

Lire une image :

**Grille-outil élaborée et proposée par Jean-Laurent ARRIGHI
dans le cadre des formations de l'Action Musée-école au Palais Fesch d'Ajaccio.**

Cette grille a été élaborée pour fournir à l'enseignant un outil simple et performant pour guider ses élèves dans la lecture d'image. Cet outil n'est qu'une proposition que chaque enseignant aura la possibilité d'adapter au niveau de compétence de ses élèves. A titre d'exemple une possibilité d'adaptation simplifiée de la grille, pour le cycle 3, est donnée en fin de document.

Pourquoi analyser une œuvre ?

L'objectif de l'analyse d'œuvre est de faire prendre conscience aux élèves que les œuvres visuelles produites tout au long de l'histoire des arts nous transmettent des messages qui ont été élaborés avec des codes qui leur sont propres.

Si la littérature ou le langage parlé possèdent les mots, les formes visuelles, elles, nous racontent des histoires et nous parlent en utilisant des signes et un vocabulaire différents. Il est très important que nos élèves aient connaissance de ces codes pour comprendre les images produites par d'autres mais aussi afin de mieux créer les leurs.

Par l'utilisation de notre grille de lecture il s'agira de guider les élèves et de leur faire acquérir une méthode qui leur permettra d'identifier et de lire les codes de l'œuvre afin d'accéder plus facilement à son sens.

Méthode de lecture :

D'abord, il s'agira quand cela est possible de situer l'œuvre en prenant connaissance de son titre, du nom de l'artiste (s'il est identifié), du contexte de sa réalisation (époque, lieu, événements historiques), du courant artistique auquel elle est rattachée, de ses dimensions et de tous les indices culturels qui pourront être précieux au décodage.

Ensuite, la lecture pourra commencer.

Pour réaliser notre lecture d'image, laissons-nous d'abord guider par la grille qui nous propose deux étapes successives :

A/ la dénotation et B/ la connotation.

A partir du repérage et de la reconnaissance (dénotation) d'éléments visuels, de leur utilisation et leur association parfois inédite les élèves pourront alors chercher tout ce à quoi ces éléments renvoient et font penser (ce qui est connoté).

Une fois en possession de ces éléments, les élèves devront pouvoir retrouver les intentions de l'artiste et reconstituer le sens global de l'œuvre. On pourra procéder, alors, à la production d'un texte d'analyse (oral ou écrit) qui récapitulera et commentera l'essentiel des observations contenues dans la grille.

A/ La Dénotation (décrire l'œuvre):

Ici la seule question que doit se poser l'élève est : **Qu'est-ce que je vois ?**

Par cette lecture descriptive ou dénotation l'élève va procéder à l'inventaire de tout ce qui est directement visible. Toutes ces traces purement visuelles sont appelées des signifiants. On peut les ranger en deux grandes parties :

1/ Les éléments représentés :

Lors de la lecture, la première chose à effectuer est de faire repérer et décrire les éléments qui existent en dehors de l'œuvre et qui sont représentés dans l'œuvre. Ce sont par exemple les éléments figuratifs tels que des personnages, animaux, objets, vêtements, décors, motifs,... Ils servent à la reconnaissance immédiate et directe de l'image.

Faire repérer, compter et nommer les personnages, et faire répertorier aux enfants tous les autres éléments représentés.

2/ Les éléments plastiques :

Ce sont des traces propres aux média visuels (espace, composition, forme, couleur, lumière, matière,...).

Si leur perception est moins directe, leur influence est profonde et très puissante. En effet ils ont permis de construire l'image et touchent à sa structure même.

Entrant dans la composition des éléments représentés, les éléments plastiques agissent de manière parfois dissimulée sur nos sensations, nos émotions et sur le sens de l'œuvre.

Faire repérer et décrire les éléments plastiques intrinsèques (constituants plastiques) de l'œuvre et leur qualité :

Espace, forme, couleur, lumière, matière et textures, outils et techniques, style.

B/ La Connotation (Interpréter les éléments visuels et leur trouver un sens) :

Après avoir réalisé la lecture descriptive ou dénotation de tout ce qui est visible (les signifiants), il est possible de passer à l'étape suivante qui est de chercher la face du signe que l'on ne voit pas sur l'œuvre (le signifié) en faisant une interprétation ou lecture dite connotative.

