

¹Sémiologie de l'image²

1 Interprétation des signes

2 Étude de l'image, analyse de l'image , visual structure

Sommaire

I) Dimension iconique

- Dénotation /connotation

II) Dimension plastique

1) Les éléments plastique

2) Le cadre comme limite

- format du cadre
- Zones de l'image (et significations)
- les sur cadrages

3) Cadre comme cache

- champs / hors champs

4) Les ligne de composition

- Médiannes
- Diagonales
- Tiers
- Nombres d'or
- Perspective

5) La couleur

- Noir / Blanc
- Contraste
- Effets spatiaux de la couleur
- Symbolique

6) Cadrages

- Échelle des plans
- Angles d'incidence
- Profondeur de champs

7)Mouvement

- Dans le champ
- Du Cadre

III) Relation Iconique

I) dimension iconique

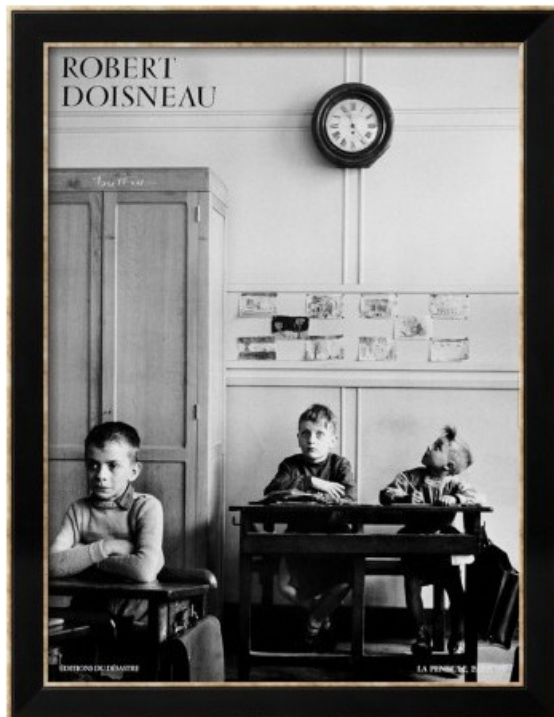
Dénotation :

description de l'image par les objets et les personnes, sens premier

ex :

il y a trois garçons, celui à gauche (au premier plan) regarde devant lui, il est habillé...

Au second plan il y a une armoire et à gauche une table avec deux garçons l'un a son sac sur la table et l'autre lève la tête vers l'horloge qui se trouve au-dessus...

Connotation

description de l'image par les objets et les personnes au « second degré »

ex (suite) :

Les deux enfants du fond, l'un ayant son sac sur la table et l'autre regardant l'heure sont pressés de finir, alors que l'élève au premier plan a toujours c'est affaire sorti et écoute probablement le professeur ...

II) Dimension plastique³

1) Les éléments plastique

-La gamme des valeurs

→ Lumière / Ombre

-La gamme des couleurs

→ Chaude/ Froide

-les éléments

→ Graphiques / géométrie simples

Significations :

-ligne droite, angulaire => masculin , civilisation

→ il en découle : carrer, rectangle, triangle

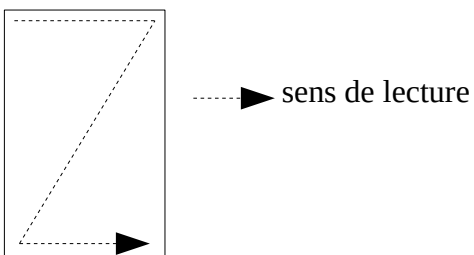
-ligne courbe, sinueuse => féminin nature

→ il en découle : cercle

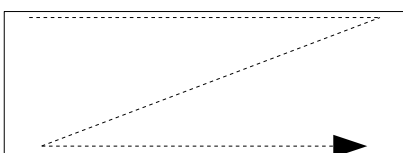
2) Le cadre comme limite

Format du cadre

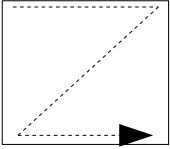
-rectangle vertical => instable, changement et dynamique

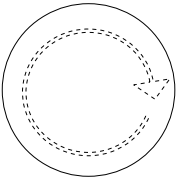
-rectangle horizontal => stabilité, passivité et calme

- carré => stable, rigide/rigoureux, fiable, enfermement (contrainte)

