

CADRER UN DIALOGUE

AVEC DE L'AIR

Pour composer un plan neutre lors d'un dialogue, il est courant de respecter la règle des tiers (voir page 200) en plaçant les yeux du personnage sur la ligne horizontale supérieure et en laissant de l'espace à droite s'il regarde à droite du cadre et à gauche s'il regarde à gauche.

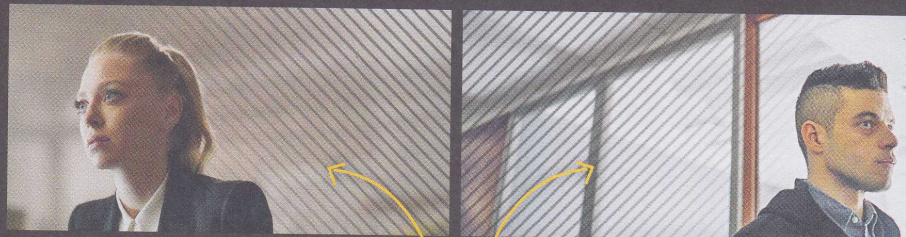

AVEC UN DÉCADRAGE

Le décadrage peut amener une interprétation différente du spectateur et ajouter un sens à votre dialogue. Composer son plan de manière symétrique va donner un côté très strict à l'image, comme ci-dessous, dans cette scène du *Discours d'un roi*.

Décadrer volontairement les têtes peut amener une sensation d'enfermement, de malaise, comme ci-dessous, dans la série *Mr. Robot*.

Ces espaces vides semblent pousser les personnages vers le bord.

AVEC AMORCE

Si un objet ou personnage de dos est près de la caméra (si l'on voit une épaule, par exemple), on dit alors qu'il est en amorce. Le plan avec amorce permet de situer l'interlocuteur. Dans le cas d'une discussion de groupe, cela permet de localiser où se trouve chaque personnage dans l'espace et qui s'adresse à qui. Cet angle permet aussi de créer une proximité entre les comédiens. Leur relation semble plus intime.

Dans cette scène de *Titanic*, le plan avec amorce est utilisé pour projeter l'intimité entre les personnages. Nous pouvons constater physiquement à quel point ils sont proches, et le plan semble nous indiquer qu'ils tombent amoureux.

Cela peut aussi appuyer un rapport de force entre deux personnages, comme dans ce plan du film *Mon beau-père et moi*, qui montre une confrontation inconfortable entre le beau-père (Robert De Niro) et le gendre (Ben Stiller).

Petite astuce de tournage : essayez de cadrer suffisamment de trois quarts, voire de dos, votre amorce pour ne pas voir la bouche de votre comédien et être libre, au montage, d'appliquer la réaction de votre choix à l'interlocuteur, sans voir la bouche de celui qui est en amorce bouger.

SANS AMORCE

Là où le plan avec amorce a tendance à connecter les deux personnages qui se parlent, le plan sans amorce peut, lui, isoler celui qui est filmé, voire le perdre dans l'espace. Cet angle de prise de vues marque une distance entre les comédiens.

Une des règles que je me fixe est d'équilibrer les plans avec ou sans amorce. Si le champ est avec amorce, le contrechamp suivra la même logique, pour ne pas avoir de sautes à l'image qui pourraient déconcentrer le spectateur.

CONSEILS DE CADRAGE

+ ÉVITEZ LES REGARDS FUYANTS

Évitez les regards trop fuyants, le but du champ contre champ est de pouvoir voir le visage et donc le jeu des comédiens donc évitez de perdre leurs regards.

+ NE CHANGEZ PAS D'OBJECTIF

Entre le champ et le contrechamp, essayez de garder le même objectif, la même distance avec les acteurs et le même cadre pour ne pas créer de déséquilibre.

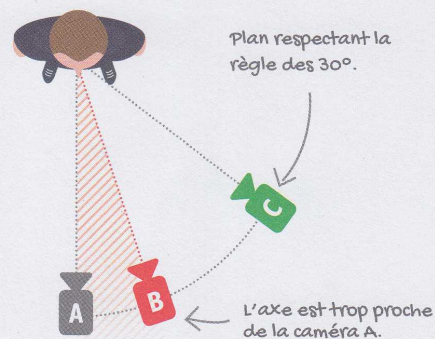
+ RESPECTEZ LA RÈGLE DES 30°

Lorsque vous déplacez votre caméra autour de vos acteurs, pensez à respecter la règle des 30°.

C'est une directive de montage qui stipule que la caméra doit se déplacer d'au moins 30° par rapport au sujet entre les prises de vues successives du même sujet.

Si la caméra ne se déplace pas à plus de 30°, cela crée une saute dans l'image, ce qui peut désorienter le spectateur. La transition entre deux plans distants de moins de 30° peut être perçue comme inutile et gênante.

