

Analyser une œuvre picturale

Introduction de l'analyse

I. Identification : le cartel* de l'œuvre

*Cartel : Étiquette placée, dans les lieux d'exposition, au-dessous ou à côté des œuvres pour permettre aux visiteurs d'identifier l'œuvre. En général sont indiqués le prénom et le nom de l'artiste, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de sa mort, le titre de l'œuvre, la date à laquelle cette œuvre a été réalisée, la technique employée (huile sur toile, pastel ou crayon sur papier, aquarelle sur papier, etc.), les dimensions de l'œuvre (hauteur x largeur x profondeur) et la provenance (prêt, legs, dons, achat...).

Il est important de reconnaître l'œuvre : son TITRE, son AUTEUR, son LIEU DE CONSERVATION.

Les dimensions du tableau sont importantes. On les précise dans la mesure du possible.

On peut préciser si on le sait le COURANT ARTISTIQUE auquel l'œuvre appartient et sa DATE DE CRÉATION.

On peut ajouter sur quel TYPE DE MATÉRIAUX l'œuvre a été peinte et avec quelle TECHNIQUE*.

*Technique : support : bois ; toile ; métal ; papier ; ivoire ; carton ; paroi ; marouflage d'un support à un autre... Le support est-il visible à l'œil nu ? Œuvre unique ou multiple (triptyque, retable, série...)

- **Artiste** : certain (signature ?) ou supposé (problèmes d'attribution) : anonyme, atelier de..., école de ... ; degré d'authenticité : œuvre originale, réplique (répétition par l'artiste lui-même), copie (par un autre), faux (copie se donnant pour originale).
- **Titre** : donné par l'artiste ou par quelqu'un d'autre après coup ? Orientant vers une première piste de lecture ou brouillant les pistes, c'est-à-dire s'inscrivant dans une tradition iconographique (une Nativité), se bornant au descriptif (*Soleil couchant à Étretat*) ou, inversement, (dé)jouant la notion de titre (*Sans titre, LHOOQ, Ceci n'est pas une pipe...*) ?
- **Date de réalisation**

- **Format** (rectangle format paysage ou portrait, rond, ovale...), taille (dimensions en cm) / lieu d'exposition
- Est-ce une **œuvre figurative*** (on reconnaît ce qui est montré) ou **abstraite**** (jeux de couleurs, lignes, formes, matières) sans représentation de choses connues ?

*Si elle est figurative, préciser son genre : nature morte, portrait, paysage, peinture d'histoire, religieuse, mythologique, scène de genre (vie quotidienne)... Savoir expliquer ce qu'est un genre.

** Il existe deux types d'abstraction : **abstraction géométrique** et **abstraction lyrique ou tachiste** (couleurs, jeux de couleurs, de lumières, de gestes...)

II. CONSTRUIRE SA PRÉSENTATION

- Présentation de **l'artiste : biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand ce tableau a été réalisé (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de son œuvre ?
- **Pourquoi** avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?
- Pourquoi cette œuvre appartient au **domaine artistique des arts du visuel** ? *Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.*
- Quel est le **contexte historique** de l'œuvre ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'œuvre.*
- **Rapport à son temps** : quels liens entretient l'image avec son contexte historique : événements, mœurs, société, histoire littéraire et culturelle ? quelle est sa place dans le contexte de la création artistique du moment : rupture ou continuité ? Appartenance à une école ? à un mouvement ?

III. Développement de l'analyse : Décrire

1. Sujet : Quels sont les principaux éléments du sujet ? (qui, quoi, où, quand, comment).

Scène d'intérieur, d'extérieur ? Où précisément ? Quand : le jour ? La nuit ? Repérer et nommer les personnages, les animaux, les objets, les éléments du décor ; essayer de dater la scène. Réutiliser le titre pour cette opération peut vous donner des indices.

Réalisme et degré d'iconicité : Jusqu'à quel point l'illusion de ressemblance a-t-elle été recherchée ? de l'objet cubiste parfois évoqué par un signe (l'ouïe d'un violon) au trompe-l'œil baroque illusionniste, toute une variation de degrés de ressemblance pour surprendre, amuser, explorer, méditer, faire réfléchir...

