**LIRE UNE IMAGE ET L’ANALYSER**

Ce document est destiné à fournir un outil simple pour guider les élèves de cycle 3 dans la lecture et l’analyse d’image. Ce n’est qu’une proposition que chacun aura la possibilité d’adapter en fonction des élèves.

**POURQUOI ANALYSER UNE ŒUVRE ?**

L’objectif de l’analyse de l’œuvre est de faire prendre conscience aux élèves que les œuvres nous transmettent des messages qui ont été élaborés avec des codes qui leur sont propres. Il est important que les élèves connaissent ces codes pour comprendre les images produites par d’autres mais aussi afin de mieux créer les leurs.

L’analyse va permettre à l’élève de comprendre la singularité plastique de l'œuvre, de saisir les éléments formels et les intentions, de les nommer et les situer dans le champ artistique et dans le champ historique.

La grille de lecture proposée permettra de guider les élèves pour identifier et lire l’œuvre et accéder ainsi à son sens dont elle est porteuse et dont le spectateur est témoin.

**COMMENT LIRE L’ŒUVRE ?**

**SITUER L’ŒUVRE :**

Le titre, le nom de l’artiste (s’il est identifié), le contexte de la réalisation (époque, lieu, évènements historiques), le courant artistique auquel elle est rattachée, les dimensions de l’œuvre et tout indice culturel qui pourra être précieux au décodage.

**DECRIRE L’ŒUVRE : LA DENOTATION : QU’EST-C E QUE JE VOIS ?**

Voir-, regarder, observer, repérer un certain nombre de composants plastiques que l'on va ensuite savoir identifier, nommer en termes précis

Pour cette lecture descriptive l’élève va faire l’inventaire de tout ce qui est directement visible. Ces traces purement visuelles sont appelées **signifiants.**  On distingue :

**1 Les éléments représentés :**

Ce sont les éléments figuratifs tels que les personnages, animaux, objets, vêtements, décors, motifs…Ils servent à la reconnaissance immédiate de l’œuvre.

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

**2 Les éléments plastiques :**

C e sont des traces propres aux médias visuels : espace, composition, forme, couleur, lumière, matière , texture, style….

Leur perception est moins directe, par contre leur influence est très puissante. Ils ont permis de construire l’image .

Les éléments plastiques agissent parfois de manière dissimulée sur nos émotions, nos sensations et sur le sens de l’œuvre.

**Faire repérer et décrire les éléments plastiques de l’œuvre.**

**METTRE EN RELATION, DEDUIRE : LA CONNOTATION : A quoi cela me fait-il penser ?**

La connotation est l’interprétation des éléments visuels, elle dépend du lecteur, de sa culture, de son imaginaire .

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 relevés.

À partir des symboles contenus dans l’image étudiée, on peut commencer une analyse suivant les connaissances que nous possédons sur :

- l'intention de l'auteur (ce qu'il a voulu dire) ;

- de l’oeuvre (ce que l'image dit) ;

- l'intention du lecteur (ce qu'il voit dans l'image).

Pour interpréter, il faut toujours se rappeler que l’œuvre a été réalisée dans un contexte particulier et qu’elle est le signe d’une époque, d’une société. Il donc nécessaire de se documenter sur le contexte géographique, social, historique, politique…..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**

1 repérer dans l’œuvre tous les signifiants et les noter dans la deuxième colonne (nombre, mots…).

