

ANALYSE D'UN VISUEL

Méthodologie de projet

On entend par *visuels* les créations sollicitant le sens de la vue. Ces créations interagissent avec nous à plusieurs niveaux :

- **ce que l'on voit**
- **ce qui nous a donné à voir**
- **ce que l'on comprend**
- **ce que l'on doit comprendre**
- **ce que l'on ressent**

Pour décrypter un visuel, vous devez basculer de la posture du spectateur consommateur à la posture du créatif producteur.

Pour cela, l'analyse de visuel se compose de deux phases fondamentales :

- **La dénotation** : elle consiste à faire l'inventaire le plus objectivement possible des composants du visuel, de son scénario et de son esthétique de manière détaillée, sans interprétation ni symbolique.
- **La connotation** : c'est la phase de basculement vers l'analyse interprétative qui s'appuie sur l'ensemble du travail de dénotation réalisée préalablement. C'est une étape de décryptage où vous interpréter les composants du visuel, leurs significations possibles, les caractéristiques esthétiques et les références utilisées par le concepteur.

1. Présentation du visuel : les informations factuels

Contextualiser le visuel : quel type de visuel? Pour quel événement? Qui est le concepteur? Qui est le client? Quand a été créé le visuel?

- > Nature : photo noir et blanc, peinture, photomontage ...
- > Genre : paysage, nature morte, nu, portrait, reportage, mode
- > Public visé
- > Fonction : descriptive, poétique, commerciale, politique, événementielle...
- > Technique : montage, collage, chimique, numérique
- > Auteur
- > Date
- > Contexte historique socioculturel dans lequel elle s'inscrit
- > Mouvement artistique auquel le visuel se rattache

2. Analyse descriptive : ce que l'on voit / ce qui nous a donné à voir

Allez dans la description pertinente la plus détaillée, celle qui caractérise et distingue le visuel. Vous devez observer les moindres recoins afin de constituer de la matière pour votre analyse interprétative.

- > Les composants du visuel : personnage, objets, structures, décor...
- > La composition : organisation des éléments
- > Le point de vue : frontal, plongée, contre-plongée ... face, profil, 3/4...

Définitions

Dénotation : Ensemble des éléments fondamentaux et permanents du sens d'un mot. Il s'agit du sens premier ou «propre, tel que le propose le dictionnaire => ce que je vois (valeur concrète, objective).

Connotation : Il s'agit du sens second d'un mot, sens qui se rajoute et ne participe pas de sa définition dénotative (descriptive). Ce marquage peut être subjectif, culturel, littéraire, esthétique => ce à quoi cela me fait penser (valeur symbolique, subjective).

- > Relevés de lignes de force : arête d'un mur, ligne d'horizon, courbes d'un corps, horizontales, verticales, obliques ascendantes ou descendantes, cercles, courbes et contre-courbes ...
- > Profondeur de champ : mise au point, effet de flou, netteté ...
- > Rythmes : répétition de lignes, de formes graphiques
- > Répartition des masses : pleins et vides
- > Matières, textures : brillance, rugosité, opacité, transparence
- > Les accroches : phrases, mots, slogans, logos...
- > La typographie : caractère, couleur, position...
- > Les couleurs du visuel : tonalités dominantes, saturation, clarté...
- > Les matières, les textures
- > Les cadrages : plan d'ensemble, rapproché, gros plan, très gros plan...
- > L'éclairage : artificiel, naturel, tamisé, les jeux d'ombres, contre-jour, ombres portées...

3. Analyse interprétative : ce que l'on comprend / ce que l'on doit comprendre

Le croisement des informations factuelles et descriptives vous permettront de dégager des pistes d'interprétations et de rationaliser le travail de l'auteur en suggérant une symbolique et une argumentation appuyée de références à propos du visuel.

Il n'y a pas de vérités à trouver, une bonne interprétation s'appuie sur des éléments du visuel et l'association de références pertinentes.

- > La symbolique : à quoi l'élément fait-il référence

Donnez votre interprétation en vous appuyant sur une description précise. Vous pouvez utiliser les mots suivants :

- > Élément dénoté > symbolise ...
- > La forme souple > suggère
- > Le personnage isolé > donne l'impression que
- > La dominante de bleu > exprime un sentiment de
- > Le graphisme anguleux > fait référence à
- > Le rythme saccadé > rappelle
- > Le thème de l'eau > évoque
- > L'équilibre de noir et blanc > produit l'effet de
- > La typographie employée > accentue l'effet de
- > L'importance du texte > minimise l'effet de

Faites la différence entre ce qui est dit ou montré et ce qui est suggéré. Vous pouvez ainsi rencontrer des messages qui utilisent des **figures de rhétorique** :

- > La polysémie : plusieurs sens
- > La redondance : répétition de formes ou de mots
- > La métonymie : fragments d'un corps ou partie d'un objet, notre imagination reconstitue le tout
- > L'ellipse : suppression d'un élément ou d'un moment de l'action, l'imagination raccorde les faits
- > La litote : ou fausse modestie, dire moins pour faire entendre plus. Susciter la curiosité du spectateur
- > La métaphore : substitution par analogie d'un objet ou d'une idée par un autre
- > L'allégorie : représentation imaginée d'une idée, d'un sentiment