

L1 / UE 103/ Produire des images:
Au croisement des disciplines
Arts et Sciences

Objectifs et compétences de cet UE 103 (12h)

Afin de comprendre et de produire des images, de toutes natures et de toutes fonctions, pour communiquer de façon adaptée, les capacités suivantes seront développées :

- connaître les natures, codes et fonctions de l'image fixe et mobile ;
- prendre en compte le contexte de production et de réception ;
- acquérir des techniques et procédés de production et de lecture d'images.

→ *Il s'agit de produire des images au croisement de ces 2 champs en distinguant ce qui relève de chacun d'entre eux (avec une note d'intention) et d'en analyser (entre 4 à 6 images) selon les mêmes attendus*

Evaluation:

Contrôle continu – épreuve 1 Nature: DST

Modalité: analyse d'un corpus d'images, intentions et modalités de production . Coefficient 1

Date: ?

Durée 1H30mn

Contrôle continu – épreuve 2 Nature: DM

Modalité: travail de groupe.

production d'une ou plusieurs images (au sens large du terme) à partir d'un corpus documentaire avec note d'intention collective Coefficient 1

Date: En cours de semestre

TD 1: Images Arts et Sciences:

Qu'est-ce qu'une Image? Comment la définir ?

L'image, Comment la définir?

Il s'agit d'une représentation (ou réplique) perceptible d'un être ou d'une chose.

L'image peut avoir un lien **physique/chimique** avec l'objet (exemple: la photographie)

Elle peut également voir un lien **iconique** avec l'objet (exemple: la peinture) en en représentant la forme, les couleurs...

La relation peut également être **analogique** (exemple: un reflet)

On parle également d'images mentales.

Selon *Le Vocabulaire d'esthétique* d'Etienne Souriau (PUF, 2010), l'image est :

- **1. Représentation d'une personne ou une chose, dans un des arts plastiques** (peinture, sculpture...). Il est précisé qu'aujourd'hui, l'emploi de ce terme est plus rare pour la sculpture. Dans ce cas, il faut comprendre que « c'est l'image de... » qui se caractérise par la reproduction de l'aspect visuel extérieur d'un être réel ou fictif.
- **2. Plus étroitement, dans les arts de l'estampe, de la gravure, de l'imprimerie... (et aujourd'hui, de la photographie), l'image est une représentation figurative d'une personne, une chose, une scène... Tirée sur papier** en un certain nombre d'exemplaires. Dans un livre, les images sont généralement des illustrations du texte.
- **3. L'image mentale** est une représentation ayant un contenu analogue à celui d'une perception, mais elle est due à un processus psychique et non à l'excitation matérielle d'un organe des sens ; elle est purement subjective.

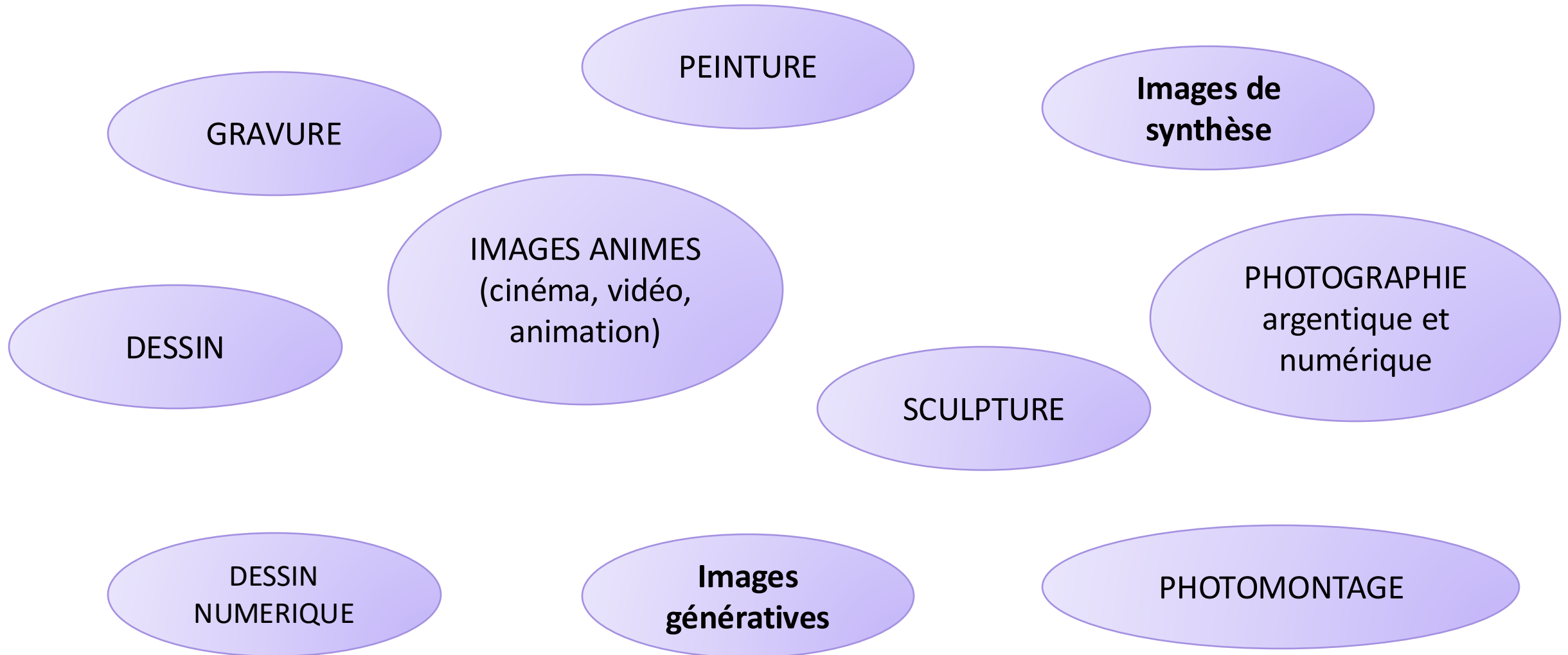
Au regard de ces éléments, nous retiendrons que l'image est une représentation d'une personne, une chose, une scène... en deux dimensions, qui peut être unique ou multiple.

