

Analyser un dessin de presse

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques (mise à jour 2019)

Le dessin de presse joue pour certains journaux un rôle essentiel : c'est le cas du Monde, du « Canard enchaîné », de « Charlie hebdo » où ils représentent une part entière dans la diffusion de l'information et s'inscrivent dans la ligne éditoriale du journal, pour d'autres ils ne sont qu'une simple illustration d'une actualité.

Une image en dit plus que bien de longs discours !

Introduction de l'analyse

1. Identification : Références du dessin

- nom du dessinateur
- dimensions du dessin publié. Est-ce que ce sont les dimensions réelles ? Peux-tu savoir cette information ?
- publication et mode de diffusion (journal hebdomadaire, publication journalière sur un blog...)
- date de réalisation et/ou de publication
- scène représentée : quelle actualité illustre le dessin ?
- format du dessin : dessin unique, strip, double-strip
- graphismes : rapide / appliqué, mécanique / gestuel

2. Présentation du dessinateur : **biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand ce dessin a été réalisé (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de ce dessin ? Peux-tu parler de son métier ?

3. **Pourquoi** avoir choisi ce dessin ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?

4. Pourquoi ce dessin appartient aux **domaines artistiques des arts du visuel et des arts du langage** ? *Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.*

5. Quel est le **contexte historique** de ce dessin ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'œuvre.*

6. **Rapport à son temps** : quels liens entretient l'image avec son contexte historique : événements, mœurs, société, histoire littéraire et culturelle ? quelle est sa place dans le contexte de la création artistique du moment : rupture ou continuité ? Appartenance à une école ? à un mouvement ?

Développement de l'analyse : Décrire

1. **Sujet** : Quels sont les principaux éléments du sujet ? (qui, quoi, où, quand, comment) : portrait, scène de genre, caricature, anachronisme, stéréotype...

Scène d'intérieur, d'extérieur ? Où précisément ? Quand : le jour ? La nuit ? Repérer et nommer les personnages, les animaux, les objets, les éléments du décor ; postures, gestes des personnages... Décrire les éléments visibles et essayer de dater la scène. Réutiliser le titre pour cette opération peut vous donner des indices.

Y a-t-il une référence à une figure de style : allégorie, métaphore, comparaison

Présence ou non de texte. Si du texte accompagne le dessin, il faut aussi l'analyser : typographie (style de lettres), style du texte (parlé familier, grossier, vulgaire, jeux de mots, drôle), place du texte par rapport au dessin (à l'intérieur, sous forme de bulle, en légende, par dessus...)

Est-ce de l'humour ? par rapprochement d'actualités différentes, de l'humour noir, de l'ironie, de l'humour par l'absurde, le paradoxe...

Procédés graphiques utilisés : portrait, caricature, anachronisme, stéréotype ...

Réalisme et degré d'iconicité : jusqu'à quel point l'illusion de ressemblance a-t-elle été recherchée ? Jusqu'où la caricature est-elle poussée ? Volonté de surprendre, amuser, choquer, explorer, méditer, faire réfléchir...

Utilisation intentionnelle de symboles : attributs (éléments permettant d'identifier quelqu'un, comme la massue d'Hercule) ; blasons ; emblèmes ; animaux, objets, couleurs symboliques (vêtement féminin rouge et bleu = Marie) ; se méfier de leur polysémie, qui se réduit souvent en songeant au contexte (la colombe symbolise la paix dans un dessin d'humour contemporain mais aussi la virginité dans connotation religieuse).

2. Espace : Quels sont les principaux plans qui composent le dessin ? *Ne pas hésiter à tracer les lignes de composition / à montrer des gros plans*

- grandes lignes (obliques, diagonales, horizontales, arabesques, courbes et contre-courbes, spirales...) et formes géométriques qui structurent les masses : triangle, cercle, ellipse, rectangle, carré...
- d'où une composition statique/dynamique ; symétrique/dissymétrique ; centrée/décentrée ; saturée/sobre ; pyramidale ; rayonnante ; ascensionnelle...
- rythmes : régulier/irrégulier, croissant/décroissant, saccadé... ; contrastes de direction ; sens de lecture induit par les lignes...

Composition de l'espace représenté :

- Rapport au cadre : champ/hors champ ; Y a-t-il, des éléments hors-champ (coupés par le cadre) ? Est-ce le choix du dessinateur ou lié au format de publication ?
- Étagement des plans du premier plan à l'arrière-plan ; Hiérarchiser sa description : à droite, à gauche, au premier plan, en arrière plan....
- Perspective : linéaire, aérienne (ou atmosphérique), cavalière... ; lignes et point de fuite ; ligne d'horizon/ligne de terre... ; raccourci ; repoussoir ; coulisse ; écran ; déformation et trucages de perspective (anamorphose par exemple)...
- Cadrage : plan d'ensemble, plan moyen (en pied), plan américain (aux cuisses), gros plan, très gros plan (insert)... ; rapport des figures à l'espace environnant...
- Rapport des figures à l'observateur : angle de vue (vision frontale, en plongée, en contre-plongée) ; personnages vus de face, de trois quarts, de profil, à profil perdu, de dos...

