

**GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT | ANALYSE DE
COURTS MÉTRAGES**

LAB

QUÉBEC CINÉMA

QU'EST-CE QU'UN COURT MÉTRAGE ?

Les courts métrages sont des films d'une durée de moins de 30 minutes. Ils se distinguent des autres catégories de film que sont les moyens métrages (entre 30 minutes et 1 heure) et les longs métrages (1 heure ou plus). Il ne s'agit ni des extraits de film, ni des bandes-annonces, mais bien des films autonomes, qui se suffisent à eux-mêmes.

Les courts métrages sont souvent présentés en première partie d'un film. De nombreux festivals de cinéma présentent des programmes de courts métrages. Il est également possible de visionner des courts métrages en ligne (ONF.CA, LADISTRIBUTRICE.CA, TOU.TV, etc.)

QUELQUES COURTS MÉTRAGES QUÉBÉCOIS CÉLÈBRES

Voisins de Norman McLaren (1952)

Norman McLaren a inventé dans ce court métrage sur la guerre le procédé de pixellisation. Cette innovation lui a valu l'Oscar du meilleur court métrage.

Crac! de Frédéric Back (1981)

Ce court métrage sur la vie d'une chaise berçante a remporté l'Oscar du meilleur court métrage d'animation et a inspiré les créateurs de Pixar.

Ryan de Chris Landreth (2004)

Ce court métrage d'animation sur la vie du cinéaste Ryan Larkin a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation.

Next Floor de Denis Villeneuve (2008)

Ce court métrage a été présenté à la Semaine de la critique à Cannes et y a remporté le Grand Prix Canal+ du meilleur court métrage.

POURQUOI RÉALISER DES COURTS MÉTRAGES ?

Mynarski, chute mortelle de Matthew Rankin

Une question d'argent : Faire un long métrage coûte cher. Au Québec, en 2011, le budget moyen d'une production s'élevait à 3,9 millions de dollars.

Il existe deux moyens de produire un film : financer son film avec son argent personnel ou demander de l'appui financier de compagnies de production et de subventions gouvernementales. Obtenir du financement est difficile : les enveloppes budgétaires se retrouvent dans les mains des projets prometteurs et de ceux qui ont déjà fait leurs marques. Pour être reconnu et penser à obtenir un jour du financement, un réalisateur doit donc commencer par réaliser des courts métrages, de la publicité ou des vidéoclips.

Faire des films en peu de temps : Alors que réaliser un long métrage prend en moyenne trois ans (de l'écriture à la post-production), il est possible de réaliser des courts métrages en peu de temps. Les réalisateurs du groupe Kino réalisent souvent des courts métrages dans l'urgence, dans l'espace de 24 à 48h.

Se faire connaître : Les courts métrages sont un bon terrain d'apprentissage pour les jeunes réalisateurs. Ils peuvent développer leur style, apprendre de leurs erreurs, rencontrer des collaborateurs, se faire connaître dans les festivals.

Expérimenter : Les courts métrages sont un parfait terrain de jeu pour expérimenter et trouver une nouvelle façon de raconter des histoires.

Continuer de travailler : L'association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ) compte aujourd'hui des centaines de membres. Pourtant, en 2011, le Québec n'a produit que 36 longs métrages, ce ne sont donc pas tous les réalisateurs qui ont produit des longs métrages durant l'année. En effet, certains réalisateurs renommés réalisent des courts métrages pour assurer une diffusion de leurs idées et garder la main.

LES PLANS DE CAMÉRA

Au cinéma, le réalisateur décide ce que le spectateur peut voir. Il peut choisir de montrer un détail (une cicatrice sur un visage, une clé cachée dans une poche) ou au contraire, montrer filmer l'action de loin.

PLAN D'ENSEMBLE

Il permet de montrer le contexte dans lequel la scène se passe.

(Photogramme extrait de *Louis Cyr* de Daniel Roby)

PLAN DE DEMI-ENSEMBLE

Il permet de placer le ou les personnages dans son environnement.

(Photogramme extrait de *Corbo* de Mathieu Denis)

PLAN MOYEN (OU PLAN PIED)

Le personnage est cadré de la tête aux pieds.

Ce plan sert à distinguer un personnage de ce qui l'entoure.

