

L'ANALYSE D'UNE PEINTURE

OBSTACLES D'APPROCHE DU CODE ARTISTIQUE.

- 1) Obstacles d'ordre intellectuel (bagage culturel)
- 2) Obstacles liés à des caractères physiologiques (sensibilité personnelle dégageant une opinion subjective)
- 3) Goûts personnels

DANGERS

- 1) Exprimer sa sensibilité (fantasmes), donc besoin d'objectiver les impressions
- 2) Démarche intellectuelle, vide de sens à elle seule

OBJECTIFS D'ANALYSE

- 1) Affiner la perception sensible
- 2) Former le sens critique

STRUCTURE D'UNE FICHE SIGNALÉTIQUE

Titre de l'œuvre :

Nom et prénom de l'artiste :

Date de réalisation :

Nationalité de l'artiste :

Éventuellement lieux et dates de naissance et de mort de l'artiste :

Dimensions de l'œuvre :

Technique :

I. IMPRESSION GÉNÉRALE

- Il s'agit de s'entendre strictement à ce que l'on voit, de donner l'impression d'ensemble, résultat d'une perception globale et sensible.
- Écarter les détails, les remarques trop subjectives, les « histoires racontées », les projections personnelles ou les formulations excessives pour aller au-delà et saisir l'âme de l'œuvre et atteindre l'esprit de l'artiste
- 3 à 6 termes différents recherchés dans l'émotion personnelle qui précisent les caractéristiques essentielles qui se dégagent de l'œuvre.

II. PROCÉDES TECHNIQUES

A) LA COMPOSITION

- 1°- Préciser le nombre de plans et types : retrouve-t-on un avant-plan, un plan moyen, un arrière-plan ? (Et éventuellement un ou des plans intermédiaires : attention de ne pas les multiplier inutilement).
- 2°- Quelles surfaces (en proportions ou en % approximatifs) ces différents plans occupent-ils sur le champ global du tableau ?
- 3°- Selon quelle axialité sont-ils disposés les uns par rapport aux autres ?
 - horizontal, vertical, diagonal, ...
 - superposés les uns au-dessus des autres ou imbriqués les uns sur les autres

B) LES FORMES

- 1°- Les formes représentées dans le tableau sont-elles globalement figuratives, semi-figuratives ou non figuratives ? (avec possibles conceptions différentes)
- 2°- Comment peut-on caractériser globalement les formes ? Si l'œuvre est figurative, envisager les formes en les dissociant de ce qu'elles représentent et les traiter en terme de formes géométriques.
- 3°- Y a-t-il : redondance de formes similaires ? Oppositions de formes contrastées ? Des parties de toile caractérisées par certaines formes et d'autres parties par d'autres formes ? Les formes sont-elles disposées de manière homogène sur la toile, dispersées ou concentrées dans certaines parties ?
- 4°- Souligner l'importance de la ligne, du volume, du modelé (lesquelles renforcent l'impression générale dans leur correspondance (couleur-forme) : linéaire= effet graphique ou taches colorées = effet pictural).

C) LA COULEUR

- 1°- Déterminer et citer les couleurs majeures (qui occupent les plus grandes surfaces) et mineures (qui occupent les plus petites surfaces)
- 2°- Evaluer (en proportions ou en % approximatifs) les surfaces respectives qu'elles occupent sur le tableau
- 3°- Préciser les positions des couleurs sur le champ du tableau (concentration ou dispersion)
- 4°- Qualifier signification du choix de couleur (vision coloriste, impressionniste, expressionniste,... ou bien géométrique).

D) LA LUMIERE

Ne pas oublier que la lumière est toujours fictive dans la peinture et qu'il s'agit d'observer comment l'artiste donne l'illusion de parties plus lumineuses et d'autres plus sombres.

Comment l'artiste donne-t-il l'illusion de lumière ?

