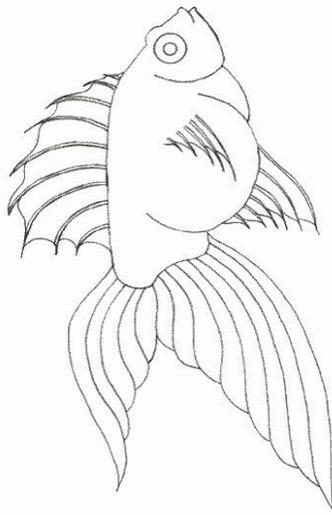

Les images

1. Préambules

A. Peux-tu me citer les différents types d'images que l'on peut rencontrer ?

Photos, dessins/peintures, images vidéo, images de synthèse.

B. A l'aide de ces illustrations donne-moi les différents éléments qui peuvent modifier l'interprétation d'une photo :

- *Le cadrage*
- *La prise de vue*
- *La composition*
- *Le choix des couleurs*
- *La lumière*
- *Le choix du sujet*
- *La légende*
- *Les retouches*

Nous allons étudier quelques-uns de ces points.

Intense réflexion

Pop art

Tristesse

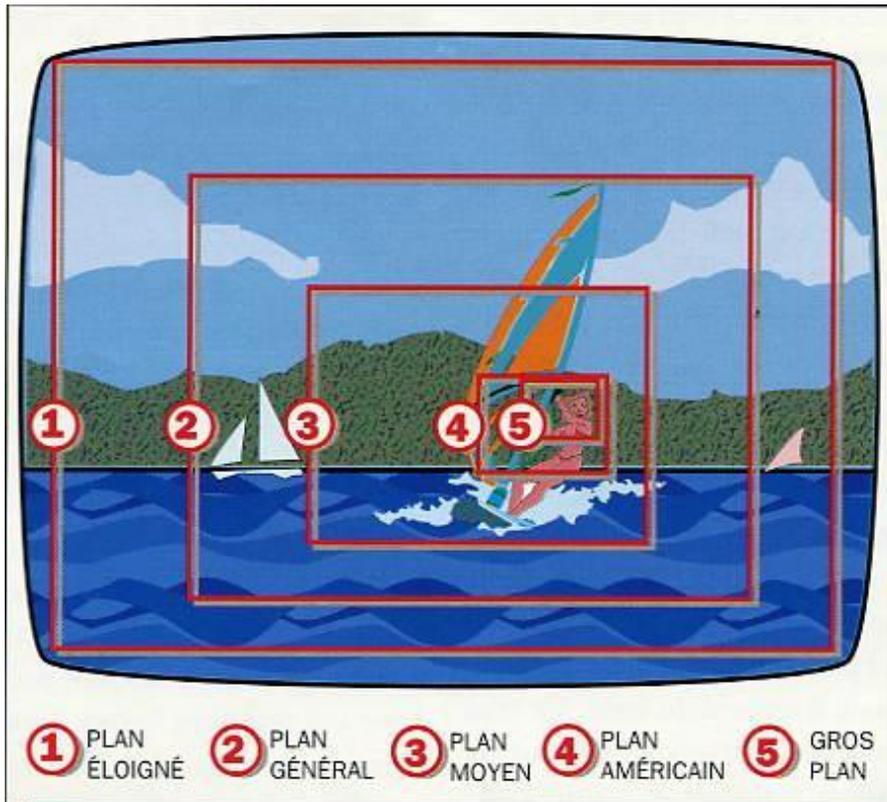
Douleur

→ Que ce soit un peintre, un photographe ou un réalisateur de film, tous doivent faire le choix du cadrage, en délimitant la surface de leur image et la manière dont ils vont disposer leur sujet.

2. Le cadrage

Le cadrage d'une image peut attirer *l'attention* du spectateur sur un détail, une particularité d'un projet. Une vue rapprochée peut par exemple montrer la qualité d'une finition ou faciliter la compréhension d'un mécanisme complexe.

Le cadrage permet également d'obtenir une image mieux équilibrée grâce au respect des règles de composition. Il peut aussi *captiver* l'attention en violant de façon consciente et maîtrisée une ou plusieurs de ces mêmes règles pour surprendre, déranger ou intriguer.

