

LIRE L'IMAGE

Comme tous les énoncés, l'image se lit et s'analyse grâce à des outils et à des termes précis.

Pour bien analyser une image, il convient d'étudier les points suivants.

I. Les différents types d'images

- 1) **La nature et le genre** de l'image : peinture, photographie, dessin, bande-dessinée, fresque, image de synthèse, schéma...
- 2) **La technique** utilisée : peinture à l'huile, aquarelle, encre, sanguine, pastel, laque, crayon, gravure, enluminure, plume...
- 3) **Le support et la dimension** de l'image : parchemin, toile, mur, informatique, film, assiette, vase, affiche, tapisserie, bois, papier, calque, papier journal...
- 4) **L'auteur, l'époque**, éventuellement l'école (l'école italienne, l'école flamande, le romantisme, l'impressionnisme, le cubisme).

II. Les éléments constitutifs de l'image

- 1) **Le sujet** : un portrait, une nature morte, une marine, un paysage, une scène de genre (religieux, mythologique, historique...)
- 2) **La composition** : lignes qui structurent l'image (droites, obliques, verticales, horizontales...)
- 3) **La perspective** : organisation dans l'espace (premier plan, second plan, arrière-plan, point de fuite...). La perspective est-elle respectée ou non ?
- 4) **Le cadrage** : plan d'ensemble, gros plan...
- 5) **Les couleurs, les formes et la lumière** :
  - couleurs chaudes, froides, primaires, complémentaires, en contraste, en camaïeu, nuances de couleurs...
  - formes rectilignes, courbes, cubiques...
  - lumière douce, chaude, diffuse, vive, crue, brutale, violente, en clair-obscur...
- 6) **Le rapport au réel** : le réel (paysage, objet, animal, personnage) est-il fidèlement reproduit (art figuratif), ou bien l'image ne représente-t-elle qu'un univers de formes et de couleurs (art abstrait) ?

III. La visée d'une image

L'image, comme tout énoncé, présente une visée (but). Elle peut chercher à :

- 1) **Informer** : image de presse.
- 2) **Expliquer** : schéma en S.V.T.
- 3) **Émouvoir** : photographie
- 4) **Susciter une émotion esthétique** : tableau, photographie
- 5) **Raconter et divertir** : bande-dessinée
- 6) **Convaincre** : affiche publicitaire

IV. Le rapport entre le texte et l'image

Une image peut s'interpréter différemment selon qu'elle est ou non accompagnée d'un texte. Il convient donc d'analyser le rapport entre image et texte, c'est-à-dire de se demander ce qu'apporte le texte à l'image ou bien ce qu'apporte l'image au texte.

- 1) L'image peut être l'illustration d'un texte. Ex : les illustrations des Fables de La Fontaine par Gustave Doré.
- 2) L'image permet la compréhension d'un texte. Ex : un dessin explicatif.
- 3) Le texte sert d'explication à l'image. Ex : un titre, une légende...
- 4) L'image et le texte sont étroitement liés et ne peuvent pas être séparés. Ex : la bande-dessinée.

V. Le cinéma

1) Qu'est-ce que le cinéma ?

Le mot grec *kinéma* signifie « mouvement ». Le cinéma est **une technique**, celle de l'image en mouvement mais elle est vite devenue **un art** : on l'appelle le 7e art.

2) Un peu d'histoire

- En 1895, Auguste et Louis Lumière inventent le cinématographe qui enregistre des images et peut les projeter sur un écran. Ils filment des scènes réelles.
- A la même époque, Georges Méliès invente le film de fiction avec décors et trucages.
- 1927 : *Le chanteur de jazz* est le premier film dans lequel on entend un acteur parler.
- Années 50 : la couleur se généralise.

3) Les genres cinématographiques

On distingue :

- les films documentaires
- les films scientifiques
- les films publicitaires
- les films narratifs : policiers, d'aventure, fantastiques, historiques, de science-fiction...

Quel que soit le genre, le film témoigne d'**une double intention** :

- agir sur le spectateur (distraindre, émouvoir, informer, expliquer, faire réfléchir...)
- **obéir à un souci esthétique** : les images ne sont jamais dues au hasard. Elles sont le résultat d'une longue élaboration. Lorsque le film est l'adaptation d'une œuvre littéraire s'ajoute une réflexion sur la fidélité à l'œuvre originale.

4) Comment s'élabore un film narratif ?

- Au départ est conçu un projet émanant souvent d'un scénario ou d'un réalisateur qui le propose à un producteur qui va le financer. Ce projet prend la forme d'un synopsis (déf : .....).
- Si le synopsis est accepté, il faut passer à l'écriture complète du scénario.
- Le scénario est ensuite découpé en **plans**. Lorsque ce découpage est entièrement redessiné, plan par plan, on parle d'**un story-board**.
- Ensuite a lieu **le tournage**. Il dure souvent plusieurs mois. Y participent : le réalisateur, les acteurs et **l'équipe technique** (directeur de la photo, cameramen, maquilleurs, éclairagiste, preneur de son...)
- **Le montage** : Dans tout ce qui a été filmé, on choisit **les prises de vue** les plus réussies pour construire le film et on les assemble. Les images qui n'ont pas été retenues constituent **le rush**. On ajoute ensuite : le titre, le générique, les trucages, les effets spéciaux (ex : les images de synthèse), la bande-son (musiques, bruitages...)...
- **La diffusion** : On fabrique plusieurs **copies** qui sont envoyées dans les salles de cinéma pour être projetées. La sortie d'un film s'accompagne d'**une campagne publicitaire** : affiches, bandes-annonces, interventions dans les médias des acteurs qui assurent **la promotion** du projet.