En Arts plastiques, une image peut donc être un dessin, une peinture, une gravure, une photographie...

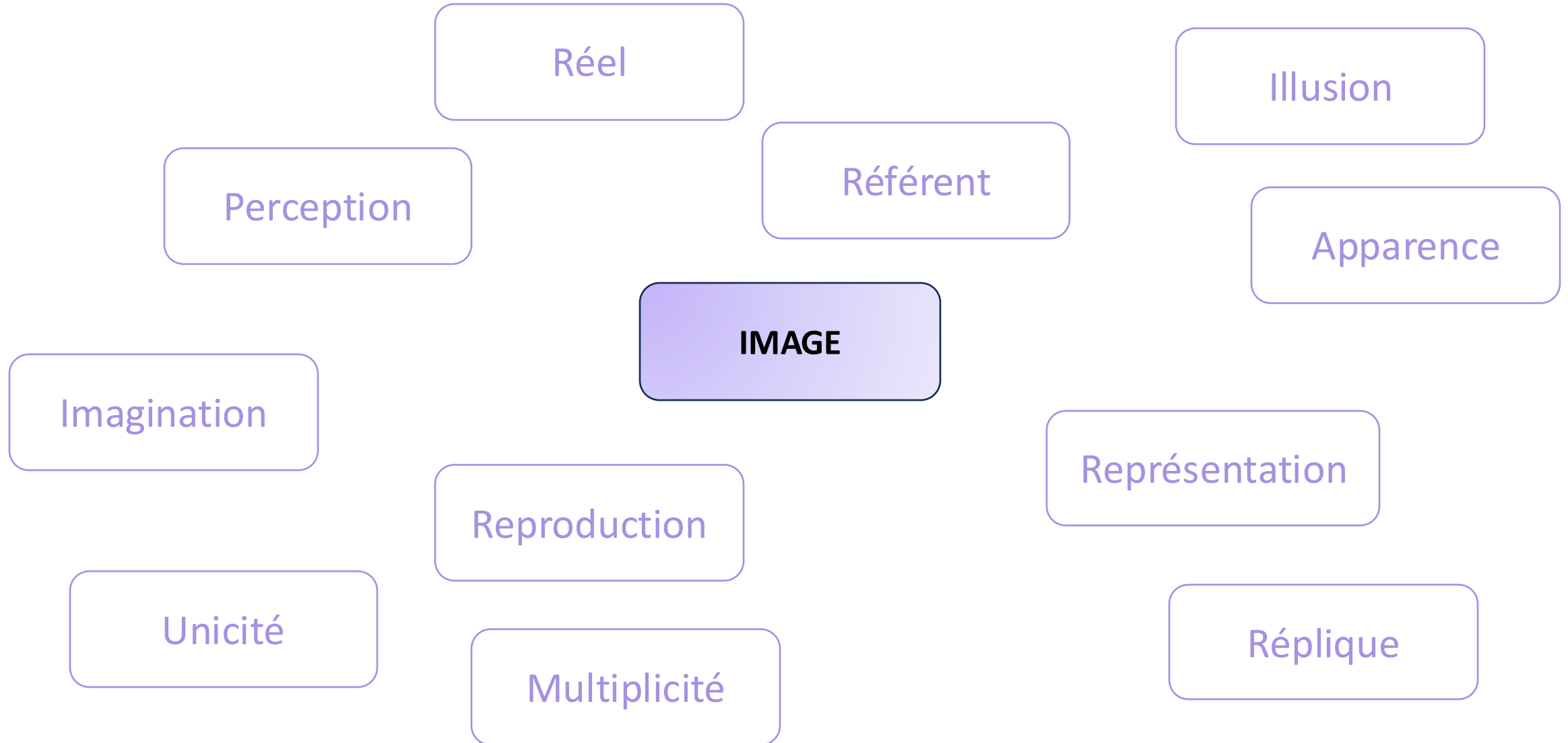
Ce sont des images fixes qui s'opposent aux images en mouvement (animées) que l'on trouve dans l'art vidéo, l'animation, les créations virtuelles génératives...

La question de l'image concerne les formes traditionnelles de création comme les formes les plus contemporaines.