Indiquer son interprétation lorsque c’est possible et essayer d’expliquer pourquoi il a été employé.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LES SIGNIFIANTS**  « Ce que je vois ? « |  | **LES SIGNIFIES**  « A quoi je pense ? «  « Quel est le message ? » |
| **1 les éléments représentés :**  **La scène :**  Ce qui se passe : l’action  Thème ou sujet : religieux, profane, historique, politique…  Style : abstrait, figuratif, décoratif  Genre : portrait, auto- portrait, nature morte, paysage, nu…  **Les personnages :**  Nombre  Aspect physique : sexe, âge, couleur de peau, taille…  Hiérarchie : y a-t-il un personnage plus important ?  Modèle : profil, face, de côté….  **Les attitudes et les regards des personnages**  Position du corps  Mouvements et gestes  Regard : vers quelle partie du tableau  Vêtements  Accessoires  **Les objets** : les lister  **Le décor**  Les éléments du décor  Le type de décor : exotique, alpin  **Les animaux** : lesquels ? nombre ?  **2 les éléments plastiques :**  **Nature de l’image :**  Dessin, sculpture, peinture, photographie, collage, land art..  **Format :** portrait, paysage  **Espace :**  **Composition générale** : triangulaire, carrée, circulaire…  Aspect : structurée, symétrique…  Formes géométriques dominantes :  **Rythme :** répétition, accumulation, alternance, effet miroir, effet cinétique (mouvement), unifié….  **Lignes :** qui guident notre regard : verticales, ondulées, courbes, obliques….  Lignes de perspectives : lignes de fuite, d’horizon…  **Plans :**  Ordre et nombre de plans : du 1 plan à l’arrière-plan  **Cadre :** limite de l’œuvre, champ et hors champ : ce qui est hors du cadre, coupé…  **Echelle des plans** : plan général, vue d’ensemble, demi-ensemble, rapproché  Pour les personnages : plan américain, en pied, gros plan, très gros plan  **Point de vue** : plongée, contre-plongée, vue frontale  **Echelle :** dimension de l’œuvre : disproportionnée, miniature, mur entier…  **Forme :**  **Dessin :** flou, net, contours estompés, …  **Graphisme** : trait fin, épais,  **Formes** : anguleuses, géométriques, brisées..  **Proportion**: écrasées, élancées, exagérées..  **Couleur :**  Noir ou blanc ; couleur  **Choix de la gamme colorée**:Couleurs primaires, secondaires ; tons chaud, froids  **Densité**: tons délavés, pastels, couleurs vives, monochrome, camaieu….  **Application de la couleur** : aplat, dégradé, pointillisme…  **Lumière**  Source naturelle ou artificielle  **Type d’éclairage** : direct, indirect, oblique, sur exposé….  **Matière et texture :**  **Effets :** lisse, granuleux, rugueux, transparent, mat, brillant..  Grattage, frottage, déchirure, coulures, gravure, empreinte, tâche…  **Matériaux incorporés**  **Support** : bois, tissu, toile, papier, carnet de voyage, livre….  **Outils et techniques :**  **Outils** : pinceau, spatule, couteau, pochoirs, éponge, mains…  **Technique et médium** : huile, aquarelle, acrylique, collage, assemblage… |  |  |

**GRILLE DE LECTURE CYCLE 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LES SIGNIFIANTS**  **Ce que je vois ?**  **Comment c’est fait ?** |  | **LES SIGNIFIES**  **A quoi je pense ?**  **Quel est le message ?** |
| **CE QUE JE VOIS ?**  **La scène :** un portrait, un paysage, une nature morte…  Je décris en quelques mots ce qui se passe :  **Le(s) personnage(s) :**  Nombre  Aspect physique  Position du corps  Les mouvements et les gestes  Le regard  Expression du visage : larme, peur..  Vêtements et accessoires :  **Les animaux :**  **Les objets :**  **Le décor :**  **COMMENT C’EST FAIT ?**  **Nature de l’image :** dessin, peinture, sculpture, collage, BD ? affiche, photographie**..**  **Format de l’image**  **Espace :**  **Dimension de l’œuvre**  **Quelles formes géométriques ?**  **Les formes** se répètent-elles ?  **Plans :** nombre du premier plan à l’arrière plan  **Cadre**: les limites de l’œuvre  **Point de vue :** face, en haut, en bas  **Couleurs : lesquelles ?**  **Les tons :** froids, chauds  **La densité :** couleur vive, délavée, pastelle…  **Application de la couleur :** aplat, dégradé,…  **Matières et textures :**  **Effets :** lisse, rugueux, brillant…  **Pinceau :** grattage, frottage, coulure….  **Support :** bois, toile, mur….  **Outils et techniques :**  **Outils utilisés par l’artiste** : crayon, pinceau, couteau..  T**echnique** : collage, assemblage, fresque… |  |  |

**Ce que je retiens de l’œuvre :**