CADRER UN LONG DIALOGUE

Si votre scène de dialogue dépasse une à deux minutes et que vous vous contentez d'un simple champ/contrechamp en découpage, vous risquez d'ennuyer votre spectateur et perdre le rythme de votre vidéo même si votre scène est parfaitement écrite. Voici deux solutions pour corriger cela :

+ DÉPLACER VOTRE CAMÉRA

Multipliez les angles de prises de vues sur votre tournage pour donner du rythme au montage en alternant les plans et les émotions qu'ils racontent. Vous pouvez par exemple débiter par un champ contrechamp neutre à hauteur des yeux et ajouter des plans en plongée et contre-plongée si le rapport de force entre vos deux personnages évolue durant la scène. Ajouter un plan en mouvement comme un travelling circulaire autour de vos comédiens peut aussi ajouter du rythme et perdre cette sensation de lenteur.

+ DÉPLACER LES ACTEURS

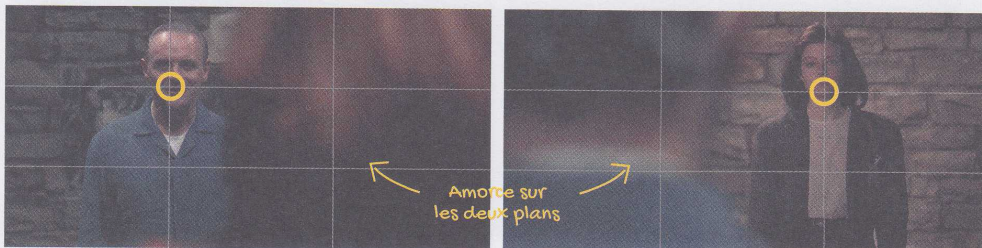
Si vous ne souhaitez pas déplacer votre caméra, soit parce que cela ne fonctionne pas avec l'ambiance que vous définissez ou que c'est techniquement impossible, envisagez plutôt de déplacer vos acteurs. Supposons, par exemple, que vous filmez une scène de dîner. Pourquoi ne pas demander à l'un des acteurs de se lever au milieu de la scène et de se diriger vers la cuisine pour prendre quelque chose tout en continuant à discuter ? Que l'autre personnage suive ou non, vous avez maintenant un nouveau fond et de nouveaux angles sur les deux personnages et avez en plus ajouté plus de profondeur à la scène en jouant avec l'espace.

ANALYSE D'UN DIALOGUE

Maintenant que nous avons appris à maîtriser la règle des 180°, comment cadrer un champ/contre-champ avec ou sans amorce, en plan large ou serré, aéré ou symétrique, voyons ce que donne la combinaison de plusieurs de ces techniques grâce à une scène culte du *Silence des agneaux*.

Il s'agit de la première rencontre entre Hannibal Lecter, un brillant psychiatre cannibale joué par Anthony Hopkins, et Clarice Starling, incarnée par Jodie Foster, une jeune stagiaire du FBI qui vient l'interroger. Au début, lors des présentations, ils sont tous les deux à égalité au découpage.

Quand Hannibal est filmé avec amorce, Clarice lui répond de la même manière : quand il passe sans amorce avec regard caméra, Clarice suit le même cadre.

Après trente secondes de discussion, Clarice s'assoit et l'ascendant psychologique entre les deux personnages change : ce que le découpage montre parfaitement.

Hannibal prend le pouvoir à partir de ce moment, et la réalisation accentue cette domination dans la composition du cadre.

Face à lui, Clarice est filmée en plongée donc plus vulnérable, plus fébrile. Elle ne soutient pas le regard caméra, son regard est fuyant.

Il fixe la caméra du regard. Il prend tout l'espace dans un cadre symétrique et il est filmé en contre-plongée, ce qui le rend plus puissant à l'image, comme on l'a vu au chapitre 6.

Elle est perdue dans ce cadre, contrairement à Hannibal qui occupe toute l'image en plan serré. Il mène l'interrogatoire, cela confirme sa prise de pouvoir.

Mais très vite, Clarice va tenter de reprendre le dessus et de rééquilibrer la discussion. Elle reprend son interrogatoire, on retrouve un plan large, on respire à nouveau.

La discussion s'équilibre, Clarice passe même en regard caméra, dans un cadre cette fois symétrique, comme Hannibal aux plans précédents.

Hannibal conserve tout de même sa supériorité au cadre en restant debout.

Elle semble avoir repris confiance en elle et affronte le regard d'Hannibal.

Et quand on pense que les deux personnages sont enfin sur un pied d'égalité, Hannibal reprend le dessus en déstabilisant Clarice : cela se ressent au cadre, elle est totalement décadrée, enfermée, tandis que lui regagne de l'espace dans son cadre.