

FAIRE UN LIEN AVEC UNE RÉFÉRENCE CINÉMATOGRAPHIQUE À PARTIR D'UN PROCÉDÉ

Procédé cinématographique	Exemple de film / cinéaste	Effet	
Le flou	<i>In Water</i> (Hong Sang-soo, 2024)	Pour traduire la recherche d'inspiration d'une équipe de trois personnes réalisant un court-métrage amateur, Hong Sang-soo rend son film flou comme un lavis d'aquarelle. L'histoire contamine ainsi l'image pour montrer que c'est dans le trouble que l'on voit mieux.	
Le comique du plan fixe	<i>L'Été de Kikujiro</i> (Takeshi Kitano, 1999)	Des scènes comiques qui tirent parti du plan fixe, laissant les personnages interagir dans un cadre simple et décalé.	
La surexposition accidentelle	<i>Vampyr</i> (Carl Theodor Dreyer, 1932)	Une surexposition non voulue par Dreyer donne à certaines images un aspect spectral, notamment dans les scènes de rêve et d'apparitions, en accentuant l'impression d'atmosphère fantomatique et irréelle.	
La perception déformée par le fish-eye et l'accélération	<i>Les Anges déchus</i> (Wong Kar-wai, 1997)	Certains plans utilisent un objectif fish-eye pour accentuer l'effet de désorientation des personnages dans le dédale hyper-urbain hongkongais.	
Couleurs psychédéliques	<i>Suspiria</i> (Dario Argento, 1977)	Utilisation expressionniste des couleurs vives et saturées qui génère un effet psychédélique.	
Lumière : filmer le clair-obscur	<i>Barry Lyndon</i> (Stanley Kubrick, 1975)	Plan à la bougie, inspiré du clair-obscur pictural et filmé sans lumière artificielle, pour souligner l'ardeur des sentiments.	
Atmosphère sonore	<i>Apocalypse Now</i> (Francis Ford Coppola, 1979) - Sound designer, Walter Murch.	Travail sonore immersif et oppressant à travers les sons mentaux : le bruit des pales d'hélicoptères qui semblent se fondre dans le bruit du ventilateur.	
Filmer le geste / refuser le jeu expressif	<i>Au hasard Balthazar</i> (Robert Bresson, 1966)	Interprétation minimaliste, refus du jeu expressif à la faveur du geste souligné par le cadrage serré. Montrer l'action de manière fragmentée .	
Temps (ralenti, accéléré, ellipses, etc.)	<i>2001: A Space Odyssey</i> (Stanley Kubrick, 1968)	Ellipse radicale entre le lancer de l'os et le vaisseau spatial.	
L'ambiance mélancolique de la pluie	<i>Blade Runner</i> (Ridley Scott, 1982)	Dans une atmosphère crépusculaire créée par une lumière vacillante et des couleurs froides, Roy Batty délivre ces derniers mots. La pluie se confond avec ses larmes pour traduire l'idée de l'éphémère et du souvenir qui s'efface.	
Mouvement frénétique	<i>Mad Max: Fury Road</i> (George Miller, 2015)	Chorégraphie spectaculaire des scènes d'action, fluidité des mouvements et montage ultra-dynamique .	

FAIRE UN LIEN AVEC UNE RÉFÉRENCE CINÉMATOGRAPHIQUE À PARTIR D'UN PROCÉDÉ

Procédé cinématographique	Exemple de film / cinéaste	Effet	
Décollage sons / images	<i>Last Days</i> (Gus Van Sant, 2005) – Sound Design de Leslie Shatz	La bande-son minimaliste privilégie les bruits ambiants et les échos, déconnectés de ce qui est visible à l'image pour traduire l'isolement du protagoniste et son état de confusion intérieure. Bruits d'une foule alors qu'il est seul, des cloches là où il n'y a aucune église.	
Le corps burlesque	<i>The General</i> (Buster Keaton, 1926)	Le corps de Keaton devient un élément mécanique intégré à l'univers du train, créant un comique visuel basé sur la précision et l'absurde.	
L'attention à l'ordinaire pour contrarier le genre (western)	<i>First Cow</i> (Kelly Reichardt, 2019) – Chef opératrice : Christopher Blauvelt	La mise en scène épurée et le rythme lent invitent à une immersion sensorielle dans le quotidien des personnages, valorisant la simplicité des gestes et des paysages pour déconstruire les codes du genre du western.	
Désynchronisation entre la voix-off et l'image	<i>Hiroshima mon amour</i> (Alain Resnais, 1959) – Scénario de Marguerite Duras.	La narration repose sur une désynchronisation entre l'image et la voix-off qui est celle d'une femme qui raconte son passé à un homme ; ses mots résonnant sur des images du présent, transformant notre perception du visible et tissant un dialogue entre mémoire et réalité.	
Déconstruction des clichés	<i>Alien</i> (Ridley Scott, 1979) – Sigourney Weaver dans le rôle d'Ellen Ripley	Weaver joue Ripley de manière sobre et rationnelle, déconstruisant l'archétype de l'héroïne de science-fiction en proposant un personnage réaliste et pragmatique.	
Lumière picturale	<i>Portrait de la jeune fille en feu</i> (Céline Sciamma, 2019) – Cheffe opératrice : Claire Mathon	La lumière de la Cheffe opératrice sculpte délicatement les visages et les textures, jouant sur les contrastes entre ombre et lumière pour renforcer l'intimité et l'émotion des scènes.	

