

L'analyse filmique

L'analyse filmique est une réflexion et une analyse d'un film sur sa forme, sa sémantique et sa technique. L'apport de votre culture générale servira à comparer et à éclairer la structure narrative du film. L'apport de votre culture cinématographique sera aussi utile pour comparer la structure narrative mais aussi pour les références et les comparaisons techniques avec d'autres films.

L'objectif d'une analyse filmique est de ne plus être passif quand on regarde un film, mais d'être actif. Afin de décrypter le message du film, le message de l'auteur et le sens que nous allons donner en fonction de nos convictions, de nos opinions (politique, religieuse,..) de notre culture générale, de notre histoire personnelle (affective) et de la conscience collective qui nous entoure.

Technique pour une analyse filmique

Il faut toujours garder en mémoire cinq questions pour analyser un film :

Qui ? Qui me raconte l'histoire ? Y-a t-il un narrateur ? Fait-il partie de la narration ou est-il extra-diégétique ?

Quoi ? Que me raconte-t-on ?

Où ? Où se déroule l'histoire ? Quelle est son époque ? Dans quel lieu se situe l'action ?

Sommes-nous dans le temps de l'histoire ?

Comment ? Comment est racontée l'histoire ? Le spectateur en sait-il moins sur l'histoire que les personnages du film ou le spectateur en sait-il plus sur l'histoire que les personnages du film ? Le spectateur et les personnages du film connaissent-ils en même temps le déroulement de l'histoire ? Quels sont les langages cinématographiques utilisés pour me raconter l'histoire ? (flashback, chronologique, ellipse, voix-off, ...).

Pourquoi ? Quel est l'objectif de la narration que je vois ? Pourquoi utilise-t-on cette technique pour me raconter cette épisode de l'histoire ? Quel est le rapport entre la forme et le fond ?

Description technique du film :

- **titre du film ;**
- **durée du film ;**
- **date de production ;**
- **nombre de séquences ;**
- **nombre de plans ;**
- **technique utilisée : couleurs/noir et blanc, animation / 3D / prise de vues réelles ;**

- **Genre du film** : fiction / documentaire / clip / publicité / drame / aventure / comédie / historique... ;
- **Nom du réalisateur** ;
- **Nom du scénariste** ;
- **Nom du dialoguiste** ;
- **Nom du directeur de la photographie** ;
- **Acteurs principaux** ;
- **Nom du producteur** ;

1°) Analyse technique du film

Analyse de l'histoire du film :

- **le synopsis du film** = résumé du film en 10/15 lignes. Pas de détails précis, ni de précisions techniques ;
- **description des personnages** : description psychologique et physique. Relation entre les personnages. (mari/femme, sans, oncle/cousin, collègue/ami, etc... ;
- **lieu du film** ;
- **description des événements importants** : politique, économique, sportif,... de l'année/décennie de production du film: époque, date,.... ;

Analyse du découpage séquentiel

- Pour chaque séquence, il faut indiquer son numéro chronologique, sa durée, le nombre de plans qui le composent, un titre résumé de trois/quatre mots ainsi qu'un résumé synthétique en une ou deux phrases.

Analyse formelle des séquences.

Au début de chaque séquence, il faut indiquer :

raccord utilisé avec la séquence précédente: cut, fondu, volet, surimpression.

Pour la séquence : nombre d'axes caméra, nombre d'images insert

- **la durée totale** ;
- **le décor**: intérieur/extérieur, naturel/artificiel et les personnages présents,
- **la qualité de images**: couleur/noir et blanc, dessin / prise de vue réelle
- **lumière** : réaliste, contrastée, avec des effets, tamisée,...
- **couleur** : normale, dominante, contrastée, noir et blanc,...

Description de l'image du plan

- **sa vision:** objective / subjective ;
- **son échelle:** large, moyen, personnages, gros plan ;
- **son angle de prise de vue:** neutre, plongé, contre-plongée, décadré ;
- **son mouvement:** fixe, zoom, travelling, panoramique ;
- **sa durée ;**
- l'utilisation de la **profondeur de champ** (nette / floue, isolement,...) ;

Analyse du son

- **la bande sonore:** présence de voix / de bruits / de musique; in / hors champ / off,
- **l'utilisation de la musique:** diégétique ou extra-diégétique,
- **les dialogues du plan,**
- **raccord de plan:** raccord utilisé avec le plan précédent.

2°) Développement de l'analyse

Développement des différentes intentions du réalisateur et du message du film en s'appuyant et en comparant :

- **le contexte du film:** historique de l'année et de la décennie de la création du film, avec son contexte politique, social, religieux et économique ;
- les éléments techniques utilisés.

En s'appuyant sur l'analyse de la narration :

- **Organisation du récit : dans le temps :** temps réel, respect chronologique, flashback, ellipse ;
- **Point de vue :** neutre, d'un narrateur, d'un protagoniste de l'histoire, ... ;
- **Focalisation de l'histoire :** le spectateur en sait moins sur l'histoire que les personnages du film ou le spectateur en sait plus sur l'histoire que les personnages du film ? Le spectateur et les personnages du film connaissent-ils en même temps le déroulement de l'histoire ?

Et sur l'analyse du montage :

- Type de montage : chronologique, parallèle, alterné, utilisation du flashback... ;
- Rythme du montage ;
- Analyser, comparer et éclairer la structure narrative du film, la technique utilisée avec :

- d'autres films : culture cinématographique,
- d'autres éléments culturels: livre, peinture,...

3°) Conclusion

Synthèse de votre réflexion personnelle.