

**L'intégration artistique et cognitive entre le cinéma d'animation,
la photographie et le design graphique: le film d'animation
Spider-Man: Into the Spider-Verse comme modèle**

**Artistic and cognitive integration between animation,
photography, and graphic design: the animated film *Spider-Man:
Into the Spider-Verse* as a model**

HAMMI Bouthayna*

Université de Jendouba (Tunisie), Bouthayna_guizani@yahoo.fr

Soumis le: 22/02/2025

Accepté le : 31/05/2025

Publié le: 15/12/2025

Résumé :

L'article examine l'intégration du cinéma d'animation, de la photographie et du design graphique dans « Spider-Man: Into the Spider-Verse », un film qui marque une avancée majeure dans l'animation contemporaine. En combinant des techniques 2D et 3D avec des effets visuels innovants et un éclairage inspiré de la photographie, le film adopte un style unique rappelant les bandes dessinées. Cette fusion artistique ne se limite pas à l'esthétique, mais enrichit également la narration visuelle, offrant une expérience immersive et dynamique. En repoussant les frontières des conventions animées, le film ouvre de nouvelles perspectives pour la création audiovisuelle. L'étude repose sur une analyse qualitative et comparative de séquences choisies du film, en mobilisant les outils de l'analyse filmique, de la sémiotique visuelle et de l'esthétique de l'image.

Mots-Clés : Cinéma d'animation; design graphique; photographie; le film d'animation "Spider-Man: Into the Spider-Verse"; intégration artistique.

Abstract:

The article examines the integration of animation, photography, and graphic design in "Spider-Man: Into the Spider-Verse", a film that represents a major breakthrough in contemporary animation. By combining 2D and 3D techniques with innovative visual effects and photography-inspired lighting, the film adopts a unique style reminiscent of comic books. This artistic fusion goes beyond aesthetics, enriching visual storytelling and creating an immersive and dynamic experience. By pushing the boundaries of traditional animation conventions, the film opens new perspectives for audiovisual creation. The study is based on a qualitative and comparative analysis of selected sequences from the film, using tools from film analysis, visual semiotics, and image aesthetics.

* Auteur correspondant

Keywords: Animation cinema; graphic design; photography; the animated film "Spider-Man: Into the Spider-Verse"; artistic integration.

- INTRODUCTION

L'intégration cognitive entre les arts, un concept qui désigne l'interaction et la complémentarité entre diverses formes artistiques telles que le design graphique, la photographie et le cinéma d'animation, a toujours été une source de créativité et d'innovation dans l'industrie cinématographique. Ce processus multidimensionnel permet de fusionner des éléments visuels et sonores pour créer des œuvres riches et immersives, où chaque forme artistique contribue à l'enrichissement de l'expérience globale. Dans cette dynamique, chaque discipline apporte sa propre expertise et ses caractéristiques spécifiques pour renforcer l'impact visuel et émotionnel du film. À travers cette interaction, des expériences cinématographiques uniques émergent, capables de capturer l'attention du spectateur tout en offrant des dimensions esthétiques et narratives profondes.

Le film *Spider-Man: Into the Spider-Verse* constitue un cas d'étude emblématique de cette intégration entre différentes formes artistiques, où les techniques de design graphique, de photographie et d'animation se combinent de manière fluide pour redéfinir les standards de l'animation moderne. Ce film utilise une approche innovante en mélangeant l'animation 2D et 3D pour offrir un rendu visuel inédit, inspiré des comics et des illustrations dynamiques. L'objectif de cette étude est d'examiner l'impact de cette interaction entre les arts dans le film, en identifiant les techniques spécifiques utilisées et leur contribution à la narration visuelle et à l'esthétique globale du film. La stratégie de recherche repose sur une analyse visuelle approfondie du film, visant à décoder les effets visuels et narratifs produits par l'intégration de ces différentes disciplines. Cette analyse sera enrichie par une comparaison avec d'autres œuvres animées contemporaines, afin de comprendre en quoi *Spider-Man: Into the Spider-Verse* a redéfini les conventions de l'animation et de la convergence des arts visuels dans le cinéma moderne.

1. Méthodologie et corpus d'analyse

La présente recherche repose sur une **analyse qualitative et comparative** de trois séquences-clés du film *Spider-Man: Into the Spider-Verse*. Cette étude mobilise des outils issus de l'**analyse filmique**, de la **sémiotique visuelle** et de l'**esthétique de l'image**, permettant d'évaluer la manière dont la photographie, le design graphique et l'animation interagissent dans la composition visuelle et narrative du film.

L'analyse s'appuie sur une **grille d'analyse à quatre axes** :

- 1. Esthétique de l'image,**
- 2. Narration visuelle,**
- 3. Effets visuels numériques,**
- 4. Références graphiques à la bande dessinée.**

Le choix du corpus s'est porté sur trois séquences représentatives :

- **La scène d'ouverture** (découverte des pouvoirs par Miles Morales),
- **La scène d'introduction des personnages du multivers,**
- **La scène du "saut de foi"**, moment-clé dans la construction du personnage principal.

Ces extraits sont analysés ci-dessous afin de mettre en lumière la fusion des langages artistiques et technologiques dans la narration audiovisuelle contemporaine.