-rond (tondo) => forme divine / sacralité , nouveau monde, unité avec le monde

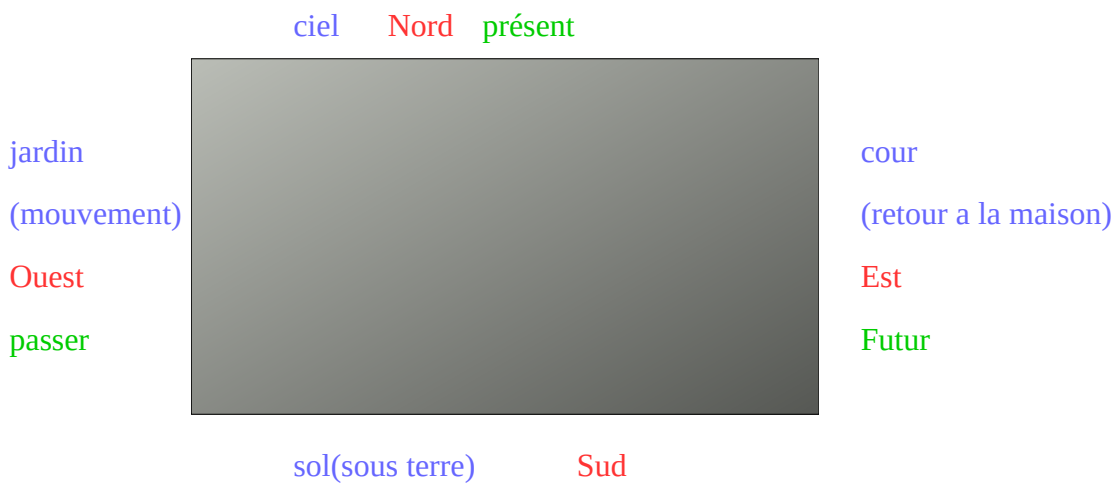

Zone de l'image

Légende : gris zone légère de l'image

noir zone lourde de l'image

Nom en fonction des zones : **story board** / **theatre** / **chronologie**

Les sur-cadrages

Élément qui cache une zone de l'image

/

éléments de composition en arrière plan

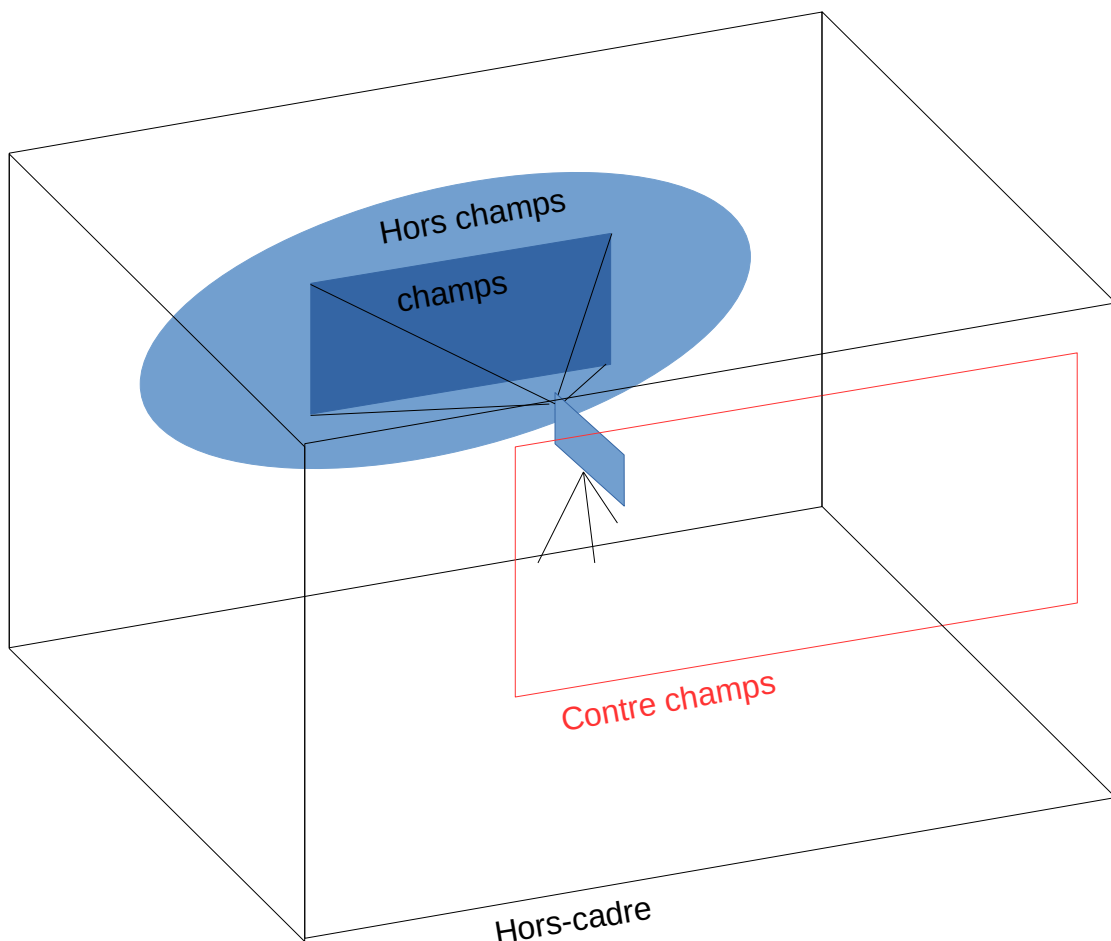
3) Cadre comme cache

Le champ : espace contenu dans le cadre (3D)

