

REPERES POUR L'ANALYSE D'UNE IMAGE

DESCRIPTION

- IDENTIFICATION DES **MOTIFS** : ce qui est représenté.
- ANALYSE **PSYCHOLOGIQUE** : expression, attitude, geste, mouvement.
- ANALYSE DE LA **MISE EN SCÈNE** : action, rituel, relations interindividuelles : distance, regard ...
- IMPLICATION du spectateur : regard, trompe-l'œil, hors-cadre, identification.

APPROCHE ICONOGRAPHIQUE: identification du sujet.

THÈME INCARNÉ EN :

IMAGE : ex. *Un homme attaché et percé de flèches = Saint Sébastien.*

HISTOIRE : ex. *Une femme qui danse devant la table d'un festin et qui reçoit une tête décapitée sur un plateau = histoire de Salomé.*

ALLÉGORIE : ex. *Une nature morte avec un crâne et une bougie = allégorie de la Vanité.*

DÉFINIR **GENRE** : paysage, nature morte, portrait, scène de genre, peinture d'histoire, peinture religieuse, mythologique .. ;

APPROCHE PLASTIQUE

I. LES ELEMENTS PLASTIQUES

- **FORMES** :
 - ⇒ registre formel : géométrie / organique, fluidité ; courbe / anguleux ;
 - ⇒ construction : stabilité / dynamisme ;
 - ⇒ proportions : naturelles, dilatation, étirement, disproportion ;
 - ⇒ rapport figure / fond : distinction / intégration ;
 - ⇒ écart par rapport au réel : signe, schématisation, ornement... idéalisation, épuration ... réalisme, hyperréalisme, hyperbole, caricature ... distorsion, déconstruction.

- **LUMIÈRE** (valeurs et couleurs) :

ÉCLAIRAGE : source, orientation, intensité => OMBRES propres / portées (découpage, opacité, reflets...)

- ⇒ diffus, zénithal, halo, contre-jour, disséminé ...

REPRÉSENTATION DE LA LUMIÈRE : clair-obscur, dégradé, vibration

- ⇒ => Modelé, perspective aérienne, rapport figure / fond ...
- ⇒ Focalisation, dramatisation, rôle symbolique

- **COULEURS** :

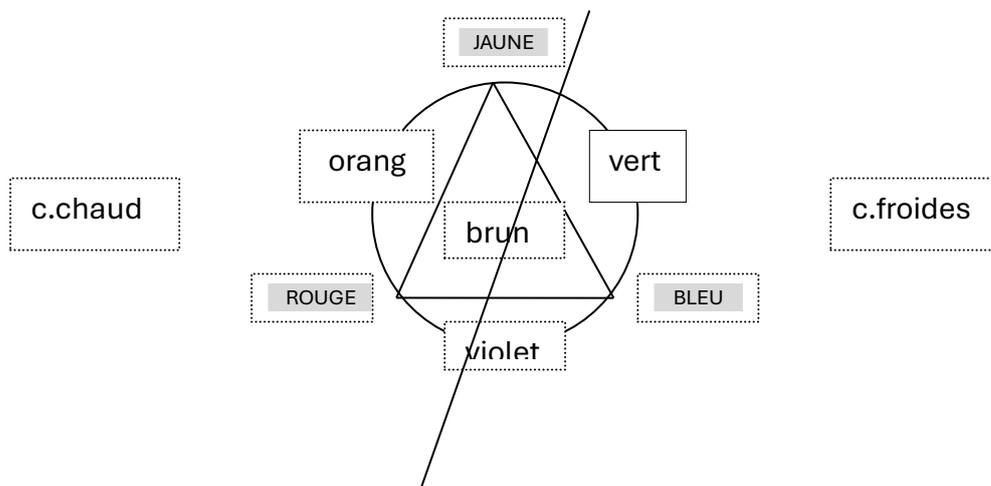
- ⇒ RAPPORT CHAUD / FROID ;
- ⇒ RAPPORT COMPLEMENTAIRES : jaune / violet ; rouge / vert ; bleu / orange ; juxtaposées = s'exaltent / mélangées = se ternissent (ombres)
- ⇒ TONALITE : degré de clarté ; ton = teinte + valeur ; camaïeu : variation de tons d'une même couleur ;
- ⇒ QUALITÉ : degré de pureté : pures, vives, saturées / pastelles, pâles / rabattues, ternes, sombres ;