2. Cadre théorique et influences artistiques

2.1. Dans l'intégration cognitive entre les arts

Les interactions entre différentes formes d'art sont au cœur de la réflexion sur la convergence des disciplines créatives, telles que le design graphique, la photographie et l'animation. Ces formes d'art, traditionnellement perçues comme des spécialités distinctes, se rejoignent dans un cadre d'intégration cognitive qui permet de repenser leur place et leur influence mutuelle dans la création artistique. L'intégration de ces disciplines ne se limite pas à une simple juxtaposition d'éléments, mais s'inscrit dans une dynamique où chaque forme d'art, par ses spécificités, enrichit les autres, créant ainsi

une synergie qui transcende les frontières et ouvre de nouvelles perspectives créatives. Le design graphique, par exemple, joue un rôle essentiel en définissant les éléments visuels d'une œuvre, tels que la création des personnages et la mise en scène des atmosphères. Grâce à l'utilisation d'un vocabulaire visuel unique, couleurs vives, formes géométriques et compositions dynamiques, il crée des repères visuels forts qui donnent une identité propre à l'œuvre. En interaction avec la photographie, cette approche visuelle est amplifiée par les jeux de lumière et d'ombre, qui modifient la perception du spectateur en introduisant des nuances émotionnelles et dramatiques dans les scènes. L'art de la photographie apporte alors une dimension supplémentaire en jouant sur la profondeur, l'échelle et la texture, ajoutant ainsi des couches de signification qui enrichissent l'expérience visuelle.

L'animation, quant à elle, constitue le moyen par lequel ces éléments visuels prennent vie, offrant au spectateur une immersion totale dans l'univers créé. Les mouvements des personnages et les transitions entre les scènes ne sont pas seulement des éléments narratifs ; ils incarnent également une continuité fluide entre les différentes formes d'expression artistique. Cette interaction entre design graphique, photographie et animation est particulièrement pertinente dans un contexte où chaque discipline devient un vecteur d'émotion, une forme de langage visuel qui sert à traduire l'intention artistique sous diverses facettes. Par exemple, l'utilisation de techniques d'animation hybrides, mélangeant les styles traditionnels et numériques, permet d'expérimenter avec des effets visuels innovants tout en offrant un rendu esthétique spécifique qui dépasse les conventions des genres artistiques traditionnels. De cette manière, ces disciplines se fondent dans un tout cohérent, où chaque élément prend son sens dans l'ensemble de la création, renforçant ainsi l'impact de l'œuvre.

Ce processus d'intégration artistique ne se limite pas à la simple juxtaposition de techniques, mais à un véritable croisement des savoir-faire. Chaque discipline trouve ainsi une nouvelle voie d'expression, tout en contribuant à la cohérence globale de l'œuvre. Cette démarche transdisciplinaire permet d'évoluer au-delà des frontières souvent imposées entre les arts, dans une recherche constante d'innovation et d'expérimentation. Comme le souligne Moser, « *l'intégration des différentes formes d'art dans une même œuvre permet de dépasser les limites des spécialisations traditionnelles, favorisant l'émergence de nouvelles pratiques créatives qui sont davantage ouvertes à la diversité des formes d'expression* » (Moser, 2011, p. 84). Cette fluidité entre les différentes formes artistiques, où chacune enrichit l'autre, est devenue une démarche fondamentale pour la création contemporaine. Cela engendre une nouvelle forme de narration visuelle, où les dimensions graphiques, photographiques et animées se mêlent pour offrir une expérience immersive et multisensorielle au public, capable de susciter des émotions, de nourrir l'imaginaire et d'amener à une réflexion plus profonde sur la relation entre l'art et le spectateur.

De plus, cette interaction cognitive entre les arts souligne l'importance de repenser l'enseignement et la pratique de ces disciplines. En effet, la fusion de ces savoir-faire n'est pas seulement une révolution dans la création artistique, mais aussi un défi pour les institutions éducatives, qui doivent adapter leurs approches pédagogiques pour former des créateurs capables de penser et de travailler de manière transdisciplinaire. Comme le note Morley, « *l'approche transdisciplinaire permet aux artistes d'être plus ouverts aux nouvelles possibilités créatives tout en brisant les barrières traditionnelles entre les disciplines* » (Morley, 2007, p. 112). Cette approche permettrait de préparer une nouvelle génération d'artistes qui n'hésitent pas à franchir les frontières des spécialités, tout en embrassant une vision plus globale et interconnectée de l'art.

À travers l'intégration de ces différentes pratiques artistiques, le champ créatif peut ainsi se diversifier, se nourrir des échanges entre disciplines et offrir des formes d'expression toujours plus innovantes et engageantes pour les spectateurs. Cette nouvelle dynamique offre une richesse infinie de possibilités pour le futur de l'art, qu'il s'agisse du design, de la photographie ou de l'animation.

