Analyse et lecture des images

Cours de méthode en histoire-géographie – Lycée Français d'Agadir

Introduction

L'étude des images ou **iconographie** est particulièrement importante de nos jours où nous sommes dans des sociétés de l'image. Les affiches, photographies, cinéma, TV, Internet, téléphonie mobile, etc. sont notre quotidien.

Or, **l'image**, omniprésente dans la vie de tous les jours est aussi moins étudiée à l'école que l'écrit. Parfois même, elle est délaissée en tant qu'image. Elle n'est pas étudiée en tenant compte de ses particularités. Mais sert seulement d'illustration à un texte. Pourtant elle est **souvent bien plus travaillée que le texte lui-même**.

Pourtant **l'image a son propre langage** avec ses propres codes qu'il faut savoir décrypter en général avant de s'intéresser à une catégorie d'images en particulier. Car les images qu'elles soient celles des tableaux peints, de la photographie, de la bande dessinée, du cinéma ou de la publicité ; obéissent à des règles de communication communes qui dépassent, bien souvent, les limites du temps et de l'espace.

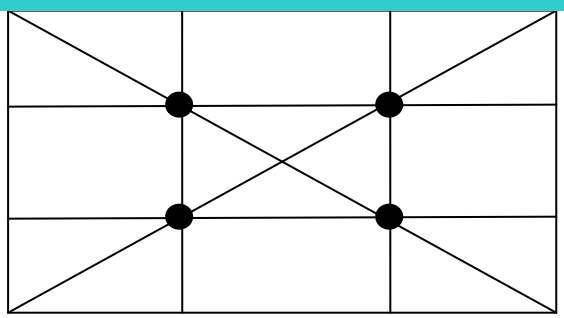
L'image a un langage plus universel que les langues et leur transcription que sont les écritures. Ce sont quelques principes universels fondamentaux que nous allons étudier.

I) Quatre principes fondamentaux de composition d'une image

1) Principe général : **pas de symétrie** pour éviter une impression figée/artificielle.

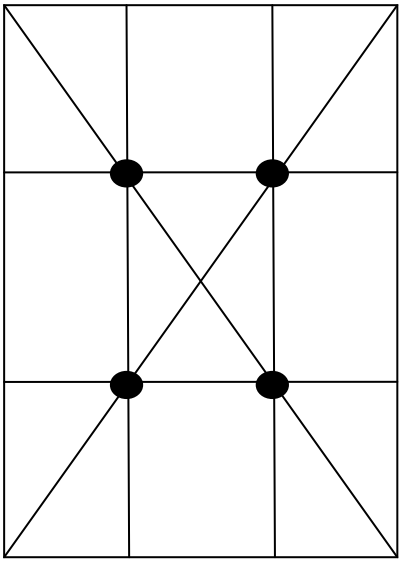
Utilisez ces principes en photo !
Un seul sujet/photo.
Ex. : ne pas photographier à la fois ses amis et le monument (car 2 sujets). Dans ce cas faire 2 photos différentes.

2) Règle des 3 tiers : principe des 2/3 – 1/3 (ou ¾ - ¼) : ex. horizon 2/3 de ciel et 1/3 de terre.



3) Diagonales : composition en diagonale pour casser la symétrie

4) Points forts : l'élément ou les éléments les plus importants sont placés autour d'un ou plusieurs points forts. Jamais centrés.



Axes de la composition

Point fort principal

Document 1 : caricature du peintre Kupka

Dessin de Frantisek Kupka, peintre et dessinateur tchèque (1871-1957), établi à Paris en 1894.