⇒ **QUANTITÉ** : tonique de couleur saturée et contrastée dans une harmonie de couleurs rabattues (dominante 2/3, médiane 1/3). 1 m² de bleu plus bleu qu'1 cm² de bleu (intensité accroît avec la quantité).

=> Retranscription des **phénomènes lumineux et atmosphériques** : **tonalité** (claire / sombre), **perspective aérienne** (refroidissement, éclaircissement / éloignement), **modelé** (tons clair / sombre ; lumière = chaud, ombre = froid), **intensité** lumineuse (par la qualité : soleil = couleurs vives ou pastelées / temps couvert = couleurs rabattues), **vibration** (division : vert + touches jaunes et bleues - **modulation** touches ou couches chaudes et froides).

=> Valeur **expressive** : registre psychologique de la violence émotionnelle / de l'intériorité contemplative), codifications symboliques (or = sacré, rouge = passions, bleu = infini, vert = sérénité, violet = mélancolie).

=> Relation **organisation de l'espace** : focalisation, tonique, « contamination », circulation, rythme, rappels, relation figure / fond, espace bidimensionnel.

II. LES MOYENS TECHNIQUES

⇒ **SUPPORT** : matériau, texture, couleur, préparation ;

⇒ **OUTIL, MATÉRIAU** ;

⇒ **MEDIUM** : peinture à l'œuf, acrylique ... ;

⇒ **TEMPS ET PROCÉDÉ, FACTURE, GESTE**, implication du corps de l'artiste.

A analyser seulement si ces derniers sont singuliers.

⇒ **CERNE** (contour) / **ORNEMENT** (rythme répété) / **SEPARATRICES** (construction interne, fragmentation) / **SILHOUETTE** (surface) / **TRAME** (hachures, points) / **MODELÉ**

▪ **LES TECHNIQUES GRAPHIQUES** (juxtaposition de signes) :

DIRECTION : courbe, brisée / **OUVERTURE - CLÔTURE** / **RYTHME - GESTE** / **DENSITÉ** : épaisseur, plein/délié, opacité, transparence / **MATIÈRE -TEXTURE**

▪ **LES TECHNIQUES PICTURALES** (recouvrement) :

APLAT / TOUCHES / GLACIS / EMPÂTEMENTS, FROTTIS / INTEGRATION DE MATERIAUX, D'OBJETS REELS / PROJECTIONS ...

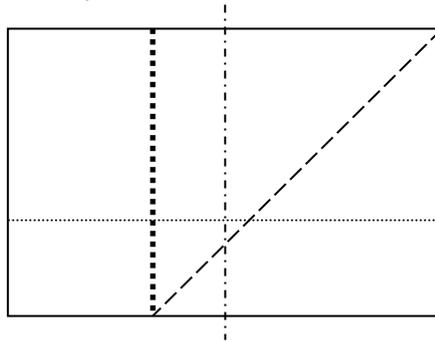
III. L'ESPACE

▪ **SUPPORT :**

- FORMAT / CADRE : dimensions, forme, proportions. ;
- CONSTITUTION : unité / multiplicité (polyptyque, série, suite) ;
- ENCADREMENT.

▪ **ORGANISATION DE L'ESPACE (ÉTENDUE) :**

COMPOSITION : ensemble des schémas géométriques qui divisent la surface délimitée par le cadre et qui coordonnent les différentes figures : axes de symétrie, carrés rabattus, tiers, quarts, diagonales, arcs, figures géométriques.