3. Personnages et/ou éléments dessinés et leur signification pour le dessinateur et/ou le spectateur.

- Y a-t-il un ou des personnages, éléments principaux (plus importants que d'autres) ? Décrire les gestes ou paroles.

- Comment est (sont)-il mis en valeur dans la composition du dessin (centre, lumière, vêtements, posture) ? Pourquoi ?

- Comment sont les vêtements (nature, couleur, forme), leurs caractéristiques ? Quel est le but recherché par le dessinateur dans ce choix

- Quelles sont les postures (attitudes : assis, debout, couché, bras levés, tenant quelque chose ou pas...)

Quelle est la position des mains ?

- Quels détails ou accessoires sont liés aux personnages ou aux éléments représentés ? Où ? Quelle est la signification de chacun ?

Quel est le niveau de déformation, déshumanisation, grossissement, exagération ?

4. Éléments plastiques

Formes

Savoir les caractériser : pleines, lourdes, épanouies, monumentales, hiératiques, souples, élancées, élégantes, émaciées, anguleuses, rigides, schématiques, stylisées, géométriques...

Graphisme (importance du trait dans l'image) : formes et relief donnés par des lignes ; utilisation de traits-contours : force / faiblesse / variations du trait ; combinaison du trait et de points ; hachures ; rayures...

Couleurs ou Noir et blanc :

Quelles sont les couleurs principales ? *Savoir décrire les couleurs*

Savoir utiliser le vocabulaire de la couleur : contrastes (clair/foncé, complémentaires, chaud / froid), cercle chromatique, couleurs rompues, couleurs rabattues, couleurs saturées, nuancées, camaïeu, gamme chromatique (=palette colorée utilisée), couleur dominante / couleur tonique, aplat/dégradé ou en nuances...

- Couleurs primaires (jaune, rouge, bleu), couleurs secondaires (vert, orange, violet), couleurs complémentaires (jaune/violet ; rouge/vert ; bleu/orange)
- Différencier la couleur (la teinte) de la valeur (degré d'éclaircissement ou d'obscurcissement d'une même teinte) ; rendu des volumes : aplats ou modelés par hachures ou variations de teintes

- La couleur et la spatialité : couleur qui avance ou recule par rapport à d'autres ; d'où son rôle dans le rendu de la profondeur.
- Rapports entre couleur et traits : donner des exemples et expliquer

Lumière : Est-elle représentée dans le dessin ? D'où vient-elle ? Qu'éclaire-t-elle ? Pourquoi ? Où sont les ombres propres et portées (ou projetées) ?

Savoir utiliser le vocabulaire de la lumière : contrastes, clair-obscur ; contre-jour ; éclairage latéral ; lumière vive/diffuse

5. Rapports au spectateur :

Est-ce que le spectateur est pris à témoin par des éléments représentés ? (personnage qui le regarde, qui le montre, qui lui sert de miroir = personnage *repoussoir*, de dos dans le dessin).

A qui s'adresse ce dessin (lien avec le public qui achète le journal de publication) ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?

Quels sont les sentiments que le dessinateur cherche à faire passer ? Quelles sont les sensations qui se dégagent de ce dessin, pourquoi ?

Pouvez-vous expliquer un métier lié au dessin de presse ? Dessinateur, éditorialiste, journaliste...

Développement de l'analyse : Interpréter

1. Le **message** du dessin : que veut dire ou dénoncer le dessinateur ?

Ce message est religieux ? politique ? personnel ? esthétique ... ?

Quel est le rôle de ce dessin : attirer le lecteur, illustrer, apporter une information supplémentaire, critiquer mettre en perspective, donner l'opinion du dessinateur, choquer, faire réagir... ?

2. Le **rapport avec la vie et les idées de l'artiste** :

- Quelles sont les idées du dessinateur ? Le dessin est-il une marque de son engagement ? Répond-il à une commande ? de qui ? à quelle occasion ? quelle fut la marge de liberté du dessinateur par rapport à son commanditaire ?

- Y a-t-il d'autres œuvres ou dessins qui parlent du même sujet ?

3. **Pourquoi** peut-on dire que ce dessin a une **valeur politique / historique / artistique** ?

Ce dessin a-t-il fait couler beaucoup d'encre ? quelles sont les critiques à son sujet ? Pourquoi ?

Si le dessin peut être contextualisé •

Nom du journal, date, page, quelle actualité illustre-t-il ?

Résumez en quelques lignes l'information grâce à l'article lié (message essentiel = les 5 W : de l'anglais What Who Where When Why, et en français Quoi Qui Où Quand Pourquoi ou comment ?)

Conclusion

Quelles sources avez-vous utilisées ? les citer

Comment avez-vous vérifié leurs informations ?

Expliquez ce que vous avez **appris en travaillant sur ce dessin et/ou le dessinateur** concerné, ce que vous avez **ressenti**.

Cherchez l'**inspiration** ou la **postérité du dessinateur et/ou de ce dessin** (d'autres artistes ou dessinateurs ont-ils copié ce dessin, son thème, la manière dont il a été fait, etc. ou au contraire est-il le seul à l'avoir fait).

Cherchez une ou des œuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) faites-vous entre elle(s) ?