

Comment analyser une œuvre cinématographique ?

L'analyse filmique vise à dégager le **sens** d'une œuvre ou d'un extrait. Pour cela, il faut avoir certaines connaissances techniques d'analyse, mais avant tout, partir de vos **impressions** de spectateur.

I SITUER LE FILM ET LA SÉQUENCE

- **Présenter le film** : titre, réalisateur, nationalité, date de sortie, genre (film policier, comique, western, comédie musicale, fantastique, science-fiction, mélodrame...) et nature (film noir et blanc/couleur, muet/parlant...)
- Connaître le **réalisateur** et les éléments de sa vie en rapport avec le film.
- Faire le **synopsis** du film (résumer l'histoire).
- Connaître le **contexte historique** : le film est-il en rapport avec des événements historiques ?
- Si le film appartient à un **mouvement artistique** ou s'en démarque (**expressionnisme**, **symbolisme**, burlesque, Nouvelle Vague...), être capable de le définir.
- Vous ne pouvez pas présenter à l'oral un film entier. Il faut donc **choisir une séquence** de quelques minutes. Elle doit être en lien avec l'une des six thématiques du programme (voir Fiche 1). Elle doit avoir une unité et représenter un moment important du film.

II CONNAÎTRE LE VOCABULAIRE DE L'ANALYSE FILMIQUE

- Le **film** est constitué de plusieurs séquences. Une **séquence** forme une unité autour d'une action ou d'une idée principale.
- Le **plan** est le morceau de film situé entre le début et la fin d'enregistrement de la caméra.
- Le **montage** en studio permet de couper, d'assembler les différents plans et d'y insérer la **bande-son**.
- **L'échelle de plan** indique si l'on est proche ou non du sujet filmé : (très) gros plan, plan rapproché, plan moyen, plan général.
- Le **champ** est ce qui se trouve dans le cadre de l'objectif. Tout ce qui se trouve **hors-champ** n'est pas dans le cadre. La figure de montage du **champ/contrechamp** permet de montrer en alternance deux personnes (ou objets, ou paysages) face à face.
- Les différents **raccords de plan** au montage et leur **rythme** ont une importance : une succession rapide de plans en **coupe franche** (les

plans sont montés sans lien apparent) ne fait pas le même effet qu'un **fondu enchaîné** (les plans se suivent en se superposant).

- Les **mouvements de caméra** : lors d'un **plan fixe**, la caméra ne bouge pas ; un **travelling** est un mouvement de la caméra. Lors d'un **zoom**, la caméra ne bouge pas mais l'objectif grossit ce qui est filmé.

- La **plongée** est l'orientation de la caméra vers le bas. La **contre-plongée** est l'orientation de la caméra vers le haut.

III DÉCRIRE ET ANALYSER LA SÉQUENCE

Trois questions essentielles doivent vous guider : Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

- **Quoi ?** Vous décrivez la séquence, l'idée centrale : Que raconte-t-elle ? À quel moment du film est-elle située ? Entraîne-t-elle des modifications dans le cours de l'histoire ? Y a-t-il un contraste avec la séquence qui précède ou qui suit ?

- **Comment ?** Comment est-ce filmé ? Avec quelles techniques, quels mouvements de caméra, quels cadrages ? Quel rôle joue la musique, s'il y en a ? Quel est le jeu des acteurs (exagéré, en retenue) ? Le dialogue est-il important ? Qu'est-ce qui est montré ou au contraire caché ?

- **Pourquoi ?** Le réalisateur utilise certaines techniques dans un but précis qu'il faut découvrir (ex : Pourquoi ce gros plan ? Pour accentuer l'effet de peur sur le visage).

- Tout a de l'importance et le réalisateur fait des choix précis pour viser un **effet**. Aussi, partez de vos **impressions**. Quelles émotions ressentez-vous ? Pourquoi, grâce à quoi ? (ex : J'ai peur, comment le réalisateur a-t-il fait pour que j'aie peur ?) La description de techniques doit toujours être liée à l'effet qui en découle (ex : si le réalisateur a choisi de filmer en contre-plongée, c'est pour donner un air impressionnant à l'objet filmé. Voir Fiche 28).

IV ÉLARGIR LA RÉFLEXION

- Il faut se demander **ce que l'artiste a voulu exprimer**, en quoi cette séquence illustre une idée que l'artiste veut défendre.

- C'est aussi le moment de relier cette séquence à une **problématique** plus large, liée à la thématique choisie. Par exemple, le film de Kubrick (Fiche 17) dénonce le pouvoir des généraux et l'injustice de la guerre.

- Enfin, il faut montrer la **portée historique et artistique du film** : ce qu'il a apporté à la société, ce qu'il a changé dans l'histoire du cinéma.

- Terminez en **expliquant votre choix** : pourquoi ce film vous a marqué, plu ou déplu, pourquoi vous l'avez choisi.

- Donnez des arguments précis.