Paru dans le journal satirique français *L'Assiette au beurre*, 1906

Ce dessin de presse respecte ces 4 principes :

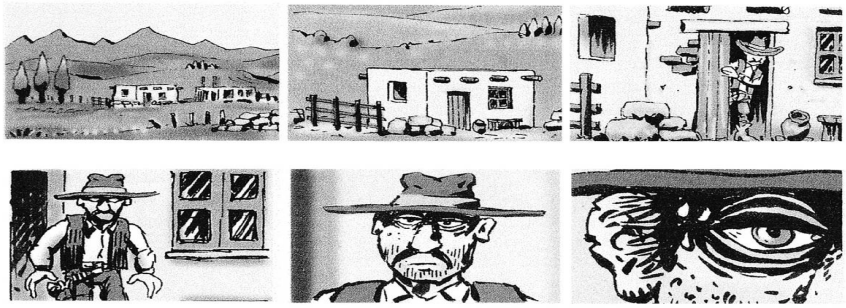
- la règle générale : pas de symétrie dans la composition ;
- règle des 3 tiers (ici 1/3 de ciel et 2/3 de terre) ;
- règle des points forts : le sujet principal (le géant assis sur un fauteuil) est décalé en haut à droite
- La règle des diagonales qui cassent la symétrie et donnent aussi de la profondeur : l'allée de séparation entre l'armée et les ouvriers, les fumées des usines, axe entre les ouvriers du 1er plan et la tête du géant qui les observe.

II) Langage des cadrages ou plans

Le cadrage ou plan d'une image ne permet pas de montrer les mêmes choses. C'est un choix lourd de sens. En bande-dessinée ou au cinéma la succession de plans est un véritable récit imagé.

Echelle des plans (types)	Fonction/intérêt général	Effets BD/Ciné
1) Plan de grand ensemble	Montrer un vaste ensemble, c'est-à-dire un paysage (urbain, rural ou naturel, imaginaire ou réel)	Permet de situer l'espace où se déroule le scénario ou l'épisode du scénario, bref, de « planter le décor ».
2) Plan d'ensemble	Montrer un lieu plus précis (scène) : portion de rue, bâtiment, intérieur, arbre, gros rocher, véhicule …	Permet de situer l'espace où se déroule l'action de la prochaine séquence.
3) et 4) Plans rapprochés	Montrer un sujet de dimension humaine : portrait d'une ou plusieurs personnes, nature morte, meuble, porte, portion d'un arbre, partie d'un véhicule, etc.	Permet de montrer une action : dialogue, mouvement, scène de combat, etc.
5) Gros plans	Montrer un détail, une partie d'un personnage : visage, membres, buste, etc.	Attirer l'attention sur un détail (indice, élément important : arme du crime) ou montrer une émotion (expression du visage, jambe qui boite, etc.).
6) Très gros plan	Montrer un petit détail	Attirer l'attention sur un petit détail (sang sur l'arme du crime) ou renforcer une émotion (expression des yeux, main qui tremble, gouttes de sueur, etc.)

L'ECHELLE DES PLANS Dessins 1 à 6



Source : http://artspla-sainte-anne.over-blog.com/pages/BANDE_DESSINEE-4521604.html

III) Langage des angles de vues

L'angle de vue est le point du spectateur là où est situé son regard (ou celui de la caméra) par rapport au sujet.

Si le spectateur est au dessus du sujet, la **vue est en plongée** :
- Le spectateur domine le sujet qui est alors en position d'infériorité.
- Le sujet est ainsi dévalorisé, il apparaît plus faible.
- Par exemple, la victime dans un film à suspense est toujours filmée en plongée. Afin d'accentuer sa fragilité ou sa peur.

Les lignes courbes : ciel, personnage, eau, cassent la quasi-symétrie et accentue la force d'un cri puissant et vibrant.

Edvard Munch, *Le Cri*, pastel et huile sur carton, entre 1893 et 1917.

Doc. 2 : Affiche du 17ème congrès du parti communiste d'Union soviétique (1934)

Haut à gauche = le passé (Lénine et la Révolution de 1917)
Bas à droite = le présent et l'avenir (1934 Staline qui regarde vers la droite = futur)

Si le spectateur est en dessous du sujet, la **vue est en contre-plongée** :
- Le spectateur est dominé par le sujet qui est alors en position de supériorité.
- Le sujet est ainsi valorisé, il apparaît plus fort, plus puissant.
- Par exemple, ici Lénine en haut à gauche et Staline en bas à droite.