- 1°- Déterminer si la lumière est :
 - De type de « naturel » ou de type « artificiel », ou encore si les deux types sont présents conjointement ?
 - diffuse (régulièrement disséminée à travers tout le tableau) ou si elle crée des contrastes de type « spot » (zones plus claires ou zones plus foncées),
 - Son « fonctionnement » est-il logique ou illogique et pourquoi ?
 - a. variations de couleurs
 - b. ombres projetées
 - c. rôle dans l'espace reconstitué
 - d. l'effet plastique recherché (dramatique)
 - e. mise en valeur de nuances (richesse, pauvreté)

Pour une œuvre non figurative observer et décrire les parties plus claires et plus foncées.

E) FACTURE PICTURALE (MATERIAUX ET TECHNIQUES)

Il s'agit d'observer minutieusement « comment s'est fait ».

Quelle facture picturale ?

- 1°- Quel est le support employé ? En voit-on des caractéristiques (grain de la toile, papier du carton, fente du bois,...) ? La technique utilisée joue un rôle dans l'effet recherché (à l'huile, aquarelle, dessin,...).
- 2°- La technique est-elle identique sur toute l'œuvre ? Observer et décrire les similitudes et les différences en citant des exemples précis.

- 3°- Les couleurs sont-elles disposées de manière illusionniste (on ne voit pas comment s'est fait) ?
- 4°- La surface du tableau est-elle lisse ou existe-t-il un relief ? L'outil utilisé peut le justifier
- 5°- Les couleurs sont-elles disposées sur la toile avec un instrument qui a laissé des traces ? (pinceau, couteau, doigts,...).
- 6°- Le fini est-il lisse ou rugueux, mat ou brillant, ... ?
- 7°- Décrire l'homogénéité ou les mélanges de techniques ou d'outils :
- 5°- Comprendre l'objectif du choix déterminé de l'artiste pour une technique, un outil ? Pour traduire quelles idées... un message voulu par l'artiste.

E) **LA PERSPECTIVE** :

- 1°- Comment est rendue la troisième dimension ?
De manière simplifiée, la perspective est le rendu illusionniste de la troisième dimension. Historiquement, la perspective peut être construite selon un modèle qui reflète une conception du monde :
 - perspective aérienne ou « atmosphérique » (par exemple chez les primitifs flamands)
 - perspective « géométrique » ou linéaire lorsqu'elle est construite selon un schéma géométrique rigoureux comme la Renaissance italienne l'a instauré.
 - perspective tonale,
 - perspective morale, ...
- 2°- Pratiquement, il s'agit de relever les éléments de la composition qui structurent et organisent la sensation illusoire d'un espace de trois dimensions.

III. CONTEXTE CULTUREL

Quels éléments de mon analyse ont-ils une portée et une signification sur les éléments suivants et ainsi mieux la comprendre et la situer ?

Cette étape se fait en deux temps (le second est facultatif).

A. Réfléchir sans apport d'informations extérieures aux liens éventuels qui peuvent être établis entre :

- le sujet de l'œuvre et le thème auquel il se rattache (apprécier le thème = l'image à sa valeur universelle),
- la date de réalisation et son contexte culturel, social, économique, politique, ...
- la nationalité de l'artiste,
- l'époque pendant laquelle il a vécu,
- le moment de la vie de l'artiste pendant lequel l'œuvre a été réalisée,
- les connaissances personnelles que l'on possède sur les différents points évoqués.

B. Se documenter et sélectionner les informations qui concernent l'œuvre étudiée qui en expliquent la portée et la signification précise. Les éléments de la biographie qui sont cités sont en lien avec la création artistique. Les considérations générales sont strictement limitées aux éléments qui permettent de mieux situer et comprendre l'œuvre précisément étudiée.

