

UNIL / CHUV

EXPOSITION « PAS DE PANIQUE! »

14.09.2016 - 23.04.2017

BOÎTE À OUTILS

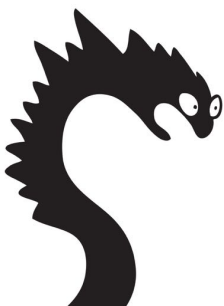
POUR ANALYSER LES STRATÉGIES QUE LE CINÉMA UTILISE POUR GÉNÉRER LA PEUR

FILMS ANALYSÉS PENDANT L'ATELIER « FRISSONS AU CINÉMA » :

- « LA GUERRE DES ÉTOILES », 1977, DE GEORGE LUCAS
- « LES NOUVEAUX HÉROS », 2014, DE DON HALL & CHRIS WILLIAMS

UN ATELIER CONÇU ET ANIMÉ
PAR LE CENTRE D'ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES DE L'UNIL

WWW.MUSEEDELAMAIN.CH

SOMMAIRE

COMMENT ANALYSER UN FILM ?

P.2

P.4

P.5

P.6

1. ANALYSER L'HISTOIRE

QUE VOIT LE SPECTATEUR ?

Il y a plusieurs manières de raconter une histoire dans un film. Le réalisateur, celui qui crée le film, fait le choix d'utiliser différents points de vue.

Parfois, il nous montre ce que voit le personnage et d'autres fois, il nous montre des éléments que nous seuls pouvons voir ! Ce procédé s'appelle la focalisation spectatorielle.

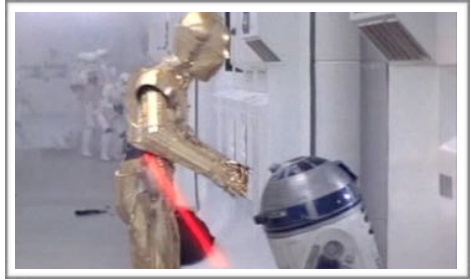
Dans cet exemple, on voit à gauche ce que le personnage voit également. A droite, le réalisateur zoome derrière les personnages : le spectateur observe ce que les personnages n'ont pas encore vu !

Ici, les personnages sont à l'intérieur du vaisseau. Ils ne voient pas à l'extérieur. Le réalisateur nous montre dans l'image de droite ce qu'il se passe à l'extérieur du vaisseau : cette information nous est réservée.

QUI SONT LES PERSONNAGES ?

De manière générale, les personnages des films ont des **caractéristiques particulières**. Il est souvent facile de différencier un personnage « gentil » d'un personnage « méchant » grâce à son physique et à sa forme.

Dans ces deux premiers exemples, les réalisateurs ont conçu les personnages avec une forme et un caractère qui inspire la gentillesse et l'humour. Ils sont : ronds, blancs, maladroits, hésitants, etc.

Ces deux personnages « méchants » sont reconnaissables car ils sont : menaçants, sûrs d'eux, sombres, masqués, etc.

2. ANALYSER LA MISE EN SCÈNE

COMMENT JOUENT LES PERSONNAGES ?

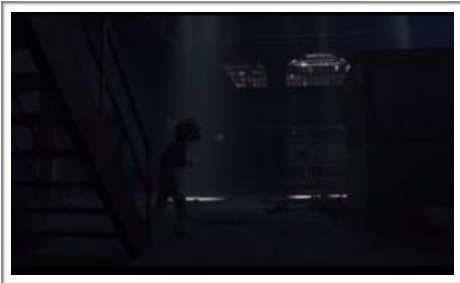

Le réalisateur raconte l'histoire du film grâce à la mise en scène. Dans un premier temps, le **jeu des acteurs** aide à créer une histoire et une ambiance.

Ici, on voit dans le regard des personnages que quelque chose se passe ! L'attente ou la surprise permet de créer du suspens.

Que va-t-il se passer ensuite...?

DANS QUELLE ATMOSPHÈRE SE DÉROULE LE FILM ?

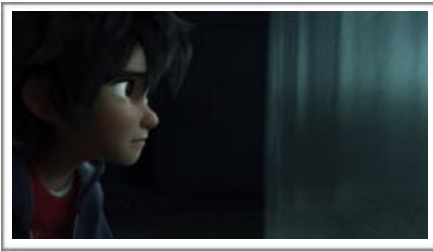
Les **décors** et l'environnement des personnages participent à faire ressentir au spectateur une certaine atmosphère. Dans les deux films, on voit les personnages courir dans le noir ou dans la brume. Cela fait monter le suspens !

3. ANALYSER LES TECHNIQUES VISUELLES

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES UTILISÉES POUR RÉALISER UN FILM ?

LA CAMÉRA SUBJECTIVE

Le réalisateur choisit des techniques pour rendre l'histoire plus réelle. Ci-dessous, on voit le personnage regarder à travers un « rideau » d'eau. A droite, le réalisateur filme comme si on voyait à travers les yeux du personnage. Cet effet s'appelle la **caméra subjective**.

LE RACCORD DES REGARDS

Pour que l'effet de caméra subjective fonctionne bien, le réalisateur place sa caméra face au personnage pour filmer son regard, puis il filme ce que le personnage regarde au loin. Le **raccord des regards** consiste à montrer les deux images l'une après l'autre dans le sens du regard du personnage.

4. ANALYSER LA MUSIQUE

QUEL EST LE RÔLE DE LA MUSIQUE ?

Pour que l'ambiance du film soit plus réaliste et pour créer du suspense, le réalisateur choisit de la musique et des bruitages pour rythmer l'histoire. Dans l'extrait ci-dessus, on entend les bruits qui viennent de l'extérieur du vaisseau.

LA MUSIQUE A TROIS FONCTIONS PRINCIPALES:

1. Elle permet de dire que le méchant est là avant même son apparition à l'écran.
2. Elle donne de l'importance aux événements ou éléments principaux de l'histoire.
3. Elle participe à la création du suspense (rythme de plus en plus soutenu, tonalité de plus en plus aiguë).