

ANALYSE D'UNE IMAGE ARTISTIQUE (PHOTOGRAPHIE) mise à jour en 2019

Introduction de l'analyse

Attention ! Cette analyse concerne une **nature de photographie particulière : la photographie d'art ou plasticienne**

La **photographie documentaire ou historique** et la **photographie publicitaire** seraient à analyser avec quelques différences (message, intention du photographe...).

1. **Identification** : cartel de la photographie

- Titre
- Photographe, Agence
- Date de réalisation
- Format (rectangle format paysage ou portrait, rond, ovale...), taille (dimensions en cm) / lieu d'exposition
- Techniques, support, format, taille
- Mode de diffusion : journal, exposition, publication...
- Est-ce une représentation figurative (on reconnaît ce qui est montré) ou abstraite (jeux de couleurs, lignes, formes, matières) sans représentation de choses connues ? Il existe deux types d'abstraction : **abstraction géométrique** et **abstraction lyrique ou tachiste** (couleurs, jeux de couleurs, de lumières, de gestes...)

2. Présentation du photographe : **biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand ce tableau a été réalisé (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de sa photographie ? Pouvez-vous parler de son métier ?

3. **Pourquoi** avoir choisi cette photographie ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?

4. Pourquoi cette photographie appartient au **domaine artistique des arts du visuels** ?
Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.

5. Quel est le **contexte historique** de cette photographie ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'oeuvre.*

Développement de l'analyse : Décrire

Format : carré rectangulaire vertical horizontal

LE LIEU

◇ Décor intérieur	◇ Extérieur	◇ Pas de décor
◇ Paysage	◇ Naturel	◇ Urbain
◇ Décor	◇ Réaliste	◇ Stylisé

LES PERSONNAGES

◇ Pas de personnage	◇ Portrait	◇ Plusieurs personnages (nombre :)
- Les personnages ◇ posent ◇ sont pris sur le vif
- ◇ Un personnage ou élément est mis en valeur : C'est
- Comment ? Pourquoi ?

LES REGARDS (des personnages photographiés) sont dirigés vers

◇ un objet	◇ un personnage	◇ en dehors du champ
◇ le photographe ou le spectateur		

LES MOUVEMENTS et LES GESTES

Les personnages sont immobiles en mouvement

Décrire le mouvement :

Les gestes sont dirigés vers

un personnage de l'image : un personnage hors de l'image

celui qui regarde l'image (photographe ou spectateur)

le fond de l'image

Quel est ce geste ?

LE « BON MOMENT »

Le photographe a su saisir le « bon moment » oui non

Pourquoi ?

LA RETOUCHE ET LA MISE EN SCÈNE

La photo paraît-elle retouchée ? oui non

La photo paraît-elle prise sur le vif ou mise en scène ? Expliquez

LE FORMAT

L'image est pensée **comme une fenêtre par laquelle le monde est donné à voir**. Ce cadre est donc majoritairement **rectangulaire** (horizontal ou vertical).

Le **format horizontal** est appelé **format paysage** alors que **celui vertical** est appelé **format portrait**.

LA COMPOSITION

C'est **l'organisation de l'espace à l'intérieur même de l'image et en lien avec son format**.

Des diagonales, des lignes verticales ou horizontales laissent deviner une composition :

(dé)centrée, (a)symétrique, (dés)équilibrée, stable / instable, triangulaire, en X (ou croix de saint André), étagée, triangulaire, circulaire...

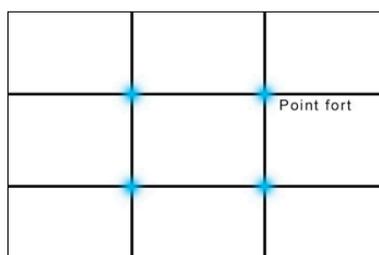
En photographie :

L'image peut se découper selon quatre **lignes de construction** situées **approximativement aux tiers de l'image** (tiers horizontaux, tiers verticaux). Ces lignes sont dites « lignes de force »; les intersections de ces lignes sont parfois dénommées « les points de force ». Ils peuvent être utilisés pour positionner des éléments clefs de l'image et en articuler les différentes zones.

Cette grille est parfois activée sur vos écrans d'appareils photos ou de téléphones.

Lignes de composition, point de force et règle des tiers + masses sombres et claires à dessiner.

Composition : la règle des tiers :

L'élément important est placé sur un point fort (1/3 horizontal et 1/3 vertical)

LA LUMIERE - LA COULEUR - LE NOIR ET BLANC

Noir et blanc = **choix esthétique** pour donner une **caractère intemporel = en dehors du temps**), ou tout simplement parce que l'image analysée date d'avant l'apparition de la couleur).

La lumière (en extérieur ou en intérieur) : **diffuse** ou **directe**.

Les **tonalités et les contrastes** de l'image en sont affectés (contrastes durs ou doux).

En couleur, un éclairage solaire crée une sensation de naturel alors qu'un **éclairage artificiel exagéré théâtralise la scène**.

