

Manuel d'Analyse de l'Art Visuel

Objectifs & Évaluation

Objectifs

- **Lire une image** pour identifier le sujet, la composition, les couleurs, la lumière et l'ombre.
- **Utiliser le vocabulaire approprié** pour décrire les choix artistiques (cadrage, perspective, palette).
- **Comparer les effets créés** par différentes techniques (composition triangulaire vs. pyramidale, couleurs chaudes vs. froides).
- **Analyser comment la lumière et l'ombre créent l'ambiance** (dramatique, paisible, surréaliste).
- **Reconnaître les styles historiques** (Renaissance, Baroque, Moderne) par leurs traits visuels.

Évaluation

- **Quiz de vocabulaire (10 %)**
- **Analyse d'image orale (30 %)** : 5 minutes, 1 image inconnue.
- **Examen final (60 %)** : 3 questions à développement, images inconnues, 2 heures.

Barème d'évaluation

- **Terminologie correcte (30 %)** : utiliser les termes du cours.
- **Observation précise (30 %)** : identifier les éléments visuels.
- **Explication des effets (40 %)** : comment les choix créent le sens/l'émotion.

Quote : "L'art c'est un acte de résistance" – Pablo Picasso

Classification des Arts

<i>Domaine</i>	<i>Définition</i>	<i>Exemples</i>
Arch.	Art de concevoir des espaces habitables	Cathédrales, temples, gratte-ciel
Sculpture	Art de modeler la matière en 3D	David de Michel-Ange, statues égyptiennes
Peinture	Art d'appliquer des pigments sur surface	Mona Lisa, impressionnistes

Musique	Art d'organiser les sons dans le temps	Symphonies, opéras
Poésie	Art d'exprimer par les mots rythmés	Homère, Baudelaire
Danse	Art du mouvement corporel rythmé	Ballet, danses folkloriques
Cinéma	Art visuel en mouvement avec son	Films classiques, modernes

Hiérarchie historique : Architecture → Sculpture → Peinture (ancien régime)

Hiérarchie moderne : Cinéma → Architecture → Peinture (20e siècle)

Comment parler des arts visuels

- **Sujet / Inspiration** : ce que l'image représente (scène biblique, portrait, paysage).
 - **Forme / Médium** : matériel utilisé (huile sur toile, marbre, photographie).
 - **Composition** : organisation des éléments (triangulaire, symétrique, diagonale).
 - **Couleur** : palette (chaude, froide, complémentaire, analogique).
 - **Lumière** : source et direction (naturelle, artificielle, en contre-jour).
 - **Style** : mouvement artistique (Renaissance, Baroque, Impressionnisme, Moderne).
 - **Effet émotionnel** : sentiment créé (dramatique, paisible, mystérieux).
 - **Contexte historique** : époque et lieu de création (Florence 1500, Paris 1920).
-

Composition

Définition & Objectifs

Définition : “Méthode, art du peintre qui crée l'harmonie entre tous les éléments de son tableau.” – Trésor de la langue française

- **Objectif** : organiser les zones, créer un parcours visuel, diriger l'œil.
 - **Effet** : équilibre ou déséquilibre, tension ou harmonie.
 - **Méthode** : lignes, formes, couleurs, luminosité, placement des figures.
 - **Résultat** : crée le sens émotionnel (stabilité, chaos, mouvement, calme).
-

Types de Composition

Type	Description	Effet visuel	Traits
Triangulaire	Forme pyramidale ou conique	Stable, hiérarchique, équilibré	Large base, pointe au-dessus
Diagonale	Ligne oblique dominante	Dynamique, mouvement, tension	45° ou moins
Symétrique	Miroir gauche-droite	Calme, formel, ordonné	Axe central clair
Asymétrique	Équilibre sans symétrie	Moderne, naturel, intéressant	Poids visuel équilibré
En réseau	Grille ou motif répété	Organisé, abstrait, pattern	Répétition régulière
Radial	Rayonnant du centre	Dramatique, focalisé, énergique	Tout pointe vers/depuis le centre

Composition dans le cinéma

- **Cadrage** : distribution des objets et personnes dans le cadre.
 - **Règle des tiers** : diviser l'écran en 9 sections, placer les éléments clés sur les lignes ou intersections.
 - **Niveau de caméra** : haut = vulnérable, bas = puissant, hauteur des yeux = neutre.
 - **Profondeur de champ** : net = focalisé, flou = atmosphère, mouvement.
 - **Mouvement** : panoramique, travelling, zoom – chacun change la signification.
 - **Effet** : crée l'ambiance (dramatique, intime, chaotique), dirige l'attention.
-

Points de vue

- **Frontal** : de face. **Effet** : direct, honnête, confrontant.
- **Surélevé** : au-dessus, regardant vers le bas. **Effet** : vulnérable, petit, faible.
- **Sous-angle** : en-dessous, regardant vers le haut. **Effet** : puissant, grand, imposant.
- **Oblique** : de côté, non centré. **Effet** : dynamique, informel, inattendu.
- **En plongée** : angle aigu vers le bas. **Effet** : vertige, désorientation, vue d'ensemble.
- **En contre-plongée** : angle aigu vers le haut. **Effet** : dramatique, intimidant, surréaliste.