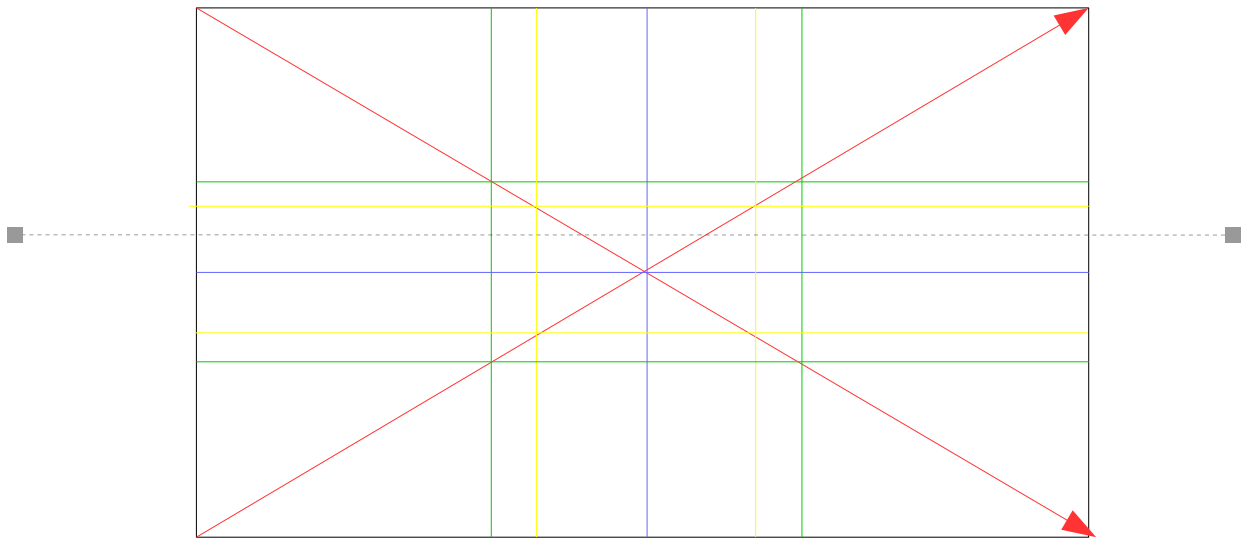
hors-champ : espace contiguë au champ, imaginaire mais suggéré (3D)

contre-champ : champs imaginaire spatialement opposé au cadre

hors_cadre : partie du support qui s'étend matériellement autour de l'image

4) Les lignes de composition⁴

Diagonal

-la diagonale en bas gauche qui remonte est la diagonale montante, elle est positive.

-la diagonale qui commence en haut à droite (zone légère de l'image) et fini en bas a gauche (zone lourd de l'image) est la diagonale descendante, elle est négative, funeste.

Médianes

les médians partages l'image en plusieurs cases qui permette de monter des rapports de force, ou un affrontement en fonction des positions des personnages dans l'images.

Tiers

Subdivise l'image en 3 parties, et en 9 cases. Elles représentent un monde mécanique où la décision est prise et active à l'intérieur du cadre.

Ligne : hiérarchisation.

Colonne : raconte une histoire, ordonne le sens de lecture.

Nombre d'or

=1,618...

Forme aussi 9 case dont le centre est plus petit. Elles permettent de montrer la nature , l'organique, l'instinct, la fatalité, la passivité par la prise de décision hors du cadre (divine ou surnaturelle ou folie).

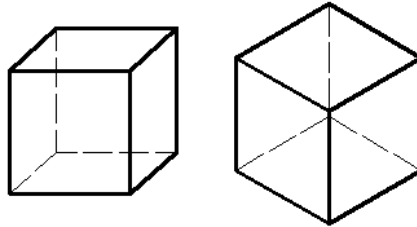
⁴ Forme dans l'arrière plan, donne un sens en plus ou différent à l'image

La perspective⁵

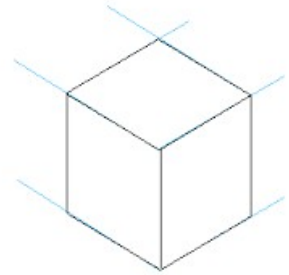

1/ perspective géométrique (ou technique)

