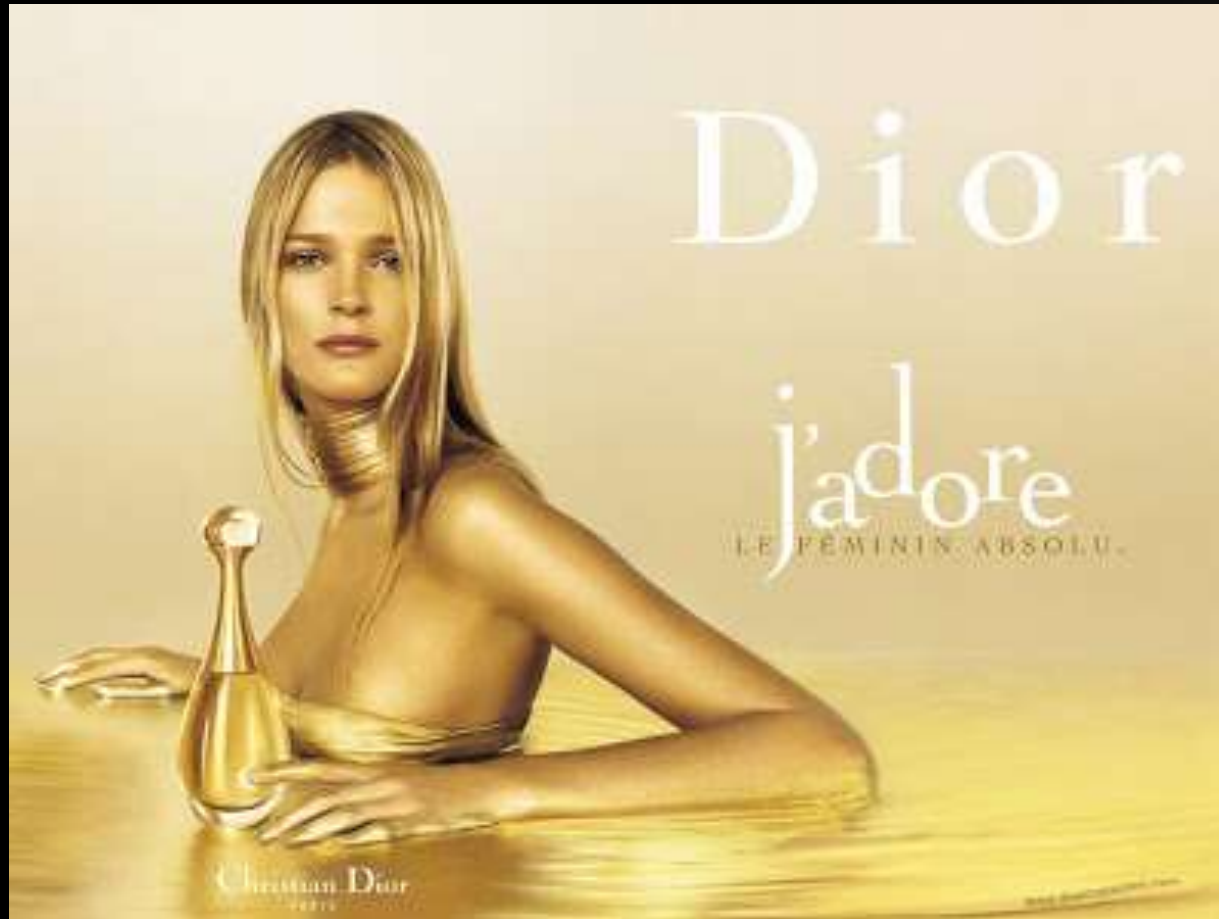

AIDE A L'ANALYSE D'IMAGES

AIDE A L'ANALYSE D'IMAGES

Isabelle Alt

Jean-Daniel Lemoine

Philippe Litzler

Jolie Mexicaine (Jean Houriez)

L'Analyse d'Images c'est:

Echanger une **émotion**.

Echanger un regard porteur de **sens**.

Mettre des **mots** sur ce que l'on ressent.

Mettre des **mots** sur ce que l'on voit.

Apprendre à le **dire** et à l'**écrire**.

L'Analyse d'Images c'est:

Un moment de **partage sincère**.

L'opportunité d'une **prise de conscience** grâce
au regard des autres.

L'opportunité de **progresser** mutuellement.