Natures de l'image artistique

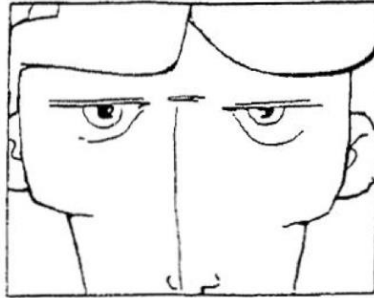
L'image et les notions induites par ces définitions

LES CODES DE L'IMAGE

L'échelle des plans

Echelle des plans :

Très gros plan

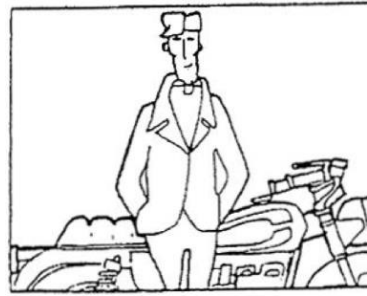
Gros plan

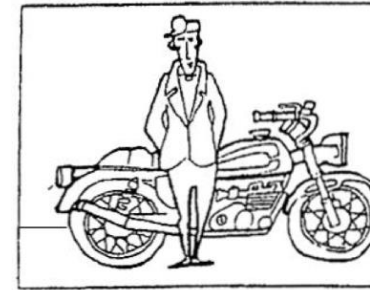
Plan rapproché, poitrine

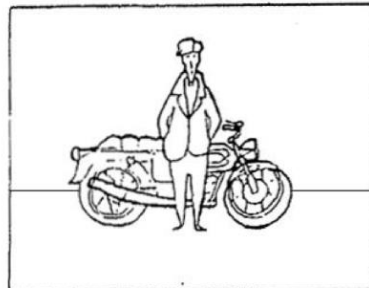
Plan rapproché, taille

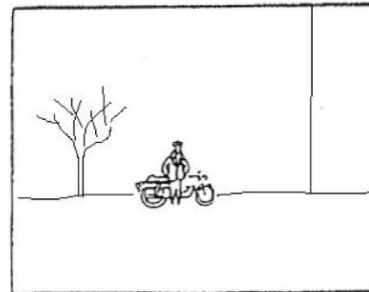
Plan américain

Plan moyen

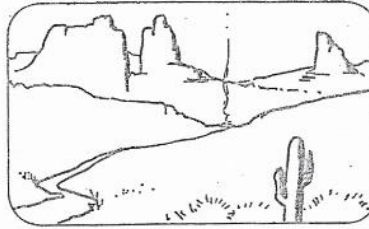
Plan demi - ensemble

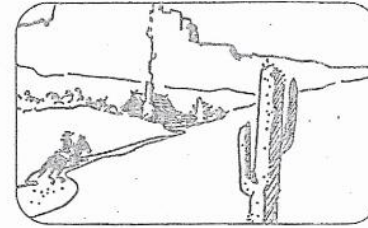
Plan d'ensemble

ÉCHELLE DES PLANS

ESPACE REPRÉSENTÉ
description

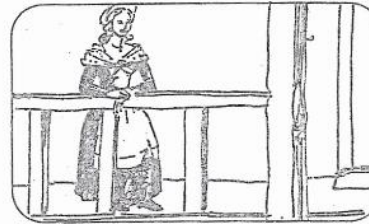

P.G. : plan général

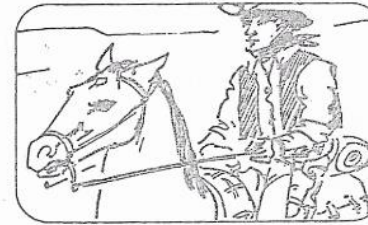

P.E. : plan d'ensemble
ou 1/2 ensemble (si personnage)

PERSONNAGES
action

P.M. : plan moyen

P.A. : plan américain

VISAGES
expression

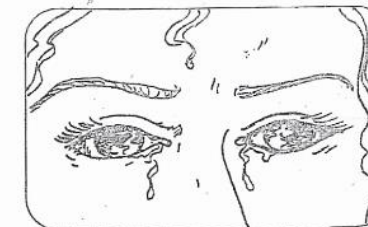
P.R.T. : plan rapproché taille

P.R.P. : plan rapproché poitrine

G.P. : gros plan

T.G.P. : très gros plan
(Insert = pour un objet)

CADRAGE – ANGLES DE VUES- ECHELLES DE PLANS- HORS-CHAMP.

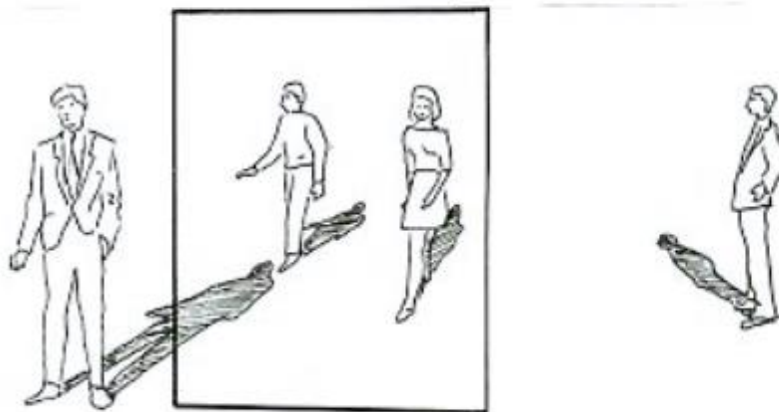
Comment s'y retrouver dans la construction d'une image ?

CADRAGE : action de délimiter les contours de l'image, et par conséquent de définir ce qu'il y a à l'intérieur de l'image : **le champ et le hors-champ**

CHAMP/ CONTRE CHAMP : Le champ est la portion d'espace réel, délimitée par le cadrage, qui est vu dans l'image. Le hors-champ c'est suggérer ce qui est en dehors du cadre.

