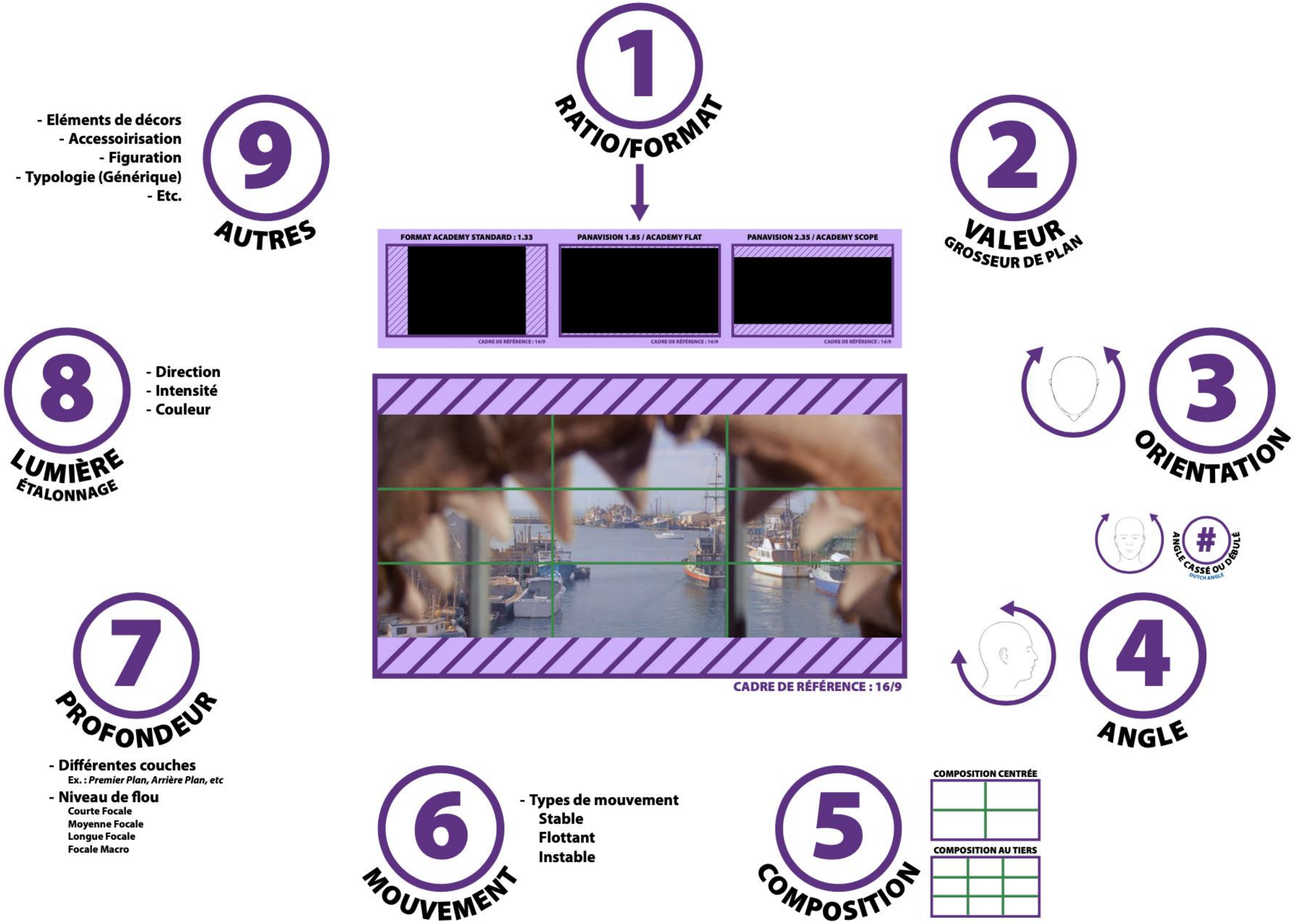
Lycéens et apprentis au cinéma
Académie de Dijon

Outils d’analyse :
les bases de l’analyse d’images
au cinéma

DÉCRIRE UN PLAN



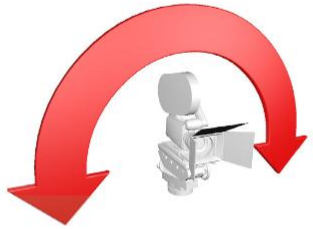
LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA

PANORAMIQUE HORIZONTAL
PAN SHOT

Ce panoramique (Pano) déplace la caméra horizontalement sur un axe central. La caméra reste immobile, mais la direction vers laquelle elle est tournée change. Il peut être utilisé pour suivre un personnage en mouvement ou pour faire entrer davantage de personnes dans un cadre.

