

Niveau : 2nd

Discipline :

ARTS PLASTIQUES

Durée : 1 heure

CÔTE D'IVOIRE – ÉCOLE NUMÉRIQUE

THÈME 1 : COMMUNICATION PAR LE LANGAGE PLASTIQUE

LEÇON N°3 : ANALYSE D'UNE IMAGE FIXE

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Lors d'une conférence organisée par un Professeur d'Arts Plastiques de votre établissement portant sur le thème « ŒUVRE PLASTIQUE ET ANALYSE FORMELLE D'IMAGES FIXES », vous, élèves de Seconde, apprenez qu'à travers l'étude des signes que comporte une image fixe, l'on peut percevoir le message véhiculé par cette image.

Émerveillés par cette information et désireux de comprendre une œuvre plastique, vous décidez d'identifier une image fixe, de découvrir des aspects sémiologiques d'une image fixe et d'analyser une image fixe.

1. Identification d'une image fixe

Une image fixe est une représentation immobile, c'est à dire qui n'est pas en mouvement. Exemples : une photographie, un dessin, un tableau de peinture, une sculpture, une affiche, un panneau publicitaire...

2. Découverte des aspects sémiologiques d'une image fixe

Les aspects sémiologiques d'une image fixe sont un ensemble de signes qui permettent de lire ou d'interpréter une image fixe.

La découverte de ces aspects sémiologiques se fait à travers l'étude des éléments tels que : le type de l'œuvre, la nature de l'œuvre, le genre de l'œuvre, la composition de l'œuvre, les couleurs de l'œuvre.

2.1. Type de l'œuvre

Il s'agit de dire si c'est un dessin, une peinture, une sculpture, une gravure, etc.

2.2. Nature de l'œuvre

Il s'agit de dire si l'œuvre présente un portrait, un modèle vivant, un paysage, une nature morte, une scène, etc.

2.3. Genre de l'œuvre

Il s'agit de dire si l'œuvre est figurative, semi-figurative ou abstraite.

2.4. Composition de l'œuvre

Il s'agit de dire si l'œuvre présente une composition symétrique, asymétrique, une vue en perspective, etc.

2.5. Couleurs de l'œuvre

Il s'agit de dire si l'œuvre est à dominante chaude, froide, etc.

3. Analyser une image fixe

L'analyse d'une image fixe se fait à partir d'une grille.

Exemple de Grille pour une analyse d'image fixe

1. De quel type d'œuvre s'agit-il?

Peinture, gravure, photo, sculpture, affiche, etc.

S'il y a un support, sur quel support l'œuvre est-elle réalisée ?

Mentionner s'il s'agit d'une reproduction.

2. Description de l'image.

Que voit-on? Observer toutes les figures qui apparaissent dans l'image: personnages, animaux, bâtiments, paysage, végétaux, objets, formes définies ou non...

3. Inventaire des éléments plastiques

•La composition:

Le format; vertical ou horizontal.

Le cadrage; pour des photos –plan d'ensemble, plan moyen, plan rapproché...

Pour des peintures– les objets ou les personnages sont-ils coupés ou non...

La direction générale des lignes; dominante horizontale, verticale, oblique, en spirale...

La hiérarchie des éléments qui composent la surface; plein/vide, fond/forme...

•Le graphisme(ou la forme des touches): souple, anguleux, haché, hésitant, gestuel, rigoureux...

•Les formes : souples, rigides, fermées, ouvertes, éclatées, mouvementées...

•Les volumes : Comment l'espace est-il représenté? Y-a-t-il de la profondeur?

Y-a-t-il une perspective ? Ya-t-il des jeux d'ombres et de lumières?

•Les couleurs: primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires, vives, lumineuses, pastel, mâles, rabattu (ajout de noir), rompues (ajout de la couleur complémentaire)...

•Les valeurs: Leclair-obscur, les valeurs sombres ou claires.

•Les matières: aplat, dégradé, granité, moucheté, froissé, rugueux, brillant, mat, métallique...

•Le texte: Y-a-t-il un texte, Comment est-il placé dans l'image ? Quelle est la forme de l'écriture?

Il est très important de repérer tous les éléments plastiques de l'image avant d'en faire une lecture interprétative ou de se laisser porter par ses émotions. Cette méthode vous permettra de défendre votre point de vue plus facilement.

4. Interprétation

Il s'agit de mettre en relations les éléments énumérés ci-dessus. Pas tous, mais ceux qui vous semblent créer un sens lorsqu'ils sont associés à d'autres.

Tout objet représenté (sens premier) renvoie à une autre idée (sens second). Par exemple, l'image du soleil peut renvoyer à l'idée de chaleur, de vacances, de bonheur.

Mais aussi de brûlure et de sécheresse, de désert.

Pour choisir le ou les sens seconds il faut vérifier s'ils s'accordent entre eux. C'est après avoir fait ce la qu'on peut se risquer à faire une interprétation de l'œuvre d'art en associant les sens premiers et les sens seconds.

EXEMPLE D'IMAGE ANALYSEE

On identifie le tableau :

Cette œuvre a été réalisée par un artiste français. **Il s'agit d'**une scène rurale lors d'une journée ensoleillée.