Ici la question que doit se poser l'élève est : **A quoi cela me fait-il penser ?**

Il s'agit d'essayer de comprendre dans quel but l'artiste a utilisé et agencé les éléments représentés et les éléments plastiques que nous avons repérés.

Un élément visuel n'est pas toujours facile à interpréter du premier coup car son élaboration est souvent très complexe.

L'interprétation réside dans le fait d'essayer de cerner l'univers parfois large qui est connoté par cet élément souvent très limité visuellement. Mais, heureusement pour nous, un élément n'est jamais tout seul. Dans une œuvre, les éléments visuels se combinent et se conjuguent. Plus ils sont nombreux à interagir, plus le sens doit normalement se préciser et se resserrer. Mais attention, changer l'interprétation d'un élément pourra bouleverser tout le sens de l'œuvre.

Pour résumer, Ici la question que doit se poser l'élève est : **Quel est le "message" porté par cette image ?**

Pour l'interpréter, il faut toujours se rappeler que l'œuvre a été réalisée dans un contexte précis et particulier et qu'elle est le signe d'une époque ou d'une société parfois bien différentes des nôtres. Il est donc nécessaire d'être prudent et de se documenter sur le contexte géographique, social, historique, politique, symbolique, psychologique, artistique et culturel dans lequel l'artiste a créé l'œuvre, pour quel commanditaire il l'a réalisée et quels étaient les intentions et le programme précis de ce dernier.

GRILLE DE LECTURE

Utilisation de la grille :

- 1/ Repérer dans l'œuvre tous les éléments qui apparaissent dans la colonne 1.
- 2/ L'indiquer en face dans la colonne 2 par une note : croix, nombre, mot(s) correspondant(s).
- 3/ Dès qu'une interprétation de cet élément sera possible on pourra l'indiquer dans la colonne 3 en essayant d'expliquer (si on en a une idée) pourquoi il a été employé.

1	2	3
LES SIGNIFIANTS « Ce que je vois » « Comment c'est fait ? »		LES SIGNIFIES « A quoi cela me fait penser ? » « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? »
<p style="text-align: center;">1/ <u>Les éléments représentés :</u></p> <p>La scène : <u>Décrire ce qui se passe, l'action</u> : nativité, bataille, <u>Thème ou le sujet</u> : religieux, profane, historique, mythologique, politique, publicitaire, ... <u>Style</u> : parti-pris stylistique Abstrait, figuratif plus ou moins réalisme, décoratif <u>Genre</u> : portrait, autoportrait, peinture d'histoire, nature morte, scène de genre, paysage, nu, allégorique, fantastique, symbolique, ...</p> <p>Le(s) personnage(s) : <u>Nombre</u> : <u>Aspect physique</u> : sexe, âge, taille, couleur de peau, de cheveux, ... <u>Hiérarchie</u> : un personnage semble-t-il plus important ? Lequel ? <u>Pose du modèle</u> : de face, de profil, de trois quart, de dos,</p> <p>Les attitudes et regards des personnages : <u>Position du corps</u> : redressé, penché, assis, debout, <u>Gestes et mouvements</u> : rapides, lents, amples, théâtraux, ...</p>		

Position de la tête : levée ou baissée,
Regard : vers quelle partie ? la gauche, la droite, vers nous, ...
Expressions du visage : rire, cri, larmes, surprise, effroi, mépris, ...
Aspect du corps : nu, habillé
Vêtements : style, époque, aire géographique, milieu social, ...
Accessoires : bijoux, sacs, ceintures, coiffes, armes, ...

Les objets : lister les objets. Outils, ustensiles, instruments, machines, jouets, armes, équipements, meubles, bibelots, objets décoratifs, ...

Le décor : présent ou absent, naturel ou artificiel, intérieur, extérieur, abstrait, réaliste, paysage, architecture, ... ?

Éléments du décor : ciel, nuages, flore, ...

Type de décor : méditerranéen, nordique, exotique, alpin, ...

Les animaux : Nombre ? Domestiques, sauvages, identiques, variés ?

2/ Les éléments plastiques :

NATURE DE L'IMAGE :

Dessin, peinture, sculpture, vidéo, photo, collage, assemblage, fresque, affiche, miniature, B.D., Land art, installation, mélange des média, ...