Le développement d'un **langage photo
graphique** au sein d'un club-photo.

Animer une séance d'analyse d'images : 10 points essentiels

Préférer un travail par petits groupes de 5 à 10 personnes guidés par un animateur préalablement formé ou sensibilisé à l'analyse d'images.

Créer une atmosphère calme et sereine nécessaire à la concentration et à l'échange.

Créer un cadre d'expression le plus sécurisé possible: l'auteur prend des risques, s'expose, se met à nu....l'animateur doit veiller à ce qu'il puisse le faire sans se faire agresser.

Laisser à l'image le temps d'opérer sa magie et au groupe de s'en imprégner.

Donner la parole à l'auteur : dialoguer avec lui de façon toujours positive, l'inciter à s'exprimer sur le sens qu'il a voulu donner à son image.

Donner la parole au groupe : favoriser les formulations du ressenti en évitant à tous prix les affirmations agressives et péremptives.

Aborder les aspects techniques dans l'esprit d'aider l'auteur à renforcer l'impact de son message.

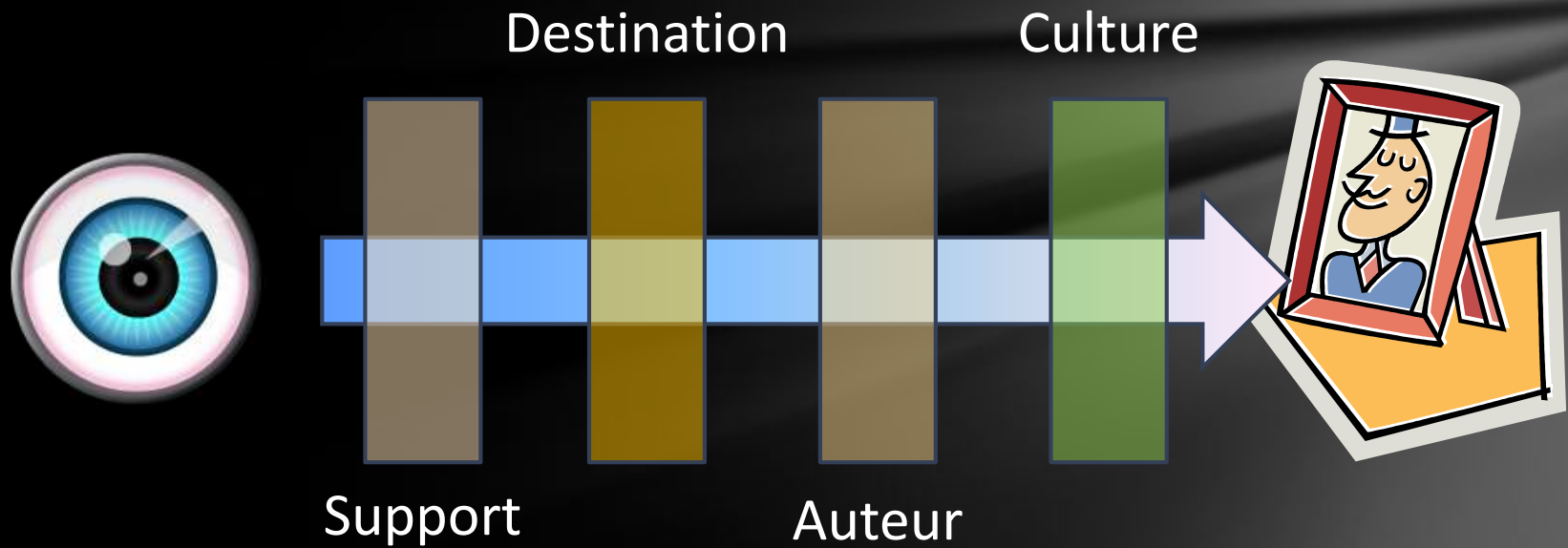
Conclure de façon claire et précise.

Résumer l'ensemble de ce qui s'est dit au cours de la séance.

Permettre à chaque groupe de restituer son analyse.

Mon avis sur l'image

Mon avis dépendra de :

Le support

Quel que soit le support, l'image doit être regardée, appréciée, commentée, jugée de la même façon.

L'auteur par respect pour son lecteur, soignera toujours sa présentation.

La destination de l'image

Il faut interroger l'auteur à son sujet :

Photo-solo ou partie d'un dossier (série, livre, magazine...)