5) Quelques notions d'analyse filmique

Pour comprendre **le sens** des images, il convient de connaître **les procédés** utilisés par les réalisateurs.

1) les unités constitutives d'un film	2) le cadrage ou les champs	3) l'échelle des plans
- le générique : il est placé en début et fin d'un film afin de nommer tous les participants au projet. - le plan : c'est la plus petite unité de fabrication d'un film. Plusieurs plans forment une scène et plusieurs scènes une séquence.	- le champ : espace embrassé par la caméra. - le contrechamp : espace qui fait face au champ. - le hors-champ : ensemble des éléments visuels qui, sans apparaître à l'écran, ont une importance dans le déroulement	- le plan général (large ou d'ensemble) : il permet de présenter un décor ou un paysage. - le plan moyen : il permet de cadrer les personnages en pied. - le plan américain : il cadre les personnages à mi-cuisses. - le plan rapproché : la caméra

<p>- la séquence : voir supra. C'est une suite de scènes qui forment un tout.</p> <p>- la scène : c'est un ensemble de plans qui ont une unité et qui se déroulent dans un même lieu.</p>	<p>de la scène filmée.</p> <p>- la voix off : répliques prononcées par des personnages qui n'apparaissent pas à l'écran.</p> <p>- la profondeur de champ : limites de netteté d'une image.</p> <p>- le premier plan : ce qui est situé à l'avant de l'image.</p> <p>- l'arrière plan : ce qui est situé à l'arrière de l'image.</p>	<p>se rapproche d'un personnage et le cadre à la taille ou à la poitrine.</p> <p>- le gros plan : il ne cadre que le visage du personnage, dont il traduit ainsi les émotions.</p>
<p>4) les angles de prise de vue</p> <p>- vue à niveau de profil : La caméra filme les personnages de profil : le spectateur est donc exclu du regard du personnage.</p> <p>- vue à niveau de face : La caméra filme les personnages de face : le spectateur se sent directement concerné.</p> <p>- vue en plongée : La caméra est placée au-dessus de ce que l'on veut filmer : le spectateur a l'impression de dominer.</p> <p>- vue en contre-plongée : La caméra est placée au-dessous de ce que l'on filme : le spectateur a l'impression d'être dominé.</p>	<p>5) les mouvements de caméra</p> <p>- le panoramique : mouvement de caméra permettant de découvrir un décor, un paysage ou de suivre un personnage dans ses déplacements : la caméra reste fixe et pivote horizontalement ou verticalement.</p> <p>- le travelling : mouvement de caméra, placé sur un chariot. Il s'effectue selon les mouvements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - avant • - arrière • - latéral • - ascendant • - descendant 	<p>6) le montage</p> <p>- montage chronologique : l'assemblage des plans se fait dans l'ordre de la narration.</p> <p>- montage parallèle : les plans sont montrés parallèlement couvrant l'écran en deux.</p> <p>- montage alterné : les plans sont montrés dans un système d'aller-retour.</p> <p>- analepse ou retour en arrière ou flash-back : la narration comporte des retours en arrière dans la chronologie.</p> <p>- prolepse ou anticipation : la narration comporte des projections dans le futur par rapport à la chronologie.</p> <p>- ellipse : il manque des épisodes.</p> <p>- montage cut :</p>
<p>7) les raccords</p> <p>- raccord dans l'axe : le passage d'un plan à un autre se fait sur le même axe de caméra.</p> <p>- raccord dans le mouvement : le passage d'un plan à l'autre se fait par le mouvement de la caméra.</p> <p>- raccord-regard : le passage d'un plan à l'autre se fait par le regard d'un personnage.</p> <p>- raccord sonore : le passage d'un plan à l'autre se fait par le son (son diégétique : interne au film, son extradiégétique : externe au film).</p>	<p>8) les fondus</p> <p>- fondu au noir : passage d'un plan à l'autre par l'étape d'un fond noir.</p> <p>- fondu enchaîné : passage en douceur d'un plan à l'autre par superposition d'images.</p>	<p>9) les moyens de créer l'illusion</p> <p>- la doublure : personnage qui remplace un acteur, souvent pour les scènes d'action dangereuses.</p> <p>- la cascade : scènes périlleuses, souvent exécutées en voiture.</p> <p>- la maquette : modèle réduit d'un élément du décor.</p> <p>- l'image virtuelle : image créée par ordinateur.</p> <p>- le ralenti : rythme de déroulement du plan inférieur au rythme réel.</p> <p>- l'accélééré : rythme de déroulement du plan supérieur au rythme réel.</p> <p>- l'insert : ajout d'images, souvent virtuelles.</p> <p>- le trucage ou truquage : procédé pour créer l'illusion d'une réalité impossible, fantastique.</p> <p>- les effets spéciaux : emploi des techniques visant à créer du spectaculaire.</p> <p>- la manipulation du son : son déformé (dans les aigus, les graves), amplifié...</p>

N.B. : Beaucoup de ces procédés d'analyse filmique peuvent être utilisés pour étudier l'art de la photographie et de la bande-dessinée.