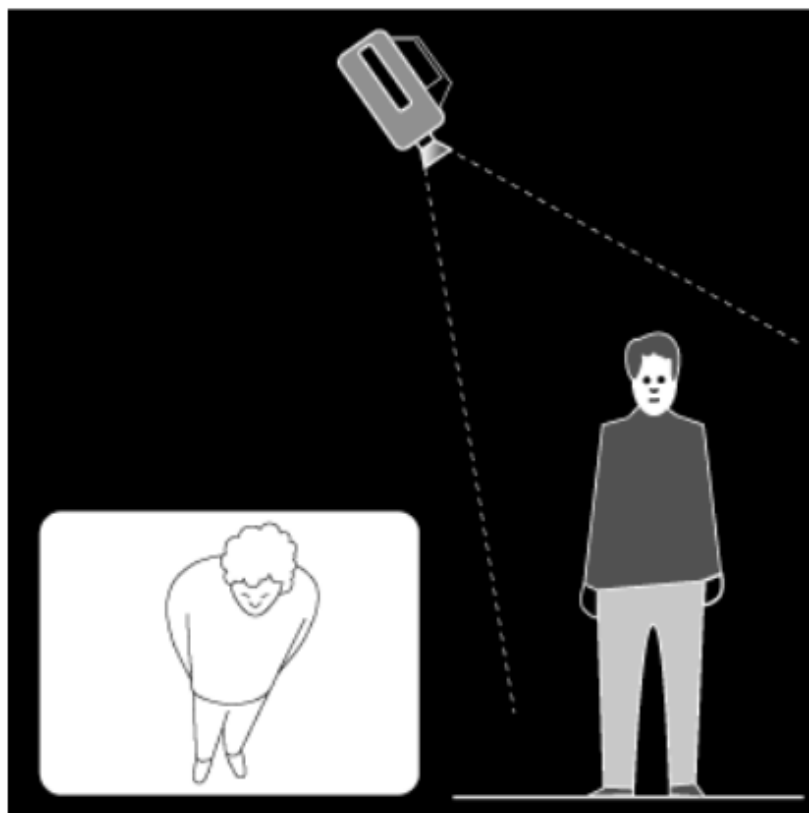
Les deux personnages centraux sont dans le champ de l'image. Les deux autres sont hors-champ, cependant la présence de celui de gauche se devine, car son ombre est dans le champ.

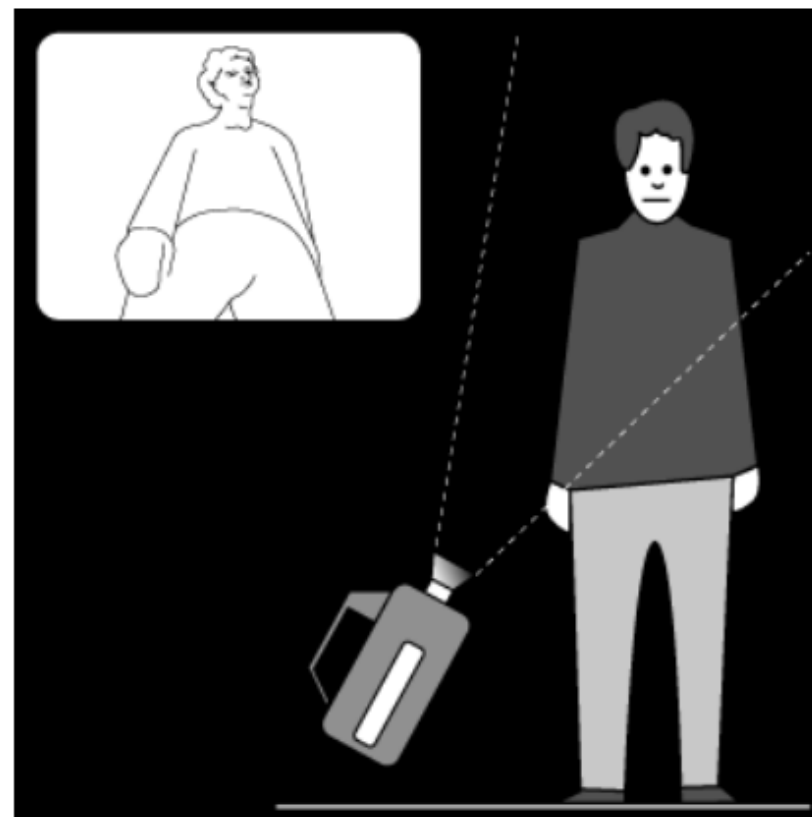
L'ANGLE DE VUE : détermine la position de l'observateur (ou de l'objectif de la camera ou appareil photo), sa hauteur et la direction de son regard par rapport au sujet de l'image.

-L'angle de vue **frontal** : l'observateur est au même niveau que le sujet, il regarde droit devant lui.

-L'angle de vue en **plongée** :
L'observateur est placé au-dessus du sujet.

-L'angle de vue en contre-plongée :
L'observateur est placé en dessous du sujet.

Symboliques

De manière générale, formes, couleurs renvoient dans l'imaginaire collectif à des émotions, des impressions.

Dans le domaine publicitaire, l'image vise à capter l'attention du consommateur, développer de l'intérêt, susciter l'envie et le pousser à acheter.

Les symboliques y sont particulièrement présentes mais elles sont également utilisées par les artistes.

Certaines évoluent au cours du temps.