- ⇒ distribution : emplacement des figures ou signes dans la partition du champ divisé : inférieur / supérieur, droite / gauche, centre / périphérie ;
- ⇒ densité plein / vide, intervalles ;
- ⇒ orientations, focalisation ;
- ⇒ hiérarchie, dominante ;
- ⇒ enchaînement, liaisons, rappels ;
- ⇒ rythme : symétrie, inversion ; répétition, alternance ; centrifuge, centripète

Autres types d'organisation de l'espace (20^è s.) : CADRAGE, MONTAGE, ASSEMBLAGE, GRILLE, CONSTRUCTION, SEMIS, CONSTELLATION, ALL OVER, ACCUMULATION ...

- ⇒ Relation sentiment du temps : éternité, instantané, simultanité, durée, succession, séquence, récurrence ...

▪ **CADRAGE :**

- AXE DE VUE (frontal, $\frac{3}{4}$, dos - à l'aplomb / penché), ANGLE DE VUE : plongée, contre-plongée ;
- CADRAGE : rapport entre la représentation et les limites du cadre ;

- ⇒ ÉCHELLE des plans : gros plan, plan moyen ...

- ⇒ INSCRIPTION dans le champ : décadrage, hors-champ, recadrage, mise en abyme, profondeur de champ (amorce).

▪ **SYSTEMES DE REPRÉSENTATION DE L'ESPACE (PROFONDEUR) :**

- **BIDIMENSIONNELLE** (planéité) : espace symbolique, décoratif, narratif, abstraction :
 - directions parallèles ;
 - étagement de registres ;
 - multiplicité des angles de vue ;
 - rabattement ;

- transparence ;
- hiérarchie symbolique des proportions ;
- couleur traitée à plat, pas d'éclairage ;
- figures cernées, découpées ;
- animation ornementale uniforme de la surface ;
- espace tactile (matière, relief).

Exs. Dessin d'enfant, mosaïque byzantine, enluminure gothique, peinture extra-occidentale, peinture du 20ème siècle ...

- **PERSPECTIVE** (profondeur) : espace réaliste, illusionniste :
 - convergence des lignes vers un point de fuite ;
 - superposition de plans-écrans ;
 - proportions décroissantes ;
 - perspective aérienne ou atmosphérique ;
 - contraste précis / flou ;
 - le dégradé ou le contraste des valeurs modèlent les volumes, projettent des ombres ou entraînent l'alternance de plans clairs et obscurs.

Exs. De la Renaissance (15e s.) à la fin du 19e s. Espaces en trompe-l'œil au 20ème siècle.

APPROCHE SÉMANTIQUE : interprétation

- **APPROCHE IDEOLOGIQUE** : l'image peut être interprétée comme le reflet d'un ensemble d'idées, de valeurs propres à un groupe **social** ou à un contexte **historique** : esthétique, religieuse, morale, politique, sociale, économique, scientifique, technique ...
- **APPROCHE PSYCHOLOGIQUE** : l'image est étudiée en tant qu'**expression d'états affectifs** (sentiment du temps par exemple).
(Approche **psychanalytique** : l'image est étudiée en tant qu'expression de l'inconscient de l'artiste (pulsions, fantasmes) ou de l'inconscient collectif (cf. mythes))
- **APPROCHE STYLISTIQUE** : analyse de l'image par rapport à l'évolution des systèmes formels à travers l'histoire (déterminée par le rapport de l'artiste avec le réel et par son programme artistique).
Exs : byzantin, barbare, roman, gothique, renaissant, classique, baroque, rococo, néoclassique, romantique, réaliste, impressionniste, symboliste, cubiste, surréaliste, pop ...
- **APPROCHE RÉFÉRENTIELLE** : rapprochement de l'image avec son titre, avec d'autres œuvres plastiques (analogie, référence, citation), avec d'autres systèmes culturels, avec d'autres domaines d'expression ou de communication (cinéma, musique, littérature, publicité...).

