

Cours : Rhétorique des images

Niveau : S5

Année Universitaire : 2020-2021

Cours de M. BELGHIT

L'image est une représentation en deux dimensions d'un monde en trois dimensions. Produit d'une technique, l'image peut être matérielle ou virtuelle, fixe ou animée. L'auteur de l'image fabriquée agit selon plusieurs paramètres : intention, message, subjectivité, choix plastiques, etc. Pour analyser une image, l'on convoque une batterie d'outils selon un certain protocole.

I. Présentation de l'image

- Nature de l'image : photographie, croquis, tableau, planche BD, enluminures, dessin... L'image peut être unique (œuvre d'art originale) ou multiple (image reproductible à partir d'une matrice : estampe, affiche, photo, film, vidéo, image numérique).
- Technique de l'image :
 - Dessin (sur parchemin, papier, avec crayons, encre, peinture, logiciel graphique...);
 - Estampe (tirage sur papier, sur toile, sur bois, sur cuivre, lithographie);
 - Peinture (sur papier, toile, verre, mur, bois... et peut être à l'encaustique, à l'huile, à la gouache, aquarelle, acrylique);
 - Mosaïque ou vitrail;
 - Collages (sur papier, bois, toile de matières comme le papier ou le tissu, d'éléments plats ou d'images).

- Sujet :
 - Peinture d'histoire (tableau symbolique qui évoque de grands événements historiques ou mythologiques) ;
 - Nature morte (composition où on ne trouve que des objets inanimés : fleurs, fruits, instruments de musique ...) ;
 - Paysage (représentation de la nature ou d'un site artificiel ; la scène peut être réelle ou inventée) ;
 - Peinture de genre (tableau ayant pour sujet une scène tirée de la vie quotidienne, familiale ou encore populaire ; la scène galante compte parmi la peinture de genre) ;
 - Portrait (représentation d'une personne qui a existé ou qui existe encore. Représentation fidèle à l'apparence et à sa personnalité) ;
 - Autoportrait (le portrait d'une personne réalisée par elle-même).
 - Dans la peinture académique, la hiérarchie des genres est l'Histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et enfin la nature morte.
 - L'image peut être figurative ou abstraite. Une représentation abstraite se développe grâce aux jeux des couleurs, lignes, matières, formes. L'on distingue une abstraction géométrique et une abstraction lyrique ou tachiste (jeux de couleurs, de lumières, de gestes...).
- Format de l'image : rectangle, format paysage ou portrait, rond, ovale...
- Dimensions de l'image : taille de l'image : fresque, miniature, affiche...
- Caractère :
 - Image artistique ;
 - Image publicitaire ;
 - Image scientifique ou documentaire.
- Auteur : artiste, journaliste, entreprise, État...
- Mode de diffusion : journal, exposition, musée, galerie, affichage, publication...
- Date : mettre en rapport l'image avec l'Histoire et/ou l'Histoire de l'art. Le contexte historique, politique, économique, culturel sont nécessaires.
- Registre : l'image cherche à décrire, à convaincre, à plaire, à illustrer à persuader, à émouvoir...

II. Description de l'image

Le contenu iconique s'intéresse aux principaux éléments du sujet (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?). Le contenu iconique met en évidence :

▪ Les objets :

Ceux qui jouent un rôle essentiel, secondaire ;

Ceux qui ont un rôle : - Descriptif (accessoire)
- Informatif (indice sur le lieu, l'époque, les personnages, l'action)

▪ Le lieu

Décor intérieur ou extérieur, réaliste ou stylisé.

Paysage naturel ou urbain,

▪ Les personnages

Portrait d'un personnage unique ; duo, trio, quatuor, groupe.

Les personnages posent, sont pris sur le vif, mis en valeur, etc.

▪ Les mouvements et les gestes

Les personnages sont immobiles ou en mouvement (décrire ce mouvement).

Les gestes sont dirigés vers un personnage de l'image ou hors de l'image.

III. Analyse de l'image

▪ Variables visuelles

1. Variables plastiques

A- Univers de la couleur.

B- Dynamique de la couleur (Couleurs du prisme, réfléchies)

C- Pôles chromatiques (Chromaticité, Saturation, Tonalité, Luminosité)

D- Complémentarité, Interaction des couleurs, Contrastes chromatiques, Contraste tonal, etc.

E- Texture

▪ Variables perceptuelles

A- Dimension ou quantité

B- Position dans le plan

C- Profondeur optique ou profondeur illusoire

D-Frontières ou contours

E- Formes : ouvertes ou fermées, actuelles ou virtuelles

F- Volumes : internes et externes

▪ Effets de distance et perspectives

A- Distances en hauteur et en largeur

B- Positions du producteur par rapport au champ

C- Perspective : en damier, microscopique, sphérique, axiale, cavalière, baroque, isométrique, oblique, atmosphérique, à vol d'oiseau, etc.

IV. Interpréter l'image : ce que j'en déduis

Interprétation basée sur les outils de l'analyse plastique. C'est le volet connotatif qui est requis. Analyser donc les fonctions de l'image et la symbolique qui se dégage de cette image. Identifier la cible à qui s'adresse l'image et le contexte de sa production.

Chercher les significations possibles à l'analyse formelle. Utiliser 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... les sentiments que l'auteur cherche à faire passer..., les sensations qui se dégagent de cette photographie...

▪ Exemple pour l'interprétation de la couleur (Variables visuelles)

- Qualifier les couleurs : vives, transparentes, opaques, ternes, brillantes, mates, etc.
- Dominante colorée dans l'œuvre : Dominante chaude, froide, bleutée, rougeâtre...
- Effet produit cette dominante : Une impression de fraîcheur, une impression dramatique, pour rendre compte de la réalité, pour sa valeur symbolique, pour créer une harmonie, un impact psychologique.