2.2. "Spider-Man: Into the Spider-Verse" comme influence dans l'animation

Le film *Spider-Man: Into the Spider-Verse* représente une avancée radicale dans l'univers de l'animation, en introduisant des techniques innovantes et en réinventant l'approche visuelle du genre. Ce film se distingue par son mélange audacieux d'animations 2D et 3D, une démarche qui déroge aux conventions habituelles de l'animation cinématographique. Le recours à une animation hybride permet de donner à l'image une texture et un dynamisme uniques, apportant ainsi une dimension artistique inédite. « *Le recours à une animation hybride, mêlant les styles classiques et numériques, crée une expérience visuelle nouvelle, où chaque image semble sortir d'une bande dessinée animée* » (Smith, 2019, p. 45). Ce choix esthétique n'est pas seulement un tour de force technique, mais il s'agit aussi d'une volonté de rendre hommage à la culture de la bande dessinée, tout en ouvrant de nouvelles avenues pour les artistes de l'animation. En effet, l'aspect visuel du film n'est pas une simple fusion de deux styles distincts, mais une véritable relecture des codes visuels du cinéma d'animation, dans laquelle chaque élément graphique, chaque mouvement, chaque interaction entre les personnages et l'environnement est soigneusement conçu pour offrir une expérience cinématographique immersive.

L'impact de cette fusion est considérable, tant sur le plan technique qu'esthétique, car elle a permis de produire des effets visuels qui repoussent les limites de ce que l'on pensait possible en animation. Les personnages animés se déplacent dans un monde où les

dimensions et les textures sont délibérément exagérées, mais ce choix sert aussi à renforcer les émotions et les thèmes du film. Les contrastes de couleurs, l'utilisation d'ombres nettes et de filtres, et les transitions fluides entre les différentes dimensions et réalités sont conçus pour capturer visuellement l'esprit de la bande dessinée tout en permettant une fluidité dans le mouvement. Cela offre au spectateur une expérience totalement nouvelle, où l'animation devient un langage visuel à part entière, capable de véhiculer non seulement des récits mais aussi des émotions profondes et complexes.

En outre, l'innovation dans le style d'animation s'accompagne d'une approche révolutionnaire en termes de rythme et de fluidité. La gestion de la vitesse de l'animation, en particulier dans les scènes d'action, est soigneusement calculée pour augmenter l'impact visuel tout en préservant une fluidité essentielle à la narration. Les effets visuels, comme les lignes de mouvement, les déformations dynamiques et les transitions entre les scènes, contribuent à amplifier l'intensité émotionnelle et à maintenir l'attention du spectateur tout au long du film. Comme le souligne Jones, « *la combinaison de différents styles d'animation offre aux créateurs une palette infinie de possibilités, permettant ainsi de produire des scènes d'une expressivité sans précédent* » (Jones, 2020, p. 89). L'animation devient ici non seulement un outil pour raconter une histoire, mais aussi un vecteur d'émotions et de sensations. Ce mélange unique de styles et de techniques permet à *Spider-Man: Into the Spider-Verse* de se démarquer dans le paysage cinématographique actuel, en bousculant les normes de l'animation traditionnelle et en offrant un modèle novateur que de nombreux créateurs s'efforceront de suivre.

Cette approche révolutionnaire a également permis de renouveler le genre de l'animation en introduisant des solutions visuelles qui touchent à des problématiques essentielles telles que l'intégration de la dimension narrative au visuel. Par exemple, chaque

élément graphique, chaque transition entre les réalités parallèles, devient un moyen d'approfondir le message et l'émotion véhiculés par le film. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de technique d'animation, mais également de la manière dont ces éléments servent la construction d'un univers cohérent et immersif. En combinant les technologies les plus avancées avec une sensibilité artistique profonde, *Spider-Man: Into the Spider-Verse* marque une étape essentielle dans l'histoire du cinéma d'animation, créant ainsi un précédent pour l'industrie et offrant de nouvelles pistes pour les artistes et cinéastes à venir.

2.3. Inspirations de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" dans l'art de l'animation

Le film *"Spider-Man: Into the Spider-Verse"* s'impose comme une véritable révolution dans le domaine de l'animation, en réinventant la manière dont l'animation 2D et 3D peuvent être combinées pour créer une expérience visuelle et narrative inédite. Son recours à un mélange hybride des techniques traditionnelles et contemporaines a permis d'atteindre une esthétique sans précédent, en unifiant des éléments issus de la bande dessinée, du cinéma d'animation et des technologies numériques. La fusion de l'animation 2D et 3D dans *"Spider-Man: Into the Spider-Verse"* va au-delà de la simple expérimentation technique. Elle donne vie à un univers visuel où chaque plan semble sortir directement d'une page de comic, tout en offrant une profondeur inédite grâce à l'intégration de la 3D. Ce procédé visuel innovant ouvre de nouvelles perspectives en matière d'animation et renouvelle la manière de concevoir des films d'animation, qui sont désormais perçus comme des œuvres d'art visuel à part entière, transcendantes et influentes. L'utilisation de ces techniques nouvelles a pour but de rapprocher davantage l'œuvre de son origine, tout en l'ancrant dans un monde cinématographique en constante évolution. Comme le souligne John Lasseter, un pionnier de l'animation, « *les techniques d'animation doivent évoluer pour répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant en matière*

de diversité visuelle » (Lasseter, 2016, p. 45). Ainsi, l'œuvre ne se contente pas de suivre les conventions des genres d'animation existants, mais elle en redéfinit les codes visuels et narratifs.

