

Lumière et jeu d'acteur

Kevin Laot

Résumé

Ce travail de recherche sur l'interaction entre la lumière et le jeu de l'acteur s'articule autour de deux pôles où se cristallisent, d'une part l'émotion du personnage, de l'autre l'émotion du spectateur.

La construction du personnage par l'acteur implique un travail élaboré de la lumière en adéquation avec la mise en scène et la méthode de jeu du comédien. Cette première proposition est l'occasion de s'intéresser aux méthodes de travail en plateau, aux relations de travail entre l'équipe technique et les acteurs, à la façon de concevoir la lumière de l'acteur par rapport au décor, et à l'évolution des systèmes d'éclairages en fonction des dispositifs filmiques.

L'émotion du spectateur relève en grande partie de son identification au personnage. Son visage, le lieu immédiat de l'émotion, constitue le premier sujet d'un travail de lumière. Le *star system* contraint parfois le directeur de la photographie à la simple construction du mythe, de l'image d'une star que le public attend. L'idéal est alors de réussir à concilier l'éclairage du personnage avec celui que détermine la notoriété de l'acteur. Toutefois, cette conception ne s'impose pas systématiquement, et les grands chefs opérateurs, dont les commentaires et anecdotes émaillent cette recherche, dépassent ce dilemme. Il arrive un point où l'audace de leur lumière sublime et amplifie l'émotion du personnage, jusqu'à devenir le révélateur photographique du sentiment profond de l'acteur.

Le film de la partie pratique propose une métaphore de la magie et du mystère de la capture photogénique des visages et des masques. La macro photographie et l'utilisation de filtres diffuseurs ont permis de travailler sur la texture de l'image. Par ailleurs, un système d'éclairage, à base de miroirs réfléchissant la lumière, a été expérimenté, permettant de sculpter la lumière de manière légère et modulable.

Light and performance

Kevin Laot

Abstract

The subject of this research paper is the interaction between lighting and acting, based on two poles where the character's and the viewer's emotions crystallize.

In order to create a character, the actor requires great attention to be paid to lighting in accordance with the mise-en-scène and his/her acting style. This first concept gives us the opportunity to study studio working methods, the relationship between the technical crew and the actors and ways of considering how the actor should be lit with regard to the set design. It also takes into account the development of lighting systems to be used, as the filming methods evolve as well.

The audience's emotion depends mainly on its identification with the character. His/her face, as the emotional centre, is the first focus of interest for light. The *star system* sometimes obliges the director of photography only to construct a myth, the image of the star that the audience expects. Ideally, then, the way the character is lit should be at one with the actor's star image. However, this concept is not applied systematically, and great cinematographers, whose comments and anecdotes accompany the present text, transcend this dilemma. Their daring lighting reaches a point where it sublimates and emphasizes the emotions of the character, until it becomes the photographic expression of the actor's deepest feelings.

The practical part of this research, a film, offers a metaphor for the magic and mystery of masks and faces captured on film. Macro photography and the use of diffusion filters, allowed work to be done on the texture of the image. Furthermore, a device that consists in bouncing light off mirrors, was tested, allowing light to be sculpted in a very flexible way.