La Lumière :

jour nuit intérieure extérieure
naturelle artificielle diffuse dirigée

D'où vient la lumière : haut placée située en contrebas rasante

Quelle information nous donne cette direction ?

Noir et blanc ou la couleur :

Noir et blanc - contrasté - non contrasté

OU

En couleurs - dominante

- dominantes chaudes - froides - sombres - claires
- contrastées - non contrastées - saturées - non saturées

LES FLOUS (de mouvement ou de profondeur de champ)

- **de mouvement** : C'est ce que l'on appelle un **flou de filé**.

- **de profondeur de champ**:

Les flous de profondeur de champ (**premier plan et/ou arrière plan flous, sujet principal net**) permettent de **détacher le sujet de son environnement**. Si au contraire, tout l'espace photographié est net, on inclut le sujet dans son espace.

Profondeur de champ et zone de netteté :

Décrivez le premier plan Est-il : net flou

Décrivez le second plan Est-il : net flou

Décrivez l'arrière plan Est-il : net flou

L'ensemble de la photo est-il net flou

Selon vous, pourquoi ?

Le Cadrage : le sujet ou l'objet photographié est-il centré décentré ?

S'agit-il : - d'un plan d'ensemble

- d'un plan moyen (personnage en pied)
- d'un plan américain
- d'un très gros plan

Angle de prise de vue et point de vue :

frontal en plongée en contre plongée oblique

Les lignes de fuite vont à droite à gauche n'existent pas

LES PLANS

- **plans** (1er plan, 2nd... et arrière-plan) qui composent la **profondeur**
- **plans de cadrage** (plan moyen, gros plan, plan d'ensemble...)

Plan d'ensemble

Plan de demi-ensemble

Plan moyen

Plan américain

Plan rapproché taille

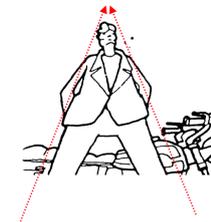
Plan rapproché poitrine

Gros plan

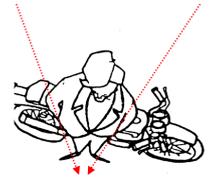

Très gros plan

Point de vue en contre - plongée

Point de vue en plongée

La position de l'appareil de prise de vue par rapport au sujet est également inductrice de sens.

Une prise de vue **de niveau sera synonyme d'objectivité** (équivalente au regard du spectateur).

En plongée (l'appareil placé au-dessus), le sujet sera « écrasé » alors qu'il prendra plus d'importance en contre-plongée (appareil placé en dessous).

CHAMP / HORS-CHAMP

Le champ est l'espace du « réel » choisi par le cadreur, le photographe, etc ...

L'espace environnant mais non vu dans l'image est appelé hors-champ. Cet espace que divers indices peuvent nous aider à construire mentalement (regard, architectures, zones d'ombres, lignes diverses, ...) se mêle à l'image vue chez le spectateur pour la continuer mentalement en dehors du champ.

Rapport au spectateur :

Est-ce que le spectateur est pris à témoin par des éléments représentés ? (personnage qui le regarde, qui le montre, qui lui sert de miroir = personnage *repoussoir*, de dos dans le tableau).

A qui s'adresse cette photographie ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?

Comment le spectateur doit-il regarder cette photographie ? de près, de loin, en se déplaçant, frontalement, à hauteur des yeux, en levant la tête...

Quels sont les sentiments que l'auteur cherche à faire passer ? Quelles sont les sensations qui se dégagent de cette photographie, pourquoi ?

Pouvez-vous parler de la muséographie de cette photographie ? Comment est-elle exposée ? Pouvez-vous parler du métier de photographe ?

Comment se nomment les photographies datant d'avant le numérique ? Expliquez une technique.

Développement de l'analyse : Interpréter

1. Le **message** de cette photographie : pourquoi le photographe a-t-il fait cette photographie ?

Qu'a voulu montrer le photographe ?

Quel est son point de vue (idée) sur son sujet ?

Comment le montre-t-il ? De manière classique ou originale ? Avec quels moyens techniques ?

Cette photographie sert-elle à émouvoir ? faire rire ? informer ? raconter ? expliquer ? faire réagir ? ...

2. **Le rapport avec la vie et les idées du photographe :**

- Quelles sont les idées du photographe ?
- Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
- Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet ?

3. **Comment** le photographe montre-t-il que cette représentation est importante ?

4. **Pourquoi** peut-on dire que cette photographie a une **valeur politique / historique / artistique** ?

5. **Est-ce novateur** ? Par quels procédés artistiques le photographe a-t-il créé une photographie différente de celles qui existaient déjà ?

Conclusion

Quelles sources avez-vous utilisées ? les citer. Comment avez-vous vérifié leurs informations ?

Expliquez ce que vous avez **appris en travaillant sur cette photographie et/ou le photographe** concerné, ce que vous avez **ressenti**.

Cherchez la **postérité du photographe** (d'autres artistes ont-ils copié cette photographie, son thème, la manière dont elle a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l'avoir fait).

Cherchez une ou des œuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) faites-vous entre elle(s) ?