Vérifiez vos connaissances grâce à cet exercice : associez les images ci-dessous aux plans suivants

⋮

Plan général

Plan moyen

Plan taille

Gros plan

Plan large

Plan américain

Plan poitrine

Très gros plan

1. *Cavalcade*

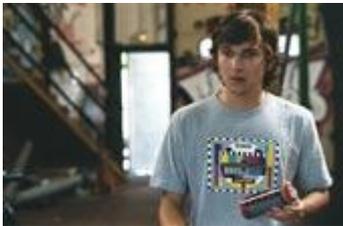
2. *Les Invisibles*

3. *Les Choristes*

4. *Le Promeneur du Champ de Mars*

5. *Ze Film*

6. *Akoibon*

7. *Lemming*

8. *La Moustache*

9. *Dans tes rêves*10. *Les Poupées russes*11. *Akoibon*12. *L'Antidote*13. *La Moustache*14. *Dans tes rêves*15. *Brice de Nice*16. *Papa*17. *La Moustache*18. *Les Poupées russes*

19. Les Poupées russes

Réponses :

- 1 = gros plan
- 2 = plan américain
- 3 = plan poitrine
- 4 = plan large
- 5 = plan taille
- 6 = plan moyen
- 7 = plan poitrine
- 8 = très gros plan
- 9 = plan poitrine
- 10 = plan large

- 11 = plan poitrine
- 12 = plan moyen
- 13 = gros plan
- 14 = plan américain
- 15 = plan large
- 16 = plan poitrine
- 17 = gros plan
- 18 = gros plan
- 19 = plan poitrine

Quelles différences peut-on noter dans ces deux photos identiques mais cadrées différemment ?

En resserrant le cadrage on supprime certains éléments qui apportent des informations importantes sur le personnage. On ne voit plus le reste du visage on ne voit donc plus que la jeune-fille est voilée et on a plus de mal aussi à définir ses origines ethniques. Le regard semble avoir perdu de son intensité car il manque la gravité du visage qui rend cette photo plus frappante.

3. Le choix des points de vue

Tout comme le cadrage, le choix du point de vue peut améliorer la compréhension d'un projet. Un sujet pris de face apportera moins d'information que le même sujet pris de 3/4. De même, une vue en plongée ou contre-plongée peut encore faire prendre conscience des proportions et des dimensions d'un projet ou d'un produit.

a) Hauteur d'œil

C'est la position normale, le photographe est à la même hauteur que le sujet.

A hauteur d'oeil, le sujet n'est pas déformé

b) Plongée

Dans cette position, le photographe se situe plus haut que le sujet à photographier, il oriente donc l'appareil photo vers le bas (d'où le terme plongée).

Un tel cadrage donne une certaine impression de solitude et de détresse. Le photographe domine en quelque sorte le sujet.

La plongée rapetisse le sujet, le déforme

c) Contre plongée

En contre plongée, le photographe est plus bas que son sujet, il oriente l'appareil vers le haut. Un tel cadrage donne une certaine impression de puissance et de domination du sujet.

Ce point de vue va accentuer les perspectives et réduire les plans horizontaux. Le sujet est mis en valeur (l'arrière-plan a encore moins d'importance) mais il est, là aussi, déformé.

En effet, les éléments proches de l'objectif semblent beaucoup plus importants que leur taille réelle.

La contre plongée agrandi le sujet, le déforme

Exercices :

Donne le type de point de vue qui a été utilisé pour réaliser ses prises de vues :

1

2

3

4

4. La composition

Une photo réussie nécessite de bien **composer l'espace et l'instant avec le sujet**.

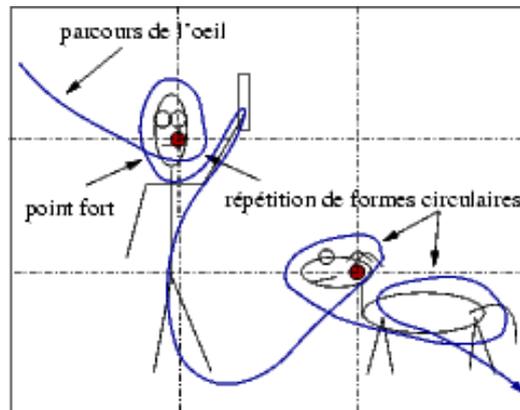
Lorsque l'**œil parcourt** une image, en général il balaye de gauche à droite et de haut en bas en plusieurs diagonales, puis parcourt les deux grandes diagonales de l'image. C'est le **sens** de lecture des langues à alphabet latin. Mais la composition de l'image peut imposer un sens de lecture différent avec d'autres diagonales.

Les **points forts** sont des passages obligés pour l'œil qui examine l'image. Ils se détachent par **contraste** avec le reste de l'image : taches claires sur fond sombre, objet animé dans un ensemble inanimé.