Quelques Symboliques

▪Couleurs :

– Rouge : Violence, passion, danger, force – Blanc : Pureté, silence, richesse, hygiène – Bleu : Ciel, calme, intellect, spiritualité – Gris : Doute, épouvante, monotonie, vieillesse – Jaune : Tonicité, lumière, gaieté, jeunesse – Marron : Terre, réalisme, matérialité – Noir : Mort, désespoir, élégance – Orange : Feu, énergie, générosité – Vert : Nature, tranquillité, repos, santé – Violet : Rêverie, utopie, mystère, dignité

▪Formes :

– Carré : Solidité, Stabilité – Triangle : Harmonie, Sécurité. Spiritualité – Le cercle : Perfection, Absolu, Infini, Protection, Enfermement – Le rectangle : Vertical : Dynamisme conséquent. Horizontal : Etendue panoramique. – Le losange : Vie, Maternité, Protection.

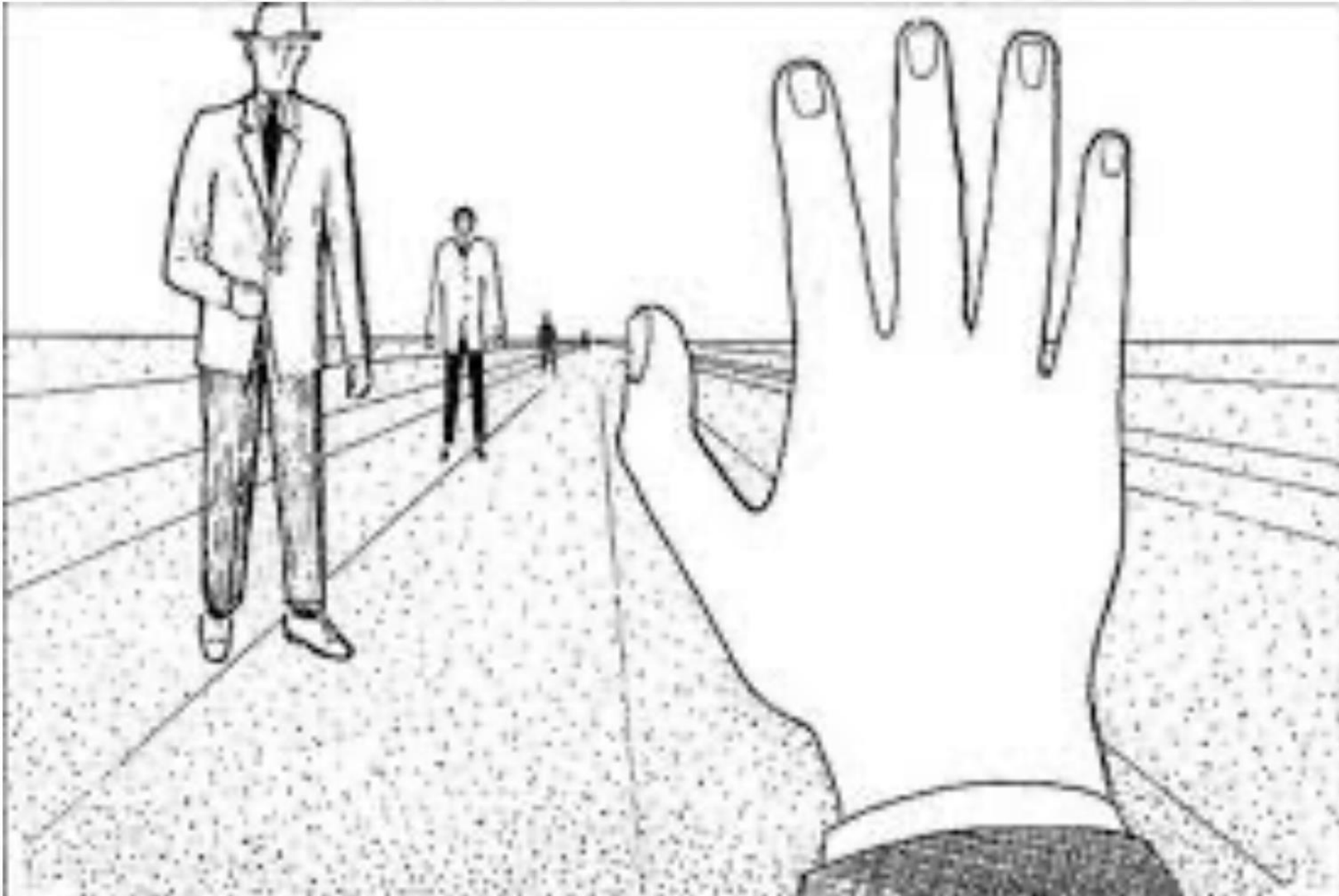
▪Lignes :

– Verticales : Force, Dignité, Equilibre, Rigidité, Immobilisme – Horizontales : Quiétude, Repos, Tranquillité, Ouverture – Obliques : Mouvement, Rapidité, Dynamisme, Chute ou Ascension – Courbes : Plénitude, Raffinement, Douceur, Mollesse – Brisées : Agitation, Confusion, Incohérence – Convergentes : Ambiguïté, Choc, Violence, Expansion, Eloignement