Exposition (taille, lieu, type de public)

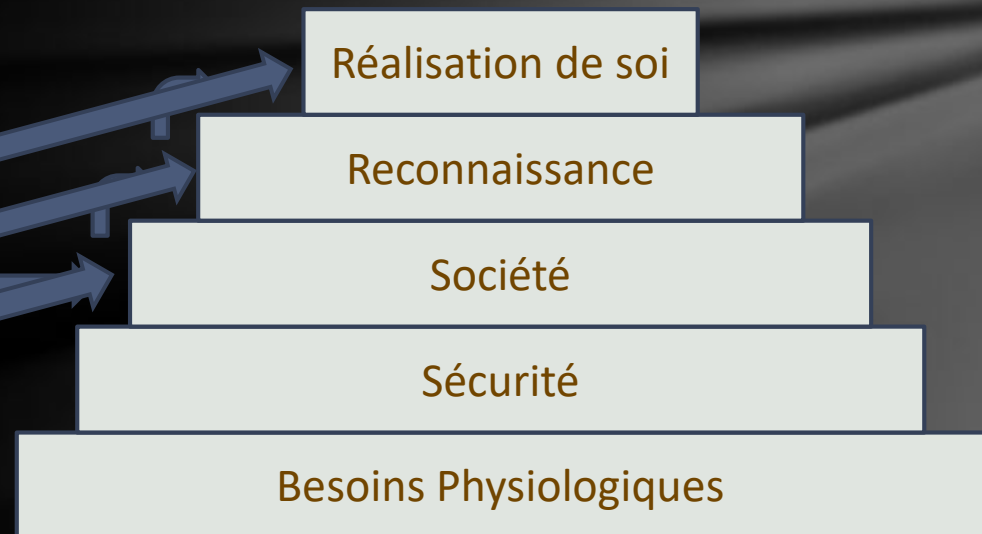
Salon, concours/compétitions (lesquels, dans quel cadre)

Autre ? (Ex : photo de famille, photo échangée sur smartphone)

L'auteur

On ne s'exprime pas de la même manière quand on s'adresse à :

- Des experts
- Des confirmés
- Des néophytes
- Des débutants

Pyramide de Maslow

La culture

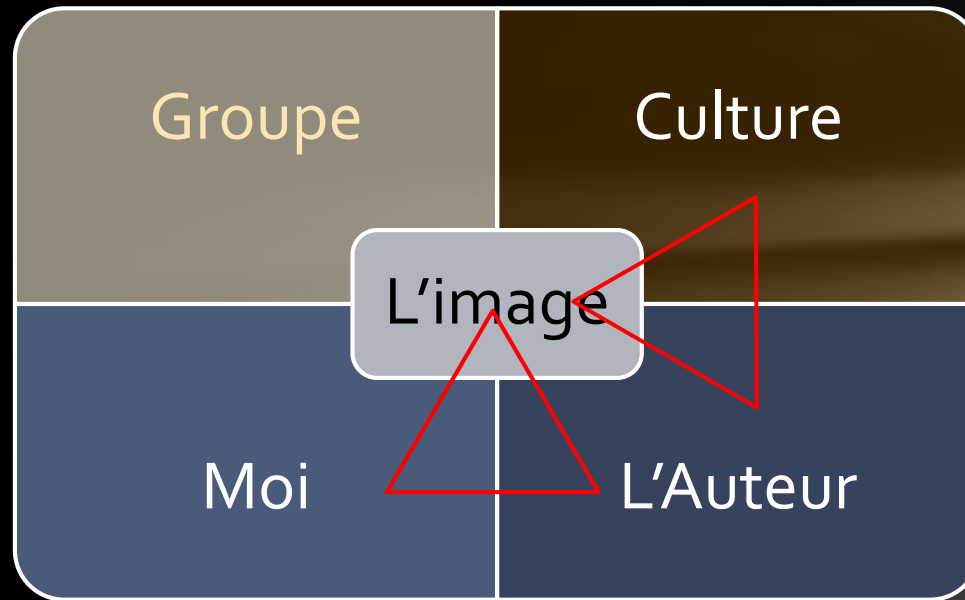
La culture artistique globale, ou photographique en particulier, sont primordiales pour aborder l'analyse d'images.

Livres, revues, dvd, web, expositions, conférences, musées, peuvent vous permettre d'enrichir votre cadre de lecture et votre champ d'interprétation.