- Cavalière⁶

- Axonométrique⁶

- Isométrique⁶

2/ Perspective Linéaire

ligne d'horizon au niveau du regard du spectateur

- 1 point de fuite : - si le point de fuite est dans l'image, l'espace est fermé
 - si le point de fuite est hors champs, l'espace est ouvert

ligne d'horizon :-le personnage est en dessous, « noyé » ne s'en sort pas

-le personnage est au-dessus, connaît des choses, comprend, il n'est pas submergé

5 Perspicere (latin) qui signifie : voir au travers
représentait en 2D un espace 3D

6 <http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-seconde-professionnelle/aide-scolaire-arts-appliques/les-differentes-perspectives/2289>

5) Couleur⁷

Valeur

noir et blanc : le passé (mémoire/histoire)

Distance (moins d'émotion)

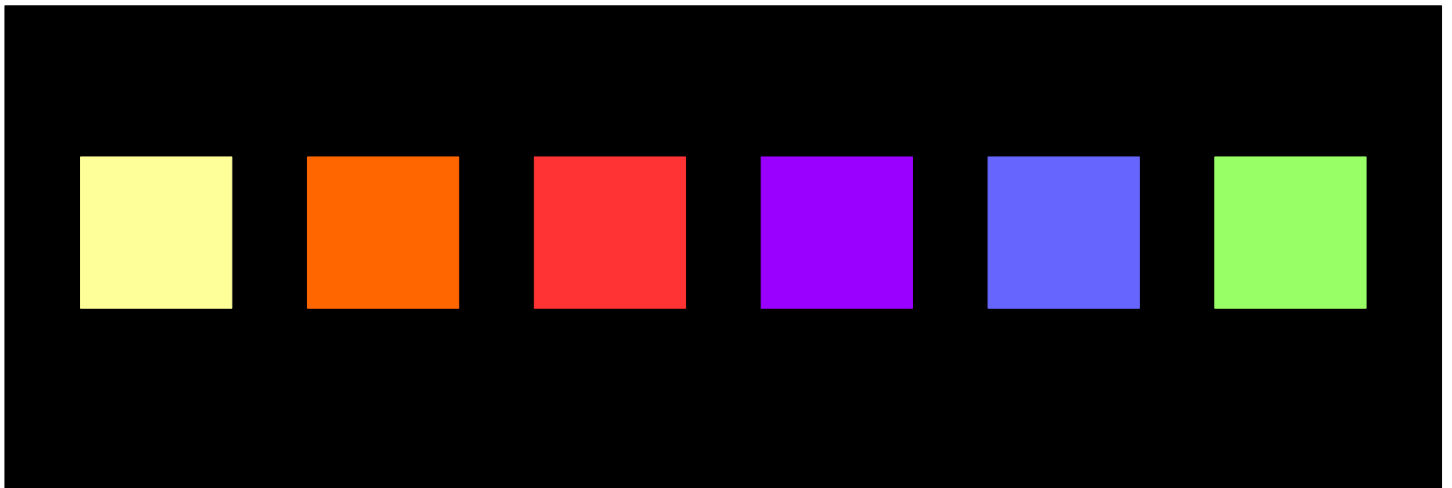
honnête (probant)

couleurs

Bleu, jaune, rouge : émotion

vie

Les 7 contrastes

Si on place les six couleurs, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert sur un fond noir on constate que le jaune est au premier plan, et que le violet est au dernier plan avec des nuances pour les autres

sur fond blanc l'effet est inversé

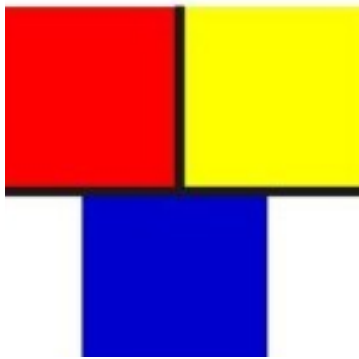
⁷ Ref : la de la couleur de Johannes Itten
<http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/les-couleurs-l-ecran>

1/ La couleur en soi⁷

représente :

- la joie débordante
- la vie primitive
- vivant
- force lumineuse
- matériel (réel)

le plus fort des contrastes : couleur primaire + valeur

2/ Le claire/obscur⁷

représente :

- jour / nuit
- bien / mal

le plus for contrastes : noir et blanc

⁷ Contraste « expressif »

- Itten : « *le gris est un vampire* »

le gris ne reçoit la vie que par la proximité des autres couleurs. C'est les autres couleurs qui donnent du caractère au gris « *il aspire leur force* »

-le gris « *passerelle* »