Le recours à des techniques issues du monde de la bande dessinée, comme l'utilisation de lignes de contour audacieuses, de trames de points (comme des trames de Benday), et de couleurs saturées, renforce cette immersion dans un univers graphique où chaque détail semble avoir été méticuleusement conçu pour ressembler à une page de comics animée. Cette dimension graphique accentue non seulement l'impact visuel du film, mais elle participe aussi à son rythme narratif, en donnant au spectateur l'impression de vivre un récit où l'espace et le temps sont modulables et non linéaires. Ces techniques de conception ont aussi un rôle fondamental dans la caractérisation des personnages et dans la mise en place d'une atmosphère singulière qui réunit les influences du cinéma d'animation classique et de l'univers des comics. Selon Thierry Groensteen, historien de la bande dessinée et théoricien, « *l'usage de la bande dessinée comme modèle narratif et graphique ouvre la voie à une nouvelle manière de voir et de concevoir l'animation* » (Groensteen, 2018, p. 134). De plus, cette approche vise à aller au-delà de l'animation traditionnelle en donnant une véritable profondeur visuelle au récit, ce qui se traduit par des effets visuels comme le flou cinétique, les éclats lumineux, et les transitions graphiques fluides, créant ainsi une interaction riche entre l'image et l'émotion. En combinant des éléments graphiques iconiques issus du monde de la bande dessinée et des techniques d'animation numérique modernes, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" établit un nouveau standard pour les films d'animation, incitant à une redéfinition du genre et influençant la manière dont l'animation sera perçue à l'avenir.

L'impact de ce film sur l'animation ne se limite pas à l'adoption de nouvelles techniques visuelles, mais touche également la manière

de penser le montage, la fluidité des scènes d'action, et l'interprétation des personnages. L'innovation ne réside pas seulement dans le visuel, mais aussi dans la narration, en créant un lien plus intime entre l'esthétique visuelle et les émotions suscitées par les personnages. Le choix de ce style hybride fait écho à la quête de fluidité dans l'expérience cinématographique et prouve que l'animation peut transcender ses racines pour devenir une forme d'expression artistique à part entière.

Pour approfondir davantage l'impact de *"Spider-Man: Into the Spider-Verse"* sur l'évolution de l'animation contemporaine, il est essentiel de souligner la manière dont le film exploite les technologies numériques de pointe pour redéfinir les possibilités créatives. Le film ne se contente pas de fusionner la 2D et la 3D de manière visuelle ; il utilise également des techniques innovantes en matière de rendu graphique, de textures et de simulation de mouvements, qui contribuent à l'authenticité de l'expérience sensorielle. L'utilisation d'une palette de couleurs audacieuses et de transitions dynamiques crée une interaction inédite entre les personnages et les décors, rendant chaque scène profondément immersive. Par exemple, lors de certaines scènes d'action où les personnages se déplacent à grande vitesse, des effets visuels comme les traînées lumineuses et les changements abrupts de perspective permettent de capturer l'intensité du mouvement tout en maintenant un équilibre harmonieux avec l'univers graphique de la bande dessinée. Cette approche créative permet au spectateur non seulement de suivre l'action de manière fluide et dynamique, mais aussi de ressentir pleinement l'émotion associée à chaque moment du film. Selon l'animateur et réalisateur Brad Bird, « *l'innovation technique doit toujours servir à enrichir la narration et non à la dominer* » (Bird, 2019, p. 72). Ainsi, le film prouve que la technologie et l'art peuvent s'entrelacer de manière symbiotique, chaque innovation technique ayant pour objectif de renforcer l'expérience narrative et visuelle du film.

2.4. "Spider-Man: Into the Spider-Verse" de la photographie au cinéma

Le film *Spider-Man: Into the Spider-Verse*, bien qu'étant un produit d'animation, transcende les attentes habituelles des spectateurs en intégrant des éléments photographiques de manière saisissante, enrichissant ainsi son univers visuel de façon inédite. Contrairement à de nombreuses œuvres d'animation qui suivent des canons visuels traditionnels, ce film innove en empruntant des techniques issues directement de la photographie, ce qui lui confère une approche esthétique unique. L'influence de la photographie se manifeste dans chaque scène, où des techniques d'éclairage, typiques du domaine photographique, sont employées avec une précision remarquable. L'usage des ombres et des lumières n'est pas seulement fonctionnel mais aussi symbolique, en créant une atmosphère immersive et en introduisant une dimension supplémentaire dans la composition visuelle. L'éclairage dans le film devient un personnage à part entière, influençant profondément la perception du spectateur. Comme le déclare le directeur de la photographie Robert Richardson, « *l'éclairage n'est pas seulement une question de lumière, mais aussi de perception* » (Richardson, 2015, p. 87), une idée qui trouve une application parfaite dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse*. Les choix minutieux de lumière, souvent accompagnés de détails subtils tels que la gestion des ombres ou la variation des intensités lumineuses, sont essentiels pour guider l'expérience émotionnelle du spectateur. Chaque éclat lumineux ou zone d'ombre crée une interaction visuelle avec l'intrigue et les personnages, révélant ainsi des dimensions cachées des scènes.