(Photogramme extrait de *La gang des hors-la-loi* de Jean Beaudry)

PLAN AMÉRICAIN

Le personnage est cadré à mi-cuisse. Ce plan se nomme plan américain à cause des films westerns, où l'on cadrerait les personnages sous les revolvers.

Ce plan est surtout utilisé pour montrer les gestes du personnage et intensifier l'action. Il est surtout utilisé dans les films d'actions et les comédies.

(Photogramme extrait de *Roche Papier Ciseaux* de Yan Turgeon)

PLAN TAILLE

Le personnage est cadré de la tête jusqu'à la taille.

Ce plan permet de saisir les émotions du personnage.

(Photogramme extrait de *Henri Henri* de Martin Talbot)

PLAN RAPPROCHÉ (OU PLAN BUSTE)

Le personnage est cadré de la tête à la poitrine.

Ce plan met en évidence les émotions du personnage.

(Photogramme extrait de *Aurélie Laflamme : les pieds sur terre* de Nicolas Monette)

GROS PLAN

On ne voit que le visage du personnage. Il traduit la dimension intérieure du personnage.

Il est également possible de faire un gros plan sur un objet.

(Photogramme extrait de *Les amours imaginaires* de Xavier Dolan)

TRÈS GROS PLAN

On ne voit qu'une partie du visage ou de l'objet filmé.

Ce plan montre un détail en provoquant un effet de choc.

(Photogramme extrait de *La forteresse suspendue* de Roger Cantin)

LES ANGLES DE CAMÉRA

PLONGÉE

La caméra est placée au-dessus du personnage. Cet angle donne une impression d'impuissance, de faiblesse ou de tristesse.

(Photogramme extrait de *Les amours imaginaires* de Xavier Dolan)

CONTRE-PLONGÉE

La caméra est placée en-dessous du personnage. Cet angle donne une impression de puissance : il est souvent utilisé pour filmer les héros.

(Photogramme extrait de *Louis Cyr* de Daniel Roby)

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS À FAIRE EN CLASSE

- **Apprenez-en plus sur l'histoire du cinéma au Québec.** Qui sont les réalisateurs marquants? Quelles sont les grandes institutions cinématographiques au Québec?
- **Questionnez-vous sur la spécificité du cinéma québécois.** Quelles sont les différences selon vous entre le cinéma québécois et les autres cinématographies nationales? Quelles sont ses spécificités?
- **Visionnez des films (court métrage ou long métrage).** Il est possible de visionner gratuitement des courts métrages sur des sites web comme YouTube ou Vimeo. Le site web de l'ONF offre également des milliers de courts métrages à visionner tout à fait gratuitement.

Posez-vous ensuite les questions suivantes : Quels sont les éléments visuels et sonores marquants dans ces films? Avez-vous été plus intéressé par l'histoire ou par la forme? Qu'est-ce que les éléments sonores et visuels révèlent sur l'histoire racontée?

- **Identifiez les différences entre les films.** Même si plusieurs films abordent des sujets semblables, la manière dont l'histoire est racontée n'est jamais identique. Quelles sont les différences entre ces films? Quels sont les éléments visuels ou sonores qui diffèrent? Dites pourquoi vous avez préféré un film plutôt qu'un autre.

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS

Somewhere de Nicolas Ménard

Rédiger une courte critique sur les films qui ont été présentés. Demandez aux jeunes de justifier leurs positions en prenant des exemples concrets dans le film (éléments visuels ou sonores).

Réécrire une scène d'un des films présentés. Imposez une ambiance (triste, sombre, drôle) et demandez aux jeunes de réécrire une scène en tenant compte de la nouvelle contrainte. Demandez-leur de modifier l'atmosphère du film en choisissant de nouveaux éléments sonores et visuels (couleur, musique, costumes, etc.) À la fin de l'exercice, les élèves devront présenter leur projet devant la classe et justifier leurs choix.

Réaliser une affiche du film présenté. Proposez aux jeunes de faire une liste des éléments visuels du film choisi. Ensuite, demandez-leur de choisir trois éléments visuels marquants et de les intégrer dans leur affiche. L'affiche doit respecter les thèmes et le style du film.

Traduire un film en poème. Proposez aux jeunes de faire une liste des éléments visuels du film choisi. Ensuite, demandez-leur de choisir trois éléments visuels marquants et de les intégrer dans un poème. Le poème doit respecter les thèmes et le style du film.