Notre magazine France Photographie comporte de nombreuses rubriques pouvant vous guider dans ce sens.

Animation : un schéma possible

L'animation, c'est l'affaire de tous !

L'échange doit se faire entre Moi et l'Auteur à travers son Image.

L'Auteur ne devrait pas voir le groupe et ses réactions (phénomène de foule).

Moi, je ne dois pas avoir une référence trop culturelle. Je m'adresse à l'Auteur plutôt avec mon ressenti .

Conditions de lecture d'une image

Rentrer dans la lecture d'une image, c'est comme aller se baigner en mer :

Sensation ou ressenti. On rentre dans l'eau ; elle est froide ou chaude ; les pieds glissent sur le sable doux ou se font mal sur des cailloux ; on s'immerge peu à peu ; on met la tête sous l'eau ou on se laisse submerger par les vagues. Bref, on ressent un tas d'impressions plus ou moins fortes. C'est la phase **d'imprégnation**.

Analyse : on s'habitue à la température de l'eau et on la trouve agréable ou désagréable. Le corps se met à flotter et les pieds pèsent peu sur le sol. L'eau est salée, propre. Il y a du courant. On s'éloigne de la côte. Le ciel est bleu.

Compte-rendu. On revient sur le rivage et on dit à la famille : allez vous baigner, elle est bonne, l'eau est propre, il fait beau etc.

Remarques

On attend d'avoir pris suffisamment de temps pour la mise à l'eau avant de regagner précipitamment le rivage pour faire le compte rendu : elle est froide, etc.

Lecture d'une image

Je mets des mots sur ce que je ressens : **mon ressenti**.

Je mets des mots sur ce que je lis : **le sens porté par l'image**.

Je questionne l'auteur sur ses intentions pour vérifier que je suis dans la bonne direction d'interprétation.

Je propose à l'auteur des pistes pour l'aider à renforcer l'impact de son message (les aspects techniques prennent ici toute leur valeur)

Lecture d'une image

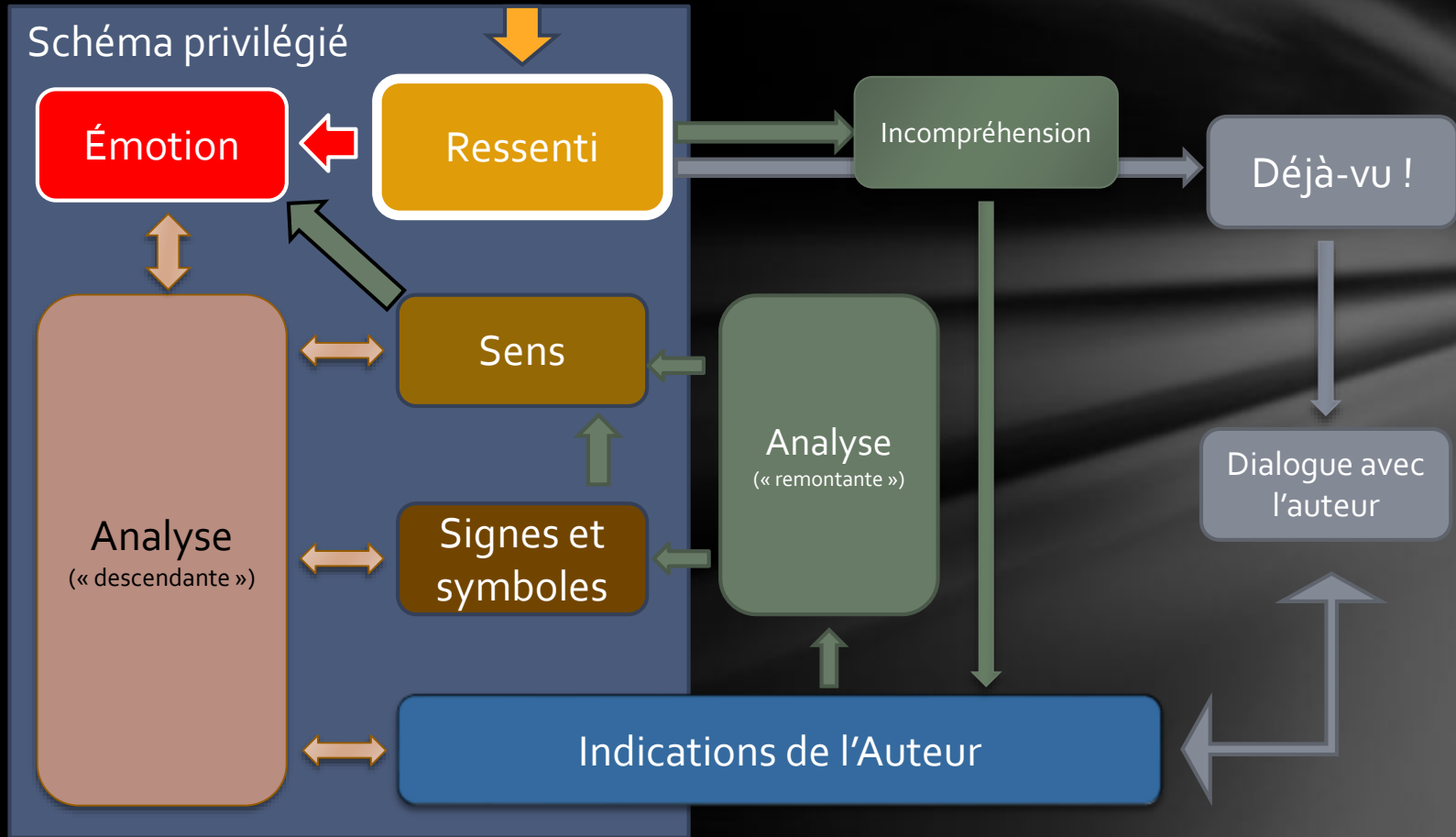
L'émotion va permettre une analyse du sens puis des signes ou symboles qui ont conduit à ce sens. Il s'agit là du cas idéal et normal d'une lecture de l'image (dite « analyse descendante ». Voir schéma suivant).