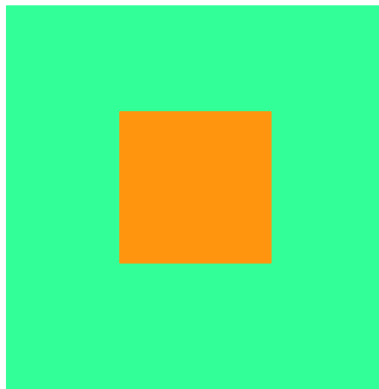
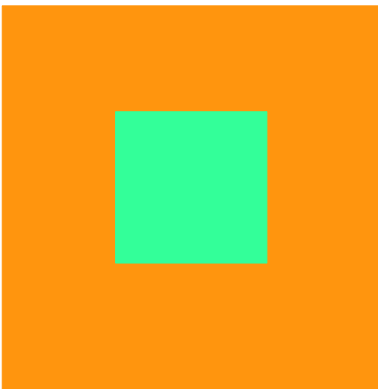
il subit les influences des autres couleurs, peut adoucir et servir de lien entre différentes couleurs

3/ Le chaud froid⁷

représente :

- la perspective
- un duel/conflit

contraste le plus fort : rouge-orange/ bleu-vert

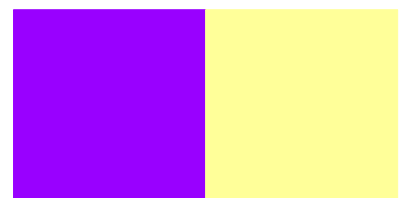
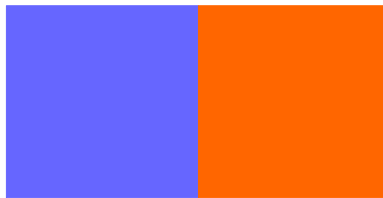
4/ Les complémentaires⁸

représente :

- la solidité
- ordre
- harmonieux, équilibré

contrastes les plus forts : rouge/vert jaune/violet bleu/orange

Harmonieux, qui fait du bien, créer du gris et l'œil le cherche dans l'image.

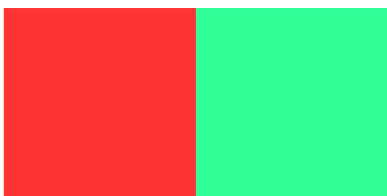

5/ Les simultanée

représente :

- vibration → vivant
- mystique

Peut engendrer de gros problème de perception de couleurs. Les couleurs s'attirent vers leurs couleurs complémentaires (presque complémentaire)

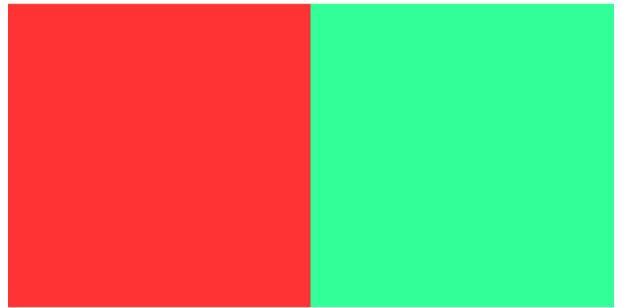
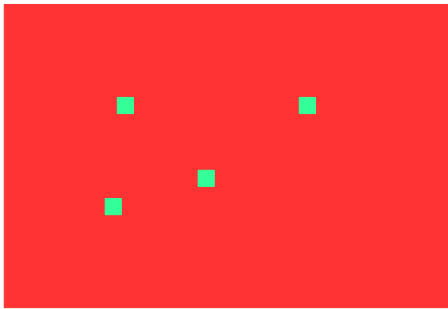

6/ De quantité⁷

représente :

-concentre le regard

La couleur en plus faible quantité attire l'œil

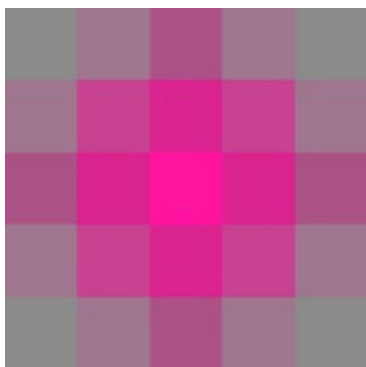

7/ De qualité⁷

représente :

-profondeur (accroît la perspective)

La couleur de pur attire le regard par rapport à la couleur dé-saturé

La symbolique de la couleur⁹

Jaune

positif	Négatif (jaune ternie)	or	Jaune-gris
- Intelligence - Sagesse universelle - La science	- La trahison - Le doute - La méfiance - L'erreur	- L'au-delà - Le merveilleux - La lumière du soleil	- Inquiétant

Rouge

Positif	Négatif (rouge ternie)	Rouge-orangée	Rouge-saturne	Rouge-rose
- Amour Spiri. - Terrestre - Sang (vie) - Colère	- Mort - Guerre - Sanguin - Haine	- Passion fiévreuse - Amour sensuel	- Démon - Diable - Cardinaux	- Doux - Angélique