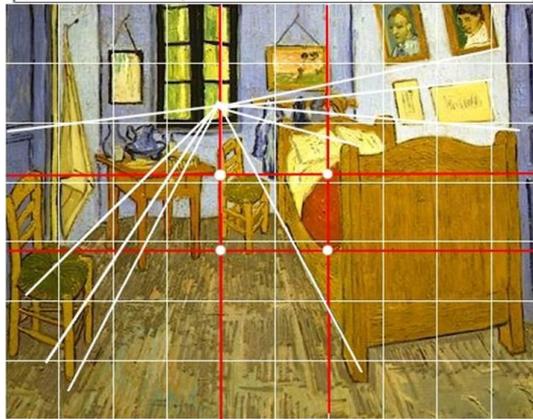
Trouve les points forts de ces illustrations :

Les **lignes de forces** parcourent l'image sur la longueur, largeur ou diagonale. Elles donnent des directions (bras tendu) et séparent des zones (horizons).

Les lignes de forces soutiennent : le lit, la petite chaise du fond, la chaise du devant, les quatre tableaux côté droit, les deux portes droite et gauche et une partie du parquet.

Les **lignes horizontales** évoquent le calme, la profondeur (horizon et étalement des plans) et permettent d'élargir l'image.

L'axe horizontal sépare l'image entre terre et ciel mais aussi entre zone de matérialité et zone de spiritualité.

*Mines d'or à ciel ouvert
Serra Pelada, Brésil, 1986
Sebastião Salgado*

Les **lignes verticales** évoquent la rigidité, arrêtent le regard, l'empêchent d'aller plus en profondeur et permettent d'allonger l'image.

L'axe vertical découpe l'image en deux parties, la partie de gauche étant le présent ou un passé proche et la partie de droite un futur proche

Séville, Espagne, 1932
Henri Cartier-Bresson

Les **lignes obliques** contribuent au dynamisme de l'image, elles orientent le sens de lecture. Les lignes brisées évoquent la rupture, l'instabilité.

Deux diagonales se construisent : la diagonale de rapprochement, du coin supérieur droit vers le coin inférieur gauche et la diagonale d'éloignement du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit.

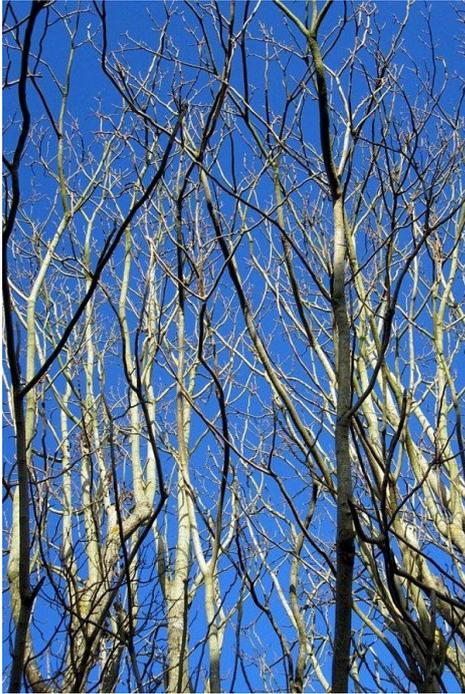

Guerre des pierres et guerre des symboles dans les territoires occupés, février 1982
Jean-Claude Coutasse

Les **courbes** évoquent *la douceur* par opposition à la dureté des angles, en outre le cercle est fermé sur lui-même, il est fini dans l'espace et par extension dans le temps.

Trouve les points forts et lignes de force de ces images :

5. La couleur :

Chaque couleur a sa propre symbolique dans nos esprits le choix de la couleur sera donc également un facteur qui influencera l'interprétation d'une image.

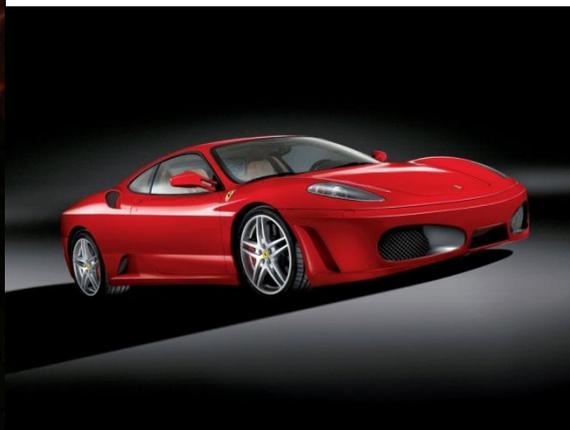
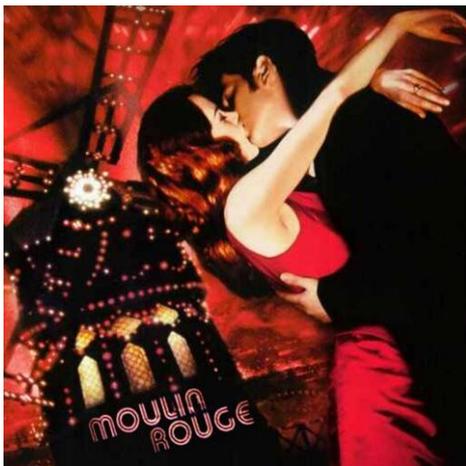
- Blanc : pureté, propreté, vérité, innocence.
- Associé au bleu on l'utilisera pour des publicités parlant d'hygiène

