

J'étudie une peinture : la méthode

1. Identifier

Je me documente : au CDI, sur L'Internet.

Nom et prénom de l'artiste, date et lieu de naissance et de mort
Titre du tableau, année de sa réalisation
Technique, matériaux et support (ex : huile sur toile)
Dimensions du tableau
Lieu de conservation actuel (Musée...)
Histoire du tableau : circonstances de sa réalisation, commanditaire, destination...
Contexte historique et artistique de l'œuvre : ne retenir que les informations qui permettent de mieux comprendre le tableau étudié. Il est intéressant de savoir si le tableau est représentatif d'un mouvement : romantisme, réalisme, impressionnisme etc.

2. Décrire

2.1 Première approche

Je cherche les mots qui expriment le mieux ce qui me frappe et ce que je ressens en regardant le tableau. L'analyse qui sera faite ensuite permettra d'expliquer, de compléter et même de contredire cette première approche. Voici quelques pistes pour vous aider, ne retenez que ce qui exprime précisément ce que vous percevez et ressentez face au tableau. (Certains aspects échappent à l'observation d'une reproduction, par exemple la solennité d'un « grand format » etc. qui serait évidente en présence du tableau)

Approche globale	Sensations et impressions suggérées		Sentiments Appréciation
Figuratif/ non- figuratif	Immobilité/mouvement	Force/autorité/faiblesse/fragilité	Attraction/répulsion
Familiarité/étrangeté	Clarté/obscurité	Violence/douceur	Pitié/moquerie
Réel/irréel	Froid/chaleur	Richesse/luxe Pauvreté/simplicité	Admiration/mépris
Cohérent/absurde	Coloré/terne	Vie/mort	Beauté/laideur
Précis/vague/	Silence/calme/bruit	Naturel/artificiel	Déconcertant/original
			Traditionnel/innovant
Contrasté/ net/flou		Intimité/solitude/foule	Etonnement/éblouissement
Ordre/désordre/chaos		Souffrance/plaisir	Peur/
Ouverture/fermeture			Joie/tristesse
Montée/descente			Optimisme/pessimisme
Equilibre/instabilité/suspension			

2.2. Sa description

Il s'agit d'identifier les caractéristiques fondamentales de la peinture et de lui donner du sens.

➤ Le sujet :

Scène religieuse	Paysage (marines, architecture)	Scène de genre : Vie quotidienne ou sociale
Scène mythologique	Nature morte (vanité*)	
Scène historique	Portrait (autoportrait)	
Allégorie*	Nu	

➤ **Ce que l'on voit :**

- ✓ Je décris brièvement les différents éléments du tableau
  - Personnages, identités, âges, sexes, vêtements, coiffures, attitudes, mouvements...
  - Animaux, objets, décor, intérieur, extérieur, paysage...
- ✓ En ordonnant ma description :
  - Premier plan* puis plan intermédiaire puis arrière-plan
  - En haut, en bas
  - À gauche, au centre, à droite
- ✓ Parfois l'œuvre raconte une histoire : que se passe-t-il ?

Dans le cas d'une œuvre abstraite* on étudiera tout de suite les techniques utilisées : dessin, couleur etc. (voir plus bas)

➤ **Les techniques**

J'essaie de trouver par quels moyens le peintre a traduit son message : comment c'est fait ? Quel effet cela produit-il ? Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cette démarche, qu'a-t-il voulu exprimer ? Pour cela, j'observe la peinture en utilisant les outils d'analyse (cf. fiche) et j'emploie un vocabulaire précis. Voici les axes d'analyse (cf. la fiche pour les développements) :

La composition* : Comment c'est organisé ? Le cadrage* (plan général etc.)

- Le point de vue* (plongée...)

La géométrie secrète du tableau* : (Faire une copie du tableau sur laquelle vous tracerez les lignes de force, entourerez les détails que vous voulez commenter...) utilisez un logiciel de traitement d'image (Paint...)

- Dessinez les lignes de force sur une copie du tableau (Composition pyramidale...)
- L'illusion de la profondeur* Y-a-t-il un effet de profondeur ? Quelle est la technique utilisée ? (Perspective linéaire...)

Le dessin* : Est-il précis, net ou flou ? Le trait est-il fin ou épais ? Les formes sont-elles cernées ? Quel est le degré de ressemblance avec le réel ?

Les lignes* : Comment sont-elles distribuées ? Quelles sont leurs directions ? Y-a-t-il des ruptures ? Sont-elles fines ou épaisses ? ou d'une densité variable ? Sont-elles appuyées ou légères ? Sont-elles closes ? (Triangle, cercle, ovale). Pour chaque constat dites ce que cela exprime, quel effet cela produit.

La touche* : Est-elle délicate ou en pâte épaisse ? Quel geste de l'artiste révèle-t-elle ? Quel est l'effet produit ?

Les couleurs* : quelles sont les couleurs employées ? Comment sont-elles distribuées ? Y a-t-il des contrastes ? Qu'est-ce qui est mis en valeur ou estompé ? Quelle est la tonalité de l'ensemble (tons chauds, tons froids) ? Comment les couleurs sont-elles étalées ? (Aplats ou touches fines) Ont-elles une valeur symbolique ? A-t-on des effets de textures* ? Quels sont les effets produits ?

Les lumières* et les ombres* : D'où viennent les sources de lumière ? Qu'est-ce qui est éclairé ? Quel est l'angle d'éclairage (de face etc.) Y-a-t-il des contrastes* ? (Clair, obscur) Quelle est l'intensité de la lumière et sa qualité ? Quels sont les effets produits ?

- **Contextualiser**

C'est présenter la signification de l'oeuvre à l'époque de sa réalisation selon

- **Son contexte historique** : y-a-il un lien entre le tableau et une réalité historique ? Lequel ? Comment est-ce traité ? Que nous apprend-il sur l'époque ? Quel est le parti pris de l'artiste ?
- **Son contexte artistique** : le tableau est-il représentatif d'un courant artistique ? Lequel ? Quelles sont les particularités de l'art de ce peintre ? Qu'est-ce qui le distingue des autres ? (Rupture ? Continuité ?) En quoi est-il innovant ?

Comprendre le message

Son sens : Quelles étaient les intentions de l'artiste ? Quel message voulait-il faire passer ? Comment ses contemporains ont-ils reçu cette œuvre ? Et vous que pensez-vous de ce tableau ? Justifiez votre point de vue