PANORAMIQUE VERTICAL
TILT SHOT

Ce panoramique (Pano) déplace la caméra verticalement sur un axe central. Un pano vertical lent vers le haut peut être très efficace pour faire paraître un sujet plus grand ou plus important, tandis qu'un pano vertical vers le bas a l'effet inverse.



DÉBULLAGE/ROLL SHOT
ROLL SHOT

Le débullage de caméra est un mouvement de caméra rotatif qui fait pivoter la caméra sur le côté, sur son axe long. On utilise un débulleur (Dutch head) pour obtenir ce mouvement. Les débullage peuvent être vertigineux et peu naturels. C'est pourquoi les cinéastes l'utilisent pour désorienter le public ou créer un malaise.

ZOOM OPTIQUE
ZOOM IN/OUT

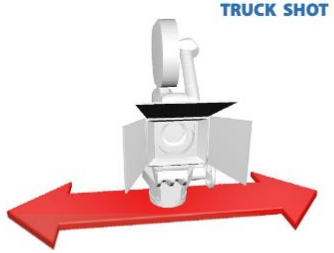
Le zoom optique donne l'impression de se rapprocher (courte focale vers longue) ou de s'éloigner (longue focale vers courte focale) du sujet. Il peut être utilisé pour grossir un point focal dans le cadre, mais d'autres mouvements, tels qu'un travelling, sont une façon plus naturelle de montrer le mouvement.

REPRISE DE POINT
RACK FOCUS

La reprise de point fait varier la mise au point au milieu du plan afin de déplacer l'attention du spectateur vers une partie différente du cadre. Par exemple, on commence une scène en se concentrant sur un personnage au premier plan, il peut faire une mise au point à mi-parcours pour que le personnage devienne flou et qu'un objet important à l'arrière-plan devienne clair.

TRAVELLING AVANT/ARRIÈRE
DOLLY IN/OUT SHOT

Lors d'une prise de vue en travelling, une caméra montée sur rails se rapproche ou s'éloigne du sujet. Contrairement à un zoom, le monde autour du sujet se déplace avec l'appareil photo. Un travelling vers le sujet crée une intimité. Plus de mouvements saccadés de la caméra épaule grâce à une piste de mouvement fluide.

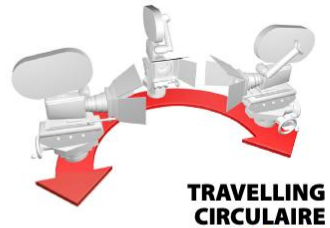


TRAVELLING LATÉRAL
TRUCK SHOT

Similaire au Travelling Avant/ Arrière, le travelling latéral implique le déplacement d'une caméra montée sur rail le long d'une trajectoire horizontale fixe. Souvent utilisé pour suivre des personnages en action. Débarrassez-vous des mouvements saccadés comme la caméra épaule grâce à une piste de mouvement fluide.

TRAVELLING ASCENDANT/ DESCENDANT
PEDESTAL/CRANE/BOOM/JIB SHOT

C'est un genre de travelling qui consiste à déplacer la caméra vers le haut (ascendant) ou vers le bas (descendant) par rapport à un sujet. Il diffère du panoramique vertical dans la mesure où c'est l'ensemble de la caméra qui monte ou descend, et non uniquement l'angle d'inclinaison de la caméra seul.



TRAVELLING CIRCULAIRE
ARC SHOT

Utilisant des rails ou un tracé circulaire, ce mouvement sert souvent à mettre en valeur un sujet ou à révéler un élément de la scène au spectateur.