Dans le cas de l'**incompréhension**, l'interrogation (ou texte) de l'auteur va nous faire comprendre le **sens** via les signes et symboles, analyse au travers de laquelle on pourra éventuellement accéder à l'**émotion** (« analyse remontante »).

Lassitude du déjà-vu ou de la médiocrité :

Le dialogue avec l'auteur lui facilitera une prise de conscience.

Plusieurs façons de lire l'image

Le ressenti

Émotion

Cas idéal : avoir une émotion, positive ou négative, c'est le signe d'une image intéressante.

Lassitude du déjà-vu ou de la médiocrité

Tenir compte du niveau de l'auteur.

L'image ne cache-t-elle pas une tentative ? L'auteur doit s'expliquer.

Incompréhension

L'auteur doit s'expliquer

Pour aider l'auteur à s'expliquer, ne pas hésiter à enchaîner des « pourquoi ? »

Le sens porté par l'image

Quel est le sujet? Est-il intéressant? Pourquoi?

Quel message l'auteur veut-il faire passer?

Est-il lisible immédiatement?

Est-il universel?

Est-il symboliquement fort?

Quels sont les éléments objectifs qu'il utilise pour le mettre en lumière?

Quels sont les composants? Comment l'auteur compose-t-il son image?

Le cadrage renforce-t-il le sens?