On décrit les différentes parties du tableau :

Cette **toile représente** une femme en train de lire dans un grand jardin baigné par le soleil du printemps.

La végétation, arbustes en fleurs, sapins et peupliers, occupe la majeure partie du tableau. L'**ombre** d'un arbre envahit le coin en bas à droite du **tableau**.

Au premier plan, nous voyons une femme assise dans une chaise longue lisant un livre et portant un chapeau et une longue robe bleue.

Au second plan, on aperçoit une haie d'arbustes aux fleurs blanches et violettes. **À l'arrière-plan,** le toit d'une maison et la silhouette des arbres se fondent dans le ciel bleu.

On interprète le tableau :

Cette scène de plein air **s'inspire** des procédés impressionnistes où les jeux de **lumières** prennent une place importante. Elle illustre une vie calme et proche de la nature.

Le Radeau de la Méduse de Théodore GERICAULT

ACTIVITES D'APPLICATION

Activité d'application 1

Souligne la phrase juste

- a- Une image fixe est une représentation qui est accrochée au mur.
- b- Une image fixe est en mouvement.
- c- Une image fixe est une représentation immobile

Activité d'application 2

Remplace les pointillés de la phrase ci-dessous par les mots de liste suivante selon qu'il convient pour expliquer les aspects sémiologiques d'une image fixe:

Interpréter - signes - sémiologiques.

Les aspects d'une image fixe sont un ensemble de qui permettent de lire ou d'..... une image fixe.

Activité d'application 3

Le tableau ci-dessous présente une liste de signes sémiologiques d'images fixes à droite et leurs définitions à gauche.

Relie chaque signe sémiologique d'images fixes à sa définition.

- Type de l'œuvre	1 *	* a	- Chaude ou froide
- Nature de l'œuvre	2 *	* b	- Symétrique ou asymétrique
- Genre de l'œuvre	3 *	* c	- Figurative ou abstraite
- Composition de l'œuvre	4 *	* d	- Nature morte ou paysage
- Couleur de l'œuvre	5 *	* e	- Peinture ou sculpture

SITUATION D'ÉVALUATION

Ton grand-frère, Étudiant en sociologie, après avoir lu tes prises de notes en Arts Plastiques, te dit qu'il ne comprend pas le cours portant sur « ŒUVRE PLASTIQUE ET ANALYSE FORMELLE D'IMAGES FIXES ».

Motivé par le désir de partager tes connaissances sur ce sujet avec ton aîné, tu décides d'analyser l'image fixe ci-dessous.

1. Identifie le type d'image.
2. Donne la nature de l'image.
3. Dis le genre de l'image.
4. Dis le type de composition de l'image.
5. Dis si l'image est à dominante chaude ou froide.
6. Interprète l'image.

EXERCICES

Exercice 1

Voici ci-dessous une liste d'images.

Souligne celles qui ne sont pas des images fixes.

Une photographie - un dessin - une série télévisée - un tableau de peinture - un film de dessins animé - un panneau publicitaire.

Exercice 2

Mets VRAI ou FAUX en face de chacune des affirmations suivantes selon qu'elle est vraie ou fausse.

*Une image fixe est une représentation immobile, qui n'est pas en mouvement.....

* Une image fixe est une image qui se présente en entier l'objet représenté.....

Exercice 3

Explique « le genre de l'œuvre » dans l'analyse formelle d'une image fixe.

Exercice 4

C'est bientôt les fêtes de fin d'année, le club d'Arts-plastiques de ton établissement organise une exposition de ces créations artistiques pour les faire connaître aux visiteurs. Tu te proposes à l'occasion comme responsable de Stand en vue de mieux expliquer vos réalisations en te fondant sur tes acquis de l'analyse d'une image fixe.

- 1- Donne la définition d'une image fixe
- 2- Identifie quelques aspects sémiologiques d'une image fixe
- 3- Propose cinq (5) éléments de la grille d'analyse d'une œuvre de peinture (collage)

Exercice 5

Lors d'une conférence animée par le responsable du Musée de ta commune portant sur le thème « ŒUVRES PLASTIQUES ET ANALYSE FORMELLE D'IMAGES FIXES », tu apprends du conférencier qu'à travers l'étude des signes d'une image fixe, l'on peut percevoir un message. Heureux de cette découverte utile et motivé par le désir de partager tes connaissances sur le sujet avec les jeunes de ta commune, tu décides d'analyser l'image fixe ci-dessous.

- 1- Identifie le type d'images
- 2- Donne la nature de l'image

- 3- Dis le genre de l'image
- 4- Dis le type de composition de l'image
- 5- Décris la ou les couleurs de l'image
- 6- Interprète l'image

I. CORRIGÉS DES EXERCICES

1- Exercices d'application

a- Une photographie, un dessin, une série télévisée, un tableau de peinture, des dessins animés, un panneau publicitaire.

b-

* Une image fixe est une représentation immobile, qui n'est pas en mouvement. **VRAI**

* Une image fixe est une image qui se présente en entier l'objet représenté. **FAUX**

2- Exercices de consolidation

a- Les aspects sémiologiques d'une image fixe sont un ensemble de signes qui permettent de lire ou d'interpréter une image fixe.

b- Il s'agit de dire si l'œuvre est figurative, semi-figurative ou abstraite.