Méthode : L’analyse d’image

Etape 1 :

Je note mes impressions personnelles, c’est-à-dire les sentiments et les pensées qui me viennent en regardant l’œuvre, et j’essaie de comprendre comment l’image les a fait naître.

Etape 2 :

Je repère les informations contenues dans la légende de l’image :

- Nom de l’artiste, titre et date de l’œuvre ;
- Nature de l’œuvre (photographie, peinture, sculpture, affiche…) et technique utilisée ;
- Dimensions et lieu de conservation.

Ces informations peuvent me guider pour comprendre le sens de l’œuvre, les intentions de l’artiste, ou encore ce qui relie l’image à d’autres documents, comme un texte à étudier.

Etape 3 :

Je prends le temps d’observer l’œuvre en la décrivant. Cette étape permet de réfléchir sur le sujet de l’image, la façon dont il est traité, de faire émerger des questionnements et des hypothèses, et peut donc déjà me permettre de repérer des éléments d’analyse intéressants.

Etape 4 :

J’utilise les outils de l’analyse d’image pour approfondir et clarifier l’explication de mes impressions personnelles :

- La **composition** de l’image :
  - Le travail sur les proportions, la perspective et les différents plans : premier plan, deuxième plan..., arrière-plan ;

- Les lignes qui structurent l'image : droites, courbes, horizontalité, verticalité, lignes obliques ;

- Le **cadrage** : le champ et le hors-champ (ce qu'on peut imaginer en dehors de l'image) ;
- L'**échelle des plans** : selon la place occupée par le corps humain dans l'image, on peut parler de plan d'ensemble, plan moyen, plan rapproché, gros plan ou très gros plan ;
- L'**angle de prise de vue** : en prenant comme référence la ligne d'horizon, on peut choisir comme angle :
  - Une plongée (on regarde un personnage d'en haut)
  - Un plan frontal (on se place à la hauteur du personnage)
  - Une contre-plongée (on regarde d'en bas) ;
- Les **couleurs** :
  - Chaudes (rouge, orange, jaune) ou froides (bleu, vert)
  - Contrastées ou harmonieuses, douces ou vives
  - Symboliques : le rouge pour la passion, le blanc pour la pureté, le jaune pour l'ironie (couleur des bouffons) ou la trahison (d'où son choix pour l'étoile juive par les Nazis), l'or pour l'infini, le bleu pour le rêve et l'évasion... ;
- La **lumière** : d'où elle vient, ce qu'elle met en valeur, l'atmosphère qu'elle crée ; les jeux d'ombre et de lumière ;
- La **fonction de l'image** : descriptive / narrative / argumentative /esthétique.

Etape 5 :

Je sélectionne les éléments d'analyse qui me semblent les plus pertinents pour organiser et rédiger une interprétation de l'œuvre.