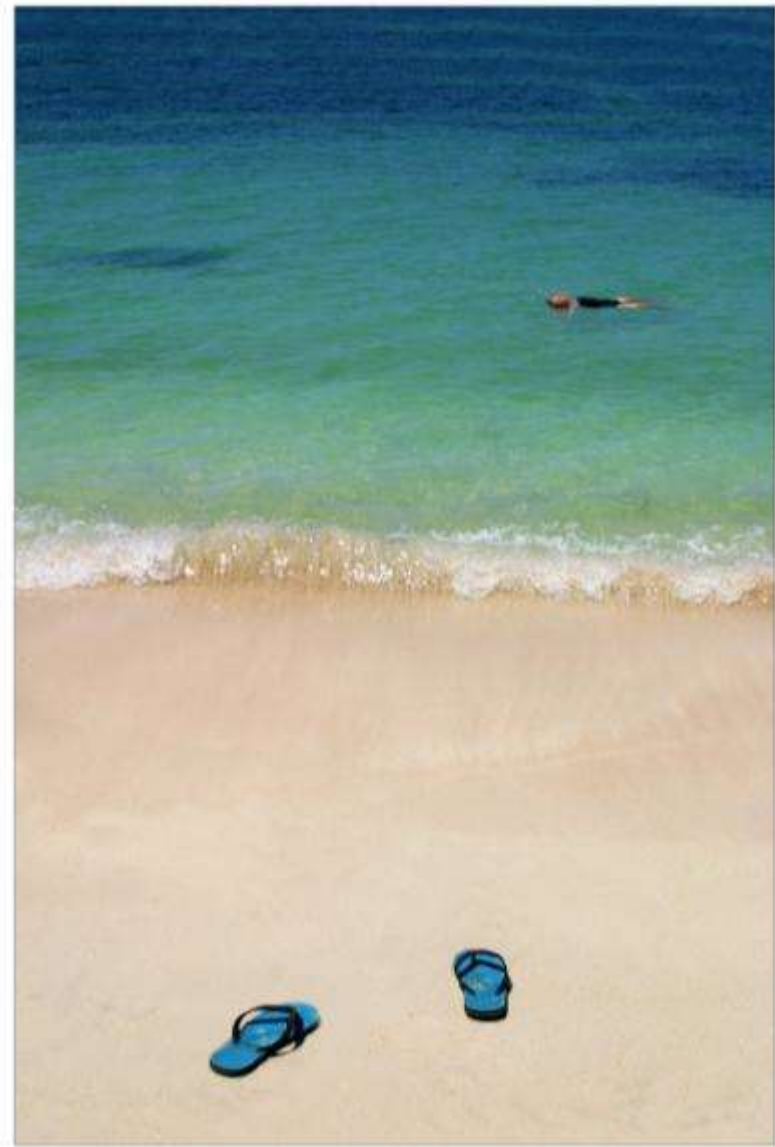
Comment est utilisée la lumière? Sert-elle le sujet?

Y-a-t-il un instant? Quelle est sa force?

Existe-t-il des commentaires accompagnant l'image?

Le message est-il lisible
immédiatement?

José Manuel Pires Dias

Le message est-il universel ?

Jean-Pierre Gauthron

Le message est-il symboliquement fort ?

Georges Lenzi

L'importance des règles?

La technique doit rester au service du sens.

Lorsque celui-ci est suffisamment fort,
les règles peuvent être transgressées.

Une image porteuse de sens sera souvent
plus forte qu'une image qui n'aurait que
des qualités techniques et esthétiques.

Une image porteuse de sens est forte

Christelle Plessis

Une image porteuse de sens est forte

Anna Berkoz

Une image « carte postale » est belle

Philippe Litzler

Une image « carte postale » est belle

Isabelle Alt

Compte - rendu de l'analyse

Eviter les formulations suivantes :

« Cette image est moche et mal composée ! »

« Cette image est superbe ! »

Préférer :

« J'apprécie beaucoup cette image parce que... »

« Je suis touché(e) par cette image parce que... »

« Cette image me heurte par sa tonalité violente.... »

Faire une à deux suggestions:

Pour aider l'auteur à renforcer son message.

Exemples d'images à analyser pour débiter

France Photographie:

Notre magazine avec ses 5 numéros annuels vous présente 2 analyses par numéro commentées par 3 analystes différents.

DVD FPF :

Notre DVD avec ses 50 images issues de nos compétitions commentées par 10 analystes différents pour un total de 100 analyses.

Exemple d'analyse d'une photo-solo

Titre : Horse Jump

Auteur : Maitham Al Misri

Analyste : Isabelle Alt

« Horse Jump »

Les images de sport ne sont pas ma tasse de thé et les courses hippiques ne font pas partie de mon registre culturel habituel. Néanmoins, cette scène prise sur le vif, d'emblée accroche mon regard par son côté incongru. La posture altière de l'équin et celle, réglementaire de son cavalier me font conclure à un saut d'obstacles. Art académique toujours à la recherche de la perfection des gestes et des mouvements, l'équitation pratiquée dans ces circonstances n'est pas à l'abri d'incidents de parcours mettant, le cheval et son cavalier en postures délicates, pénalisantes pour le compétiteur certes, mais non moins plaisants pour les spectateurs. Il est vrai que l'on rit rarement de son propre malheur et qu'il est plus facile de se moquer de celui des autres....

