

Les Grands Espaces

Le Plan Lumière **Atelier découverte de la réalisation**

Cet atelier permet simplement et avec des moyens techniques à portée de tous, de tester la force du langage cinématographique.

On y explorera des notions essentielles au cinéma (le hors-champ , les entrées et sorties de cadre, les échelles de plans, etc) et on aiguisera son regard sur un cadre, ce qui le compose et ce qu'il induit pour le spectateur.

On verra aussi comment on peut sélectionner, idéaliser, contourner, ou même inventer ce que l'on montre au spectateur. C'est l'occasion de comprendre comment se construit la réalisation d'un documentaire, d'une fiction, d'un film de Youtubeur, voire d'une fake news...

1 – Introduction – 45 min

Présentation de l'atelier et de son déroulement

Visionnage de films des frères Lumière et Analyse

2- Atelier Pratique – 30 min + 15 min de récupération des fichiers

Réalisation d'un plan Lumière en groupe

3- Projection – 1 heure

Projection de chaque film produit

Analyse par la salle (mise en parallèle des intentions des réalisateurs et des interprétations des spectateurs)

Réflexion sur l'utilisation de cet exercice auprès des élèves

Le Plan Lumière

Déroulé détaillé

1 - Eléments de langage cinématographique – 20 min

Faire le lien avec le réel et notre manière de percevoir le monde

Echelle de plans

- plan d'ensemble : vision sur l'intervenant (vue de loin , pas de lien mais environnement défini ma place et ce que j'y fais)
- plan rapproché : voisin de devant (on peut le toucher avec son pied)
- gros plan : expérience avec son voisin le plus proche (se rapprocher jusqu'à ne voir que le visage) > proximité, intimité, empathie

Déplacements

- Travelling : intention d'aller d'un lieu à un autre
- panoramique : faire le lien entre deux choses

Hauteur

- Plongée : spectateurs me regarde, j'ai l'air petite et pas en bonne voie ! (adulte>enfant)
- Contre plongée : vous avez l'air impressionnant (enfant>adulte)

Caméra subjective

ce que vous voyez (assis fixe, possibilité de panoramique dans tous les sens, en courant, mouvement important)

Sens de lecture occidental

- de Gauche à droite > vers l'avenir
- de droite à gauche > vers le passé

mais aussi beaucoup déterminé par les différentes lignes de l'image

Les Lignes de Fuite

- 1 point de fuite (toutes les lignes se rejoignent) = sensation d'ouverture – vision depuis l'avant d'un train – salle de cinéma avec lignes qui convergent vers l'écran.
- augmentation des points de fuite = enfermement – exemple de la place devant l'Agora

Hors Champ

- si on entend un bruit dans le couloir, on ne voit pas mais on imagine ce qui se passe, car on sait qu'il y a quelqu'un > Espace Mental > dans la vie, pas de lieu vide > cinéma = vrai vie dans l'esprit du spectateur

2 - Exemples de films des frères Lumières – 7 x 3 min

- Entrée du cinématographe : plan d'ensemble, activité, personnage qui viennent vers la caméra (passent en plan moyen, plus de détails > vêtements et attitudes de personnes aisées)
- Bassin des Tuileries – composition du plan moyen : omniprésence du bassin, petite bande où les enfants sont coincés, peuvent seulement aller de gauche à droite > c'est ce que font les enfants, donc cadreur à adapter son cadre à ce qu'il filme (correspond parfaitement).
Présence du hors champ (sortie de cadre des enfants, premier plan de dos délogé, puis entrée de cadre)
Ce que ça raconte sur ce qui se passe en dehors, ce que l'on imagine
- Patineurs au parc Central – mouvement des enfants crée à la fois un point de fuite mais fait aussi vivre le hors champ avec les entrées et sorties
- Lancement d'un navire – le hors champ et ce qui se passe dans le champ – opérateur au parfait endroit pour rendre ce lancement impressionnant et étonnant (taille des hommes de plein pied, bords du navire hors cadre > infini, chaîne qui casse plein cadre) > plan TRES préparé
- Vue de l'avant d'un transatlantique par un gros temps – plan fixe sur un véhicule en mouvement, premiers travellings – vision subjective du bateau ? Faire corps avec son support
- Passage d'un tunnel en chemin de fer – contrastes des lumières, force du mouvement, pas de vision du train > mystérieux, suspense, attente du spectateur
- Le Déjeuner du chat – plan rapproché de la fillette, voit toutes ses expressions, empathie
regard vers la caméra > nous prend à partie (douleur, faut-il continuer?)
rire et gêne, comme la petite fille

> discours Louis Lumière sur cinéma et gros plan « J'estime que le cinématographe n'a pris son essor qu'à partir du moment où on a créé les gros plans... on a permis au public ...de saisir sur leur (*les acteurs*) physionomie les finesses d'expression »

3 – EXERCICE – 30 min

Groupe de 2 à 5 personnes – 1 portable par groupe

Vérification de la récupération de données du téléphone choisi par intervenant

Avoir les câbles adaptés

Proposer de se mettre en « Avion » le temps du tournage, de façon à éviter les notifications qui apparaissent sur la vidéo.

Ce que l'on cherche à voir ?

La Force du hors champ

> interroger ou laisser imaginer au spectateur ce qui se trouve Hors champ

> ou faire croire ce qu'il n'y a pas

Les Consignes

Un Plan fixe

être inventif sur le cadre (exemple du travelling bateau) et sur le changement d'échelle de plan (passage plan d'ensemble au gros plan > place des personnages)

Durée

30 à 60 secondes max

Thèmes

- Circulations
- Dedans/Dehors
- Autoportrait

4 – Analyse - 60 min (5 min par groupe)

Spectateurs > Impressions et imagination sur le hors champ - QUOI

> Emotions et sensations - COMMENT

> Analyse à partir du langage cinématographique - POURQUOI

Les Grands Espaces

Ancienne Gare
24120 VILLAC

Marie Courault
Coordinatrice Education à l'Image

06 20 67 05 00
contact@les-grands-espaces.net
marie@les-grands-espaces.net

