

Compréhension de l'image, perception visuelle et culturelle

Précurseur dans le numérique, j'ai débuté en 1983 comme concepteur texte et image pour le Minitel, auteur d'un dictionnaire de la photonumérique et d'un livre sur le cinéma numérique, un pont entre l'argentique et le numérique. Peter Knapp -directeur artistique de Elle, photographe de mode et enseignant à l'école Penninghemme désigne dans la préface de *Regard sur l'image* comme un « *Faiseur d'images* »; mon métier est d'écrire avec les yeux. C'est pourquoi, outre mon travail de créateur, j'écris sur l'image, sa réception et ses techniques.

Regard sur l'image parle de l'image d'un point de vue perceptuel et culturel sans omettre la technique quand celle-ci est nécessaire à sa compréhension. Abondamment illustré de peintures, d'icônes et de photographies. C'est un livre sur l'image construite sur une technique en constante évolution de l'art pariétal à l'art numérique.

Regard sur l'image

Essai

380 pages, 150 illustrations papier couché semi-mat

Éditions regards & impressions,

Prix 50,00 €

Points de vente

www.regard-sur-limage.com

Journée Mondiale de la Couleur — BNF 21 mars 2017

Prix de l'Académie de la Couleur 2016

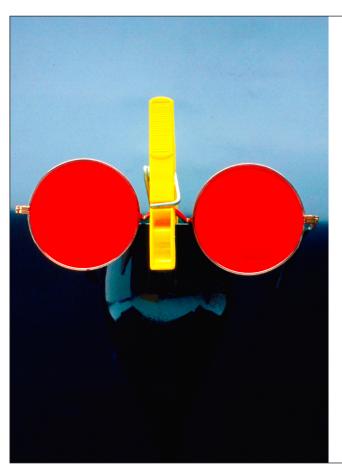

Iconoclaste, iconophobe et iconoolique

Peu importe l'ordre, ces trois qualificatifs caractérisent notre société bien qu'elle se prétende iconophile.

Iconoclaste car, pour la majorité des personnes, l'image, ce n'est pas du discours. Pourtant, l'image peut se qualifier par trois verbes : « Voir, observer, penser. » pour reprendre les propos d'August Sander à propos de la photographie. Iconoclaste, donc, car l'image ne reste, au mieux, qu'une simple décoration ou mise en valeur d'un texte. Notre hyper-consommation de l'image montre combien nous ne la respectons pas et sommes donc, nous aussi iconophobes.

L'un des objectifs de *Regard sur l'image* est de nous apprendre à migrer, nous aussi, d'une consommation iconoolique -mot valise construit par l'emboîtement des mots icône et alcoolique- à un regard iconophile, savourant la moindre des images qui nous tombe sous les yeux tout en apprenant à ne pas s'attarder, voire à fermer

Deuxième partie

L'œil, son fonctionnement

« Le langage des couleurs est loin d'aller de soi : en effet, les couleurs sont désignées, elles ne désignent rien [...]

L'artiste crée sa propre sémiotique [...],
La couleur, ce matériau comporte une variété illimité de nuances gradables dont aucune ne trouvera avec un signe linguistique.»

Benveniste

les yeux sur les images de second rang voire de troisième zone.

Extrait de la préface du livre par Peter Knapp: « Hervé Bernard est créateur d'images, réalisateur, enseignant et connaisseur dans le domaine des images photographiques. La complexité et l'étendue de cet univers sont étudiées dans cet ouvrage à partir d'un constat essentiel qui fonde toute l'analyse de l'auteur : les images, en peinture, en dessin, en vidéographie, et en photographie, sont constamment en transformation, voulue ou subie. Elles le sont d'abord au cours de leur conception par leur créateur, elles le sont ensuite tout au long de leur réalisation par le jeu des diverses techniques employées, par la perception visuelle et conceptuelle de la personne qui les regarde et, enfin, par les techniques de diffusion. »

Articles, extraits

« Journaliste, photographe, enseignant, Hervé Bernard signe un livre singulier et envoûtant. Il s'interroge sur la nature de l'image et ses différentes formes. Une œuvre empreinte de sagesse, vivement conseillée en ces temps pixellisés. » Benjamin Favier, Le Monde de la Photo

« À l'arrivée, un ouvrage de référence, 350 pages grand format, qui ne sacrifie en rien sur la qualité avec un soin absolu (photogravure / impression offset / papier couché), un beau livre qui ne déparerait pas le catalogue d'éditeurs réputés. »

Hervé Bienvault, consultant spécialisé dans l'écition numérique, site Aldus 2006

Prolongements

Dans le prolongement de cette recherche sur la place de l'image et sur notre compréhension dans notre société, j'ai fait de nombreuses interventions sur ce sujet (Universités, Écoles de photo et d'arts graphiques, médiathèques, École Nationale de la Magistrature...).

Je collabore aussi à la revue en ligne TK-21 LaRevue, avec le philosophe et critique d'art Jean-Louis Poitevin, sous forme d'une série d'interviews (image et montage) de personnes comme Harry Gruyaert, Serge Tisseron, Stan Neumann, Gilles Clément...

« Regard sur l'image est un livre sur l'image construite sur une technique en constante évolution de l'art pariétal à l'art numérique. Un livre qui raconte l'image dans sa technique, dans sa perception et dans sa compréhension. C'est un livre sur la technique, la physiologie, la théorie de l'image. »

Benjamin FAVIER, Le Monde de la Photo

« Hervé Bernard nous propose un livre magistralement illustré, un véritable déferlement d'images pour ce passionné de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas à première vue...»