Bleu

Positif	Négatif (bleu ternie)
- Spirituel - Dématérialisé - Force intérieur - Foix (chinois) - Symbole de l'imortalité - Lointain	- Tristesse - Mort (spirituel grec) - Peur - Le deuil - Surnaturelle - Suspicion

Vert

Positif (bleu+jaune combinés)	Négatif (vert ternie)	Vert-Jaune	Vert-Bleu	Vert-Orange
- La nature - La vie - La fertilité - L'espoir - Le repos - La force (enthousiasme)	- Dégoût - La maladie - Radioactif - Putréfaction	- Renouveau - L'espoir	- Agressivité-froide - Violence	- Vulgaire

⁹ Attention la symbolique des couleurs est culturelle

Orange

Positif	Négatif (orange ternie)	Orange-Rouge
- Lumière solaire - Énergie - Faste (générosité) - Protection - Force de vivre	- Débauche - Orgueil - Luxe	- Actif - Chaleureux - Plaisir - Sensualité - Bienveillance

Violet

Positif	Négatif (ternie)	Violet « beau »	Violet sombre	Violet-Bleu	Violet-Rouge
- Inconscient - Secret - Superstition	- Menaçant	- Réjouissant - Noblesse	- Catastrophe - Ténèbres - Mort	- Dévouement	- Amour divin - Amour Spirit.

6) Cadrages

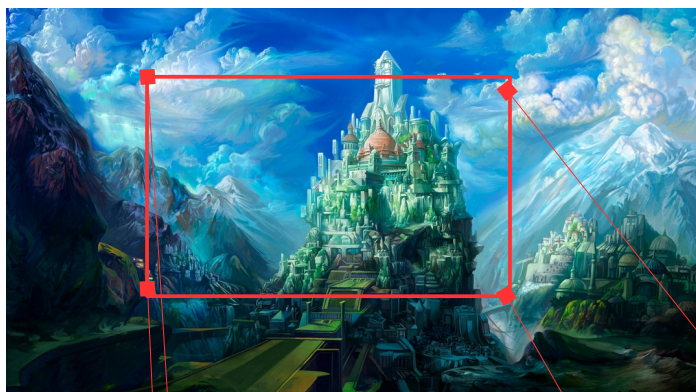
Échelle de plan¹⁰

Planlarge : plus d'espace de vision

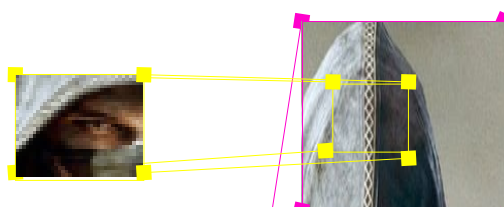
plan ... serrer : plus petite portion de l'espace visible

Sujet	Nom	Abréviation	symbolisation
Paysages ou Décors	Plan général	PG	Proposition du cadre dans lequel le film va se développer, concerne le monde et le rapport avec l'Homme - solitude, impuissance, désœuvrement + liberté
	Plan d'ensemble	PE	Commence à être descriptif, plante le décor, inscrit l'Homme dans le contexte
	Plan demi-ensemble	PDE	Plus précis, plus descriptif, ne montre qu'une partie du décor
Personnage	Plan moyen	PM	Ne coupe pas le personnage, libre dans le cadre
	Plan Italien	PI	Couper aux chevilles, - prisonnier, pris de la situation + encrée dans le cadre, se tient bien
	Plan américain	PA	Couper aux cuisses +puissance (masculine, séduction) - impuissance (position des mains - ex : ballant-)
Rapprocher	Plan rapproché taille	PRT	Couper a la taille +personnage « sûr de ses actes » -barrage, campe sur ses positions
	Plan rapproché poitrine	PRP	Couper en dessous des seins Pour les femmes : puissance (séduction) , maternelle, nourricier Pour les hommes : honnêteté (pas toujours
	Plan rapprocher épaule	PRE	Couper buste personnage important, confrontation, duel
	Gros plan	GP	Coupe personnage au niveau du cou - franchis la barrière sociale d'intimité (malaise) + intime avec le personnage
	Très gros plan	TGP	Mettre en avant un élément , souligner une expression sans exagérer
Autre	Insert		Vise un objet en gros plan, pour appuyer des paroles ou mettre en valeur.