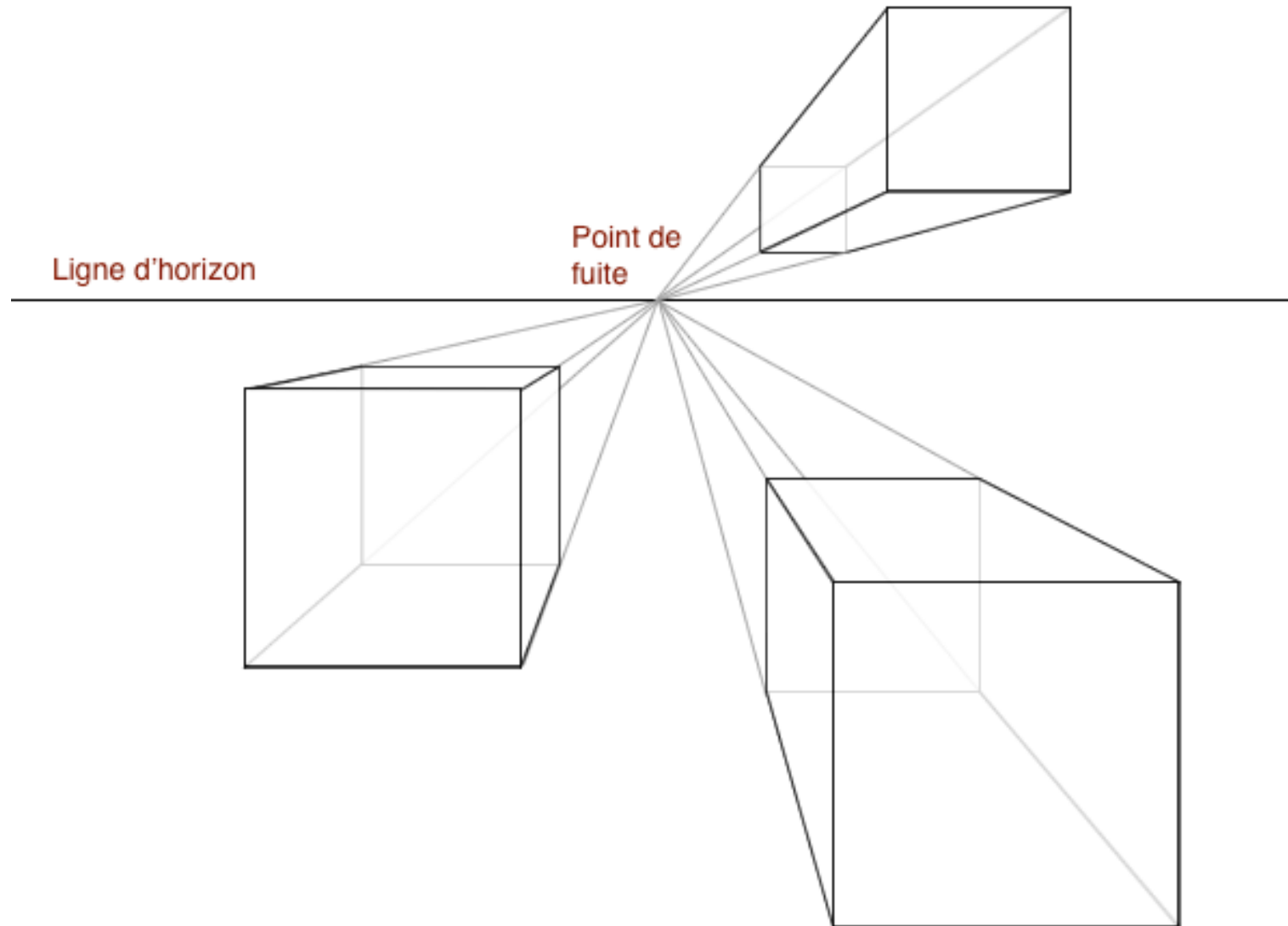
▪Typographies :

– Romain : Classicisme, Raffinement, Faiblesse – Italique : Souplesse, Intimité, Distinction, Dynamisme – Capitale : Officielle, Distance – Minuscule : Simplicité, Rapport d'égalité – Gras : Force, Pouvoir, Energie – Maigre : Faiblesse, Douceur, Élégance

