

A / Informations générales sur l'image

La nature de l'image : dessin, peinture, photographie, affiche publicitaire, ...

Le titre :

L'auteur :

Le contexte : la date de création, canal de diffusion (magazine, mur (affiche) , écran télé (mise en scène réaliste, fictive...), écran de cinéma

La technique et les matériaux utilisés : crayon, fusain, sanguine, encre, etc. (pour le dessin), gouache, aquarelle, acrylique, huile, etc. (pour la peinture), tirage argentique, numérique, Polaroid, plaque de verre, sténopé, etc. (pour la photographie)...

Le support : toile, bois, papier, carton, mur, ...

Les dimensions réelles de l'oeuvre originale

Le lieu de conservation : musée, église,...

Le commanditaire (s'il y en a un comme pour les affiches publicitaires)

Le contexte historique et au besoin le mouvement artistique auquel l'oeuvre appartient. Comment cette image a-t-elle été reçue par le public de l'époque et d'aujourd'hui ?

B/ La dénotation (description des éléments de la composition de l'image)

1- Le cadrage et les plans

Il faut décrire les éléments du 1er plan puis reculer jusqu'à **l'Arrière-plan** (= Espace situé au fond de l'image) mais aussi, s'il permet de comprendre l'image, le **Hors-champ** (=espace invisible car situé au delà du cadre de l'image). Certains éléments dans le cadre peuvent permettre de l'imaginer et de donner un sens supplémentaire à l'image. *Exemple : Des jeunes regardent tous dans la même direction, assis sur des bancs d'école = un cours en lycée ou faculté, le prof est en hors-champ*

Il s'agit de préciser si le sujet représenté est cadré (au centre de l'image) ou décadré mais aussi de définir si

Cadre large = on peut voir une grande partie d'une scène, avec plusieurs personnages.

Cadre serré = on peut voir moins de décors et moins de personnages.

On peut préciser s'il s'agit d'un

- **Plan général** = paysage
- **Plan d'ensemble** = personnage dans un environnement (valeur descriptive)
- **Plan moyen** = personnage en pied (valeur narrative)
- **Plan américain** = à mi-cuisse, on voit les pistolets dans les westerns !(valeur narrative)
- **Plan demi-rapproché** = à la taille
- **Plan rapproché** = à la poitrine (valeur psychologique)
- **Gros plan** = le visage(valeur psychologique)

2- Angle de vue

A niveau ou frontal = le spectateur est placé face à la scène. Cela est synonyme de neutralité

En plongée = le spectateur est placé au dessus de la scène . Cela suggère l'infériorité voire l'angoisse

En contre-plongée = le spectateur est placé au dessous de la scène. Cela suggère la supériorité voire la monstruosité

3- Les lignes de force

Si l'on divise une image selon la règle d'or, on peut déterminer plusieurs **lignes de forces**. Les croisements de ces lignes correspondent aux **points forts** d'une image(souvent selon la règle des 2 tiers).

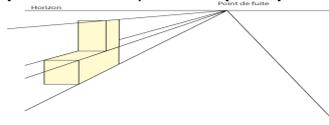
Une composition équilibrée repose sur ses lignes de forces.

Les lignes horizontales suggèrent le calme voire l'immobilité, L'axe horizontal sépare l'image entre terre et ciel mais aussi entre zone matérialisée et zone de spiritualité.

Les lignes verticales suggèrent la hauteur

Les lignes diagonales suggèrent le mouvement

Les **lignes de fuite** donnent de la profondeur, de la perspective. Leur prolongement permet de déterminer un point de fuite souvent hors-champ.

4- Les couleurs et la lumière

Les couleurs chaudes (jaune, rouge,...) sont excitantes, suggèrent le dynamisme, la joie voire l'agressivité.

Les couleurs froides (bleu, vert,...) calment et suggèrent l'immobilité voire la tristesse.

On peut aussi parler des **couleurs primaires** (magenta ou rouge, le cyan ou bleu et le jaune) et des **couleurs secondaires** (l'orange mélange de jaune et rouge, vert mélange de jaune et bleu...).

L'utilisation de la **lumière** doit être précisée : la lumière est-elle vive ou faible, tamisée ? Vient-elle d'une source interne à l'image (bougie...) ou extérieure ? Quels effets lumineux sont-ils utilisés en lien avec le sujet représenté (ex : contraste pour accentuer les reliefs, aspect intime d'un clair-obscur...) ?

C/ La connotation (interprétation de l'image)

Il s'agit de trouver le sens de l'image en fonction des procédés choisis par l'auteur pour stimuler l'imaginaire du spectateur. La précédente description des éléments de composition a déjà donné beaucoup de pistes.

1- Utilisation des symboles ou de références communes

Références gestuelles : certaines postures des personnages sont choisies pour signifier un sentiment.

Exemple : silhouette affaissée = découragement / lever les bras = bonheur ou signe de la victoire

Références socioculturelles : Des objets, des vêtements ou des éléments du décor permettent de situer le lieu ou l'époque historique mais aussi de donner un sens à certains éléments.

Exemple : une baguette + un béret basque = en France

Le titre de l'image est-il logique avec le contenu représenté ? Sinon pourquoi

2- La fonction de l'image

Image descriptive ou informative : elle décrit un événement sans chercher à provoquer d'émotions particulière chez le lecteur. Elle donne une information objective.

Image argumentative : l'auteur veut persuader, convaincre, critiquer, faire réfléchir, valoriser un produit (**publicité**, dessins satiriques ou parodiques, **image de propagande** ...) souvent avec des slogans percutants.

Image esthétique : elle provoque chez le lecteur des sentiments très forts : dégoût, joie,...