« Horse Jump » suite

En se jouant d'une profondeur de champ inexistante, le photographe isole parfaitement le sujet de son environnement. Le malchanceux, « figé » dans un mouvement pour le moins surprenant, grâce à la perspective judicieusement utilisée reste visuellement « couplé » à son cheval. Son regard, à l'abri du casque protecteur, ne me donne aucun indice. Il me semble deviner, sur le bas du visage, quelque chose à mi-chemin entre le ridicule et l'effroi. Il s'agit bien d'une maladresse technique et non d'une prouesse acrobatique, que j'aurais été tentée de lire, l'instant d'un éclair. Mise à part une moue en écho à celle de son maître, à peine perceptible, la monture fière, imperturbable, probable fruit d'un long et patient dressage franchit l'obstacle sans faute.

« Horse Jump » suite et fin

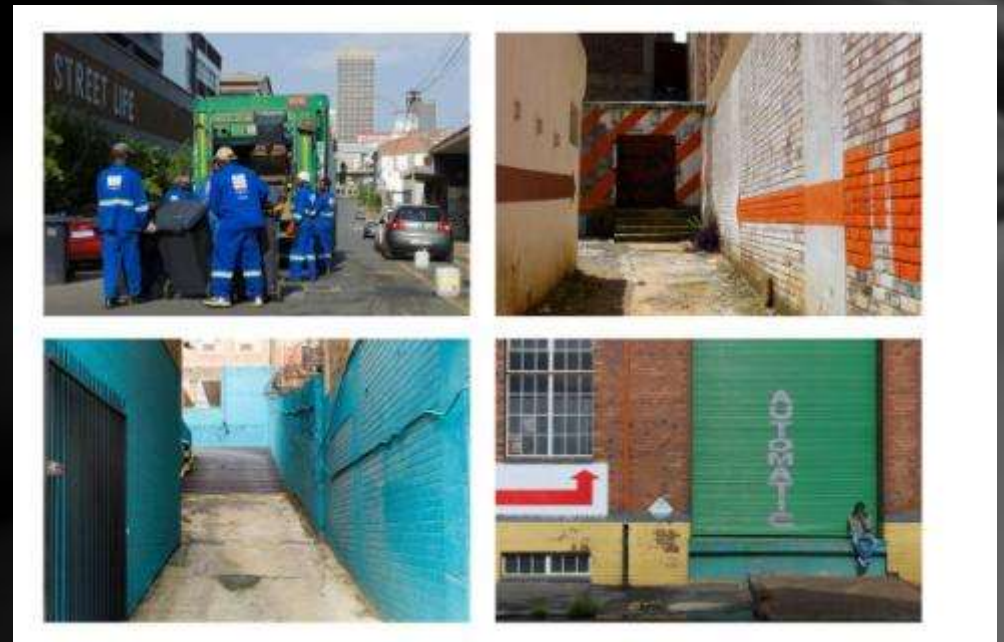
Le contraste des postures est fort. La simplicité et la frontalité du cadrage concourent à restituer la scène de manière claire, nette et précise. Le montage fonctionne. L'auteur a su maîtriser les fondamentaux nécessaires au rendu d'une situation comique. Moment décisif, chance au tir en rafale avec l'utilisation d'une focale longue, profondeur de champ maîtrisée, restitution dynamique parfaite : le résultat est de taille pour le plus grand bonheur des yeux.

Exemple d'analyse d'une série

Titre : « Short stories of Joburg »

Auteur : Jean Jacques Delattre

Analyste : Isabelle Alt

« Short stories of Joburg »

Quelle belle série ! Colorée, dynamique, chargée de chaleur comme un fruit mûr au soleil que l'on sent prêt à éclater pour livrer son essence, bien au-delà des apparences. Les images ont été prises sur le vif. L'auteur cherche à témoigner du réel. Amérique du nord, Amérique latine, Afrique du sud, peu importe, la vie est dans la rue. Les grandes lettres appliquées sur la façade nous le rappellent.... L'homme est occupé, uni à l'autre autour de gestes quotidiens des milliers de fois pratiqués. La société lui a donné une place, il participe à la marche du monde. Tout paraît réglé dans un équilibre parfait. Mon regard se déplace de gauche à droite, de haut en bas, opère de nombreux aller-retour d'un cliché à l'autre pour revenir sur le premier, celui qui a ouvert la voie puis prendre le temps de se poser sur le dernier...