ANALYSE D'UNE SCULPTURE

I. ANALYSE ICONOGRAPHIQUE.

II. ANALYSE PLASTIQUE :

1. **DIMENSIONS, PROPORTIONS** : échelle humaine / monumentale / miniature – étirement / dilatation.
2. **CATEGORIE** :
 - TRADITIONELLE :
 - **RONDE-BOSSE** : sans relation avec un fond => 3 points de vue au moins : buste, statue, groupe ;
 - **RELIEF** : figure(s) se détache(nt) sur un fond : haut-relief (+ de la moitié du volume réel), demi-relief (1/2), bas-relief (- 1/2), relief aplati, gravé ou méplat.
 - MODERNE :
 - **LINEAIRE** : sculpture définie comme un dessin dans l'espace ;
 - **PLANE** : sculpture définie comme une peinture dans l'espace, relief ;
 - **CONSTRUCTION** : volume défini par une structure et qui joue sur le vide ;
 - **MASSE** : sculpture qui affirme la plénitude du volume ;
 - **ASSEMBLAGE** : sculpture qui joue sur le montage d'éléments hétérogènes.
3. **STRUCTURE** : schémas géométriques :
 - **RONDE-BOSSE** : rapport aplomb, limites, axes, directions, repères proportions, figures géométriques élémentaires qui la constituent, découpe silhouette.
 - **RELIEF** : orientations, distribution, densité plein / vide, hiérarchie – focalisation, enchaînements – rappels, rythme.
4. **MODELE** :
 - **RONDE-BOSSE** : rapport saillie / creux : parti décoratif (aplat, géométrisation, parti linéaire, arêtes nettes) / parti pictoresque (passages fluides, contours dissous, plans diversement orientés, traces outils).
 - **RELIEF** : degré de relief : rapport figure / fond.
5. **SYSTEME DE PROJECTION DANS L'ESPACE** :
 - planéité ;
 - frontalité : volume impose point de vue de face ;
 - multiplication des points de vue : directions projectives, serpentines, succession de plans, ouverture forme au-delà espace de la représentation ;
 - scénographie : volumes mis en scène dans l'espace du spectateur : v. Repères pour l'analyse d'un espace scénographique. Voir notion d'environnement : dispositif tridimensionnel non pénétrable agissant comme un tableau vivant ;
 - Installation : dispositif tridimensionnel contemporain invitant le spectateur à une expérience physique et sensible.

6. **LUMIERE :**

- rapport éclairage : uniquement dans le cas d'une mise en scène voulue par l'artiste.
- rapport modelé : uniformité / contraste / passage ;
- rapport matière : matériau (matité / brillance, absorption / réflexion) et traitement (poli / grenu, traces outils).

7. **TECHNIQUE => matière, texture :**

- matériau : couleur, qualité : métaux, roches, marbres, terres, bois, plâtre, plastique ...
- temps et procédé d'exécution, outil : modelage, moulage, taille, fonte, assemblage ...

8. **SUPPORT :** rapport figure / support :

- échelle ;
- structure ;
- plein / vide ;
- matériau, traitement.

9. **ENVIRONNEMENT :** rapport sculpture / environnement :

- Sculpture indépendante : sans destination précise ;
 - Sculpture monumentale : s'impose ou s'insère dans un contexte urbain, naturel ; voir notion d'IN SITU
 - Sculpture décorative : complément d'une architecture ou d'un mobilier.
-
- Par le thème, la forme, le matériau, le support ...