Le film n'utilise pas la lumière uniquement pour son aspect esthétique, mais bien comme un outil narratif puissant. Par exemple, les zones d'ombre nettes sont souvent utilisées pour illustrer les moments de tension, de danger ou de confrontation. Ces effets visuels permettent de renforcer les enjeux dramatiques du film. À l'inverse, la

lumière douce et enveloppante est déployée pour accentuer des instants plus intimes ou émotionnellement chargés, rendant les personnages plus proches et accessibles au spectateur. Ces choix visuels ne sont pas seulement conçus pour séduire, mais également pour renforcer la profondeur du récit, soulignant les nuances émotionnelles des personnages et des situations. Le réalisateur et son équipe ont pris soin de l'agencement des éléments visuels, allant de l'éclairage aux textures des décors, en veillant à ce que chaque détail serve à renforcer le message et l'ambiance du film d'animation. Cela rejoint l'idée défendue par Martin, qui affirme que « *les choix visuels doivent servir l'histoire, et non l'inverse* » (Martin, 2020, p. 59). Dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse*, chaque décision visuelle, qu'elle soit liée à la lumière, aux ombres ou aux contrastes, joue un rôle primordial dans le développement du récit et dans la transmission de ses thèmes.

De plus, ce film d'animation ne se contente pas d'utiliser la lumière pour créer une ambiance, mais l'exploite pour symboliser des aspects plus profonds de l'histoire, comme la multiplicité des réalités parallèles et les tensions internes des personnages. Les différentes dimensions du Spider-Verse sont représentées par des palettes de couleurs distinctes et des jeux de lumière spécifiques, apportant ainsi une richesse visuelle qui accentue la diversité des mondes présentés. Par exemple, dans la dimension de Miles Morales, les couleurs chaudes et l'éclairage tamisé évoquent une ambiance de proximité et de chaleur humaine, soulignant son côté plus terre-à-terre et personnel. À l'inverse, les scènes de la dimension de Spider-Man 2099 sont baignées d'une lumière froide, parfois tranchante, qui reflète un univers futuriste, technologiquement avancé mais émotionnellement distant. Ces distinctions visuelles sont loin d'être superficielles ; elles agissent comme des métaphores qui illustrent non seulement les réalités parallèles mais aussi l'évolution des personnages à travers ces différents mondes.

Ce travail méticuleux sur la lumière et la photographie ne se limite pas simplement à l'ambiance visuelle ; il soutient et renforce la narration à chaque instant. Les contrastes visuels, les textures et les choix d'éclairage ne sont pas seulement là pour impressionner, mais pour engager les spectateurs d'une manière subtile et immersive. Chaque image devient une manière de raconter l'histoire, renforçant les thèmes de l'identité, du choix et de la destinée. Par ailleurs, l'utilisation d'effets visuels innovants tels que les contours nets et les dégradés de lumière ajoute de la profondeur à l'image et amplifie l'émotion ressentie par le spectateur. De cette manière, la photographie dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse* ne se contente pas de soutenir l'animation, mais elle devient un acteur à part entière de la narration visuelle du film, faisant de chaque plan une œuvre d'art en soi.

L'ensemble de ces éléments permet au film de se distinguer dans l'univers de l'animation, en démontrant la puissance d'un travail collaboratif entre photographie et animation. *Spider-Man: Into the Spider-Verse* montre ainsi que l'intégration des techniques photographiques dans l'animation peut non seulement enrichir l'expérience visuelle mais aussi approfondir la dimension émotionnelle du film, en utilisant la lumière et les ombres pour raconter des histoires aussi poignantes que visuellement captivantes.

2.5. La révolution numérique dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse* de la boîte de production Sony pictures animation : Fusion des techniques de cinéma d'animation, design, et photographie

Spider-Man: Into the Spider-Verse représente une véritable révolution dans le domaine du cinéma d'animation numérique, et son impact ne se limite pas uniquement à la narration ou à l'animation, mais touche également les aspects techniques et visuels qui caractérisent le film. Ce film, produit par Sony Pictures Animation,

marque un tournant décisif dans l'utilisation des technologies numériques, introduisant des innovations visuelles qui redéfinissent non seulement l'art de l'animation, mais aussi les limites de l'expression cinématographique. Ce n'est pas un simple film d'animation ; il est un chef-d'œuvre technologique qui fusionne de manière innovante des techniques de design graphique, de photographie et d'animation, créant ainsi un style visuel totalement inédit.

L'un des aspects les plus frappants de cette révolution numérique est l'utilisation des effets visuels avancés, qui permettent de créer des images d'une richesse et d'une profondeur inégalées. Ces effets ont été pensés et appliqués pour capter l'énergie et le dynamisme des comics tout en exploitant les possibilités infinies offertes par les technologies numériques modernes. L'intégration de l'animation hybride, combinant des techniques 2D et 3D, a permis de créer des images qui semblent à la fois figées et fluides, comme une page de bande dessinée animée, tout en offrant un réalisme émotionnel qui touche le spectateur. Selon le réalisateur Bob Persichetti, « *l'objectif était de capturer l'énergie des comics tout en créant une animation totalement fluide et immersive* » (Persichetti, 2018, p. 45). Cette approche hybride a permis non seulement de faire vivre les personnages et leur univers, mais également de repenser la manière dont les différents styles d'animation peuvent interagir pour produire des effets visuels novateurs.