« Short stories of Joburg » suite

..énigmatique, porteur de sens. Quelque chose s'est passé. A l'instar d'un couperet, le rideau est tombé. L'homme est seul. Son regard, se perd dans une globalité dont il ne perçoit plus les limites et où en amont à son insu, tout a été organisé. Tout est propre, ordonné, vide. Bien que marqués de couleurs vives et claires, les murs délimitent des espaces que je lis sans issue, alors qu'ils devraient être protecteurs, rassurants. Dans un cadrage frontal, en sus d'exclure le ciel présent dans la première image, l'auteur se joue des lignes verticales et horizontales pour grillager l'espace comme l'aurait fait Stéphane Couturier. L'effet dramatique s'en trouve renforcé. Ces deux espaces où la vie est absente, font le lien entre le premier et le dernier cliché.

« Short stories of Joburg » suite et fin

Par le placement subtil et judicieux de ses images, l'auteur crée une tension visuelle et émotionnelle intéressantes, renforçant le contenu du message véhiculé. J'y lis l'évolution de notre société en crise de sens, où solitude et mise à l'écart peuvent devenir très rapidement des maîtres mots d'un moment à l'autre, comme d'un cliché à l'autre. Le montage des images en série prend ici toute sa signification. Chaque photographie existe par elle-même et par les autres auxquelles elle est liée pour en accentuer leur puissance dans une composition structurée.

Exercice : « Lire » ses propres images

Réexaminer et noter ses propres images de temps en temps.

Éliminer impitoyablement celles qui n'ont pas supporté l'opération !

Une sélection rigoureuse participe à construire la personnalité du photographe. Quelques trucs :

- laisser passer le temps (1 à 2 mois ?)
- afficher l'image chez soi.

Verbaliser et écrire

Dans l'analyse d'image, le ressenti doit donner lieu à une traduction en terme de mots. Ce sont ces seuls mots qui nous permettent de communiquer notre ressenti : s'il n'y a pas de vocabulaire, il n'y aura pas de communication.

Pour chacun, l'acquisition et l'utilisation de ce vocabulaire est essentielle. Non seulement il intervient à la lecture des images mais aussi à leur conception : souvent ce n'est pas le manque d'imagination qui pêche mais surtout l'incapacité à analyser objectivement son propre ressenti devant une opportunité ou une conception de prise de vue.

L'exercice souverain, c'est de faire une analyse écrite de ses propres images. On enrichit peu à peu son vocabulaire et, partant, sa capacité à parler des images des autres en termes clairs et concis.

L'exercice annexe, c'est de parler (tout seul) de ses propres images pour les décrire et dire pourquoi les éléments contenus participent au message que l'on veut faire passer.

EN SAVOIR PLUS

« La Photographie. Entre document et art contemporain » (André Rouillé, Folio-Essais)

« Histoire de la Photographie de 1839 à nos jours » (Taschen , avec près d'un millier de photographies)

Henri Cartier Bresson, Le Tir photographique (Clément Chevroux, Découvertes Gallimard)

« Leçon de photographie » (Stephen Shore, Editions Phaidon)

« Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne » (Jean-François Chevrier)

« Signes, symboles et mythes » (Luc Benoist, Presses Universitaires de France, Collection Que sais-je?)

Pour se familiariser avec la photographie contemporaine

« La photographie contemporaine » de Gattinoni.

« Art et Photographie » chez Phaidon.

« La Photographie Plasticienne, l'extrême contemporain » de Dominique Baqué, chez Du Regard, suite de « La Photographie Plasticienne » édité il y a une dizaine d'années.

« La Photographie Contemporaine par ceux qui la font » d'Anne Céline Jaeger.

EN SAVOIR PLUS

- « Photographies modernes et contemporaines » (La Collection Neuflyze Vie, Flammarion)
- « L'art de la composition et du cadrage » (DUC)
- « Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui? » (La Collection Neuflyze Vie, Beaux Arts édition)
- « La Photographie dans l'art contemporain » (Charlotte Cotton, Collection L'Univers de l'art, Editions Thames & Hudson)
- « Les numéros Beaux - Arts Photo, Azart Photo, Zoom(uniquement en anglais et en italien) »
- « Les numéros Connaissances des Arts »
- « Les catalogues des RIP d'Arles »

Conclusion

L'analyse d'image est d'abord un partage d'émotions, de regards porteurs de sens, qui se fera toujours dans le respect de l'autre. Très dépendante du cadre de lecture de chacun, de son histoire et de son rapport au monde, elle ne peut être que très **subjective**, ce qui en fait sa complexité mais aussi toute sa richesse. L'analyse d'image nécessite un effort de verbalisation. Plus facile pour certains que pour d'autres, chacun peut s'y essayer, y prendre goût, **s'entraîner....**