Analyse formelle

« Ce que je vois, ce que j’en déduis »

Porte d’entrée pour prendre contact avec une œuvre, l’analyse formelle a pour but d’interpréter une image à partir des indices visuels qu’elle livre. L’analyse formelle s’effectue en deux étapes :

Étape 1 : Décrire objectivement l’image

Étape 2 : Déduire le message possible (idée, concept, émotion) livré par l’image, à partir des seuls éléments visibles.

[1. Description 3](#_Toc198215087)

[PREMIER CONTACT 3](#_Toc198215088)

[QUEL EST LE GENRE DE LA PHOTOGRAPHIE? 3](#_Toc198215089)

[QUEL EST LE FORMAT DE LA PHOTOGRAPHIE? 4](#_Toc198215090)

[QUELLE EST L’ÉCHELLE DU CADRAGE? 5](#_Toc198215091)

[POINTS DE VUE 6](#_Toc198215092)

[LE LIEU DE LA PRISE DE VUE 6](#_Toc198215093)

[LE(S) PERSONNAGE(S) 6](#_Toc198215094)

[LE(S) REGARD(S) DU OU DES PERSONNAGE(S) EST/SONT DIRIGÉ(S) VERS… 7](#_Toc198215095)

[LES MOUVEMENTS ET GESTES 8](#_Toc198215096)

[AUTRES SUJETS 8](#_Toc198215097)

[LA LUMIÈRE 8](#_Toc198215098)

[LA COULEUR 10](#_Toc198215099)

[LA PROFONDEUR DE CHAMP 11](#_Toc198215100)

[L’ESPACE 12](#_Toc198215101)

[LA COMPOSITION 12](#_Toc198215102)

[AUTRES QUESTIONS À SE POSER 13](#_Toc198215103)

[2. Interprétation 14](#_Toc198215104)

1. Description

PREMIER CONTACT

Prenez le temps de parcourir l’image et d’établir un dialogue avec elle. Puis, en quelques lignes, décrivez spontanément les premières impressions, les sensations, les idées, les questions qui surgissent durant votre exploration visuelle.

Écrire ici ...

QUEL EST LE GENRE DE LA PHOTOGRAPHIE?

Le genre en photographie est large et la notion peut changer selon les auteurs et les époques. Néanmoins, il est possible d’identifier les grandes catégories d’images selon le sujet, la pratique ou la spécialité du photographe.

Est-ce :

* Un portrait
* Un paysage
* Une nature morte
* Une architecture
* Un nu
* Autre (spécifiez ci-dessous)

Précisez ...

Qu’est-ce qui, à partir des caractéristiques internes de l’image, vous permet de l’affirmer?

Écrire ici ...

QUEL EST LE FORMAT DE LA PHOTOGRAPHIE?

* Carré
* Rectangulaire
* Vertical (format portrait)
* Horizontal (format paysage)
* Autre (spécifiez ci-dessous)

Précisez ...

QUELLE EST L’ÉCHELLE DU CADRAGE?

[(Source : *Zéro de conduite SEM*)](https://edu.ge.ch/site/zerodeconduite/cours-sem-formation/schema-cadrage-echelle-des-plans/)

* Plan d’ensemble
* Plan moyen
* Plan italien
* Plan américain
* Plan rapproché (Taille/poitrine)
* Gros plan
* Très gros plan

Quel est l’effet de ce cadrage?

Écrire ici ...

POINTS DE VUE

Quel est l’angle de prise de vue?

* Frontal
* Plongée
* Contre-plongée

Quel est l’effet de ce point de vue?

Écrire ici ...

LE LIEU DE LA PRISE DE VUE

Comment est l’intérieur ?

* Vide
* Avec des éléments de décor

Comment est l’extérieur ?

* Un environnement naturel
* Un environnement urbain (rue, ville)
* Un aménagement (parc, chalet, stationnement, etc.)
* Autre (spécifiez ci-dessous)

Précisez ...

LE(S) PERSONNAGE(S)

Combien y a-t-il de personnages ?

* Aucun personnage
* Plusieurs personnages (spécifiez ci-dessous)

Précisez ...

Si la photographie ne présente aucun personnage, allez à la section **Autres sujets**

Quelle est l’attitude du ou des personnage(s)?