III. ANALYSE SEMANTIQUE

- **APPROCHE IDEOLOGIQUE :** le volume peut être interprété comme le reflet d'un ensemble d'idées, de valeurs propres à un groupe **social** ou à un contexte **historique** : esthétique, religieuse, morale, politique, sociale, économique, scientifique, technique ...
- **APPROCHE PSYCHOLOGIQUE :** la sculpture est étudiée en tant qu'expression d'états affectifs.
(Approche **psychanalytique** : la sculpture est étudiée en tant qu'expression de l'inconscient de l'artiste (pulsions, fantasmes) ou de l'inconscient collectif (cf. mythes)).
- **APPROCHE STYLISTIQUE :** analyse de la sculpture en rapport avec l'évolution des systèmes formels (styles, notion de cycle) : naissance, apogée, raffinement ... Rupture, retour, continuité, synthèse ... *Exs : archaïque, classique, hellénistique, roman, gothique, renaissant, maniériste, baroque, rococo, néoclassique, symboliste ... cubiste, futuriste, surréaliste, minimaliste ...*

ANALYSE D'UNE ARCHITECTURE

I. NATURE DU DOCUMENT :

- Maquette
- Photographie
- Représentation graphique : élévation, plan, coupe, perspective, axonométrie, esquisse, relevé, reconstitution

II. CATEGORIE (FONCTION) : religieuse – palatiale – publique – privée (urbaine, rurale) – militaire – génie civil (pont) – commémorative – jardins, fontaines.

III. ANALYSE PLASTIQUE :

1) LA COMPOSITION DE LA FACE :

A. **Echelle, silhouette** (découpe, proportions).

B. **MEMBRES (STRUCTURE) :**

- ⇒ Identification : supports (verticaux) : colonne, pilier, pilastre, pile, pilotis ... / horizontaux : bandeau, entablement, corniche ...
- ⇒ Matériau, couleur ;
- ⇒ Fonction : architectonique (soutien) / décorative (rythme, plastique) ;
- ⇒ Division : travée (verticale), niveau (horizontal) => proportions ;
- ⇒ Rythme : répétition (A.A.A.A), alternance (A.b.A.b, C / bAb / C / bAb), symétrie (bAb) ;
- ⇒ Enchaînement : hiérarchie, liaisons, limitations (ex. architecture classique) ≠ montage polyfocal (architecture moderne) ;
- ⇒ Rapport membres : mur (relief : libre, adossé, engagé) - baies (rythme) - ornement (v. ch. Ornement).

C. **BAIES ET MURS (VIDES ET PLEINS) :**

- ⇒ BAIES : forme, échelle, proportions ; quantité, répartition, effet rythmique, rapport membres et mur ;
- ⇒ MURS :
 - Fonction architectonique (soutien) ou façade libre (membrane) ;
 - Animation surface : effets pittoresques (appareillage, revêtement, couleur) ou purisme ;
 - Lumière : en fonction matière, texture ; en fonction modelage ;
 - Rapport division (≠ parements en fonction des niveaux) ;
 - Effet de masse (ex. bossage) ou de transparence (verre).

D. **ORNEMENTS** (adoucissement – couronnement – amortissement – recouvrement) :

- ⇒ Répertoire formel : géométrique (élémentaire / complexe), naturaliste (végétal, minéral, anthropomorphique) => analyse iconographique.
- ⇒ Matériau, couleur, relief ;
- ⇒ Rapport structure : disparaissent (modernité), soulignent, focalisent, rythment (classicisme), prolifèrent, se combinent, s'intervertissent, se contredisent, masquent (baroque), s'assimilent (Art Nouveau).

2) LES VOLUMES EXTERIEURS :

- ⇒ Identification du volume ou de la combinaison de volumes (enchaînement classique ou montage moderne) : élémentaire (cube, cylindre ...) ou complexe (concave/convexe, polylobé ...)
- ⇒ Système de projection : frontalité (classique), avancées/renforcements, succession de plans (baroque), multiplication des points de vue (cubisme, organique).

3) L'ESPACE INTERIEUR :

- ⇒ Murs, sol, couverture : v. critères Composition de la face ;
- ⇒ Volume interne : proportions, rapport plein / vide, unicité / division, transitions, circulation, scénographie, rapport intérieur / extérieur, lumière.