IV) Autres significations du langage de l'image, exemples :

1. Affiche soviétique, 1924
Traduction : « Longue vie au komsomol ».

Le sens de lecture de l'image :
La lecture étant de droite à gauche et de haut en bas, une chronologie peut être mise en place.
Exemples ici le regard, mouvement des personnages :
Vers la droite : vers l'avant, vers l'avenir.
Vers la gauche : vers l'arrière, le passé.

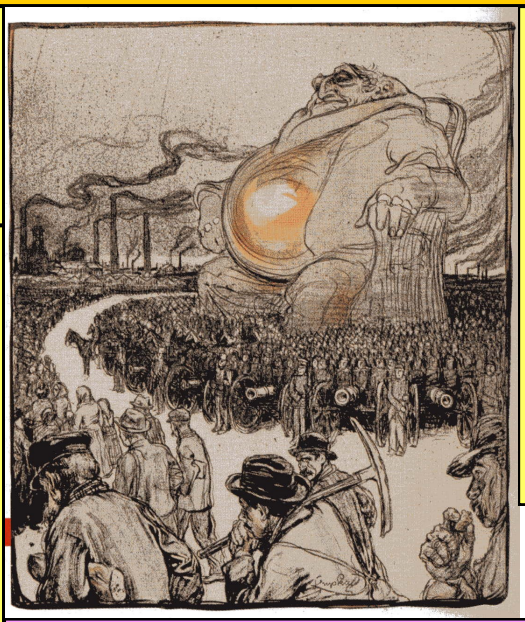
2. Affiche du parti nazi, 1935
Traduction : « La réserve allemande, les jeunesses hitlériennes autour du monde ».

Position des éléments :
En haut, position de domination.
En bas, position de dominé.
Par exemple, ici le globe foulé par le jeune nazi = volonté de dominer le monde.

Personnage *pieds nus* = pauvreté
Personnage *manches retroussées* = travail, effort, ouvrier
Grands bâtiments avec cheminée = usines
Grue = chantier, construction, (modernité, pour l'époque)
Foule, manifestation = populaire, démocratique.

Personnages en *uniformes* bruns, portant des *bottes* = militaires
Salut fasciste nazi (bras tendu) = discipline, armée (ici référence au salut dans l'empire romain) + culte du chef.
Drapeau du pays = patriotisme ou nationalisme

UN EXEMPLE D'ANALYSE D'UNE IMAGE : UN DESSIN DE PRESSE DE L'AGE INDUSTRIEL



Grands bâtiments + cheminées = usines
Couleur noire, sombre = mauvais
Fumées noires = comme l'Enfer
(pourrait être aussi la pollution mais dans un autre contexte, car dessin de 1906).

Hommes au 1er plan :

Vêtements simples + outils (pioche) = ouvriers (cela peut être aussi des paysans dans un autre contexte).
Dos courbés = effort, fatigue, soumission, résignation.
Marche des ouvriers vers les usines = leur destination (renforcée par les axes de composition + résignation).

Ils symbolisent le monde ouvrier, le prolétariat, les travailleurs.

Espace de séparation entre le bourgeois/armée et les ouvriers = division de la société en deux camps (deux classes sociales ici).

Symbolise la lutte des classes entre bourgeoisie et monde ouvrier

Le riche bourgeois assis :

Géant = puissant ou sujet principal de l'image
Assis, trône = pouvoir
Gros et gras = riche
Bijoux, bagues = richesse
Position centrée = sujet principal
Vue en contre-plongée = renforce sa position dominante
Visage monstrueux = méchant

Il symbolise le Capital, la puissance de l'argent, le pouvoir économique.

L'armée :

Canons + foule en rangs serrés = l'armée
Au pied du bourgeois = à ses ordres, dominée par lui.
Canons pointés vers l'ennemi (ici les ouvriers).

Elle symbolise le pouvoir politique, l'autorité, la force publique.

Message de l'auteur (synthèse) :

Le pouvoir économique aux mains de la bourgeoisie domine le pouvoir politique ainsi est-il protégé par l'armée. Les ouvriers sont considérés comme de dangereux ennemis et doivent travailler dur dans les usines pour enrichir la bourgeoisie.
Critique : vision socialiste et critique de la société capitaliste européenne au XIXème siècle.