Points de vue dans le cinéma

- **Plan fixe** : caméra immobile. **Effet** : observation, stabilité, contemplation.
 - **Travelling** : caméra qui se déplace latéralement. **Effet** : exploration, révélation, mouvement.
 - **Lecture optique** : zoom avant/arrière. **Effet** : focalisation, isolation, importance.
 - **Montage alterné** : couper entre deux scènes. **Effet** : parallèle, tension, comparaison.
 - **POV (point de vue)** : caméra comme yeux de personnage. **Effet** : immersion, subjectivité, identification.
 - **Plan subjectif** : voir le personnage réagir. **Effet** : empathie, compréhension émotionnelle.
-

Théorie des couleurs

- **Couleurs primaires** : Jaune, Rouge/Magenta, Bleu/Cyan.
- **Couleurs secondaires** : Orange, Vert, Violet.
- **Couleurs complémentaires** : opposées sur le cercle chromatique (rouge-vert, bleu-orange, jaune-violet).
- **Couleurs analogues** : côté-à-côte sur le cercle (bleu, bleu-vert, vert).
- **Couleurs chaudes** : rouges, oranges, jaunes. **Effet** : énergie, passion, danger.
- **Couleurs froides** : bleus, verts, violets. **Effet** : calme, triste, professionnel.
- **Couleurs neutres** : blanc, noir, gris, marron. **Effet** : équilibre, sophistication, minimalisme.

Concepts clés

Terme	Signification	Nature	Exemples
Teinte	Nom de la couleur pure	Couleur	Rouge, bleu, jaune
Saturation	Intensité / pureté	Intensité	Rouge vif vs. terne
Luminosité	Clair vs. sombre	Valeur	Rose clair vs. bordeaux foncé
Temp.	Chaud vs. froid	Ambiance	Orange brûlant vs. bleu glacé
Accord	Couleurs qui fonctionnent ensemble	Harmonie	Complémentaire, analogue, triadique
Contraste	Différence entre couleurs	Tension	Rouge sur vert (Noël)
Symbo.	Signification culturelle	Sémantique	Rouge = danger, vert = nature

Quote : "L'art, c'est susciter des émotions." – (attribué)

Lumière & Ombre

Types de sources de lumière

- **Artificielle vs. Naturelle** : ampoules vs. soleil.
- **Interne vs. Externe** : bougies vs. fenêtres.
- **Direction** : avant, côté, arrière, dessous.
- **Qualité** : dure (ombres nettes) vs. douce (ombres floues).
- **Intensité** : vive vs. tamisée.
- **Température** : chaude (orange) vs. froide (bleue).
- **Couleur** : blanche vs. colorée.

Définition de l'ombre

“Une ombre est une zone sombre où la lumière ne pénètre pas parce qu'une matière opaque l'en empêche.”

Effets de la modulation de la lumière

- Produit du **drame**, une **atmosphère surréaliste**, de la **tension**.
- Crée du **volume** et de la **profondeur**.
- **Dirige l'attention** vers les zones claires ou sombres.
- Établit l'**humeur** (gai, sombre, mystérieux).
- Montre le **temps** (jour/nuit, saison).
- Révèle la **texture** (rugueux, lisses).
- Suggère la **réalité** ou l'**irréel**.

Chronologie de la couleur et de la lumière

<i>An.</i>	<i>Érudit / Artiste</i>	<i>Contribution</i>	<i>Impact</i>
1435	Leon Battista Alberti	<i>De Pictura</i> – théorie de la perspective	Fondement de la représentation réaliste
1490	Léonard de Vinci	Cercle chromatique (6 couleurs)	Première organisation des couleurs
1495	Léonard de Vinci	Sfumato – transition douce	Atmosphère mystérieuse et modelage
1666	Isaac Newton	Prisme – blanc = spectre complet	Lumière comme couleur objective
1704	Newton	<i>Opticks</i> – 7 couleurs du spectre	Classification scientifique moderne
1725	J.C. Le Blon	Impression en 3 couleurs (R,Y,B)	Bases de l'impression couleur

1810	Goethe	<i>Theory of Colours – perception subjective</i>	Couleur comme expérience émotionnelle
1839	Chevreul	Loi du contraste simultané	Couleurs influencent les voisines
1905	Einstein	Photoelectric effect	Début de la physique quantique
1905- 8	Fauves	Couleur pure émotionnelle	Libération de la couleur réaliste
1915	Kandinsky	<i>Concerning the Spiritual in Art</i>	Couleur comme langage spirituel
1920	Bauhaus	Cercle chromatique à 12 couleurs	Système d'enseignement moderne
1931	CIE	Diagramme de chromaticité	Standard international

Exercices pratiques

- Recréer une composition en utilisant des formes de papier (triangulaire, diagonale, symétrique).
- Prendre 5 photos : face, surélevé, sous-angle, oblique, plongée (même sujet).
- Dessiner un cercle chromatique avec seulement rouge, jaune, bleu – puis mélanger.
- Analyser un film : noter 5 techniques de composition et leurs effets émotionnels.
- Créer une ambiance avec seulement la lumière : dramatique, paisible, mystérieux.
- Étudier la même scène sous trois types de lumière : naturelle, artificielle, mixte.
- Reproduire une peinture célèbre en n'utilisant que 3 couleurs + noir et blanc.
- Filmer une scène simple avec 3 styles : neutre, subjectif, omniscient.

Rappel : Reconnaître l'angle et la lumière = comprendre l'émotion et l'intention. Les grands artistes maîtrisent tous les deux.