ESPACE :

Composition :

Générale : Triangulaire, pyramidale, circulaire, carrée, ...

Aspect : Équilibré, stable, instable, déstructuré, symétrique, dynamique

Formes géométriques dominantes : triangles, cercles, ellipses, ...

Agencement des pleins et des vides et répartition des masses.

Zones de tensions ou de repos, plages saturées ou calmes,

« Patchwork », « All over », ...

Rythme : répétition, accumulation, redondance, alternance, scansion, ponctuation, ruptures, échos, effet miroir, effet cinétique (mouvement), dynamique, morcelé, fractionné, strié, régulier, unifié, ...

Lignes :

lignes de force qui guident notre regard : Verticales, horizontales, droites, obliques, diagonales, médianes, parallèles, courbes, contre-courbes, arabesques, volutes, ondulées, fragmentées, brisées...

Lignes de perspective : lignes de fuite, d'horizon, ...

Points :

points forts, marquant un centre d'intérêt ou un nœud visuel.

points de fuite, d'intersection de lignes fortes,

Plans :

Ordre et nombre des plans : du 1er plan à l'arrière plan. Les énumérer.

Effet de profondeur : par l'agrégation, la superposition ou l'échelonnement continu des plans.

Cadre : Limites de l'œuvre, Champ/hors champ : ce qui entre dans le cadre, ce qui est hors du cadre et qui est coupé par le cadre ?

Cadrage et échelle des plans: plan général, vue d'ensemble, plan demi-ensemble, plan moyen, rapproché, macro,...

pour les personnes : plan américain, en pied, gros plan, très gros plan,

Point de vue : vue frontale, plongée, contre plongée

Format : Rectangulaire, carré, tondo, complexe, déchiré, polyptique,...

Echelle (Dimensions de l'œuvre): disproportionnée, monumentale, miniature, mur entier, plafond, grand format,...

FORME :

Dessin : contours nets, flous, estompés, fondus, ligne claire, cernes,...

Graphisme : trait fin, épais, appuyé ou léger, régulier ou capricieux,...

Formes : anguleuses, géométriques, brisées, éclatées, molles,...

Proportions : écrasées, exagérées, élancées, anamorphoses,...

COULEUR :

En noir et blanc ou en couleur ?

Identifier et nommer les couleurs :

Densité : Teintes vives, saturées, tons pastels, délavés ?

Monochrome, camaïeu, tons rompus ?

Choix de la gamme colorée dominante :

de tons froids (violet, vert, bleu) ?

de tons chauds (rouge, orangé, jaune) ?

Contrastes par utilisation des complémentaires ?

Application de la couleur : aplat, dégradé, pointillisme, divisionnisme,...

Effet spatial de la couleur : Perspective par dégradation de couleur

Couleur du fond, des formes ?

Semblent naturelles ou irréelles ?

LUMIERE :

Source naturelle (soleil) ou artificielle (bougie, lampe,...), jour ou nuit.

Position de la ou des source(s) : visible, cachée, hors cadre,

Type d'éclairage (direction) : lumière directe, indirecte, oblique, zénithale, contre-jour, sur- ou sous-exposé,...

Contraste de valeurs, clair-obscur, ombres portées, nettes, floues,...

Effets lumineux et profondeur : Perspective atmosphérique, modelé par la lumière. sfumato

MATIERE et TEXTURES :

Effets tactiles ou visuels : lisse, poreux, nervuré, granuleux, rugueux, vaporeux, transparent, mat, brillant,...

Touches de pinceau : nerveuse, lisse, gestuelle, brossée, expressionniste,

Grattage, frottage, déchirure, éclaboussure, coulures, gravure, impression, empreinte, tache,...

Matériaux de récupération ou objets du réel incorporés,

Support : bois, toile, mur, papier, livre, carnet de voyage,...

OUTILS ET TECHNIQUES:

Outils : pinceau, pierre noire, spatule, couteau, ciseaux, pochoirs, éponge, stylet, burin,...

Technique et médium : tempera, huile, aquarelle, acrylique, peinture à fresque, collage, assemblage, technique mixte, dripping,...

Geste : minutieux, nerveux, large, lent, rapide,...

