce que l'image devienne noire. Ou à l'inverse, un point au centre d'une image noire va s'agrandir et laisser apparaître une image.

6 LE CHAMP ET LE CONTRECHAMP (SCHUSS-GEGENSCHUSS)

Le montage en champ-contrechamp permet de refléter à l'écran l'échange entre deux personnes lors d'un dialogue. Le premier plan montre les deux interlocuteurs, puis une suite de plans successifs donne à voir le point de vue de chaque interlocuteur.

LE CHAMP

LE CONTRECHAMP

7 LE SON

La bande-son (Tonspur), c'est l'ensemble des sons d'un film. Elle se compose de la voix, des bruits et de la musique.

Les trois sources de son au cinéma :

LE IN / ON	LE IN HORS-CHAMP	LE OFF / OFF
<p>La source du son est visible à l'image.</p> <p>Exemple : un personnage qui parle, un poste de radio, etc. que l'on voit à l'image.</p>	<p>La source du son n'est pas visible à l'image mais située juste à côté (dans la partie non visible à l'image : le hors-champ).</p> <p>Exemple : deux personnes parlent mais l'une d'elle ne sera pas visible.</p>	<p>La source du son est invisible. Le son a été rajouté plus tard au montage.</p> <p>Exemple : de la musique qui accompagne l'action d'un personnage, une voix-off qui raconte l'histoire, etc.</p>