

LE PLAN

Le plan comme unité de fabrication : au tournage est l'ensemble des images enregistrées entre le moment où l'on met en marche la caméra et celui où on l'arrête. Au montage, le plan est l'ensemble des images comprises entre deux collures.

Le plan comme disposition dans la profondeur :

Le mot « plan » désigne aussi la place des éléments dans la profondeur de l'image, du premier plan jusqu'à l'arrière-plan.

Le plan comme type de cadrage :

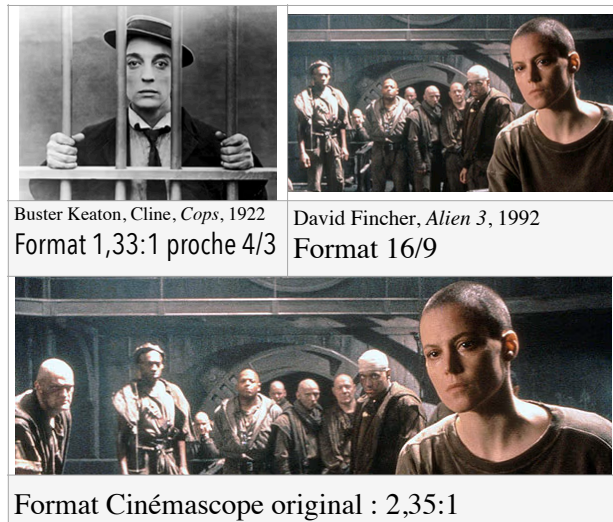
Le mot « plan » désigne enfin une catégorie de cadrage, définie par la distance apparente entre la caméra et le sujet, comme le gros plan, le plan moyen ou le plan d'ensemble.

COMPOSITION ET ESPACE DE L'IMAGE

L'image cinématographique est une image plane, délimitée par un cadre, qui représente un espace en donnant une impression de profondeur grâce à la perspective et à la profondeur de champ ; sa composition, sa mise en scène et la disposition de ses éléments visibles participent pleinement à la production du sens en orientant le regard.

Le format

- Le format est le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image.
- Il influence la perception de l'espace, des corps et des déplacements.
- Un format large ouvre l'espace ; un format plus resserré recentre le regard.
- Format 1,33 = premiers films muets.
- Format 1,85 = Format standard des films 35mm.

La profondeur dans l'image

- La profondeur au cinéma est une illusion produite sur une image plane qui repose surtout sur la perspective et la profondeur de champ.
- Elle peut aussi être renforcée par la lumière, le décor et la disposition des corps.

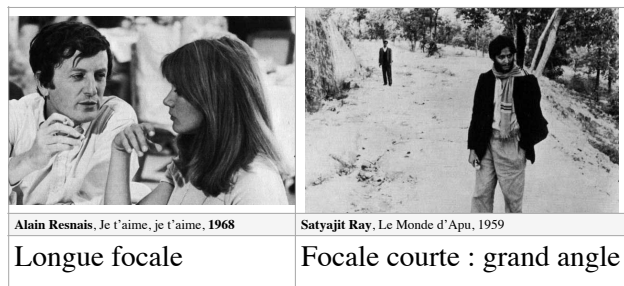
La perspective

- La perspective permet de représenter la profondeur sur une surface plane.
- Elle organise les différents plans de l'image.
- Le point de fuite structure souvent la composition et guide le regard.

Les focales

- La **focale** modifie la perception de l'espace dans l'image.
- Une **courte focale** ou **grand-angle** élargit le champ et accentue la profondeur.
- Elle rend aussi plus facile une netteté sur plusieurs plans.
- Une **longue focale** resserre le champ et réduit l'impression de profondeur.
- Elle favorise davantage le **flou d'arrière-plan** et isole plus facilement un sujet.

La profondeur de champ

- La profondeur de champ est l'étendue de l'espace net dans l'image.
- Une grande profondeur de champ rend nets plusieurs plans.
- Une faible profondeur de champ isole un sujet en laissant le reste flou.

- La **règle des tiers** est un principe de composition qui consiste à diviser l'image en trois parties égales horizontalement et verticalement, afin de placer les éléments importants sur les lignes de force ou leurs intersections et de structurer ainsi le regard du spectateur.

Grosseurs de plan et angles de vue au cinéma

Les **grosseurs de plan** désignent la distance apparente entre la caméra et le sujet cadré, du très gros plan au plan général. Les **angles de vue** correspondent à la position de la caméra par rapport au sujet, comme la plongée, la contre-plongée ou l'angle frontal. Au cinéma, ils servent à orienter le regard du spectateur, à mettre en valeur un personnage ou un espace et à produire des effets narratifs, expressifs ou symboliques.

Très gros plan (TGP)	Gros plan (GP)	Plan poitrine (Medium shot)	Plan italien	Plan américain
				
Ridley Scott, <i>Blade Runner</i> , 1982, 117 min, science-fiction, États-Unis.	Carl Theodor Dreyer, <i>La Passion de Jeanne d'Arc</i> , 1928, 110 min, film historique, France.	Richard Kelly, <i>Donnie Darko</i> , 2001, 113 min, science-fiction / thriller psychologique, États-Unis.	Alfred Hitchcock, <i>L'Inconnu du Nord-Express</i> , 1951, 101 min, thriller / film noir / drame, États-Unis.	Quentin Tarantino, <i>Inglourious Basterds</i> , 2009, 153 min, film de guerre / drame uchronique, États-Unis, Allemagne.

			
Denis Villeneuve, <i>Dune : Deuxième Partie</i> , 2024, 166 min, science-fiction épique, États-Unis, Canada.	Stanley Kubrick, 2001 : <i>l'Odyssée de l'espace</i> , 1968, 149 min, science-fiction, Royaume-Uni, États-Unis.	Alfred Hitchcock, <i>L'Inconnu du Nord-Express</i> , 1951, 101 min, thriller / film noir / drame, États-Unis.	David Lean, <i>Lawrence d'Arabie</i> , 1962, 222 min, drame biographique épique, Royaume-Uni, États-Unis.

ANGLE ET POINT DE VUE

Vue zénithale (Overhead ou top shot)	Plongée	Contre-plongée	Angle normal / frontal (Eye level)	Plan subjectif / point de vue	Dutch Angle
					
Alfred Hitchcock, <i>Vertigo</i> , 1958, 128 min, thriller psychologique, États-Unis.	Frank Darabont, <i>Les Évadés (The Shawshank Redemption)</i> , 1994, 142 min, drame, États-Unis.	Tim Burton, <i>Edward Scissorhands</i> , 1990, 105 min, fantastique romantique gothique, États-Unis.	Paul Thomas Anderson, <i>The Master</i> , 2012, 137 min, drame psychologique, États-Unis.	Alfred Hitchcock, <i>Les Oiseaux</i> , 1963, 119 min, thriller / horreur, États-Unis.	Brian De Palma, <i>Mission: Impossible</i> , 1996, 110 min, film d'espionnage / thriller d'action, États-Unis.

Exercice

- Quelles sont les lignes de composition dominantes dans l'image, et comment organisent-elles le regard ? Tracez-les. Que dit la composition de la place des personnages, de leur action, de leur désir ou de leur objectif ?

Andrew Niccol, *Bienvenue à Gattaca*, 1997

John Ford, *La Prisonnière du désert*, 1956