

Hommage à Peter Knapp

Table des matières

REGARD SUR L'IMAGE	1
INTRODUCTION	9
L'image, une information construite sur une technique	17
PREMIÈRE PARTIE	23
Le cadre	24
Le cadrage et le format	26
Le filet noir autour d'une photo	29
Le cadre et la valeur de plan	29
L'imbrication des plans	31
Angle de vue, focale	31
Photographier, c'est mettre en scène	32
La non-intervention existe-t-elle?	32
L'image recadrée ou la photographie échantillonnée	32
La lumière	34
La vitesse de l'obturateur	34
La profondeur de champ	35
La couleur	36
Travail sur la chromie	38
Le contraste	39
La teinte et la saturation	42
Le photomontage	45
Le montage « réaliste » ou montage photo	46
Montage illustration ou la photographie débarrassée du réel	47
La légende	48
Photo et durée	53
DEUXIÈME PARTIE	55
Rappels historiques	57
La vision dans le règne animal	60
L'œil	62
Le système optique	63
Les photorécepteurs SML	66
La luminance et la chrominance	68
La théorie bipolaire	68
La théorie retinex d'Edwin Land	70
La description de Munsell	72

Les mouvements de l'œil et de la tête	73
Le travail du cerveau	75
L'évolution de la vision chez l'être humain	78
Chez le fœtus et le petit enfant	78
Chez l'adulte	82
La couleur, un mot, deux notions	83
La couleur comme longueur d'onde	83
La lumière a-t-elle une qualité?	84
La couleur comme sensation	86
La couleur comme apparence	86
La couleur comme matière	87
La couleur, une invention en marche	88
La vision et l'espace	90
La profondeur	90
La vision stéréoscopique ⁵⁸	92
Notre perception visuelle est-elle réellement en 3D?	93
La vision est un filtre	95
Physiologique	95
L'œil ne voit pas des phénomènes qui existent	96
D'un point de vue physique	96
Du point de vue de la lumière et de la couleur	97
L'œil ne voit pas les réductions de définition spatiale ⁶⁵	100
Du point de vue du mouvement	100
Du point de vue du relief	106
Le filtre des malformations visuelles	106
L'œil voit des phénomènes qui n'existent pas.	107
Les agnosies visuelles	111
La vision, un phénomène psychologique	113
L'apprentissage de la vision	113
Le traitement du cerveau nous aide à voir	113
Le traitement du cerveau nous induit en erreur	115
TROISIÈME PARTIE	119
Les neurones miroirs, la compréhension et l'apprentissage	125
Le cerveau émet des hypothèses	127
Le rôle du cerveau dans la perception des échelles	133

La perception est-elle intelligente?	136
On ne perçoit que ce que l'on connaît	137
Les impressionnistes	137
La fausse perspective	137
On perçoit ce dont on se souvient	139
On ne perçoit que ce que l'on cherche	140
La perception est contextuelle.	141
Les principales lois mises en valeur par la Gestalt théorie	141
La perspective	141
<i>La perspective, une grille de lecture</i>	143
<i>La perspective et la lumière</i>	145
L'importance du point de vue	145
L'analyse du mouvement	146
La vitesse de l'obturateur, un outil d'analyse du mouvement	148
Image animée et continuité	149
L'image mobile n'est pas une suite d'images fixes	149
L'analyse de la couleur dépend aussi du point de vue.	150
La couleur n'existe pas.	151
La couleur est contextuelle	151
La couleur repose sur un <i>gentleman agreement</i>	152
La couleur a-t-elle du sens? Ou la présence du Moyen Âge au XXI ^e siècle.	153
Et pourtant, la perception et la couleur ont du sens.	154
Le blanc	157
Le noir	157
Le rouge	158
Le vert	159
Le jaune	159
Le bleu	160
Le violet	162
Le roux	162
Le gris	162
Des mots et des couleurs	162
La couleur ailleurs	163
Japon	163

Tableau des symboliques des couleurs dans le monde	163
Inde	164
Chine	164
Égypte	165
Afrique	165
Mexique	165
Nouvelle-Zélande	166
Dans la Rome antique	166
Dans la Grèce antique	166
La perception à l'écran	167
L'écran de cinéma	167
L'écran informatique	172
L'image et le son	175
L'image sandwich et l'art abstrait, des exemples d'images « a-perspective »	179
Existe-t-il d'autres codes de représentation?	179
Les prémices de la perspective	180
Les représentations liées à la perspective	181
Les représentations ne faisant pas appel à la perspective	185
Image et ressemblance	189
La ressemblance avec la réalité	189
Une absence de ressemblance avec la réalité	195
Une représentation globale	197
L'image ne serait pas soumise à un code, sa compréhension serait immédiate et essentiellement du registre de l'émotion	212
L'image serait uniquement un outil de propagande, un objet de croyance.	215
L'image nous déposséderait d'une partie de nous-même.	216
Image et texte	218
L'image omniprésente, voire envahissante	220
La non-image, vers un nouvel iconoclasme	222
L'image scientifique	225
Images fixes/images animées, existe-t-il une différence?	227
Image et religions	229

Le judaïsme	232
Le christianisme	236
L'islam	249
L'hindouisme	265
Le bouddhisme et le mandala	265
Les Aborigènes d'Australie	267
L'interprétation historico-biographique	270
Représentation versus figuration, le besoin de la figuration	274
L'image comme symbole	284
La sémiologie de l'image, au-delà de la définition de grilles d'analyse	289
L'image pour construire une vision du monde	292
La différence entre écouter et voir	296
CONCLUSION	299
Quelle(s) fonction(s) une culture assigne-t-elle à l'image ?	300
Les marques de la différence du traitement social entre le texte et l'image	305
Image et immédiateté	308
Image et Parole, une cohabitation nécessaire	310
Image et Permanence	312
Image et Subjectivité	313
Les enjeux de la création d'image	317
BIBLIOGRAPHIE	323
Dictionnaires	326
Romans	326
Presse, revues	327
Actes, congrès	327
Catalogues d'exposition	327
Sites	328
Thèses	328
Émissions de télévision, films, DVD	328