IV. EFFETS RECHERCHES ET MOYENS PLASTIQUES MIS EN OEUVRE POUR LES ATTEINDRE

Stade de synthèse :

- 1°- il s'agit de reprendre tous les éléments disparates qui ont déjà été récoltés aux points I, II, III en termes de constat et, seulement à ce moment, d'établir des liens entre eux.
 - a) la relation entre le message de l'artiste et l'expression formelle par les procédés techniques.
 - b) la relation entre le contenu-émotion et la manière dont il est bien exprimé ou communiqué.
- 2°- Répartir éventuellement des termes sélectionnés dans l'impression générale et passer en revue les différents éléments qui les ont générés.
- 3°- Vérifier si une observation attentive ne permet pas de les enrichir et de les nuancer (milieu, décor, signification des attitudes, importance des costumes et accessoires).
- 4°- élaborer un jugement mettant en évidence les conditions d'apparition de l'œuvre :
 - a) moyens plastiques disponibles à l'artiste,
 - b) sa référence à la réalité ou un idéal
 - c) et son sens critique.

V. DIMENSION ESTHETIQUE

Stade difficile de réflexion sur :

- a) la notion esthétique du peintre, voire son courant artistique.
- b) le processus créateur de l'artiste, sa méthode d'analyse du réel.
- c) le sens critique de l'artiste qui agit comme un révélateur de son temps.

Les **4 CRITERES** réels d'évaluation à envisager doivent être argumentés, il ne s'agit pas de répondre par « oui » ou par « non ». Finalement, à ce stade seulement, on peut évoquer les résonances personnelles que l'on ressent devant l'œuvre.

- 1) **Authenticité** = émotion vraie (**VERITE** du message)
- 2) **UNIVERSALITE** message = valeur éternelle
- 3) **CONCORDANCE** entre le message recherché et l'expression plastique
- 4) **UNITE** de l'expression plastique = équilibre (formes-rythmes-couleurs)

L'expression plastique doit offrir une résonance esthétique (émotion partagée),
le plaisir de l'oeil et
procurant l'harmonie intérieure.

ATTENTION nuancer le jugement

le goût personnel ne doit pas répondre à des impulsions brutes
se méfier de la mode, le goût évolue avec l'âge

ECHELLE D'EVALUATION DES NIVEAUX DE PERCEPTION

- 1°)
1/4
F
2°)
2/4
S
- Relève une vision fragmentaire, les caractères indiqués sont erronés ou insignifiants, le vocabulaire peu précis et impropre, la formulation est élémentaire et répétitive
- Vision plus valable mais les éléments sont perçus sans effort de structuration, seul l'aspect anecdotique, descriptif est retenu. Il y a cependant une amélioration dans le vocabulaire et dans la formulation verbale.
- 3°)
3/4
B
- Les caractères stylistiques propres à l'œuvre sont indiqués mais cette réflexion porte sur des éléments très concrets et utilise très peu de variables.
- Il est évident qu'à ce niveau, l'élève atteint difficilement l'esprit de l'œuvre et s'arrête généralement à la réalisation matérielle, surtout un procédé technique, sans réflexion globale, sans relation entre formulation plastique et l'effet obtenu.
- 4°)
4/4
TB
- Le résultat d'une perception approfondie et le reflet d'une excellente structuration cognitive.
- L'esprit, le contexte général de l'œuvre est compris, une sensibilité réelle complète l'observation.
- Une concordance surgit entre les effets esthétiques recherchés, la formulation plastique et le message.
- Dans une vision globale, l'élève fait intervenir de multiples variables.
- Cette perception est enrichie d'une réelle sensibilité.

3 STADES DE STRUCTURATION

- 1) confusion cognitive dans la description d'éléments insignifiants.
énumération sans ordre de particularités, pauvreté de vocabulaire, subjectivité impulsive.
- 2) raisonnement sur des éléments concrets éliminant les particularités insignifiantes, bonne ordonnance, accroché aux procédés techniques et au sujet dans le contexte culturel.
- 3) Rigueur et précision, synthèse des idées, mise en correspondance, formulation excellente et sens de l'abstraction.