CINÉMA-AUDIOVISUEL · PREMIÈRE / COURS

Le montage et le récit

Astrolab Cours · astrolabcours.fr

01 Le problème

Un film est tourné dans le désordre, sur des semaines, en centaines de prises. Comment ces morceaux deviennent-ils une histoire continue qu'on suit sans effort ?

01 L'idée : la phrase

Les plans sont des **mots**, le montage est la **phrase**. L'ordre des mots change le sens ; la ponctuation (coupe franche, fondu) donne le rythme. Le monteur écrit le film une deuxième fois.

01 Les mots du sujet

- **Raccord** : liaison entre deux plans qui donne une impression de continuité.
- **Champ-contrechamp** : alternance de deux points de vue opposés, typique des dialogues.
- **Ellipse** : saut dans le temps, on supprime ce qui n'est pas utile.
- **Plan-séquence** : une scène entière filmée en un seul plan, sans coupe.

01 1. La continuité

Pour que la coupe passe inaperçue, on utilise des raccords : **raccord regard** (un personnage regarde hors-champ, le plan suivant montre ce qu'il voit), **raccord mouvement** (un geste commencé dans un plan se termine dans le suivant). On respecte la **règle des 180 degrés** pour que les personnages gardent leur place à l'écran.

2. Le temps

L'**ellipse** permet de résumer des années en une coupe. Le **flash-back** revient en arrière. Le **montage alterné** fait se succéder deux actions simultanées, par exemple un poursuivant et un poursuivi, pour créer du suspense.

3. Le sens par la juxtaposition

> Dans les années 1920, le cinéaste soviétique Lev Koulechov aurait monté le même plan d'un acteur au visage neutre après une assiette de soupe, un enfant mort ou une femme. Les spectateurs auraient vu la faim, le chagrin, le désir. C'est l'**effet Koulechov** : le sens naît du rapprochement.

4. Le rythme

Des plans courts accélèrent (scènes d'action) ; des plans longs installent la durée et l'attente. Le **plan-**

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/cinema/premiere/montage-et-recit/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits

séquence refuse la coupe et plonge le spectateur dans le temps réel.

Exemple guidé

Une femme regarde par la fenêtre ; coupe ; une voiture s'arrête devant la maison. Quel raccord, quel effet ?

1. **Raccord** : raccord regard.
2. **Sens** : le spectateur comprend qu'elle voit la voiture.
3. **Effet** : on partage son point de vue et son attente.

Les pièges

- Croire que le montage n'est qu'une coupe des longueurs.
- Confondre montage alterné et flash-back.
- Oublier le rôle du rythme.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/cinema/premiere/montage-et-recit/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits