Questions pour analyser une scène

Voici quelques questions simples que l'on peut se poser pour analyser une scène de film. Toutes ces questions doivent servir à dégager les effets recherchés et la signification des procédés.

I. Sur les personnages et le décor (éléments évidents auxquels on ne prête pas toujours assez d'attention)

A. Qui sont-ils ?

- caractérisation : aspect physique, vêtements, voix, interprétation, choix de l'acteur
- relations entre les personnages : qui sont-ils ? que veulent-ils ?…

B. Où sont-ils ? Le décor (la représentation de l'espace)

- lieu(x) où se déroule l'action : pourquoi ce lieu-là ?
- espace(s) intérieur(s) ou extérieur(s) ? jour ou nuit ? décor(s) naturel(s) ou réalisé(s) en studio ?
  → la même scène dans un autre lieu, à un autre moment, n'aurait pas le même impact.

II. Sur la scène

- Que représente cette scène ? scène d'action ? de suspense ? d'amour ?...
- Quelle progression y a-t-il entre le début et la fin ?
- Quelle atmosphère ? quelle tonalité ?

III. Sur le montage

- Combien y a-t-il de plans dans la scène ? Un seul plan (plan séquence) ? (s'il y en a plusieurs, les compter et les recenser)

- Comment le montage contribue-t-il au **rythme** de la scène ? Les plans sont-ils brefs ? longs ? Y a-t-il dilatation du temps (les scènes de suspense par exemple) ? densification ?

- Comment passe-t-on d'une image à une autre ? quelles relations de sens s'instaurent entre les images ?
S'il y a plusieurs plans, le **découpage** cherche-t-il à établir des liens et/ou des effets de rupture ? C'est-à-dire le réalisateur vise-t-il à atténuer l'effet de rupture en pratiquant des raccords (**raccord sonore, raccord regard, raccord dans le mouvement, raccord dans l'axe)** ou cherche-t-il à accentuer l'effet de rupture (**faux raccord)** ?

IV. Sur l'image

- Qu'est-ce que l'image nous montre ? Que voit-on à l'image et qu'est-ce qui n'est pas montré (champ, hors champ…) ?
- Quel sont les **types de plan** utilisés dans la scène ? (échelle des plans, angles de prise de vue)
- Y a-t-il une utilisation de la profondeur de champ ? Y a-t-il des mouvements de caméra ?

→ Tous ces éléments imposent au spectateur **un point de vue** sur ce qui est représenté. Il convient de les interpréter : pourquoi ce point de vue ? à quelle place nous met le metteur en scène ?

- Comment le metteur en scène utilise-t-il la **lumière** ? Cherche-t-il à reproduire le plus possible la lumière naturelle ? Ou travaille-t-il une lumière sophistiquée afin de créer des effets dramatiques ou des ambiances particulières ?
- Quelles fonctions peuvent avoir les **couleurs** ? symbolique (couleurs chaudes ou froides) ? dramatique ? narrative (associer telle couleur à tel personnage, ou à tel lieu) ?...

IV. Sur le son

- Qu'est-ce que la bande-son apporte ? Il peut-être pour cela très instructif d'écouter seulement l'extrait sans regarder les images (ou de regarder les images en coupant le son)
- Quels sons entend-on ? **sons d'ambiance** ? **musiques** ? **dialogues** ? **voix off** ?... Quelles fonctions ? produire un effet comique ? accentuer une atmosphère dramatique ?...
- Le son correspond-il à l'image ou pas (a-synchronisme ou contrepoint) ?
- Y a-t-il du **silence** ? (rare donc toujours signifiant).