▪ Exemple pour l'interprétation de la lumière (Variables perceptuelles)

- Type de lumière : (jour ou nuit) ; (naturelle ou intérieure) ; (artificielle ou extérieure) ; (diffuse ou dirigée).
- Provenance de la lumière : haut placée ! située en contrebas ! rasante !
- Information suggérée par l'orientation de la lumière : direction, éclairage, position des ombres.

- Qualifier la lumière : vive, violente, diffuse, douce.
- La lumière réaliste, suggestive, symbolique ou aléatoire avec un effet d'éblouissement, contrastes vifs. L'intention de l'auteur est la désignation du sujet principal, la mise en évidence d'un accessoire symbolique, l'équilibre chromatique, etc.
- La valeur symbolique de la lumière : Symbolisme religieux, allégorique, etc. L'ambiance qui se dégage de l'éclairage : réalisme, douceur, brutalité, le côté dramatique, une ambiance onirique, irréelle...

■ **Exemple pour l'interprétation de la composition**
(Effets de distance et perspectives)

- Opérer des regroupements, la nature des différents regroupements (par catégories, par propriétés, par unités narratives).
- Répartition sur l'image : de manière symétrique, par masses, inscrits dans des formes géométriques, suivant une ligne ... La composition ouverte (certains éléments sont coupés par le cadre) ou fermée (tous les éléments principaux se situent dans le cadre).
- Format (Carré, Rectangulaire, Autre) ; Cadrage (Gros plan, Plan moyen, Plan large) ; Les personnages ou objets sont centrés ou décentrés ;
- Angle de prise de vue (Frontal, en Plongée, en Contre-plongée) : La prise de vue par rapport au sujet est porteuse de sens. Une prise de vue de niveau sera objective (équivalente au regard du spectateur). Avec une prise de vue en plongée (l'appareil placé au-dessus), le sujet sera écrasé. Avec une prise de vue en contreplongée (appareil placé en dessous), il prendra plus d'importance, de force.
- Lignes dominantes (Horizontales, Verticales, Obliques, Droites, Courbes).
- Effet : transmettre une impression d'équilibre, d'harmonie, de tension, de conflit ... En ouvrant l'espace pictural à l'imagination du spectateur, l'artiste veut nous faire ressentir une impression à travers la composition.
-

▪ Exemple pour l'interprétation des codes de représentation

- L'espace peut être suggéré de manière simple ou par superposition des plans. Perspective empirique (les lignes de fuite convergent vers un point de fuite) ; Perspective géométrique (les lignes s'estompent et les couleurs se dégradent)
- L'emploi des flous de profondeur de champ (premier plan et arrière-plan flous, sujet principal net) détache le sujet de son environnement. Par contre, si tout l'espace photographié est net, on inclut le sujet dans son espace.
- Les contrastes s'atténuent avec l'éloignement pour traduire une réalité visuelle. Il s'agit moins de rendre compte du réel que de suggérer une réalité intérieure ou codée.

Conclusion du commentaire analytique de l'image :

1) Le Message de l'œuvre :

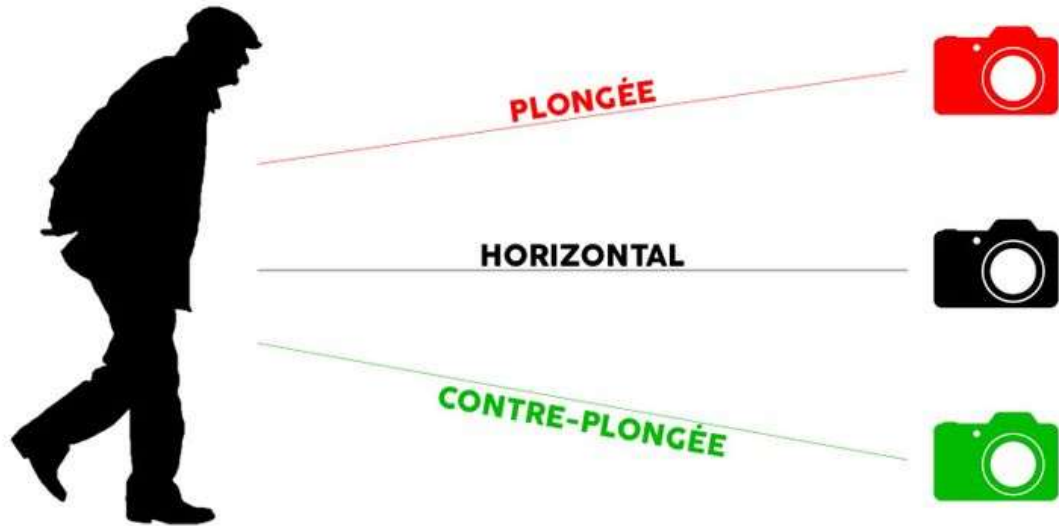
- Reformuler les éléments d'analyse au regard du contexte historique ou du courant artistique auquel appartient l'artiste.
- Aspect novateur : les procédés artistiques au service du réalisme ou au contraire de l'onirisme, de la poésie, du message publicitaire, etc.

2) Exprimer son ressenti : Quels sentiments se dégagent de cette œuvre ?

- Donner son avis personnel et argumenté sur l'œuvre.

3) Références personnelles : Y a-t-il d'autres œuvres qui traitent du même sujet ? Si oui, les comparer et justifier leur pertinence. La postérité de l'image ou du thème.

Annexes :

TRES GROS PLAN

ANGLES DE PRISE DE VUE

Valeurs de plan