Utilisation intentionnelle de symboles : attributs (éléments permettant d'identifier quelqu'un, comme la massue d'Hercule) ; blasons ; emblèmes ; animaux, objets, couleurs symboliques (vêtement féminin rouge et bleu = Marie) ; se méfier de leur polysémie* (ex : la colombe symbolise la paix dans un dessin d'humour contemporain mais la virginité dans une annonce).

* qui a plusieurs sens.

2. Espace : Quels sont les principaux plans qui composent le tableau ? *Ne pas hésiter à tracer les lignes de composition / à montrer des gros plans*

- grandes lignes (obliques, diagonales, horizontales, arabesques, courbes et contre-courbes, spirales...) et formes géométriques qui structurent les masses : triangle, cercle, ellipse, rectangle, carré...
- d'où une composition statique/dynamique ; symétrique/dissymétrique ; centrée/décentrée ; saturée/sobre ; pyramidale ; rayonnante ; ascensionnelle...
- utilisation de proportions harmonieuses : nombre d'or (à peu près 8/5) ; division au tiers...
- rythme : régulier/irrégulier, croissant/décroissant, saccadé... ; contrastes de direction ; sens de lecture induit par les lignes...

3. Composition de l'espace représenté :

- Rapport au cadre : champ/hors champ ; Y a-t-il des éléments hors-champ (coupés par le cadre) ? Est-ce le choix du peintre ou est-ce que le tableau a été coupé, abîmé ?

- Étagement des plans du premier plan à l'arrière-plan ; Hiérarchiser sa description : à droite, à gauche, au premier plan, en arrière plan....
- Perspective : linéaire, aérienne (ou atmosphérique), cavalière... ; lignes et point de fuite ; ligne d'horizon/ligne de terre... ; raccourci ; repoussoir ; coulisse ; écran ; déformation et trucages de perspective (anamorphose par exemple)...

– Cadrage : plan d'ensemble, plan moyen (en pied), plan américain (aux cuisses), gros plan, très gros plan (insert)... ; rapport des figures à l'espace environnant...

– Rapport des figures à l'observateur : angle de vue (vision frontale, en plongée, en contre-plongée) ; personnages vus de face, de trois quarts, de profil, à profil perdu, de dos...

4. Personnages et/ou éléments peints et leur signification pour l'artiste et/ou le spectateur.

- Y a-t-il un ou des personnages, éléments principaux (plus importants que d'autres) ?
- Comment sont-ils mis en valeur dans la composition du tableau (centre, lumière, vêtements, posture) ? Pourquoi ?
- Quels sont ses vêtements (nature, couleur, forme), ses caractéristiques ? Quel est le but recherché par l'artiste dans ce choix ?
- Quels détails sont liés aux personnages ou aux éléments représentés ? Où ? Quelle est la signification de chacun ?

5. Eléments plastiques / Formes

Savoir les caractériser : pleines, lourdes, épanouies, monumentales, hiératiques, souples, élancées, élégantes, émaciées, anguleuses, rigides, schématiques, stylisées, géométriques...

Graphisme (importance du trait dans l'image) : formes et relief donnés par des lignes comme dans le dessin ou absence complète du trait comme dans la peinture néoclassique qui utilise exclusivement le modelé pour le relief ; utilisation de traits-contours ; force ou faiblesse du trait ; combinaison du trait et de points ; hachures ; rayures...

Touche (en peinture) : trace de l'outil donc indication de la facture, du geste du geste du peintre ; de la touche effacée, lisse, léchée à l'empâtement créant un fort effet-matière il y a toute une gamme : touche légère, délicate, hésitante (repentirs visibles), souple, nerveuse, cotonneuse, mosaïquée, méticuleuse, en virgules, large, appuyée, vigoureuse, emportée, tourmentée... Travail (classique) gras sur maigre ; glacis ; vernis...

Ainsi la matière peut être transparente, diaphane, légère, soyeuse, neigeuse, vaporeuse, brumeuse, granuleuse, mate, crayeuse, poudreuse, scintillante...

