

## Cinq domaines

### 1) la construction du récit :

(le mode d'action, l'organisation des séquences ou le schéma relationnel des personnages)

A quel type de structure narrative obéit le film :

- Est-elle strictement linéaire ou y a-t-il des "flash-back" ou des "flash-forward" ?
- Quelle part laisse-t-elle aux pauses, aux suspensions du récit ou aux digressions (de la scène gratuite, sans conséquence apparente quant à l'ordre du récit, à l'intrigue secondaire enchâssée dans la principale) ?
- Combien de lignes narratives entremêle-t-elle, et, dans ce cas, quelles règles président à leur alternance ? Ces récits convergent-ils ou bien restent-ils sans réels rapports ?
- À quelles vitesses va la narration ?

Quel est le savoir dont dispose le spectateur :

- Quel est le rapport entre son savoir et celui des personnages ? En sait-il plus qu'eux, moins qu'eux ? La question se pose souvent par rapport au personnage principal : le spectateur a-t-il une longueur d'avance sur lui ou découvre-t-il la situation en même temps que lui ?

Quel est le degré de fragmentation du récit :

- Au vu de sa longueur, le film comprend-il plutôt beaucoup de scènes ou bien une quantité toute relative ?
- Celles-ci sont-elles d'une longueur relativement égale ou bien le film joue-t-il d'une alternance entre scènes longues et scènes plus brèves ?

Les personnages :

- types ou fonctions
- schéma des relations entre l'ensemble des protagonistes

Le genre :

- codifié (le western, le mélodrame, la comédie musicale, le film social, etc.) ou non
- adaptation d'un ouvrage littéraire

### 2) la composition visuelle (comprend plusieurs niveaux)

Mobilité ou fixité de la caméra :

- Quel est le degré d'agitation visuelle du film, et dans quelle mesure celle-ci est-elle fonction des mouvements de la caméra ? Si les personnages restent immobiles, pourquoi l'objectif se déplace-t-il ?

Composition générale du cadre :

- Dans l'ensemble, le champ est-il plutôt saturé (rempli d'éléments variés, allant dans le sens d'un certain encombrement bouchant l'horizon) ou évidé (rareté des accessoires, minimalisme) ?

- Est-il plutôt exigu ou large, et quels facteurs travaillent à l'effet d'asphyxie ou d'aération ?  
Le champ peut par exemple renforcer l'impression d'étroitesse, alors que des lignes d'horizon ou par exemple des fenêtres peuvent produire l'effet inverse.
- Quel est le degré de netteté de l'image ? Le cinéaste joue-t-il avec le flou pour isoler une partie de l'image ou cherche-t-il à maximiser la profondeur de champ ?

#### L'angle et la distance de la prise de vue :

- Quelle est en général la distance entre les figures et l'objectif ? Certains cinéastes préfèrent filmer de façon très rapprochée, d'autres se tiennent à distance.
- Les personnages sont-ils plutôt vus de face, de dos, de profil (sachant que la stricte frontalité ou son inverse, le dos pur, sont extrêmement rares) ? Quelles positions ont-ils les uns par rapport aux autres, et que pourrait-on induire de cette proximité ou cette distance ? Quel est le rapport des corps entre eux (voir s'ils se touchent, se frôlent, s'écartent, etc.).

#### Aspects plus strictement plastiques :

- Où se trouve le centre de gravité de l'image, s'il y en a un ? Est-il plutôt au centre de l'image (composition classique) ou sur ses bords ? Cela permet de se demander vers quels points de l'image l'attention du spectateur est dirigée.
- Les couleurs : il faut identifier les teintes dominantes, voir si elles plutôt exacerbées ou atténuées, s'interroger sur l'étendue ou la restriction du spectre chromatique, questionner les effets produits par la mise en présence de couleurs plus ou moins disparates.

### 3) **L'univers sonore** : les bruits, les paroles, la musique

Les bruitages : certains cinéastes leur donnent plus d'importance qu'aux dialogues.

- sont-ils nombreux ? discrets, à l'arrière-plan de la bande sonore, ou presque trop audibles ?
- sont-ils réalistes ? quels éléments de l'environnement mettent-ils en valeur ?
- quelle est leur fonction : simplement d'ambiance, ou bien comme marqueur d'authenticité ?

#### Les dialogues

- fréquence des dialogues : certains films sont très loquaces, d'autres ont tendance au mutisme, quelle est la fonction des dialogues par rapport à la narration ?
- sont-ils écrits dans un style plutôt soutenu et relevé, ou cherchent-ils au contraire à donner une impression de spontanéité ou d'authenticité sociale ?

#### La musique

- sa fréquence : certains cinéastes en usent massivement et nombre de films font même appel à une partition ininterrompue, quand d'autres ne la font intervenir que ponctuellement voire pas du tout.
- Est-elle composée spécialement pour le film ?
- sa provenance : s'agit-il d'une musique "in" liée à l'univers du récit ou "off" ajoutée à la bande-son ?
- si la musique est accompagnée d'un chant, y a-t-il un rapport entre les paroles et la situation narrative ?
- sert-elle seulement à souligner l'ambiance ou les sentiments dominants ou bien ses mouvements affichent-ils une relative autonomie par rapport au déroulement de l'intrigue ?

#### 4) Le montage :

Succession des séquences ou des scènes :

- analyse des types de raccord utilisés entre elles,
- comparaison de leurs durées
- rythme général de cette succession.

#### 5) La construction spatio-temporelle :

(trois niveaux : l'environnement filmé, les configurations spatiales dans lesquelles s'installe le film, la dimension temporelle)

L'environnement :

- Décors et accessoires : minimaux ou monumentaux ? Quels types d'architecture ? Quelles formes géométriques découpent l'espace ? Comment corps et regards y circulent ils ?
- Quel est le rapport de proportion entre les figures humaines et l'espace qui les entoure ?
- Quel est le rapport entre l'environnement et l'atmosphère émanant du film (tous les réalisateurs ont un élément favori - l'eau fluviale, l'eau marécageuse, la boue, le désert, l'herbe, la brume...)

L'espace :

- le film privilégie-t-il des espaces ouverts ou fermés, plats ou riches en reliefs, avec des horizons bouchés ou ouverts, etc ?
- Quels rapports sont établis entre le champ et le hors-champ ? Les regards pointent-ils vers le hors-champ, et dans quelle mesure ? quelle présence de bruits ou de paroles hors-champ ?

La dimension temporelle :

- Quel est le rapport entre la durée d'une scène et la durée de l'action qu'elle montre ?
- L'intrigue renvoie-t-elle ouvertement à un temps calculé et maîtrisé (voir le rôle tenu par les horloges) ou bien à un temps abolissant toute mesure et vécu comme durée pure ?