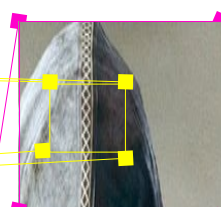
¹⁰ http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_3.php

PG

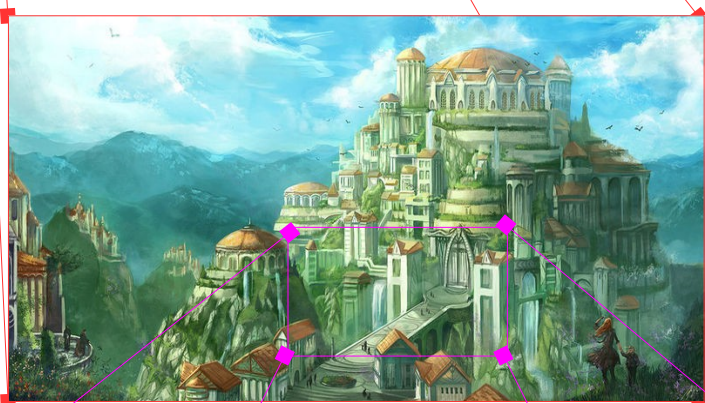

TGP

GP

PE

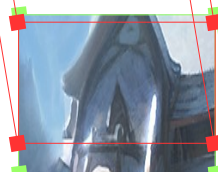
PDE

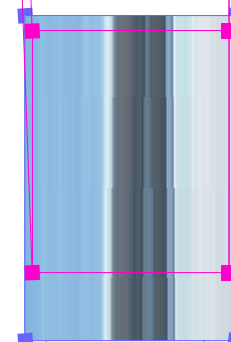
PM

PRE

PRP

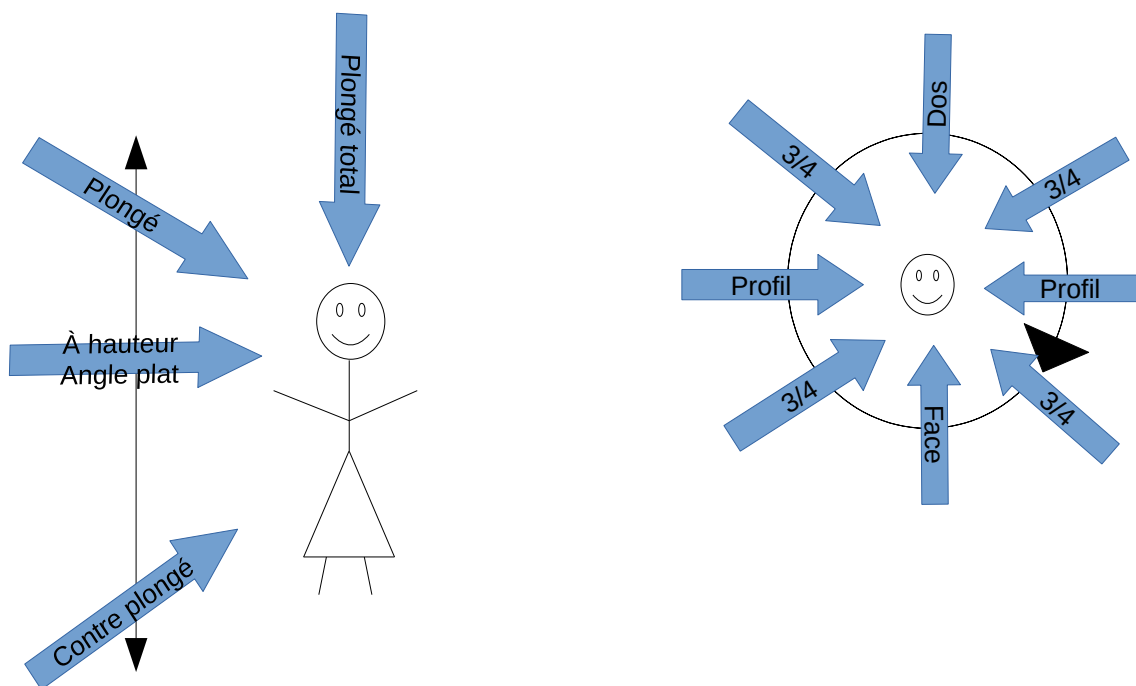

PA

PI

Angles d'incidences

Angle d'incidence		effets	
Axe vertical			
contre_plongée		Le personnage est plus grand ; point de vue subjectif (enfant → adulte) montre : la puissance, la force, ou être effrayant	
plongé		(Inverse de la contre-plongée) Personnage plus petit subjectif (adulte → enfant) montre : la faiblesse, peur , oppression, mépris, bienveillance	
Plongé total		Utilisé en course poursuite	
Axe horizontal			
face		Frontalité, appelle le contre-champs avec regard , implique le public	
profil		Le personnage devient une autre personne (face différentes)	
Dos		Refus , fuite, oblige à le suivre, à regarder ce qu'il regarde	
3/4	Face	Gauche	Esthétique, renforce le modelé, illusion de profondeur accrue
		Droite	
	Dos	Gauche	
		Droite	

Profondeur de champs (PDC) portion d'espace ou l'image est nette , plus le PDC est loin plus il y a de zone floue au premier plan.