- Noir : Détresse, élégance, noblesse

- Rouge : Activité, chaleur, amour, passion, masculinité, attire le regard

- Bleu : Infini, calme, sérénité. Environnement bleu calme et apaise mais ne tonifie pas, associé au blanc il donne une sensation de fraîcheur et d'hygiène.

Jaune	Joyeux, spirituel, dynamique	Science, conscience, idéalisme, action, luminosité
Vert	Calmant, équilibrant, reposant, activité spirituelle	Espérance, nature, immortalité, repos
Orange	Stimulant, favorise la digestion	Energie, ambition, enthousiasme, imagination
Rose	Triste, mélancolique, digne	Politesse, jalousie, mystère, spiritualité, mélancolie

- Brun

Le brun, couleur de la terre, de la boue et du feuillage d'automne renferme des idées de dégradation et de mort. Couleur de la matérialité, le brun correspond à l'agressivité latente ou déclarée, la méchanceté, l'obstination, l'avarice, l'égoïsme.

Exercices récapitulatifs :

L'objectif est ici d'essayer de comprendre la photo, avant tout jugement critique.

On s'efforce d'entrer dans l'univers du photographe, sans aucun jugement, simplement pour comprendre son image.

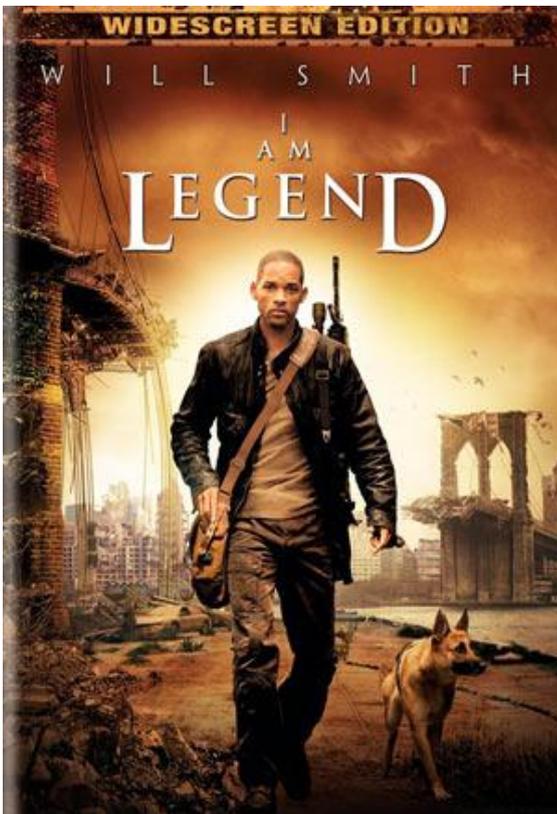
On prend la position **d'un "détective"**, qui tente de réunir un maximum d'informations, tout en évitant à tout prix d'émettre une opinion à ce stade de "l'enquête".

- Que représente la photo : sujet, éventuellement sujets secondaire... On peut se poser les questions : "Quoi", "Qui", "Quand", "Où".

On va maintenant analyser l'image en profondeur, en utilisant par exemple les points suivants :

- Lignes : analyser le cadrage, les points de vue, le placement des différents sujets par rapport aux lignes visibles ou invisibles de l'image (lignes de force et points de force).

- Couleurs : analyser les couleurs principales, et leur harmonie.

Analyse : Cadrage, points de vue, lignes de forces et points de force, couleurs....