6. Couleurs :

Quelles sont les couleurs principales ? *Savoir décrire les couleurs du tableau*
Savoir utiliser le vocabulaire de la couleur : contrastes (clair/foncé, complémentaires, chaud / froid), cercle chromatique, couleurs rompues, couleurs rabattues, couleurs saturées, nuancées, camaïeu, gamme chromatique (=palette colorée utilisée par l'artiste), couleur dominante / couleur tonique, aplat/dégradé ou en nuances...

- Couleurs primaires (jaune, rouge, bleu), couleurs secondaires (vert, orange, violet), couleurs complémentaires (jaune/violet ; rouge/vert ; bleu/orange)
- Différencier la couleur (la teinte) de la valeur (degré d'éclaircissement ou d'obscurcissement d'une même teinte) ; rendu des volumes : aplats ou modelés
- Harmonie (avec éventuellement une teinte dominante) ou contrastes : chaud/froid ; clair/foncé ; des couleurs complémentaires ; de couleurs vives/ternes, éclatantes/sourdes, lumineuses/fuligineuses, suaves/acidulées, mates/brillantes... Rehauts de blanc;
- Couleur saturée (pure), rompue (additionnée de noir ou de gris), lavée (mêlée de blanc), rabattue (mêlée de sa complémentaire) ; pigments ;
- La couleur et la spatialité : couleur qui avance ou recule par rapport à d'autres ; d'où son rôle dans le rendu de la profondeur.

7. Lumière : Est-elle représentée dans le tableau ? D'où vient-elle ? Qu'éclaire-t-elle ? Pourquoi ? Où sont les ombres propres et portées (ou projetées) ?

Savoir utiliser le vocabulaire de la lumière : clair-obscur ; contre-jour ;

éclairage latéral ; lumière vive/diffuse

8. Rapports au spectateur :

Est-ce que le spectateur est pris à témoin par des éléments représentés ? (personnage qui le regarde, qui le montre, qui lui sert de miroir = personnage *repoussoir*, de dos dans le tableau).

- A qui s'adresse l'œuvre ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?
- Comment le spectateur doit-il regarder l'œuvre ? de près, de loin, en se déplaçant, frontalement, à hauteur des yeux, en levant la tête...
- Quels sont les sentiments que l'auteur cherche à faire passer ? Quelles sont les sensations qui se dégagent de l'œuvre, pourquoi ?
- Pouvez-vous parler de la muséographie de l'œuvre ? Comment est-elle exposée ? Pouvez-vous parler du métier de scénographe ? de critique d'art ? de commissaire d'exposition ?

IV. Développement de l'analyse : Interpréter l'œuvre

1. Le **message** de l'œuvre : pourquoi l'artiste a-t-il fait cette œuvre ? Ce message est religieux ? politique ? personnel ? esthétique ... ?
2. **Le rapport avec la vie et les idées de l'artiste :**
 - Quelles sont les idées de l'artiste ? L'œuvre est-elle une marque de son engagement ? Plus couramment, répond-elle à une commande ? de qui ? à quelle occasion ? quelle fut la marge de liberté de l'artiste par rapport à son commanditaire ?
 - Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
 - Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet ?
3. **Comment** le peintre montre-il que cette représentation est importante ?
4. Pourquoi peut-on dire que cette œuvre a une valeur politique / historique / artistique ?
5. **Est-elle novatrice** ? Par quels procédés artistiques l'artiste a-t-il créé une œuvre différente de celles qui existaient déjà ?

V. Conclusion

Quelles sources avez-vous utilisées ? Comment avez-vous vérifié leurs informations ? Expliquez ce que vous avez **appris en travaillant sur cette œuvre et/ou cet artiste (ou ces artistes)**, ce que vous avez **ressenti**.

Cherchez l'**inspiration** ou la **postérité du peintre et/ou de cette œuvre** (d'autres artistes ont-ils copié cette œuvre, son thème, la manière dont elle a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l'avoir fait).

Cherchez une ou des œuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) faites-vous entre elle(s) ?