Utilisé pour : - attiré l'attention (concentration)

-provoque le malaise

7) Mouvement

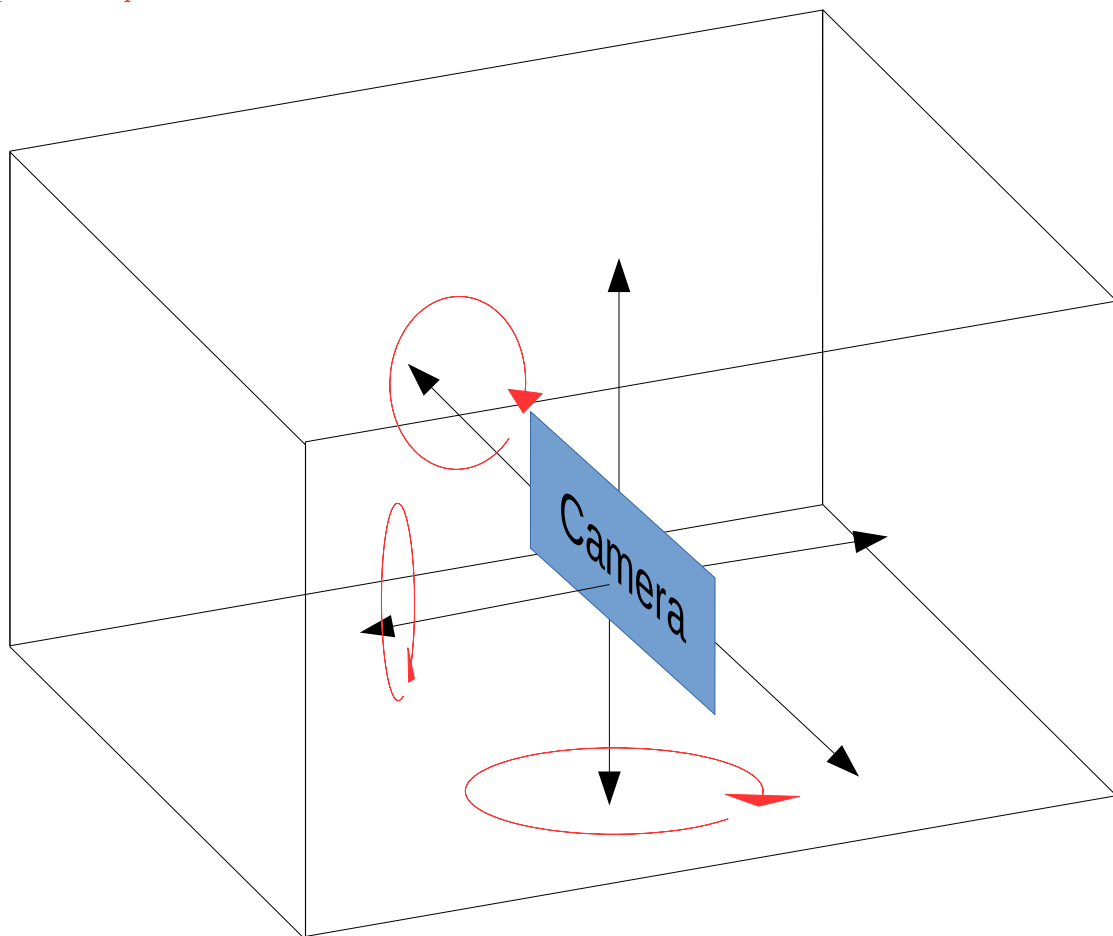
Le mouvement dans le champ

Les acteurs et personnages qui se déplacent dans le cadre pour un plan fixe

Le mouvement du cadre

→ Travelling

→ panoramique

Travelling

Déplacement de la caméra dans l'espace, il implique le spectateur .

Moyen pour déplacer la camera :

- des rails (chariot)
- épaules (tremblement)
- stadycam (sans tremblement)

Avant track in	léger	Le personnage vient de comprendre quelque chose
	normal	Le personnage nous entraîne physiquement
Arrière track out	normal	- montre la profondeur
	Suis le personnage	- nous emmène prends la place du personnage - suspense - ne sait pas ou il va - psychologie
Latéral (W ← → E)		Narration
Ascendant (N → S)		Élévation (du terrestre au céleste)
Descendant (S → N)		Relation avec dieux (du céleste au terrestre)
Circulaire		- encerclé (pris au piège) - temps → sens horaire remonte → s'écoule
Transtrav (effet vertigo)	lent	Effet surnaturel
	normale	Avant-zoom arrière - rentre avec le corps mais l'esprit « refuse » Arrière-zoom avant - inversement
	Les deux	Effets pompe