

Vocabulaire spécifique - Cinéma-audiovisuel

Espace de l'image et cadre

- **Cadre** : Limite visible de l'image filmée.
- **Champ** : Espace visible à l'intérieur du cadre.
- **Hors-champ** : Ce qui est supposé exister en dehors du cadre.
- **Hors-cadre** : Ce qui ne fait pas partie de la mise en scène ou du récit filmique.
- **Format** : Rapport largeur/hauteur de l'image (ex. : 1.85:1).
- **Focale** : Distance entre l'objectif et le capteur ; influence le champ et la profondeur.
- **Profondeur de champ** : Zone de netteté dans l'image (faible ou grande).

Composition

- **Règle des tiers** : sujets placés sur les lignes ou points forts de l'image.
- **Cadrage centré / décentré**
- **Symétrie / asymétrie**
- **Lignes de force** : diagonales, verticales, horizontales qui guident le regard.
- **Point de fuite** : donne une impression de profondeur.
- **Équilibre / déséquilibre visuel** : affecte la tension dramatique.

Plans

- **Plan** : Image comprise entre deux coupes.
- **Plan d'ensemble** : Montre le décor entier, situe l'action.
- **Plan moyen** : Personnage cadré en pied.
- **Plan américain** : Personnage coupé aux cuisses.
- **Plan rapproché** : Cadrage du buste.
- **Gros plan** : Focalise sur un détail (visage, objet...).
- **Très gros plan** : Détail extrême (œil, main...).
- **Plan subjectif** : Caméra à la place d'un personnage.

Adjectifs et termes de qualification

- **Statique / dynamique** : Immobile ou en mouvement.
- **Flou / net** : Absence ou présence de netteté.
- **Réaliste / stylisé** : Fidèle à la réalité ou transformé par un choix esthétique.
- **Épuré / chargé** : Simplicité ou densité visuelle.
- **Onirique / naturaliste** : Proche du rêve ou de la réalité brute.
- **Soutenu / saccadé** : Rythme fluide ou haché.
- **Oppressant / aéré** : Ressenti émotionnel produit par la composition ou l'éclairage.

Caméra et mouvements

- **Mouvement de caméra** : Déplacement réel ou optique (travelling, panoramique...).
- **Travelling** : Déplacement de la caméra sur rails ou stabilisateur.
- **Panoramique** : Caméra fixe qui pivote sur son axe.
- **Zoom** : Variation de focale sans déplacer la caméra.
- **Caméra portée / à l'épaule** : Mobilité dynamique, effet de réalisme.
- **Plan-séquence** : Plan long, sans coupe apparente.
- **Angle de prise de vue** : Position de la caméra par rapport au sujet (plongée, contre-plongée...).
- **Plongée** : Caméra au-dessus du sujet, effet d'écrasement.
- **Contre-plongée** : Caméra sous le sujet, effet de domination ou grandeur.
- **Plan incliné (Dutch angle)** : Caméra penchée, crée un effet de déséquilibre.
- **Topshot** : Vue prise à la verticale, au-dessus de la scène.
- **Grand angle** : Objectif avec courte focale ; large champ, déformation possible.
- **Fish-eye** : Objectif ultra grand angle avec effet de bulle.

Son et musique

- **Son in** : Visible à l'image (ex. : personne qui parle).
- **Son off** : Hors champ mais dans la diégèse.
- **Son hors-champ** : Évoque un espace non visible mais existant.
- **Son subjectif** : Perçu par un personnage (bruit sourd, battements...).
- **Son interne** : Issu de la pensée d'un personnage.
- **Parole** : Dialogues, voix, intonation.
- **Bruit** : Sons d'ambiance, bruitages.

Nature

- **Musique diégétique** : entendue par les personnages.
- **Musique extra-diégétique** : entendue uniquement par le spectateur.
- **Musique in / off** : musique visible dans l'image ou non visible.
- **Son subjectif** : perçu comme venant de l'intériorité d'un personnage.

Fonctions

- **Illustrative** : accompagne l'action de manière explicite.
- **Expressive / émotionnelle** : suggère ou accentue les émotions.
- **Symbolique** : renvoie à un thème, une idée, un personnage.
- **Narrative** : structure le récit (leitmotiv, transition, ellipse...).
- **Détachée / distanciée** : en décalage volontaire avec l'image (effet d'ironie, de critique).
- **Structurelle** : soutient le rythme du montage.

Qualificatifs sonores

- **Structurelle** : soutient le rythme du montage.
- **Lyrique** : ample, mélodique, émotionnelle.
- **Minimaliste** : discrète, répétitive, épurée.
- **Atonale** : sans tonalité dominante, étrange, inquiétante.
- **Syncopée** : rythme cassé, saccadé.
- **Discrète / enveloppante / envahissante** : selon sa présence dans le mixage.