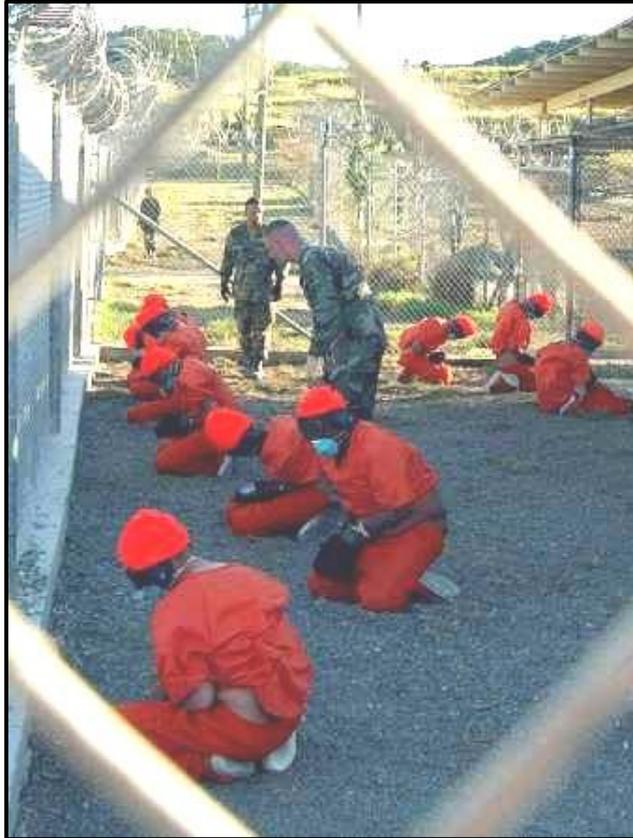

Photo des quelques-uns des 158 prisonniers du camp de détention américain X-Ray, implanté sur la base militaire de Guantanamo Bay, à Cuba.

- **Identifier l'œuvre:**

image d'art, photo de presse, publicité... (fiche signalétique)

Nature de l'œuvre : type (photo de presse, dessin/caricature, publicité...), support et titre.

Il s'agit d'une photo numérique de presse sur page écran, prise par Shane T. McCoy, U.S. Navy REUTERS, le 11 janvier 2002; son titre est L'image qui a choqué le monde.

Contexte (où se trouve-t-elle) et époque : nom, date et lieu du canal de diffusion magazine, journal, mur (affiche) , écran télé (mise en scène réaliste, fictive...), écran de cinéma

Cette image, ainsi que l'article lié, ont été diffusés sur la page web intitulée: Actualités, sur le site Internet Yahoo- France, mardi le 22 janvier 2002 (<http://fr.news.yahoo.com/>).

- *Le sujet abordé (résumé du contenu) et thèmes*
détenus agenouillés, pieds et poings liés, portant bâillons, casques et masques, dans l'attente, surveillés par des militaires dans un espace dénudé et grillagé, entouré de barbelés.

thèmes : domination, rapports dominé/dominant.

- *Légende complémentaire sous la photo de presse*
L'image de ces détenus agenouillés pieds et poings liés, portant bâillons, casques antibruit et masques aveuglant, dans l'attente de leur transfert vers les cellules, a soulevé une vague d'indignation à travers le monde. Le secrétaire américain a démenti tout mauvais traitement de ces hommes.

- *Première exploration*
Effet produit : plaisir, rêve, choc, malaise, peur, colère

L'image est choquante par différents procédés: la couleur rouge des uniformes accroche tout d'abord notre œil ; les accessoires qui caractérisent l'état d'asservissement des détenus et le dépouillement du décor accentuent l'effet de malaise, d'injustice.

Analyse proprement dite

A. Aspects extérieurs

- *La construction ou itinéraire de lecture (composition): lecture horizontale (statique/paysage), verticale (dynamique/portrait) oblique en Z (classique en publicité imprimé), narrative (début, milieu, une fin).*