4) L'ESPACE ENVIRONNANT :

- ⇒ Rapport région (climat, tradition) ;
- ⇒ Rapport site ;
- ⇒ Moyens scénographiques : approche de l'édifice, transitions extérieur / intérieur ;
- ⇒ Rapport sol.

IV. INTERPRETATION :

- LE PROGRAMME FONCTIONNEL : rapport des moyens plastiques avec la fonction de l'espace architectural.
- LE PROGRAMME SYMBOLIQUE : rapport de l'édifice avec un système idéologique : esthétique, religieux, moral, politique, social, économique, scientifique, technique ...
- APPROCHE PSYCHOLOGIQUE : analyse des états affectifs induits par l'espace architectural.
- APPROCHE STYLISTIQUE : analyse de l'architecture en rapport avec l'évolution des systèmes formels : *styles roman, gothique, renaissant, classique, baroque...Bauhaus... postmoderne, high tech, déconstructiviste...*

ANALYSE D'UNE INSTALLATION

Définition : dispositif tridimensionnel d'un caractère souvent éphémère, qui peut être déterminé par un lieu d'exposition spécifique (in situ) et apparenté à un espace scénographique dans lequel le spectateur est plus ou moins acteur (interaction, participation).

I. ELEMENTS PLASTIQUES :

Catégorie : peinture, photographie, vidéo, sculpture, architecture, objets réels, mots, assemblage, mixte

Formes – Couleurs – Matériaux – Matières – Techniques

II. ECLAIRAGE :

Si ce dernier est déterminé par l'artiste : source, orientation, intensité – clair-obscur, dégradés, disséminé, vibration, ombres ...

III. DISPOSITIF SPATIAL :

Dimensions, proportions

Plan, élévation : **organisation** de la (des) surface(s) : division, lignes directrices, distribution, densité, orientations, hiérarchie-dominante, enchaînement, rythmes ... semis, constellation, trame, accumulation, construction ...

Projection dans l'espace : cadrage, fuyantes, point de mire, multiplication des points de vue, simultanéité, miroirs, écrans, filtres, jeu d'illusions, au-delà de la frontalité : sol-plafond, caché ...

IV. RELATION ESPACE ENVIRONNANT :

Nature **du lieu d'exposition** : espace muséal, espace privé, espace public, urbain, parc, nature ...

Prise en compte des **données plastiques et matérielles** du lieu : voir éléments plastiques, lumière, qualités spatiales.

Relation significative avec le lieu : données **historiques, culturelles** Voir **art in situ** (l'œuvre est générée par le lieu)

V. IMPLICATION SPECTATEUR :

Identification

Echelle

Mode de perception

Mode de déplacement

Immersion

Sollicitation des autres sens

Action

VI. INTERPRETATION :

Impact **psychologique** : régression, plaisir, anxiogène, répulsif, mémoriel ...

Approche **idéologique** : esthétique, morale, politique, sociale, historique, économique, scientifique, technique ...

Approche **référentielle** : rapprochement du dispositif avec son titre, avec d'autres œuvres plastiques (analogie, référence, citation), avec d'autres systèmes culturels, avec d'autres domaines d'expression ou de communication (cinéma, musique, littérature, publicité...)