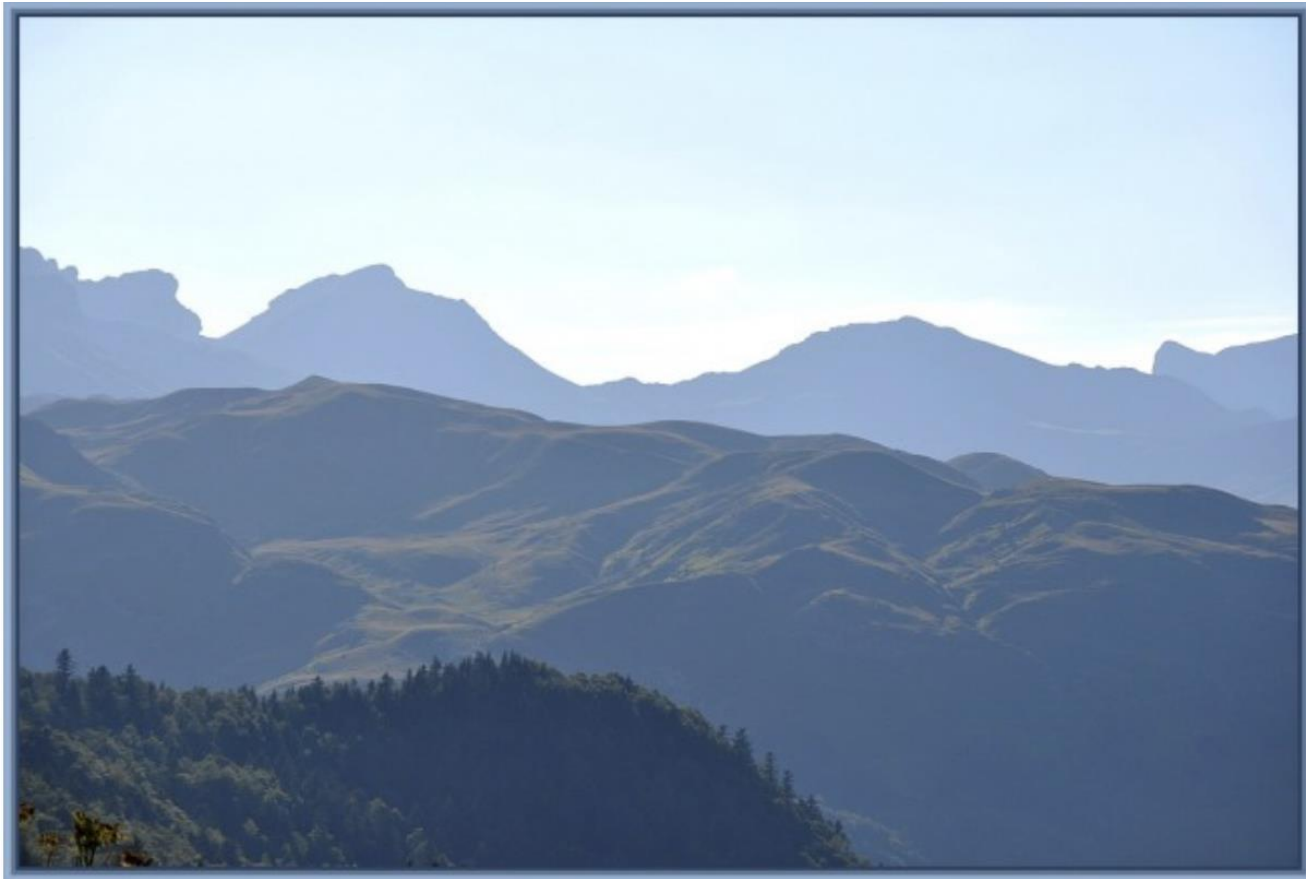
Succession des plans,
composition pour suggérer un espace en profondeur

La Profondeur, perspective linéaire

La Profondeur, perspective atmosphérique

Caspar David Friedrich, *La mer de glace*, 1824

La règle des tiers

La règle des tiers vous invite à considérer vos photos comme découpées en tiers horizontaux et verticaux :

- Les lignes horizontales et verticales marquent les tiers, on les appelle lignes de force.
- Les points aux intersections sont les points forts.

Mort d'un soldat républicain,
Robert Capa, 5 septembre 1936, Espagne

Quelques fonctions de l'image

Informative

Informar est une fonction de l'image.

Les questions pouvant se poser sont les suivantes:

Quelle information cette image apporte-t-elle ?

Quelle est sa richesse particulière?

Fournit-elle des compléments d'information à un texte ?

Fonctionne-t-elle de manière autonome?

Décrit-elle mieux la situation, la personne, l'objet... que ne le fait ou le ferait le texte ?

L'image informative apporte de l'information. Elle peut montrer un détail d'un élément, expliquer un fonctionnement, contextualiser un élément...

Documentaire

L'image peut être descriptive. C'est souvent le cas du dessin, du schéma, de la carte géographique, mais aussi de la photographie montrant les détails d'une nouvelle voiture, les contours d'un objet, les pièces d'un dossier, les éléments d'une scène, le décor dans lequel s'est déroulé un événement, le portrait de l'un des protagonistes, etc.

Comme telle, l'image favorise la participation du lecteur à un événement. L'image documentaire se veut fidèle à la réalité même si chaque image implique des choix.

L'image peut constituer une « preuve », une trace d'un fait passé. Elle peut aussi « manipuler » le réel, en donner une vision partielle.

Lee Miller, *Portrait of Space, Nr Siwa, Egypt*, 1937, épreuve gélatino-argentique, © Lee Miller Archives

<https://awarewomenartists.com/artiste/lee-miller/>

Symbolique

L'image symbolique exprime une idée par l'intermédiaire de symboles.

La vanité par exemple est un genre artistique dans lequel le temps qui passe est symbolisé par des crânes, sabliers, fruits qui pourrissent...