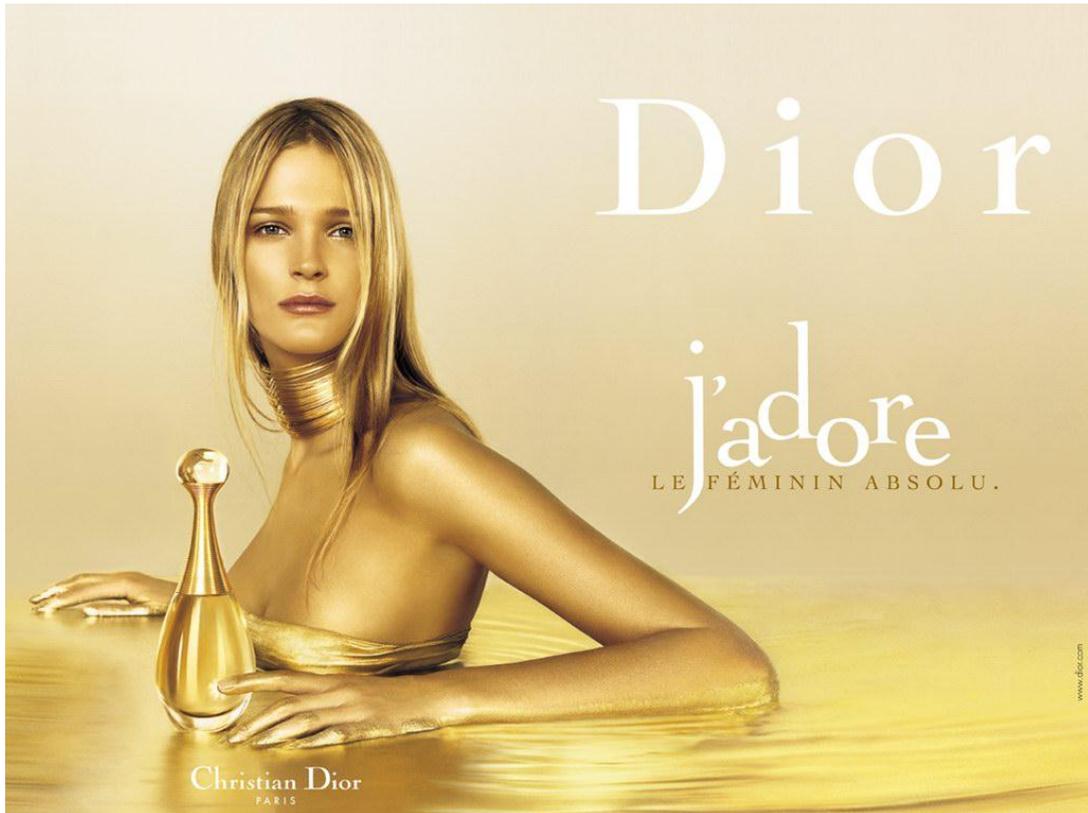
Les lignes obliques dominent la photo.

La lecture de la photo se fait en suivant un parcours en Z (le titre, l'image et la légende).

Le cadrage: l'échelle du plan: gros plan, plan moyen, plan général, plan d'ensemble .... L'angle de vision: normal (hauteur des yeux), plongée (du haut vers le bas= effet d'écrasement), contre plongée (du bas vers le haut=effet de puissance) ; l'éclairage : jour, nuit, pénombre... effets techniques (avant plan clair et arrière-plan flou), trucages (grossissement d'un objet, disproportion de...)

L'image est cadrée à la verticale et les éléments qui la composent sont organisés en trois paliers: le grillage en avant-plan, hors foyer, les personnages en deuxième plan et le décor en troisième plan (géographie des lieux et du temps).

Le photographe est placé à gauche par rapport à la scène photographiée; l'angle de prise de vue est en légère plongée, ce qui produit un certain effet d'écrasement des sujets, surtout ceux en état d'infériorité, accroupis.

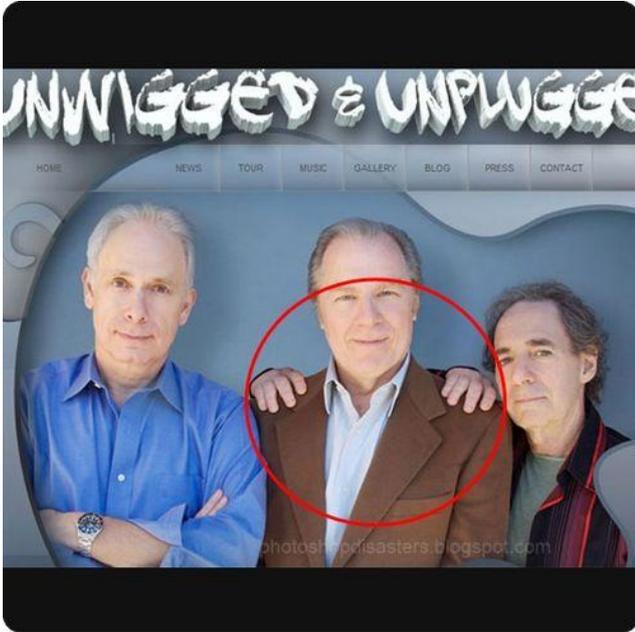

Analyse :