FORME / SIGNE / FIGURE	A l'aplomb	Dépouillé	Fragmentaire	Ovoïde	
	Anguleux	Désarticulé	Fusionné	Pétrifié	
	Automatique	Dilaté	Géométrique	Pictographique	
	En arabesque	Disproportionné	Idéalisé	Plastique	
	Arqué	Dissout	Idéographique	Prismatique	
	Biomorphique	Distinct	Incurvé	Pyramidal	
	Bosselé	Distordu	Intégré	Réaliste	
	Brisé	Dynamique	Irrégulier	Recroquevillé	
	Cabré	Elliptique	Lové	Rectiligne	
	Camouflé	Epuré	Mécanomorphique	Schématique	
	Caricatural	Equarri	Minimaliste	Sculptural	
	Cinétique	Evanescent	Miniature	Serpentin	
	Ciselé	Evasé	Mobile	Sphérique	
	Comprimé	Evidé	Modelé	Spiralé	
	Cristallisé	Etiré	Monumental	Stable	
	Curviligne	Filiforme	Net	Stéréotypé	
	Cylindrique	Flamboyant	Ondoyant, onduleux	Synthétique	
	Déconstruit	Flou	Organique	Volute	
	Découpé	Fluide	Ornemental		
	COULEUR	Acide	Flamboyant	Pâle	Saturé
Acidulé		Froid	Papillotement	Strident	
Chaud		Laiteux	Pastel	Terne	
Consonant		Modulé	Pur	Tonique	
Clinquant		Monochrome	Rabattu	Vibratile	
Dissonant			Rompu		
LUMIERE	Atmosphérique	Ombre chinoise	Intense	Scénographique	
	Clair-obscur	Dégradé	Latéral	Translucide	
	Blafard	Diffus	Luisant	Transparent	
	Brillant	Disséminé	Nimbé	Vibratile	
	Brumeux	Eclatant	Réfléchissant	Zénithal	
TECHNIQUE	TRAIT	Aléatoire	Discontinu	Inachevé	Rehaut
		Calligraphique	Gestuel	Incisif	Repentir
		Cerne	Gracile	Ornemental	En réserve
		Contrôlé	Impulsif	Plein et délié	
	TRAME GRAPHIQUE	En croisillons	Dense / Dispersé	Hachuré	Pointilliste
		TOUCHE	Balayé	Flocheté	Frotté
	Constructif		Fluide		
	MATIERE TEXTURE	Abrasé	Dilué	Granuleux	Onctueux
		Altéré	Effacé	Gratté	Opalescent
		Arraché	Empâté	Grenu	Opaque
		Brillant	Erodé	Grumeleux	Raclé
		Brut	Fibreux	Lacéré	Rugueux
Calciné		Fluide	Lisse	Tactile	
Ciselé		Fondu	Maçonné	Translucide	
Déchiqueté		Froissé	Mat	Transparent	
Dense		Glacis	Neutre	Trituré	
ORGANISATION DE L'ESPACE	ETENDU E	Aligné	Descendant	Isolé	Saccadé
		Alterné	Dominant	Orthogonal	
		Animé	Dynamique	Ouvert	

		Arborescent Ascendant Assemblé Balancé Centré Centrifuge Centripète Concentré Constellé Eurythmique	Enchaîné Expansif Fermé Focalisé En frise Hélicoïdal Hiérarchisé Homogène Indexé Inversé	Montage Parallèle Périphérique Permutable Perpendiculaire Proliférant Pyramidal Raccordé Redondant, Répétitif	Saturé (accumulation) Séquentiel Sériel Statique Structuré Symétrique Systématique Triangulaire Uniforme Vide
	PROFONDEUR /PLANEITE	Bidimensionnel Cloisonné Compartimenté Convergent Décoratif Divergent	Echelonné Entrelacé Etagé Fragmentaire Hétérogène Juxtaposé	Narratif Parallèle Perspectif Polyfocal Rabattu Raccourci	En registres Superposé Tactile Transparent Tridimensionnel
	CADRAGE	Amorcé Décadré Fragmentaire	Hors champ Mis en abîme	Plongeant / contre-plongée	Recadré
TEMPS	Eternel Durée Éphémère	Figé Fugitif Instantané	Récurrent Simultané	Successif Suspendu	
FIGURES DE STYLE	Anachronique Analogique Antithétique	Elliptique Euphémique Hyperbolique	Ironique Litote Métaphorique	Métonymique Parodique Symbolique	
INTERPRETATION	Dramatique Grotesque Contemplatif	Hiératique Ironique Intériorisé	Mélancolique Pathétique Parodique	Théâtral Tragique	
STYLES	Baroque Classique Cubiste	Décoratif Impressionniste Pop	Réaliste Romantique	Surréaliste Symbolique	