ATELIER : LA LECTURE D’IMAGES

Vidéo d’introduction : <https://vimeo.com/105853763>

Introduction

Pourquoi analyser une image ? Parce que les images, quel que soit leur type, ont forcément quelque chose à nous apprendre. Ce message visuel a son propre langage, avec ses propres codes, et a toujours une ou plusieurs fonction(s) : communiquer, convaincre, persuader, critiquer, etc.

Pour analyser une image, vous devez donc :

1. Décrire objectivement (« ce que je vois »)
2. Mettre en contexte (« ce que je sais »)
3. Interpréter et critiquer (« ce que j’en déduis »)

Décrire l’image

Avant de commencer à décortiquer l’image et l’analyser tel un détective, prenez le temps de la regarder. Ce n’est pas perdre son temps. N’hésitez pas à écrire dessus, entourer les éléments importants, tracer des lignes, etc. La première chose qu’on vous demande, c’est : « Qu’est-ce que vous voyez ? »

Introduire le sujet

Tout d’abord, vous devrez être capable d’identifier le type d’image et le sujet traité. Vous commencerez cet exercice d’analyse en répondant aux questions suivantes :

* Qui est l’auteur de l’image ?
* Quelle est la date de création et/ou de publication ?
* Où a-t-elle été publiée ? (Pays, mais aussi le support : journal, livre, galerie d’art, etc.) ou bien encore, s’il s’agit d’une œuvre d’art : où l’œuvre est-elle conservée ?
* Quel est le titre de l’image ?
* Quelle est la technique employée ?
– photographie,
– dessin (fusain, crayons de couleurs, pastels, etc.),
– gravure (sur cuivre, sur bois, lithographie)
– collage
– peinture (à l’huile, aquarelle, acrylique, etc.)…
* Pouvez-vous préciser la nature de l’image ?
– dessin de presse/caricature
– photographie d’actualité (celle-ci peut être également une photographie politique, une photographie documentaire, etc.)
– affiche culturelle, politique ou publicitaire
– carte postale
– planche de bande dessinée
– œuvre d’art (celle-ci peut être un tableau, une photographie, un dessin, un collage, etc.)
–…
* Quel est le format de l’image originale ?
* L’image a-t-elle été modifiée ? A-t-elle été recadrée par rapport à l’original ? A-t-elle été retravaillée sur Photoshop (par exemple) ?
* Qu’est-ce qui est représenté sur l’image ? Quel est le sujet, la thématique principale ?
– des personnages ? Connus ou non ? Des politiques ? Des stars ? Des hommes ? Des femmes ? Des animaux ?
– un symbole
– un paysage
– un objet
– une scène, une bataille, un événement connu
– quel est le thème : religieux, profane, historique, politique, publicitaire, etc.
– y a-t-il un rapport entre le titre de l’image et le sujet ?
–…

A partir de ces éléments, vous pouvez déjà brièvement faire un inventaire et présenter l’image en nommant l’auteur, l’année, la source du document et le thème principal.

Activité: Regardons cette photographie. Que pourriez-vous en dire ?

Faire l’analyse formelle de l’image

Pour poursuivre votre découverte de l’image, vous devrez répondre à la question suivante : comment le sujet est-il représenté ?

L’analyse formelle, c’est la description objective des éléments composants l’image. Pour cela, vous devrez décrire et proposer une première analyse des éléments suivants :

* le format
* le cadrage
* la composition
* l’espace
* la lumière
* les couleurs
* la typographie
* la touche/le trait
* la typographie
* la touche/le trait

Mettre en contexte

Une image, c’est la représentation visuelle d’un événement, d’une opinion, ou une vision personnelle sur un sujet. L’interprétation de l’auteur est toujours liée à son époque, au contexte politique, économique, culturel d’une période. Sa ou ses fonction(s) est parfois de convaincre, de critiquer, ou de représenter un événement ou une personne. Vous devez donc mettre en contexte l’image pour bien la comprendre.

Pour l’étude du contexte, on vous conseille d’observer quatre éléments :

* Le contexte artistique et technique : dans quel est contexte artistique (mouvement artistique par exemple) ou technique se situe l’œuvre ?
* L’auteur : qui a réalisé l’image et quel est le rapport avec son histoire professionnelle (éventuellement personnelle) ?
* Le commanditaire : qui a commandité l’image ? Un particulier ? Une agence de publicité ? Un journal ? Le gouvernement ? Quelle est l’orientation politique du commanditaire ?
* Le contexte historique, politique, économique, culturel : en quelle année/période cette image a été réalisée : période de guerre, crise économique, guerre froide ? En un mot, que savez-vous du contexte de création de l’image ?

Activité : Reprenons l’image précédente. Selon vous, quels éléments vous permettent de contextualiser la photographie ? Vous permettent-ils d’en déduire quelque chose ?

Interpréter

A partir de l’analyse formelle et objective faite ci-dessus, vous devrez maintenant interpréter et donner du sens à l’image. En un mot, on vous demande d’essayer de définir la façon dont l’image fonctionne dans son contexte et de dire ce que vous pensez de cette image, en exerçant votre esprit critique. En effet, il ne s’agit pas d’interpréter les intentions de l’auteur. Le processus de création est complexe et engage aussi l’inconscient de son auteur. Si le publicitaire a bien l’intention de créer une image pour transmettre un ou plusieurs message(s) précis, il faut savoir que son projet n’aboutit pas toujours. En outre, les artistes se situent souvent plus dans une démarche d’expression que de communication. Analyser une image signifie donc bien se placer du côté du récepteur.

