

Comment faire l'analyse filmique d'un documentaire audiovisuel ?

Ce document n'est en aucun cas un modèle à appliquer à tous les films. Vous pouvez modifier cet exemple par des plans plus adaptés au court métrage documentaire que vous étudiez. Mais dans tous les cas, il vous permettra de ne rien oublier dans votre analyse et vous aidera à commencer si vous ne savez pas comment vous y prendre.

1. Comment utiliser le document audiovisuel

Le documentaire audiovisuel, peut être utilisé dans quatre cas de figure :

a. Sensibilisation

L'enseignant utilisera un ou plusieurs extraits destinés à sensibiliser à une problématique. Il les trouvera souvent dans les séquences d'introduction du documentaire.

Il s'agit de sélectionner quelques images parfois choc, dont le commentaire pose une question, où l'on entend davantage de « vous », « nous », « on » plutôt que « il ». Le document n'apporte pas de réponses, mais suscite beaucoup de questions. Il reste flou sur les lieux, le temps, les circonstances.

Exemple : un oiseau qui se débat dans le mazout pour sensibiliser à la pollution par les hydrocarbures.

Le documentaire ne contient pas beaucoup d'éléments à analyser. Le but, c'est de provoquer une réaction.

b. Apport de connaissances

L'apport de connaissances est la phase de l'apprentissage qui nécessite davantage l'action de l'enseignant. Cette phase nécessite des redondances, des retours en arrière, des reformulations, un échange entre animateurs et animés. L'extrait audiovisuel idéal doit favoriser l'observation. Son plan doit être lisible, doit laisser place à la réflexion, alterne réalité et schématisation de celle-ci.

Exemple-type : un savant qui montre des hydrocarbures, avec définition incrustée des mots compliqués, suivi d'un schéma de la composition chimique des hydrocarbures.

C'est à l'enseignant, par la suite ou en amont, de déployer toutes ses ressources pédagogiques propres pour pallier les déficiences du document.

c. Phase de synthèse

Le document de synthèse est difficile à faire. Cette phase est celle d'une restructuration de la connaissance. Ici, c'est aux élèves de beaucoup travailler, d'expliquer avec leurs mots ce qu'ils ont retenu d'un document.

l'enseignant peut cependant utiliser un extrait qui structure une dernière fois les connaissances, fixe dans la mémoire l'essentiel du savoir, sans rouvrir de nouveaux débats.

d. L'étude de cas

Le document utilisé en phase d'étude de cas permet à l'enseignant de vérifier si les objectifs ont été atteints. Le document utilisé sert aux élèves à formuler un diagnostic à partir des images. Ils étudient un cas, transfèrent les connaissances acquises.

Exemple : à propos des hydrocarbures, l'enseignant peut diffuser des images en demandant aux élèves de repérer et nommer les différentes atteintes à l'environnement figurant dans l'extrait.

2. Analyse filmique

a. Brève présentation du documentaire

- Titre
- Auteur
- Cadre de réalisation et/ou de diffusion (exemple : tiré d'un reportage de...)
- Rapide résumé du ou des reportages présents dans le documentaire
- Présentation de la forme du documentaire : Durée, nom du réalisateur, montage, son, musique, graphisme, voix off...)

b. Organisation générale du documentaire avec un découpage séquentiel

- Numéro de la séquence
- Titre possible pour la séquence
- Résumé des actions principales

c. Construction du discours audiovisuel

L'audiovisuel ne produit pas indifféremment le même effet sur tous et en tout lieux. Une même image aura un effet radicalement différent en fonction de sa place dans le montage. Il existe toutefois un certain nombre d'effets récurrents dans la communication audiovisuelle, qu'il est possible d'identifier comme des points de repère pour évaluer l'efficacité d'un document.

Voici quelques-unes de ces combinaisons récurrentes. Les limites posées par cette grille sont cependant bien réelles :

Effet visé	Image	Son	Parole
Identifier l'action	Personnage de face Personnage seul à l'écran Gros plan	Bruitage d'ambiance	Possessif d'appropriation (nous, notre,on)
Appel à observer	Mouvement de caméra Changement de grosseur de plan, zoom avant ou arrière Gestes de personnes filmées	Silence	Impératif « voyer »
Susciter l'interrogation	Ralenti ou arrêt sur image Fond neutre Rapprochement insolites	Bruits étranges	Interrogation Montage d'interviews, décalage image/son
Retenir l'attention	Changement dans la grosseur des plans ou des angles de prise de vue	Musique	Rupture de ton, interview
Créer une tension	Plongée, contre-plonger ou lumière particulière	Musique	Ton du commentaire
Facilité l'abstraction	Usage de schémas, usage des coupe franche entre deux plans		Théorisation de l'image, synchronisme image -son
Facilité l'anticipation	Découverte progressive d'un objet ou d'une personne	Bruits d'éléments non visibles à l'image	Pas de commentaire ou bien le commentaire précède l'image
Favoriser la mémorisation	Retour sur images, incrustation de textes	Thème musical qui rythme le montage	Très structurée, phrases courtes
Situer dans le contexte	Zoom arrière, alternance de plans rapprochés Plans d'ensemble	Bruits d'ambiance	Commentaire général même si l'image est particulière
Faire percevoir des enjeux	Ralenti ou accéléré Arrêt sur image	Son amplifié	

d. Lecture critique du documentaire

- Questions que pose le documentaire
- Regards critiques (citation,...)
- Liens avec d'autres documentaires, sites...