6. Les retouches :

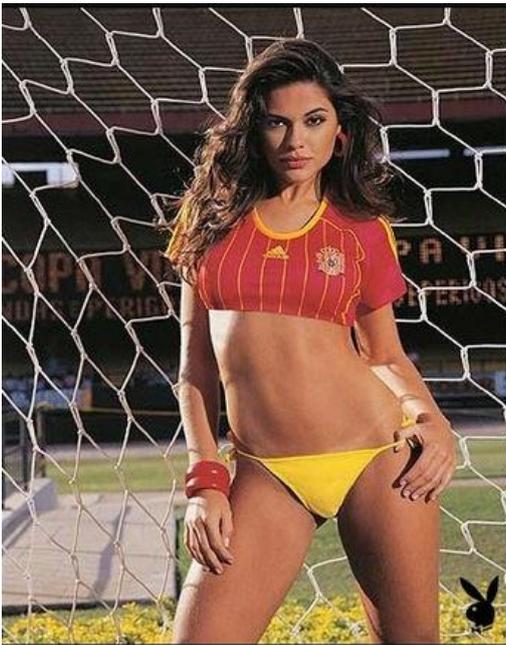
Des photos tellement retouchées qu'elles en deviennent irréelles.

Nous savons toutes et tous que la plupart des images que nous voyons ont été retouchées, parfois à un tel point qu'elles en deviennent improbables.

Trouvez l'erreur :

Trouvez l'erreur :

7. Les légendes

Que peux-tu me dire sur l'influence que pourrait avoir une légende sur une photo ?

Une légende est le dernier choix de la personne qui réalise une image, une photo, c'est ce qui va finir de donner un sens à l'image. Une photo sans légende peut être interprétée de plusieurs manières et perdre son sens d'origine.

Légende d'origine : Depuis ce matin, les quatre cortèges battent le pavé bruxellois à l'appel des syndicats européens.

Ta légende : .....

Légende d'origine : danse folk

Image recadrée nouvelles légende : *kidnapping en pleine rue*

Légende d'origine : vieille bâtisse

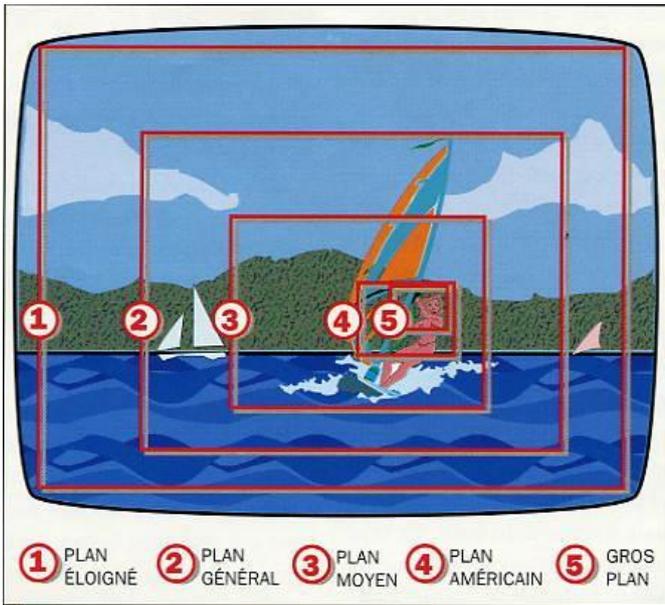
Ma légende : l'assassin vivait là.

Synthèse :

Choisis une image, photo qui te plaît, et analyse là avec tous les éléments que nous avons vus ensemble. Tu peux également utiliser une photo que tu auras prise toi-même.

Voici un résumé de ce que nous avons étudié ensemble et de ce que je dois retrouver sur ton analyse. Explique et argumente tes réponses.

1. Le cadrage (quel est le type de cadrage ?)

2. Le choix des points de vue (quel point de vue le photographe a-t-il choisi ?)

a. Hauteur d'œil

C'est la position normale, le photographe est à la même hauteur que le sujet.

b. Plongée

Dans cette position, le photographe se situe plus haut que le sujet à photographier, il oriente donc l'appareil photo vers le bas (d'où le terme plongée).

c. Contre plongée

En contre plongée, le photographe est plus bas que son sujet, il oriente l'appareil vers le haut. Un tel cadrage donne une certaine impression de puissance et de domination du sujet.

3. La composition (trouve les points forts et les lignes fortes qui guident le regard du spectateur, mets les en évidence et commente les)

Les **points forts** sont des passages obligés pour l'œil qui examine l'image. Ils se détachent par contraste avec le reste de l'image : taches claires sur fond sombre, objet animé dans un ensemble inanimé.

