

Analyser une séquence filmique

Le **septième art** (*el séptimo arte*) combine l'image mobile (*imagen móvil* ≠ *imagen fija*) et le son (*el sonido*). Lors d'une projection intégrale, tous les éléments ne sont pas perçus consciemment mais lorsqu'on analyse une séquence filmique (*secuencia* = *serie de planos que constituyen una unidad*), il faut prêter attention à toutes les composantes qui contribuent à créer le sens et l'effet.

En fonction du genre, du public et des objectifs visés ou des effets recherchés, le cinéaste (*el director de cine*) choisit différents outils empruntés à la photographie, à la musique, à la rhétorique, etc. et, pour les œuvres les plus récentes, aux techniques numériques (*digital*).

- Lors d'une **première projection en continu de la séquence**, on recueille les premières impressions qui permettent de déterminer...

...le type de film – *el tipo de película*

la película de ficción

– *el drama*

– *la comedia (romántica)*

– *la película de acción, policiaca, de ciencia ficción, de aventuras, del oeste, de espionaje*

el documental

el biopic (película biográfica)

...le contexte – *el contexto: tiempo y espacio*

la película histórica, el entorno urbano/rural, la región geográfica, etc.

...les éléments essentiels de la trame narrative – *el hilo dramático: personajes, ambiente, acción*

el nudo dramático, le nœud dramatique – el desenlace, le dénouement

- On fait l'**analyse de la séquence, plan par plan** (*plano por plano*) sur des images fixes, en observant...

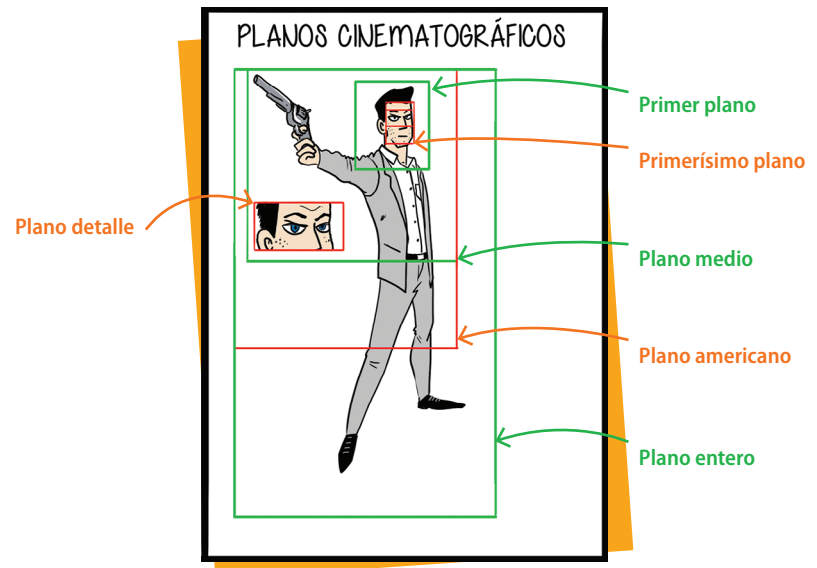
...le **cadrage** (*el encuadre*) qui donne une vision plus ou moins précise de la scène (gros plan = émotions d'un personnage ; plan général = contexte d'une séquence).

...le **point de vue** (*el punto de vista, la focalización*) qui est déterminé par la position de la caméra (*la cámara*) par rapport aux sujets filmés :

– externe ≠ interne (*externo* ≠ *interno*) ;

– plongée (caméra inclinée vers le bas) ≠ contreplongée (caméra inclinée vers le haut) : *picado* ≠ *contrapicado*.

Le point de vue de la caméra détermine, comme pour un narrateur, la position du spectateur par rapport à la scène : par exemple, la plongée permet de dominer un personnage ou une scène ; avec la contre-plongée, le personnage domine la caméra, celui-ci semble dominant ou menaçant. Avec le contre-champ (*el contraplano*), le spectateur adopte le point de vue du personnage. Avec un point de vue interne, le spectateur est plongé au cœur de l'action.

...la composition plastique – *la composición plástica*

los colores fríos o cálidos, las formas, las líneas geométricas, las zonas de sombra y de luz, los contornos nítidos/borrosos, etc.

...les éléments non spécifiques – *los elementos no específicos*

– les décors – *el decorado interior/ exterior, natural, real/ fabricado, etc.* ;

– l'éclairage – *la luz natural/ artificial, intensa/ tenue, suave, etc.*

– les acteurs / les personnages – *los actores / los personajes*. Il faut observer : les costumes (*el vestuario*), les caractéristiques physiques (*las características físicas*), les attitudes (*las posturas*), les regards (*las miradas*), etc.

- On reprend la **succession d'images en mouvement (la séquence)**.
 - le lien et les ruptures peuvent être faits par la bande son (*banda sonora*) : musique (*música*), voix (*voces*), dialogues (*diálogos*), bruits (*ruidos*).
 - le montage – *el montaje* : la transition d'une séquence à une autre peut être effectuée par un fondu enchaîné où l'image disparaît et apparaît en superposition progressivement (*fundido encadenado = transición suave*) ou, au contraire, par un fondu au noir (*fundido en negro = corte en seco*). Les plans peuvent être plus ou moins longs.

- le fil narratif peut être continu (*continuo*) ou entrecoupé par des ellipses (*elipsis = coupure d'un laps de temps*) ou par des flash-back (*flash-back = retour en arrière*).
- les mouvements de caméra qui créent des changements de point de vue (*travelling de avance/ lateral/ de retroceso/ vertical, panorámica, zoom, etc.*) doivent être analysés. Le passage d'un plan général à un gros plan sur un visage par exemple suggère l'entrée dans la psychologie du personnage.

► Tous ces éléments contribuent à créer l'ambiance (*el ambiente*), le rythme (*el ritmo*) et le sens (*el sentido*) du film.

El rodaje de una escena

Una toma (une prise)

Un plano general

