

Analyser une œuvre picturale

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques (mise à jour en 2019).

Introduction de l'analyse

1. **Identification** : cartel de l'œuvre

- **Quelle nature** d'image : originelle ou reproduite ?
- **Quel type** (suivant sa destination) : image pieuse, laïque, enluminure, miniature, propagande politique... ?
- **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 ? Voit-on la préparation par endroits ? Unique ou multiple (triptyque, retable, série...)
 - medium : détrempe (tempera) ; huile ; gouache ; aquarelle ; fresque ; acrylique... / Mixte : ajout de matériaux, de collages
 - outil : pinceau, brosse, couteau, doigt, aérographe...
 - état : degré d'altération ; restauration à faire ? déjà effectuée ? révélation de repeint ou de repentir ; rentoilage ; transposition ; retouche ; allègement de vernis ; dévernissage...

- **Localisation** (lieu d'exposition / de conservation) : musée, bâtiment public civil, église, collection particulière... L'œuvre est-elle exposée dans le lieu qui lui était destiné ? S'il y a eu changement, cela modifie-t-il sa perception ? Fait-elle partie d'un ensemble dont elle a été extraite ?

Présence d'un cadre ; si oui, est-il d'origine ? Quel rôle joue-t-il dans la perception de l'œuvre par rapport à son environnement ?

Accrochage : le contexte de son exposition joue-t-il un rôle dans la lisibilité de l'œuvre ?

- **Origine** :

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

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.*

2. 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 ? Pouvez-vous parler de son métier ?
3. **Pourquoi** avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?
4. Pourquoi cette œuvre appartient au **domaine artistique des arts du visuel** ? *Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.*
5. Quel est le **contexte historique** de l'œuvre ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'œuvre.*
6. **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 ?

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, qui se réduit souvent en songeant au contexte (la colombe symbolise la paix dans un dessin d'humour contemporain mais la virginité dans une annonce).

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...

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...

3. 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

- Quelle est sa posture (attitude : assis, debout, couché, bras levés, tenant quelque chose ou pas...)

Quelle est la position des mains ? Que fait-il / elle ?

- Quels détails sont liés aux personnages ou aux éléments représentés ? Où ? Quelle est la signification de chacun ?

4. Éléments 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 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...

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.

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

5. 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 ?

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** ?

Quelle fut sa vie jusqu'à nous : a-t-elle subi un purgatoire ? postérité, résistance au temps ? Accueil par le grand public différent de l'accueil des spécialistes ? A-t-elle fait couler beaucoup d'encre ? quelles sont les critiques à son sujet ? Quelle est sa place dans l'histoire de l'art ?

5. **Est-elle novatrice** ? Par quels procédés artistiques l'artiste a-t-il créé une œuvre différente de celles qui existaient déjà ?

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) ?