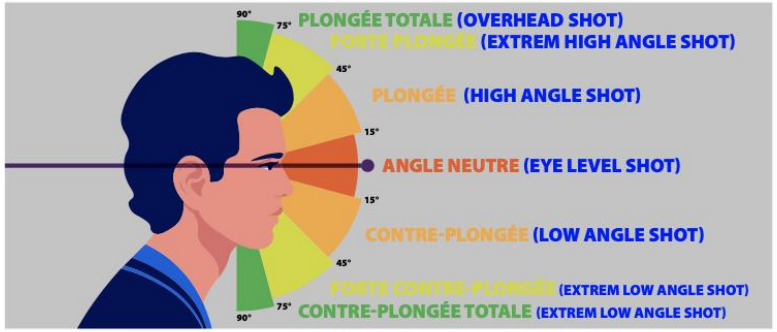
TRAVELLING COMPENSÉ
DOLLY ZOOM

Cet effet est réalisé grâce à la combinaison de deux mouvements : un traveling de la caméra compensé par un zoom. Si on choisit le travelling arrière, on fera un zoom avant pour que notre sujet garde la même valeur de plan. Cela aura pour effet de compresser la perspective. Dans le cas d'un travelling avant, on compensera avec un zoom arrière ce qui allongera la perspective.

TRAVELLING MIXTE OU DE SUIVI
TRACKING SHOT

Les travellings de suivi suivent généralement les acteurs tout au long d'une scène. C'est un excellent moyen de montrer les acteurs se déplaçant d'un endroit à l'autre. Les travellings peuvent être réalisés sur des rails de travelling ou avec une alternative telle que le Steadycam, la Camera Épaule, un Drone ou un Gyrostabilisateur. Ce mouvement complexe à mettre en œuvre relève d'une volonté de créer une empathie forte avec un protagoniste.

LES ANGLES/HAUTEURS DE CAMÉRA



TERMINOLOGIES DE BASE

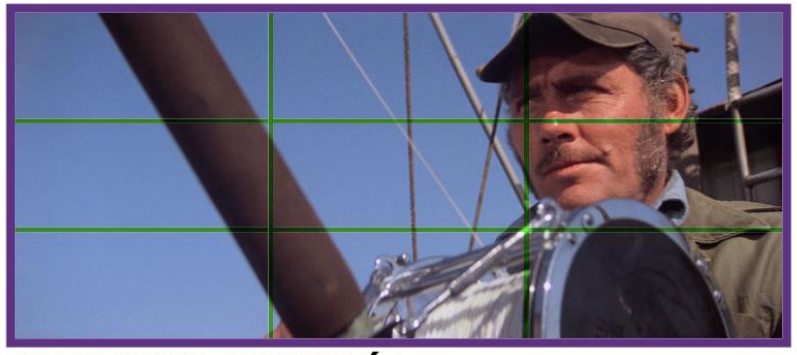
Les angles neutres proposent une vision sur votre protagoniste sans affect. Les plongées mettent votre protagoniste en difficulté ou soulignent que la situation le domine (perversion, obsession, etc.). Les contre-plongées subliment votre protagoniste ou souligne que la situation exacerbe ses sens.

PLAN EN PLONGÉE

Le bateau coule et Brody est maintenant à la merci du requin. Le choix d'angle souligne ici l'aspect désespéré de la situation.

PLAN EN PLONGÉE TOTALE

Le chef Brody est ici écrasé par la situation et surtout par Quint qui par cette amorce omniprésente impose sa maitrise du milieu qui terrifie Brody.



PLAN EN CONTRE-PLONGÉE

Ici Quint soupçonne que le requin qu'il traque est au bout de sa ligne. Cette situation est excitante pour Quint. Le plan sublime ici son instinct de chasseur.

PLAN EN FORTE CONTRE-PLONGÉE

En accentuant ici la contre-plongée et en resserrant le plan, Steven Spielberg sublime encore davantage l'instinct de Quint, mais ce plan vient aussi souligner encore plus sa peur naissante.

PLAN EN CONTRE-PLONGÉE TOTALE

Du haut de la hune, Quint scrute l'océan à la recherche du requin. Ici, la contre-plongée totale vient donner une dimension presque divine au chasseur qui culmine vers les cieux telle une incarnation d'Icare et qui comme ce dernier finira par être happé par sa propre arrogance.