3. Pour compléter l'analyse filmique

a. Analyse de l'histoire

Il s'agit de prendre en compte le déroulement de l'histoire, ce qui constitue le monde représenté par le film.

Cette analyse tient compte de trois éléments :

- Les personnages
  - caractéristiques : aspect physique, vêtements, voix, interprétation, choix de l'acteur
  - relations entre les personnages : qui sont-ils ? que veulent-ils ?...
- Les événements
  - Epoque à laquelle se déroule l'action
  - Structure dramatique et ses effets : scènes de dialogue (séduction ? dispute ?...), suspense, effets de surprise...
  - Séquences clés : générique, exposition, conclusion, première apparition des personnages...
  - Degré d'importance qui est accordé aux événements selon la longueur de la scène et la manière de la filmer.
- Le décor
  - Lieu(x) où se déroule l'action
  - Décor(s) naturel(s) ou réalisé(s) en studio ?
  - Espace(s) intérieur(s) ou extérieur(s) ?
  - Jour ou nuit ?
  - Champ (ce qui apparaît dans le cadre) ou hors-champ (ce qui se passe hors du cadre, par exemple ce que voit un personnage sans que le spectateur puisse le voir).

b. La narration

Il s'agit d'analyser la manière qu'a le film de raconter l'histoire.

- Chronologie
  - L'ordre des événements est-il respecté ou y a-t-il des retours en arrière (flash-back) ? des anticipations (le contraire du flash-back) ?
  - Comment s'organise la vitesse du récit par rapport à celle des événements ?
- Le(s) point(s) de vue
  - L'action se donne-t-elle simplement à voir (récit impersonnel) ou y a-t-il la présence marquée d'un narrateur ?
  - Ce narrateur fait-il ou non partie de l'histoire ? est-il un personnage (principal ? secondaire ?) ?

- Quelles conséquences le point de vue adopté a-t-il sur le choix et la nature des informations données, ou les modes d'expression utilisés ?

c. Analyse de l'image

- Les plans

On nomme plan la portion de film comprise entre deux collures. La durée moyenne d'un plan est de dix secondes. Le jeu sur la durée du plan participe du rythme de la narration.

Les plans larges :

- **Plan général :** situe la totalité d'un décor vaste, d'un espace important, dans lequel les personnages ne sont pas perceptibles.
- **Plan d'ensemble :** comme précédemment, de façon plus précise, mais les individus sont perceptibles, voire identifiables.
- **Plan de demi-ensemble :** réduction du décor, individus en groupe. Ce type de plan situe les personnages dans leur décor

Les plans personnage :

- **Plan moyen:** personnage en pied. Son rôle est multiple dans la mesure où, selon le contexte, son effet varie : introduction d'un personnage, menace, humour, détente...
- **Plan italien:** personnage coupé au niveau de la cheville ou du mollet.
- **Plan américain:** personnage coupé à mi-cuisse (mise en valeur des cols dans le western). Très utilisé, par exemple, pour organiser une conversation entre 2 personnages.
- **Plan rapproché:** trois valeurs: ceinture, poitrine, épaules. Les plans rapprochés entraînent une appréhension plus intime du personnage (situation morale, psychologique, intentions, caractère).
- **Gros plan:** isolement d'un objet, d'un visage. Il supprime les distances, favorise le rejet ou l'identification, trahit les émotions et les sentiments.
- **Très gros plan (ou insert):** il focalise, comme une loupe, l'attention sur un objet, un geste, un détail qui occupe soudain tout l'écran.

- Les angles de prise de vue

Les angles de prise de vues sont définis par l'emplacement de la caméra.

- La **plongée** est une prise de vues faite d'un point d'observation plus haut que le sujet filmé : elle le domine, l'écrase.
- La **contre-plongée** est une prise de vues faite d'un point d'observation plus bas que le sujet : c'est alors le personnage qui domine l'écran.
- L'**angle plat** est une prise de vues faite d'un point d'observation situé au même niveau que le sujet : c'est l'angle de prise de vues le plus courant (les deux autres n'étant donc utilisés que dans des buts expressifs, porteurs de sens)

A l'intérieur d'une scène, la caméra peut opérer un certain nombre de **mouvements de caméra**.