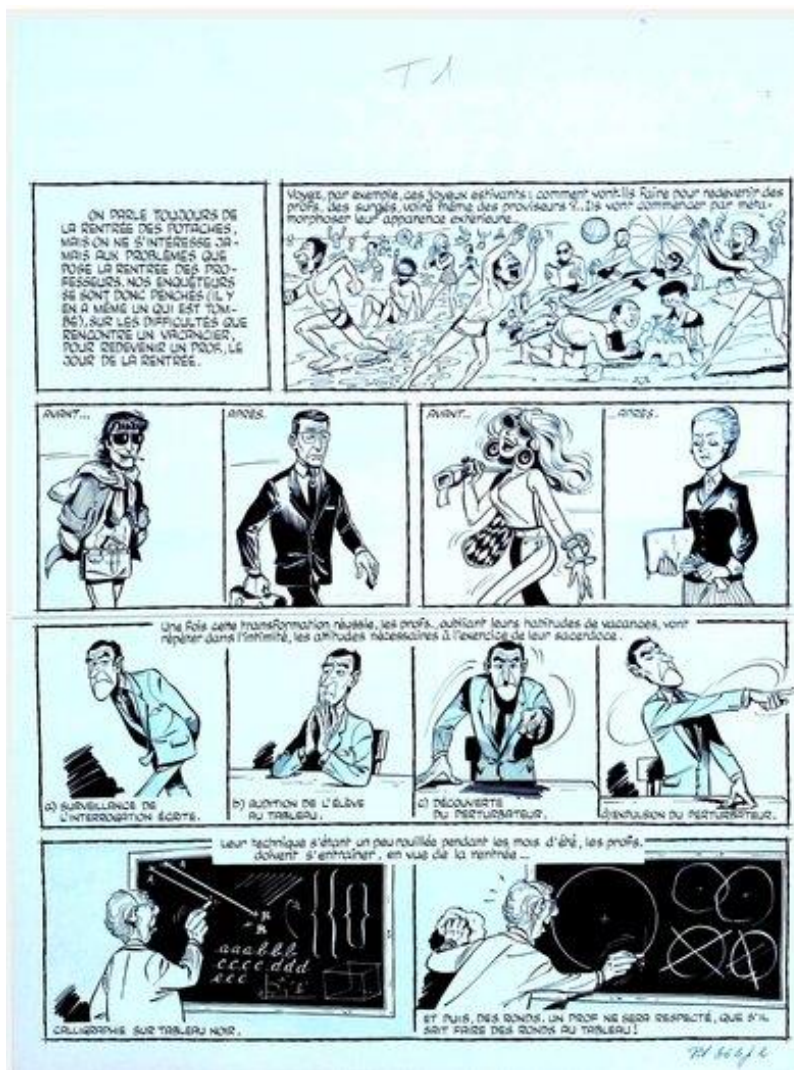
Philippe de CHAMPAIGNE, *Vanité ou allégorie de la vie humaine*, 1671, 28,4 × 37,4 cm huile sur panneau de bois, Musée de Tessé, Mans

Divertissante

L'image repose l'attention du lecteur et lui rend moins aride la lecture du texte.

C'est le rôle, par exemple, de ce qu'on appelle des vignettes ou des cabochons, ces petits dessins de quelques centimètres carrés que l'on dispose à intervalles réguliers mais un peu au hasard dans une colonne de texte, afin de l'égayer, d'en briser la monotonie et d'en atténuer la grisaille.

À la limite l'image peut être divertissement pur : c'est le cas, par exemple, de la bande dessinée et du roman-photo, du dessin et de la photo humoristique.

Gotlib et René Goscinny, *la rentrée des profs*, 1966,

Illustrative ou décorative

L'image peut, dans certains cas, avoir comme seul but de décorer. Si elle est liée à un texte, elle peut être illustration, sinon décorative.

Rossignol, affiche pédagogique, *la rentrée*, années 50

L'image artistique a t-elle une fonction?

Le propre de l'art est de ne pas être « utilitaire », c'est à dire que les œuvres n'ont pas une utilité précise identifiable.

Ainsi, les images artistiques peuvent reprendre des fonctions vues précédemment mais elles peuvent également faire ressentir, réfléchir, émouvoir, interpeller, surprendre, effrayer...

De plus, plusieurs fonctions peuvent cohabiter.

ANALYSER UNE IMAGE

LE CONTEXTE

PRÉSENTER L'IMAGE ET SES CONTEXTES (CRÉATION-PRODUCTION / RÉCEPTION)

NATURE DE L'IMAGE (type d'image)
TITRE (relation titre / image)
AUTEUR (statut, appartenance à un mouvement...)
CONTEXTE DE CRÉATION ou de PRODUCTION (date,
contexte historique, artistique...)
PUBLIC VISÉ, DESTINATAIRE

LA FORME

ÉTUDIER L'IMAGE ET SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

SUJET DE L'IMAGE (sa représentation - ce que montre
l'image)
DESCRIPTION DE L'IMAGE
CADRAGE / ANGLE DE VUE (comment elle le montre)
CONSTITUANTS PLASTIQUES (support, format,
dimensions, composition, couleurs, lumière, matière,
texture...)
TECHNIQUES / PROCÉDÉS DE CRÉATION
EFFETS VISUELS ET ESTHÉTIQUES
MANIÈRE DE L'AUTEUR
TYPOGRAPHIE
(comment l'image est faite / choix de l'auteur)

ANALYSER UNE IMAGE

INTERPRÉTER L'IMAGE À PARTIR DE SON ANALYSE

SENS DE L'IMAGE (message véhiculé, propos tenu
-ce que signifie l'image)
INTENTION, VISÉE DE L'AUTEUR
PRISE EN COMPTE DU RÉCEPTEUR OU DU SPECTATEUR

LE SENS

ÉTUDE D'UNE IMAGE PUBLICITAIRE,

→ Analyser cette affiche publicitaire pour les pâtes PANZANI, de 1963

En
binômes,
15 min

Produire des images artistiques

→ **Temps de réflexion et de réalisation plastiques:**

Produire une image correspondant à chaque intention suivante:

- Donner une impression de profondeur
- Perturber les rapports d'échelle
- Force et stabilité
- Mouvement et dynamisme
- Calme

**En
binômes,
40 min**

Moyens: outils graphiques, feuilles de couleurs, supports de papiers blancs, magazines,

Techniques: dessins, collage, photomontage

Format: au choix

Vous justifierez vos choix en fonction de l'intention.