Les **lignes de forces** parcourent l'image sur la longueur, largeur ou diagonale. Elles donnent des directions (bras tendu) et séparent des zones (horizons).

4. Les couleurs, comment peut-on interpréter le choix des couleurs ?

5. Donne deux légendes différentes à ta photo, explique le choix de tes légendes.

Grille d'évaluation :

Ce que je dois retrouver dans ton analyse	Pondération
<u>Le cadrage :</u>	
Quel est le type de cadrage : justifie en expliquant	/3
<u>Quel est le type de point de vue :</u> justifie en expliquant	/3
<u>La composition :</u>	
Quels sont les points forts de l'image et pourquoi ? Que peut-on en dire ?	/3
Quelles sont les lignes fortes et pourquoi ? Que peut-on en dire ?	/3
<u>Les couleurs :</u>	
Analyse les couleurs, leur symbolique et ce qu'elles donnent comme informations supplémentaires à la lecture de l'image.	/5
<u>Donne deux légendes différentes et explique ton choix</u>	/3
<u>Syntaxe et orthographe</u>	/5

Test écrit : _____ /20, durée 35 minutes.

Cite moi les différents types de cadrage et point de vue représentés ci-dessous : /6

1.

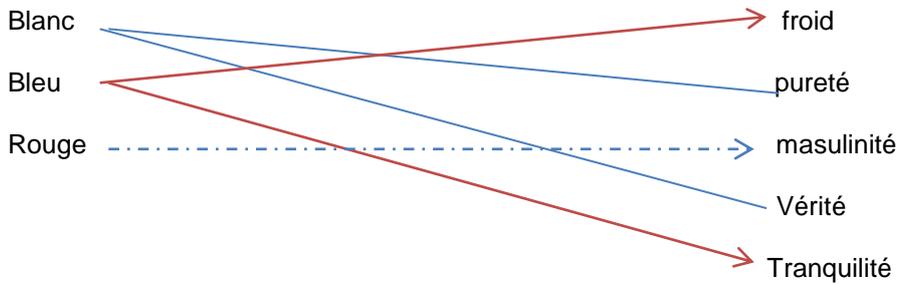

2.

3.

Relie la symbolique à la bonne couleur : / 2,5

Complète le textes lacunaires : /7,5

Les **points forts** sont des passages ..... qui examine l'image.
Ils se détachent par ..... avec le reste de l'..... : exemples

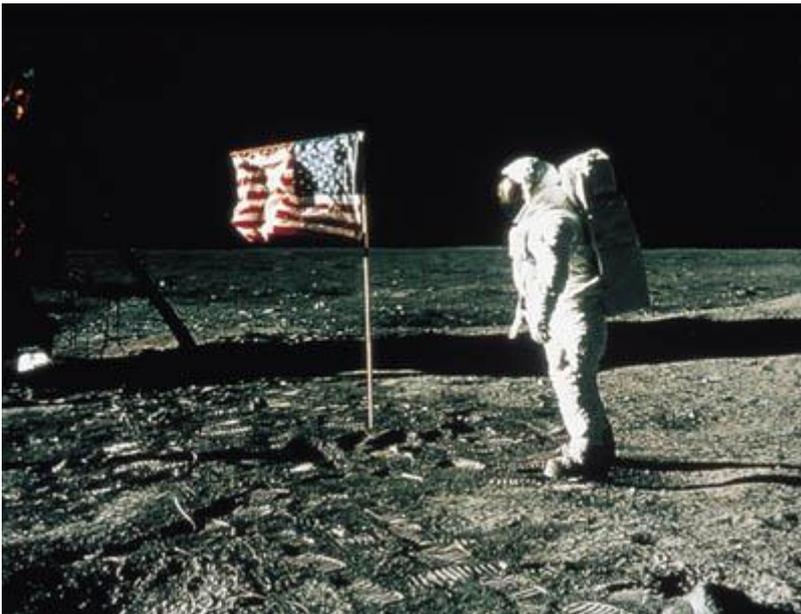
.....

Les **lignes de forces** parcourent l'image sur la ....., la .....ou .....

Elles donnent des directions (bras tendu) et ..... des .....
(horizons).

Les **lignes obliques** contribuent au .....de l'image, elles orientent le sens de lecture. Les lignes brisées évoquent la rupture, l'instabilité.

Les **courbes** évoquent ..... par opposition à la dureté des angles, en outre le cercle est fermé sur lui-même, il est fini dans l'espace et par extension dans le temps.

Commente-moi cette photo : /4

Le cadrage :

Quel est le type de point de vue :

La composition :

Les couleurs :