* Le(s) personnages posent
* Les personnages sont pris sur le vif

Comment est/sont vus le(s) personnage(s)?

* De dos
* De face
* De profil
* De 3/4

Description du ou des personnage(s) :

Écrire ici ...

S’il y a plusieurs personnages, y en a-t-il un qui est mis plus en valeur que les autres?

* Oui
* Non

Si oui, lequel?

Écrire ici ...

De quelle façon?

Écrire ici ...

LE(S) REGARD(S) DU OU DES PERSONNAGE(S) EST/SONT DIRIGÉ(S) VERS…

Vers quoi le regard du ou des personnage(s) est/sont dirigés?

* Un objet
* Un personnage
* En dehors du cadre
* Le photographe / le spectateur

Précisez ...

LES MOUVEMENTS ET GESTES

Les personnages sont-ils

* Immobiles
* En mouvement

Décrire le mouvement/les gestes :

Écrire ici ...

AUTRES SUJETS

S’il n’y a pas de personnages, qu’est-ce qui est mis en valeur?

* Un objet
* Une architecture
* Un paysage
* Un animal
* Des formes abstraites

Précisez ...

LA LUMIÈRE

Source de la lumière

* Naturelle
* Artificielle

Qualité de la lumière

* Directe
* Diffuse

Effet de la lumière

* Clair-obscur
* Contre-jour

D’où provient la lumière?

* D’en haut
* D’en bas
* Rasante

L’éclairage est -il important dans cette image?

Développez ...

LA COULEUR

La photographie est-elle en noir et blanc?

Précisez ...

Tons

* Sombres
* Clairs

Contraste

* Contrasté
* Non contrasté

La photographie est-elle en couleur?

Précisez ...

Teinte

* Chaudes
* Froides

Tons

* Sombres
* Clairs

Contraste

* Contrasté
* Non contrasté

Comment les masses de tons et de teintes sont-elles distribuées? Aidez-vous de la règle des tiers au besoin.

Développez ...

LA PROFONDEUR DE CHAMP

1. Le premier plan contient :

Développez ...

Et il est

* Net
* Flou
1. Le second plan contient :

Développez ...

Et il est

* Net
* Flou
1. Le troisième plan contient :

Développez ...

Et il est

* Net
* Flou

L’ESPACE

Est-ce que le ou la photographe joue sur la taille des éléments de l’image?

Développez ...

Est-ce que le ou la photographe joue sur les espaces vides? Les espaces pleins?

Développez ...

Est-ce que la portion hors cadre de l’image est importante? Si oui, de quelle façon dialogue-t-elle avec l’image?

Développez ...

Autres observations :

Développez ...

LA COMPOSITION

Comment l’œuvre est-elle structurée, organisée? Identifiez et tracez (s’il y a lieu)

* Les lignes des tiers (lignes de force) en rouge.
* Les lignes de symétrie en pointillé.
* Les diagonales en vert.
* Les verticales en jaune.
* Les lignes horizontales en orangé.
* Les lignes courbes en blanc.
* Les lignes de fuite en bleu.

Vers quoi les lignes dirigent-elles le regard?

Développez ...

Comment les éléments de l’image sont-ils distribués?

Développez ...

Quelle est la prédominance de la composition?

* Circulaire
* Triangulaire
* Symétrique
* Décentrée
* Horizontale
* Verticale

Expliquez ...

AUTRES QUESTIONS À SE POSER

L’œuvre présente-t-elle des caractéristiques ou des éléments formels frappants, récurrents, intrigants?

Développez ...

L’œuvre utilise-t-elle des symboles, incorpore-t-elle une citation?

Développez ...

2. Interprétation

À partir des observations effectuées durant l’analyse, identifiez un, deux ou trois qualificatifs (ou une très courte expression) qui résument bien le message possible (idée, concept, émotion) qui se dégage de l’image

Astuce : si la phrase suivante a du sens, alors le qualificatif est le bon pour résumer le message « L’image exprime… (ex. La tristesse, la joie, le mystère, etc.) »

Exemples : Calme, Agitation, Ordre, Désordre, Joie, Mélancolie, Colère, Plaisir, Douleur, Soumission, Mystère, Prestige, etc.

À partir des seuls indices visuels présents dans l’image, justifiez un des qualificatifs retenus.

Développez ...