- Le **panoramique** est le mouvement de la caméra qui pivote sur son axe (donc ne se déplace pas) de droite à gauche (ou inversement) ou de haut en bas (ou inversement).
- Le **travelling** est le mouvement par lequel la caméra se déplace dans l'espace (sur des rails par exemple). Il peut être :
  - **avant** (la caméra s'approche du sujet filmé),
  - **arrière** (la caméra s'éloigne du sujet filmé),
  - **latéral** (la caméra accompagne une action ou parcourt un décor, généralement de gauche à droite),
  - **ascendant** (la caméra s'élève au-dessus du sujet filmé).
  - **descendant** (la caméra descend par rapport au sujet filmé).
- Le **zoom** est un travelling avant ou arrière réalisé avec un objectif-zoom sans déplacement de la caméra

d. Analyse du montage

Le montage, au sens strict, est l'organisation des plans du film dans certaines conditions d'ordre et de durée.

Une histoire peut être racontée selon différents types de montage :

- Le montage chronologique, qui s'attache au déroulement chronologique de l'action.
- Le montage par retour en arrière (analepse ou flash-back), où l'action est coupée de retours sur des actions antérieures.
- Le montage parallèle, qui juxtapose des actions éloignées dans le temps ou l'espace, mais qui peuvent entretenir entre elles un rapport métaphorique.
- Le montage alterné, qui juxtapose des actions simultanées.

Les différents types de montage :

- **Montage cut** : passage direct d'un plan à un autre sans effet de liaison (procédé le plus simple et le plus courant)
- **Montage chronologique** : l'action est présentée dans l'ordre de son déroulement
- **Montage alterné** : juxtaposition d'actions simultanées
- **Montage parallèle** : juxtaposition d'actions éloignées dans le temps ou dans l'espace
- **Montage court** : succession de plans très brefs (effet d'accélération)

e. Analyse du son

La bande sonore est intéressante à étudier dans ses rapports avec l'image.

- Le **mixage** est l'opération au cours de laquelle on conjugue les bandes sonores et la bande image.
- Il y a a-synchronisme (ou contrepoint) quand l'image ne correspond pas au son. La **voix off** en est un exemple. Off se dit d'un son, d'une réplique, d'un commentaire, d'un bruit, d'une musique dont la source n'est visible ni dans le plan ni hors-champ. Ce terme ne s'applique pas exclusivement au son et peut désigner tout ce qui est situé hors-champ.

- On parle de **son d'ambiance** pour faire référence aux bruits produits par les éléments naturels (vent...) ou par la présence des comédiens (mouvements, bruits de pas...). La plupart de ces indications sonores sont reconstituées en studio.
- La **musique** est dite **de scène** (quand sa source est visible à l'écran ou hors-champ : par exemple le personnage allume la radio, met un disque...) ou **de fosse** (quand elle accompagne l'histoire, l'image : elle peut alors avoir une fonction dramatique importante, comme dans les scènes de suspense)
- **Les dialogues** : ils appartiennent à l'histoire, sauf si un personnage s'adresse directement au spectateur (rupture de l'effet d'illusion). Ils sont soit enregistrés en direct soit post-synchronisés.
- **Le silence** : élément délicat à réaliser techniquement, assez rare, donc toujours signifiant.

4. Pour aller plus loin

Sites consultés le 18 mars 2008.

Bibliographie

[Bibliographie pour l'analyse filmique](#) (CRDP Nantes) bibliographie actualisée en janvier 2008.

[Bibliographie pour introduire l'analyse filmique en classe](#) (CRDP Toulouse)

Lexique

[Glossaire analyse filmique](#) (académie de Strasbourg)

[Le vocabulaire de l'audiovisuel](#) (analysefilmique.free)

Pédagogie

[Pour aborder l'analyse filmique en classe](#) (CRDP Nantes)

[Séance pédagogique: analyse filmique](#) (CG44- culture)

[Séances pédagogiques : analyse filmique avec des élèves de 3eme](#) (académie Nantes)

[Guide pratique pour l'éducation à l'image au collège sous forme de keebook \(livre virtuel\)](#) (académie Nancy – Metz)

Témoignage [Vidéo](#) sur l'utilisation et la création d'une vidéo en classe (France 5)

Artiste vidéaste, Hervé Hemme est aussi conseiller pédagogique pour les matières d'arts plastiques. Dans le cadre du programme national « Ecole et cinéma », il forme les enseignants inscrits. Hervé pose les bases de l'analyse filmique, de la réalisation d'un film et cherche à motiver ces enseignants pour qu'à leur tour, ils créent des films d'animation. Véronique a un projet de fiction...

Sources :

- *Analyse d'un documentaire audiovisuel (exemple d'un film) Saiji Tasegawa*
- *Média-animation Yves Collard*