Sophie Sendra - BSCNEWS.FR

Extrait d'un interview par Patrick RI-CHARD pour le site Europe Photos. Votre livre est construit autour de deux sujets de recherche fondamentaux : la perception visuelle de l'image et la perception culturelle de l'image.

« La perception visuelle concerne l'aspect physiologique du fonctionnement de notre regard. C'est-à-dire : les cônes, les bâtonnets, le nerf optique... tandis que la perception culturelle concerne le fonctionnement de notre cerveau.

Cependant, cette division est à la limite de la caricature car impossible à analyser audelà de quelques caractéristiques comme la sensibilité spectrale de nos yeux, le suivi du regard par une caméra...

Ainsi, je pense que la majorité des illusions d'optique sont simultanément ou avant tout des illusions culturelles comme le montre l'illusion du vase grec. Pourtant nombreux sont les théoriciens qui la considèrent comme une illusion d'optique.

Certes, cette illusion repose sur les questions de distinction fond-forme qui sont physiologiques. Pourtant, si vous ne connaissez pas la représentation d'un profil par un simple trait apparenté à la ligne claire et /ou si vous ignorez la forme d'un vase grec vous ne pouvez pas comprendre cette illusion.

Troisième Partie

La perception : Image et Culture

« Les bêtises proférées devant les tableaux sont dues à l'incapacité, pour beaucoup de personnes, d'avoir une pensée qui voit ce
que les yeux regardent. Les yeux regardent et leur pensée ne voit
pas. Elle substitue à ce qui est regard des idées qui leur semblent
intéressantes. Ces personnes ne peuvent avoir une pensée sans idées,
c'est-à-dire une pensée qui voit, et par la même, ils ne connaissent
pas le mystère qu'une telle pensée évoque.»
René Magritte

Même le cinéma est une illusion culturelle. Nous percevons la totalité des plans d'un film comme une continuité narrative malgré l'ellipse nécessaire à la création cinématographique. Comme le montrent les commentaires de la tribu Huni Kuin, cette continuité du montage cinématographique est culturelle. Pour eux, les changements de plan intervenant à la fin d'une séquence sont impossibles. « Ce n'est pas possible dans le "réel". Ce n'est possible que dans les rêves ou dans les visions de nishi pae. [...] Ça va et ça vient comme dans les visions... »

Points de vente : Lausanne : Musée de l'Élysée — Paris : Artcurial - Jeu de Paume - Librairie de la Cinémathèque française — Châlons / Saône : Musée Nicéphore Niépce — Saint-Étienne : Musée d'Art Moderne... et sur le site.

Consulter: Amsterdam: La Maison Descartes (Institut Culturel Français) — Lausanne: Bibliothèque du Musée de l'Elysée - Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM) - Bibliothèque Cantonale et Universitaire — Vevey: Musée Suisse de l'appareil photo — Taïpei : National Taiwan Museum of Fine Arts — Paris: CDI de l'Ecole Estienne - CDI de la Femis - Ecole des Beaux Arts de Paris - Ecole des Mines - AgroParisTech -Bibliothèque de l'Ina — Besançon : Bibliothèque Universitaire de la Faculté — *Arles* : Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - Bibliothèque des Rencontres d'Arles – Lille: Centre d'Arts Plastiques et Visuels — Nantes : Ecole supérieure des Beaux-Arts — Tourcoing: Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains - Médiathèque Départementale du Nord — Institut Européen des Jardins et Paysages —

regards impressions

Tél: + 33 6 16 13 58 98 - rvbbernard@gmx.fr

Hervé Bernard Créateur visuel

« Écrire avec les yeux » est mon métier. Plasticien, j'associe la photo, la vidéo, la sculpture, l'écriture. Je ne reproduis pas le réel, j'essaye de révéler des points de vue. Mon parcours est construit sur deux axes qui s'interpénètrent et se structurent. Le premier est celui de l'iconologie, de la théorie de l'image. C'est analyser l'image, parler de l'œil qui voit l'image et du cerveau culturel qui l'interprète.

À travers mon site, je continue à développer ce travail d'analyse de l'image.

Le second axe concerne mon activité de plasticien : photos, vidéos, films et sculptures...

J'ai réalisé plus de douze courts-métrages dont 2 primés au Deauville GreenAward FilmFestival 2016 et *Empreintes*, un film en collaboration avec l'écrivain Marco Martella (soutien de Dolby Europe, de la Fondation des Parcs et Jardins de France), mes images ont été exposées lors de Taipei Photo Art Fair; en Europe: Maison Descartes 2011 (Institut Culturel Français d'Amsterdam), Italie, Belgique, Tschécoslovaquie, Allemagne... En France pendant Les Journées de Lumière 2017, le 6th Woldwide WaterForum (Marseille, mars 2012, Le Pavillon de l'Eau, Paris 2010, (100^è anniversaire de la crue de 1910), Espace Canon, Centre Pompidou, Centre National de la Photographie, Salon de la Photo 1996 ... En 2001, j'ai pré-

senté mon travail à "La Maison Européenne de la Photographie"...

Mes images sont dans les collections de 6 musées français, et ont été publiées en Europe et aux États-Unis.

http://www.regard-sur-limage.com/-regard-sur-l-image-le-livre-.html