LE TEMPS, LA STRUCTURE NARRATIVE

Techniques scénaristiques :

- **Structure dramatique** : Organisation de l'action en actes ou tensions successives.
- **Schéma narratif classique** : situation initiale → élément perturbateur → péripéties → résolution → situation finale.
- **Récit choral** : plusieurs histoires croisées autour d'un thème ou événement.
- **Récit en boucle / circulaire** : le récit revient à son point de départ.
- **Mise en abyme** : récit qui contient un récit (film dans le film).
- **Structure en boucle** : Récit qui revient à son point de départ.
- **Voix off** : Voix non diégétique qui commente l'histoire.
- **Fragmentation / narration éclatée** : chronologie non linéaire, sauts temporels.
- **Flash-backs / Flash-forwards** : retours ou anticipations dans le récit.
- **Ellipse** : saut temporel entre deux scènes, volontairement non montré.
- **Plot twist** : Rebondissement inattendu changeant la compréhension de l'histoire.
- **Suspense** : le spectateur attend la résolution d'une situation connue de lui.
- **Ironie dramatique** : le spectateur en sait plus que le personnage.
- **Fausse piste** (red herring) : élément volontairement trompeur.
- **Cliffhanger** : fin suspendue qui suscite l'attente.
- **Backstory** : éléments antérieurs à l'action montrée, révélés ou non.
- **Set-up / Pay-off** : introduction discrète d'un élément qui prendra sens plus tard.

Narration et focalisation :

- **Narration** : Manière dont l'histoire est racontée (linéaire, éclatée...).
- **Narrateur omniscient** : en sait plus que les personnages.
- **Narration restreinte** : collée à un personnage, accès limité à sa perception.
- **Narration subjective** : à travers le regard ou les pensées d'un personnage.
- **Narration objective** : caméra neutre, extérieure.
- **Voix off / interne / externe** : narration hors-champ, dans la tête du personnage ou extérieure.
- **Focalisation** : Point de vue adopté pour raconter l'histoire.
- **Focalisation interne** : On voit à travers un personnage.
- **Focalisation externe** : On observe de l'extérieur.

Montage et transitions

- **Montage** : Assemblage des plans selon un ordre précis.
- **Découpage** : Organisation anticipée des plans pour le tournage.
- **Coupe franche** : Passage net d'un plan à l'autre.
- **Fondu** : Transition progressive (au noir, enchaîné...).
- **Volet** : Plan qui pousse le précédent hors champ.
- **Iris** : Cadrage en cercle, ouverture ou fermeture d'image.
- **Raccords** : Respect de la continuité (regard, mouvement, direction...).
- **Champ-contrechamp** : Alternance de plans entre deux regards ou interlocuteurs.
- **Règle des 180°** : Maintien de la cohérence spatiale d'une scène.
- **Ponctuation** : Élément de transition ou de rythme dans le montage.

LES PERSONNAGES ET LEURS CARACTÉRISATIONS

- **Personnage principal / secondaire** : Rôle central ou périphérique.
- **Protagoniste / antagoniste** : Héros / opposant.
- **Archétype** : Figure narrative reconnaissable (héros, mentor, traître...).
- **Anti-héros** : Personnage principal moralement ambigu.
- **Personnage-fonction** : Sert à faire avancer le récit.
- **Évolution du personnage** : Son parcours, ses transformations.
- **Arc narratif** : Le trajet intérieur du personnage au cours du récit.
- **Motivations / conflits** : Ce qui pousse le personnage à agir.

Couleurs

- **Étalonnage** : travail sur les teintes, contrastes, température de couleur afin de les homogénéiser.
- **Palette froide / chaude** : bleus, verts / rouges, oranges...
- **Couleurs saturées / désaturées** : vives / atténuées.
- **Monochrome / polychrome** : une couleur dominante / plusieurs.
- **Symbolique des couleurs** : rouge (danger, passion), bleu (rêve, mélancolie), vert (nature, poison).
- **Teinte dominante** : influence l'ambiance émotionnelle (ex. : bleu pour la mélancolie).

Lumière

- **Lumière naturelle / artificielle**
- **Backlight / lumière arrière** : éclaire depuis l'arrière, crée un détournement lumineux.
- **Lumière zénithale** : venant du dessus (suspense, étrangeté, écrasement).
- **Lumière rasante** : très latérale, souligne textures et reliefs.
- **Lumière frontale** : éclaire le sujet de face, aplatit les volumes.
- **Nuit américaine** : filmer de jour en simulant la nuit avec filtres bleus.
- **Image surexposée / sous-exposée**
- **Lumière diffuse** : répartie uniformément, sans ombre franche (souvent avec réflecteurs ou temps couvert).
- **Lumière crue** : intense, sans filtre, souvent associée à la violence ou à une esthétique réaliste.
- **Lumière tamisée** : atténuée, filtrée (intimité, mystère).
- **Lumière chaude** : tons orangés, jaunes, chaleureux (intimité, chaleur).
- **Lumière froide** : tons bleutés, verts (solitude, tension, technologie).
- **Éclairage monochrome** : une seule couleur dominante.
- **Chiaroscuro (clair-obscur)** : contraste marqué entre ombre et lumière, hérité de la peinture (Rembrandt, film noir).
- **Éclairage trois points** : key light (principale), fill light (compensation), back light (détournement).