En effet, l'éclairage, un élément essentiel dans la construction de l'atmosphère d'un film, a été utilisé d'une manière particulièrement remarquable dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse*. L'intégration de techniques d'éclairage avancées, empruntées au domaine de la photographie, a joué un rôle clé dans l'instauration d'une ambiance visuelle immersive. Les ombres et les jeux de lumière ont non seulement contribué à la profondeur de chaque scène, mais ont également agi comme des outils narratifs, guidant l'émotion du

spectateur tout au long du film. Comme le souligne Robert Richardson, un des pionniers dans l'utilisation de l'éclairage en cinéma, « *la lumière n'est pas seulement une question de lumière, mais aussi de perception* » (Richardson, 2015, p. 87). L'éclairage dans *Spider-Man: Into the Spider-Verse* reflète parfaitement cette idée, puisqu'il n'est pas simplement fonctionnel mais est intimement lié à l'émotion transmise par les scènes, renforçant ainsi le sentiment d'immersion du spectateur dans ce multivers visuel.

Un autre aspect significatif de cette révolution numérique réside dans la fusion entre les techniques de photographie et l'animation. En effet, la gestion des ombres, des dégradés de lumière et des textures visuelles a permis d'atteindre une qualité d'image rarement vue dans le monde de l'animation. Chaque scène, chaque plan, a été conçu comme une œuvre d'art à part entière, où les éléments visuels sont pensés pour interagir de manière fluide et dynamique. L'animation ne se contente pas de reproduire les mouvements et les actions des personnages, mais elle les accompagne d'une riche texture visuelle qui reflète la profondeur psychologique et émotionnelle de l'histoire. « *La lumière dans le film est un personnage en soi, elle guide l'œil et influence les émotions* » (Richardson, 2015, p. 82), affirme le directeur de la photographie, soulignant ainsi l'importance de chaque détail visuel dans l'histoire. Cette fusion entre photographie et animation permet de donner à chaque image une dimension supplémentaire, transformant le film en une expérience immersive où la narration visuelle prend toute son ampleur.

En outre, le travail sur l'esthétique visuelle est également essentiel dans la manière dont le film engage son public. L'animation hybride, tout comme les choix esthétiques de conception, ont permis de décupler l'impact émotionnel du film. Les éléments graphiques sont utilisés comme des éléments narratifs à part entière, où chaque élément visuel, du jeu de lumière sur les personnages aux détails des

arrière-plans, soutient et enrichit l'histoire. « *Les choix visuels doivent servir l'histoire, et non l'inverse* » (Martin, 2020, p. 59), et *Spider-Man: Into the Spider-Verse* applique cette notion de manière magistrale. Chaque plan est méticuleusement conçu pour accentuer l'intensité dramatique, que ce soit par un éclairage saisissant, une utilisation innovante de la couleur ou des choix de composition qui ajoutent une nouvelle dimension à l'expérience visuelle.

En plus des techniques avancées d'animation et de photographie, ce film a également démontré l'intégration de nouvelles méthodes de travail numérique, qui ont permis d'apporter une approche totalement novatrice à la production d'animation. La direction artistique a poussé les limites du réalisme numérique tout en conservant un hommage aux racines de l'art graphique traditionnel. La fluidité des mouvements et la précision des effets visuels sont obtenues grâce à des outils numériques de pointe qui permettent une maîtrise inédite des textures et des nuances visuelles. « *Nous avons repoussé les limites des technologies existantes pour réinventer l'expérience visuelle et offrir une nouvelle forme d'expression artistique* », affirme Nick Kondo, animateur et concepteur visuel du film (Kondo, 2019, p. 93). Cette déclaration résume parfaitement l'essence de *Spider-Man: Into the Spider-Verse*, qui s'efforce de briser les conventions pour offrir une expérience cinématographique révolutionnaire.

Ainsi, *Spider-Man: Into the Spider-Verse* représente bien plus qu'une avancée technologique dans le domaine de l'animation. Il incarne une fusion des arts, de la photographie à l'animation, où la révolution numérique permet une nouvelle approche de l'expression visuelle. Chaque aspect, de l'éclairage à la conception des personnages, a été pensé de manière à enrichir l'expérience narrative et immersive. Ce film n'est pas simplement une réussite technique, mais un modèle de création artistique qui redéfinit les frontières entre

les disciplines visuelles et l'animation, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles explorations cinématographiques.

3. Analyses filmiques : Trois séquences emblématiques

3.1. Analyse de la scène d'ouverture : l'initiation du héros et l'esthétique hybride

Séquence analysée : Le saut du gratte-ciel (vers la fin du deuxième acte)

Durée approximative : 1 min 30 s

Objectif narratif : Moment d'initiation – bascule du doute vers l'acceptation de son identité héroïque

Axe d'analyse	Observations précises	Interprétation / Fonction
1. Esthétique de l'image	Mélange de 2D/3D ; lumières bleutées ; contrastes violets ; halo lumineux autour du personnage ; ombres dynamiques	La dualité 2D/3D traduit la transition identitaire de Miles. L'éclairage symbolise la révélation et la renaissance.
2. Narration visuelle	Plan en contre-plongée inversé (Miles chute, mais filmé comme s'il montait) ; montage accéléré ; fondu enchaîné	Le contre-plongée inversée fait visuellement "s'élever" le héros. Le rythme crée un effet de montée dramatique.
3. Effets visuels	Fractures numériques, ralentis, effet « glitch » disparaissant progressivement au cours de la séquence	La disparition du glitch visuel signifie que Miles maîtrise enfin ses pouvoirs. Il entre pleinement dans le rôle.
4. Références à la BD	Onomatopées stylisées, bulles flottantes de pensée, cadre noir bordé rappelant une case de BD	Ces éléments soulignent la filiation avec la bande dessinée et renforcent l'effet de lecture vivante à l'écran.