Rédiger un texte argumentatif sur l'importance de la diffusion des courts métrages au Québec. Proposez aux jeunes d'écrire aux salles de cinéma pour leur demander de projeter plus de courts métrages québécois en première partie des longs métrages.

SUGGESTIONS DE SITE WEB À CONSULTER

Revue de cinéma en ligne

24 Images : <http://www.revue24images.com/>

Hors-champ : <http://www.horschamp.qc.ca/>

Nouvelles vues : <http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/>

Panorama Cinéma : <http://www.panorama-cinema.com/>

Séquences : <http://www.revuesequences.org/>

Blogues

Films du Québec : <http://filmsquebec.over-blog.com/>

Organismes

Cinémathèque québécoise : <http://www.cinematheque.qc.ca/>

Office national du film : <http://www.onf.ca>

Québec Cinéma : <http://www.quebeccinema.ca>

Ressources généralistes

Internet Movie Database : www.imdb.com

SUGGESTIONS DE FESTIVALS DE FILMS

Les festivals suivants présentent des films produits par des élèves et étudiants.

Films produits par des élèves de tous niveaux

Festimaj : <http://www.festimaj.fr/>

Films produits au primaire

Festival du cinéma pour enfants de Québec : <http://www.fceq.ca/>

Films produits au secondaire

Concours Festifilm : <http://www.festifilm.com/>

CLIP : <http://www.projetclip.ca/>

Films produits dans les cégeps

Intercollégial de cinéma Ahuntsic : <https://www.facebook.com/intercollegialcinema.ahuntsic>

OUTILS PÉDAGOGIQUES

GRILLE D'ANALYSE FILMIQUE

Titre du film analysé : _____

Trouver pour chaque colonne quelques éléments pertinents à analyser.

HISTOIRE	IMAGE	SON	MOUVEMENT

OUTILS PÉDAGOGIQUES

GRILLE D'ANALYSE REMPLIE

HISTOIRE	IMAGE	SON	MOUVEMENT
Situation initiale	Angle de caméra (plongée, contreplongée)	Dialogues	De la caméra
Élément déclencheur	Plans de caméra (plan d'ensemble, plan moyen, gros plan)	Voix (cris, murmures, chants)	Des personnages
Le déroulement (ou péripéties)	Couleur / Noir et blanc	Bruits	Des objets
Le dénouement	Décors	Ambiance sonore	Ralenti
Situation finale	Costumes	Musique	Accéléré
Personnages	Coiffure		Saccadé
Titre	Maquillage		Fluide
Chronologie des événements (montage)	Accessoires		

OUTILS PÉDAGOGIQUES

GRILLE À REMPLIR PAR L'ÉLÈVE

ANALYSER UN FILM

REPÉRER	ANALYSER	CRITIQUER
Repérer un élément narratif, visuel ou sonore dans le film.	Pour cet élément se trouve dans le film ? Qu'est-ce que ça veut dire ?	Était-ce une bonne idée ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODE SUGGÉRÉE POUR ANALYSER UN FILM / EXEMPLES

REPÉRER	ANALYSER	CRITIQUER
Repérer un élément narratif, visuel ou sonore dans le film.	Pour cet élément se trouve dans le film ? Qu'est-ce que ça veut dire ?	Était-ce une bonne idée ?
Certaines scènes du film sont en noir et blanc.	L'absence de couleur nous permet de comprendre que certaines scènes appartiennent un passé.	Oui, car nous pouvons mieux suivre l'ordre chronologie des événements. OU Non, car le procédé n'est pas très original.
Le personnage principal n'a pas de réaction faciale.	L'absence de réaction faciale nous montre que le personnage a de la difficulté à communiquer avec les autres.	Oui, car nous pouvons mieux comprendre les difficultés du personnage à entrer en relation avec les autres. OU Non, car l'absence d'émotion nous empêche de compatir avec lui.
L'ambiance sonore est ponctuée de plusieurs bruits agressifs (moteur de tondeuse, cris de corneilles, musique agressive).	L'ambiance sonore agressive provoque un sentiment d'oppression.	Oui, car nous pouvons mieux comprendre le malaise du personnage. OU Non, car l'ambiance sonore saturée empêche de bien comprendre les dialogues.