Vous devrez répondre aux questions suivantes :

* Quelle(s) est/sont la ou les fonction(s) de cette image ?
* Quelle symbolique se dégage de l’image ?
* De quelle manière cette image vous parle ?

Pour vous aider, vous devrez :

* Dans le cas d’une publicité par exemple, identifiez la cible (à qui s’adresse cette image ? Et pourquoi s’adresse-t-elle à ce public de telle ou telle manière ?). Cela vous aidera à avoir un contexte et à comprendre l’image.
* Chercher les significations possibles à l’analyse formelle, faite dans l’étape précédente.
* Chercher d’autres images dont la comparaison aide à éclairer les significations de l’image analysée.
* Donner votre interprétation en vous appuyant sur la description précise et en utilisant les verbes suivants :
– l’image symbolise…/évoque…/fait référence à…
– l’image suggère…
– l’image donne l’impression de…
– l’image exprime un sentiment de…

Activité : repartons de notre exemple.

Proposée par Sciences Po et OpenClassrooms, cette fiche méthodologique, quatrième d’une série de neuf, donne, en vidéo et textes, les clés pour analyser une image. (Le Monde)

Activités possibles

Tri d’images multi critères

Objectifs : faire apparaître une typologie des images

nature : dessin, peinture, photographie, image de synthèse

cadrage : gros plan, plan général, plan moyen.

Sujet : paysage, portrait, scène de vie …

Fonction : art, information, publicité …

Modalités

3 groupes avec une dizaine d’images pour chaque groupe.

Temps 1 : Laisser les élèves établir leurs critères de tri.

Mise en commun, verbalisation des critères, affichage pour mémoire.

Jeux de tris avec consignes

Objectifs : faire apparaître des critères non traités lors de la 1ère séance.

Modalités : en gardant les groupes de la séance 1 faire effectuer des tris avec consignes.

* Mettez ensemble les images qui représentent des paysages.
* Mettez ensemble les images qui servent à la publicité.
* Mettez ensemble les images en couleur et de l’autre côté les images noir et blanc.
* Mettez ensemble les images qui sont des photographies et de l’autre côté les images qui sont peintes ou dessinées.
* Mettez ensemble les images qui sont prises de loin.
* Mettez ensemble les images qui sont prises de près.

Temps 2 : choix individuel d’une image.

Expliquer pourquoi on l’aime bien (prise de notes adultes pour laisser une trace) dans le cahier classe lecture, prévoir la copie de l’image pour la coller dans le cahier.)

Effectuer un tri d’images en ayant pour critères le cadrage

(Plan Général / Gros Plan)

Objectifs : **analyser une image en termes de cadrage**, comment prend-on une image de près ? à quoi sert de se rapprocher ?

Produire une image avec un cadrage imposé.

Modalités

Temps 1

A partir des 2 images, faire remarquer le changement de plan d’image.

Quelles différences y a t-il dans la perception de l’image ? A quoi sert le gros plan ?

Temps 2

On redonne le corpus de la veille tri gros plan / plan général (appariement des photos sujets semblables / cadrage différent)

Temps 3

Production de 2 photos du même endroit ou même personnage (PG / GP)

Jeu du Gros plan

Objectif : utiliser un lexique topologique précis pour décrire l’image.

A partir d’une photo prise en TG plan, retrouver l’endroit où la photo a été réalisée, produire une photo en élargissant le cadre pour situer l’objet.

Modalités :

Temps 1 : chaque élève reçoit une photo en TGP l’observe, la décrit et pose des hypothèses.

Enseignant au tableau dessine en même temps que la description est réalisée. L’élève doit adapter, corriger sa description en fonction du dessin proposé.

Temps 2 : Retrouver l’endroit où la photo a été prise.

Relation image texte

Objectif : lire une consigne, prendre les informations pertinentes qui feront que la photo prise correspondra à la consigne.

Modalités : Des bandes de papier sur lesquelles sont inscrites des consignes.

Lire et prendre la photo.

* Pierre lit devant le tableau.
* Laetitia lit la phrase écrite au tableau.
* Lucy sourit en marchant devant Pierre.
* Les chaussures d’Alexis descendent les marches de l’escalier qui monte à la salle.
* Romane lit Plouf à l’envers.
* Je vois l’arbre que montre Laetitia.
* Gillian court vers la porte de la salle.
* Thimoty sort de la salle.
* Je vois la table de chevet dans le livre que lit Alexis.
* Je vois la main de Lucy qui ouvre un tiroir.
* Thimoty pourrait se cogner la tête en se relevant.
* Gillian se lave les mains.
* Je vois le verre que lave Romane.
* Au travers du portail je vois la cour de récréation des petits.

Notion d’échelle

Objectifs :

* **Travailler sur la notion d’échelle.**
* **Réfléchir à la position à prendre pour celui qui prend les photos.**
* **Prendre conscience de la possibilité de manipuler les photos à l’aide d’un logiciel de retouche d’image.**

Modalités :

Temps 1

Une consigne précise : « prendre en photo une bouteille, puis un personnage. Il faudra que la bouteille ait la même taille sur l’écran de l’appareil numérique que le personnage. »

Les enfants vont procéder par essais/erreurs jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant.

Temps 2

L’enseignant montre aux enfants que l’on peut recréer une image qui n’a jamais existé dans la réalité. (voir exemples en annexe)

Des histoires en images

Objectifs : Produire un récit en dictée à l’adulte à partir d’un corpus de 6 images.

Modalités : Chaque élève a le même corpus de 6 images. Il doit organiser ses images et dicter un récit à l’adulte qui prend le récit en note.

M Mérit, CLEMI Nantes, Atelier images.