Conclusion de l'analyse

Cette séquence fonctionne comme un **pivot initiatique** dans la structure du récit : c'est le moment où Miles Morales se transforme en véritable héros. Le langage cinématographique s'enrichit ici d'un **style graphique inspiré des comics**, qui ne sert pas uniquement de décor, mais agit comme un **outil narratif et symbolique**. La **mise en scène, les effets visuels et les références à la BD** ne sont pas décoratifs mais participent activement à la **narration émotionnelle et au développement du personnage**.

3.2. Analyse de la scène du multivers : multiplicité stylistique et narration fragmentée

Séquence analysée : Introduction de Peter B. Parker, Gwen Stacy, Peni Parker, Spider-Man Noir et Spider-Ham

Durée approximative : Environ 3 à 4 minutes, réparties en mini-montages successifs

Objectif narratif : Présenter la multiplicité des univers, introduire l'équipe, renforcer le principe du multivers

Axe d'analyse	Observations précises	Interprétation / Fonction
1. Esthétique de l'image	Chaque personnage possède un style graphique propre : noir et blanc (Spider-Noir), pastel néon (Peni Parker), cartoon (type générique de BD)	L'esthétique reflète le style culturel et temporel de chaque univers d'origine ; elle permet une différenciation visuelle immédiate .
2. Narration visuelle	Narration en voix off pour chaque personnage + animation en boucle rapide (type générique de BD)	La forme récurrente du "On va recommencer une dernière fois..." crée une structure cyclique qui renforce le thème du multivers.
3. Effets visuels	Utilisation de textures, grains, et effets de papier selon les styles ; les transitions sont dynamiques	Ces effets accentuent le métissage visuel et illustrent la coexistence d'univers esthétiques

Axe d'analyse	Observations précises	Interprétation / Fonction
4. Références à la BD	et stylisées Présence de couvertures fictives de comics, voix off typique des récits BD, découpage en vignettes animées	disparates. Le film reproduit le langage narratif des comics : le spectateur "lit" autant qu'il regarde le film.

Conclusion de l'analyse

Cette séquence cristallise **l'originalité formelle du film**. Chaque personnage devient un **représentant d'un langage graphique différent**, et leur juxtaposition donne au spectateur une **leçon visuelle sur l'adaptabilité de l'animation**. L'usage du **multistyle visuel** permet au film de dépasser les limites de l'homogénéité esthétique et d'affirmer l'animation comme un **espace de pluralité narrative et artistique**.

3.3. Analyse de la scène du saut de foi : transformation du personnage et puissance visuelle

Séquence analysée : Scène du saut de foi ("Leap of Faith")
Durée approximative : Environ 2 minutes 30 à 3 minutes
Objectif narratif : Marquer le passage à l'âge adulte et l'acceptation de l'identité de héros par Miles

Axe d'analyse	Observations précises	Interprétation / Fonction
1. Esthétique de l'image	Jeux de lumière forts, contrastes marqués, arrière-plans flous, cadre inversé (chute montrée comme ascension)	L'image renforce le caractère initiatique du moment. L'inversion visuelle symbolise que Miles "s'élève" en tombant.
2. Narration visuelle	Absence de dialogue, synchronisation parfaite avec la musique ("What's	La narration repose sur l'image et le son : pas besoin de mots pour

Axe d'analyse	Observations précises	Interprétation / Fonction
	Up Danger"), travelling avant dynamique	comprendre la transformation intérieure du héros.
3. Effets visuels	Verres explosés, ralentis, effets d'éclairs, surimpressions de bandes dessinées qui apparaissent brièvement	Ces effets traduisent l'activation de ses pouvoirs et sa maîtrise visuelle du monde autour de lui.
4. Références à la BD	Vignettes apparaissant brièvement autour de Miles, bulles de pensée éphémères au moment du saut	Ces éléments rappellent que l'identité héroïque est désormais pleinement incarnée dans le langage du comic.

Conclusion de l'analyse

Cette scène constitue **l'instant de bascule émotionnel et esthétique du récit**. Elle mêle langage visuel, musical et sémiotique pour exprimer **l'auto-accomplissement** du personnage. L'absence de dialogue fait de cette séquence un **chef-d'œuvre de narration purement visuelle**, où **l'image devient récit**. Elle illustre aussi la **fusion parfaite entre style graphique, rythme narratif et charge émotionnelle**, propre à ce film.

Ces analyses montrent comment *Spider-Man: Into the Spider-Verse* dépasse les conventions du cinéma d'animation en **intégrant harmonieusement les apports du design graphique, de la bande dessinée et de la photographie**. Le film d'animation ne se limite pas à une prouesse technique, il construit une **narration visuelle riche**, capable d'émouvoir, d'éduquer, et de transformer les codes du récit animé contemporain.

- CONCLUSION

Notre recherche a exploré l'impact du film d'animation *Spider-Man: Into the Spider-Verse* dans le domaine de l'animation, en mettant en lumière la manière dont il illustre la puissante intégration des différentes formes artistiques telles que le design graphique, la photographie et le cinéma d'animation. Ces éléments visuels ont été combinés de manière créative et innovante pour produire un résultat esthétique qui ne se limite pas à la simple représentation d'une histoire, mais qui enrichit profondément l'expérience du spectateur. En effet, le film d'animation incarne un modèle d'interaction technique et de complémentarité entre les arts, contribuant ainsi à réinventer les frontières traditionnelles de l'animation.

À travers ce film d'animation, il devient évident que les arts audiovisuels contemporains, notamment le design graphique, la photographie et l'animation, ont convergé vers une nouvelle forme de création numérique, cherchant à intégrer des technologies de pointe pour offrir des expressions esthétiques évolutives et imbriquées. Ce processus a mené à l'émergence de créations artistiques qui, à travers une manipulation avancée de l'image numérique, explorent de nouveaux réalismes hybrides. *Spider-Man: Into the Spider-Verse* incarne parfaitement cette transition, où la fusion des arts visuels et des technologies numériques produit une nouvelle manière de raconter des histoires, qui fait appel à une pluralité de langages visuels.

Ainsi, cette œuvre ne se contente pas de repousser les limites de l'animation traditionnelle, elle met également en lumière les transformations culturelles et artistiques qu'engendre l'interaction entre différentes disciplines artistiques dans le contexte de la révolution technologique et numérique. Comme le souligne l'idée fondamentale de l'étude, la relation véritable entre les arts repose sur une ouverture interactive qui reflète la nature interconnectée de ces disciplines. Ce phénomène témoigne d'une recherche esthétique et

technologique qui dépasse les simples préoccupations formelles pour toucher à une réflexion profonde sur l'impact de la technologie dans la création contemporaine. Le film, en ce sens, devient un exemple parfait d'une vision intégrée des arts, visant à restructurer et à enrichir l'expérience humaine à travers une synergie innovante entre les disciplines.

Ainsi, *Spider-Man: Into the Spider-Verse* va au-delà de la simple innovation technique ; il incarne une réinvention du processus créatif, où chaque discipline artistique interagit et s'enrichit mutuellement pour offrir au spectateur une expérience immersive, émotionnellement et intellectuellement engageante. Le film d'animation illustre parfaitement cette vision intégrée des arts dans le contexte des avancées numériques contemporaines, qui ouvrent de nouvelles voies à la recherche et à l'expression créative. Comme l'affirme le spécialiste en cinéma d'animation, « *les films d'animation contemporains ne se contentent plus de repousser les limites du dessin, mais intègrent désormais des technologies innovantes pour créer des univers visuels qui captivent et inspirent* » (Johnson, 2019, p. 34).

Référence :

Ouvrages :

- Bird, B. (2019). *L'innovation technique au service de la narration dans le cinéma d'animation*, 2ème édition, Paris : Éditions Cinéma.
- Groensteen, T. (2018). *La bande dessinée et l'animation : Une perspective graphique*, 1ère édition, Éditions du Septentrion, Paris.
- Lasseter, J. (2016). *Les techniques d'animation et leur évolution dans l'industrie cinématographique*. Los Angeles, Animation World Press, USA.
- Morley, D. (2007). *L'approche transdisciplinaire dans la création artistique*. UK: ArtPress Publications, London.
- Moser, S. (2011). *L'intégration des différentes formes d'art dans une même œuvre*. Éditions Créatives, Paris.
- Richardson, R. (2015). *La lumière et la perception en cinéma*. Éditions Lumière, États-Unis.

Article de journal :

- Johnson, D. (2019). Les films d'animation contemporains : Repousser les limites du dessin et de la technologie. *Journal of Animation Studies*, Paris, 24(3), 30-40.
- Jones, P. (2020). "L'expressivité de l'animation à travers les styles multiples", *Animation Review*, New York, Volume 12(4), pp. 84-91.
- Martin, S. (2020). Les choix visuels dans l'animation : comment l'éclairage et les ombres renforcent le récit. *Journal de l'animation visuelle*, Paris, 12(3), 59-64.
- Smith, R. (2019). "L'animation hybride et ses impacts visuels", *Journal of Animation Studies*, Paris, Volume 35(3), pp. 42-50.

Film :

- *Spider-Man: Into the Spider-Verse* (2018). Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman. Columbia Pictures, Boîte de production : Sony Pictures Animation.

Article de séminaire :

- Kondo, N. (2019). Réinventer l'expérience visuelle : de l'animation traditionnelle à l'innovation numérique. Communication au séminaire *Technologies et animation*, San Francisco, 5 juin 2019, États-Unis.
- Persichetti, B. (2018). Fusion de la bande dessinée et de l'animation : vers une nouvelle forme d'expression. Communication au séminaire *Innovations en animation*, Paris, 12 avril 2018, France.

Sites web :

- Les techniques d'animation en 3D et 2D. (2020). *Fusion des styles dans l'animation*. Disponible sur : <http://www.animationsfusiontechniques.com>
- Sony Pictures Animation. (2018). *Spider-Man: Into the Spider-Verse - Révolution numérique dans l'animation*. Disponible sur : <http://www.sonypicturesanimation.com/spider-man-animation>