

Histoire des arts

Méthodologie : analyse d'une œuvre
d'art visuel

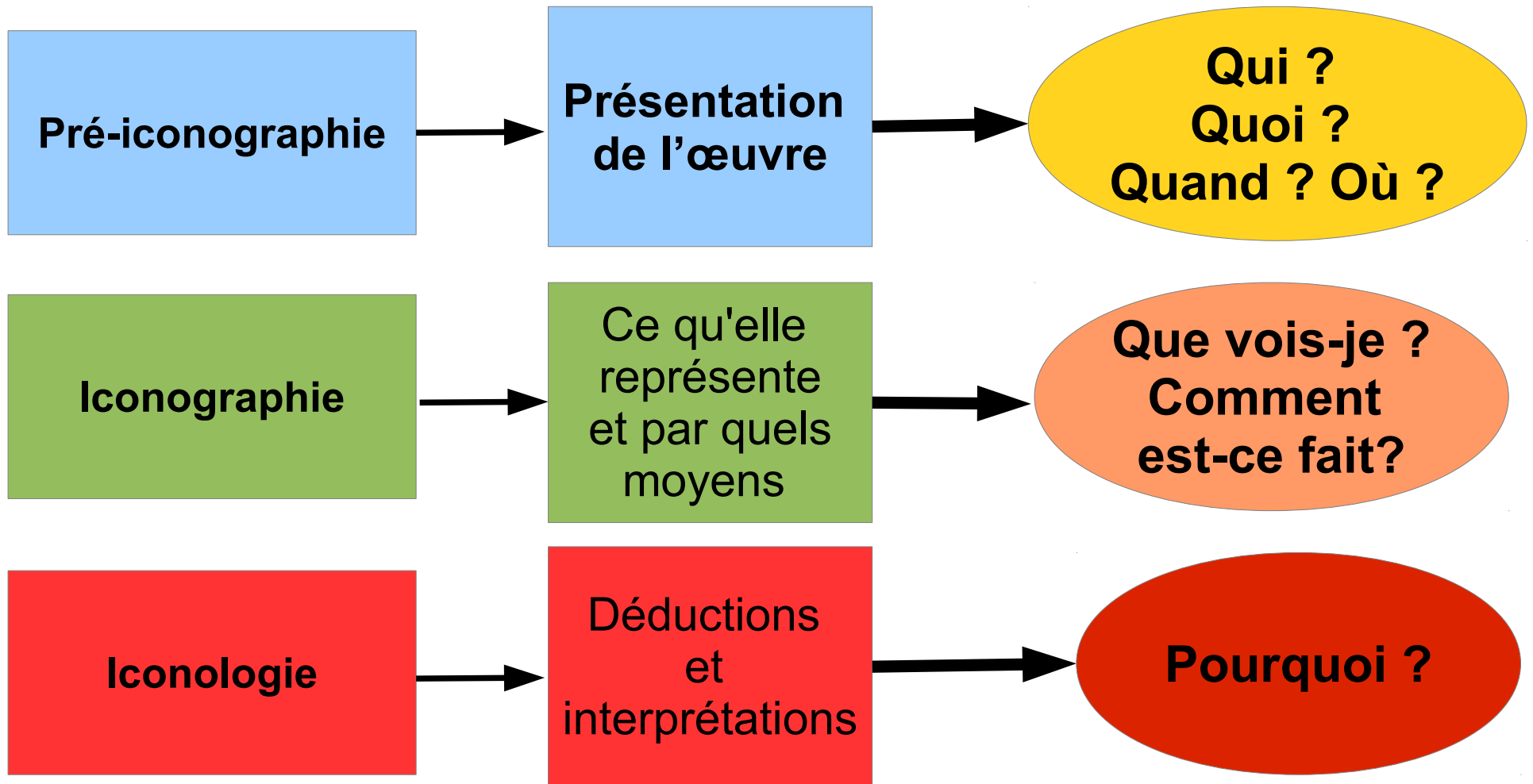
La méthode « classique »

La méthode la plus connue pour analyser une œuvre d'art, est l'analyse **iconographique** et **iconologique** d'après l'historien de l'art Erwin Panofsky.

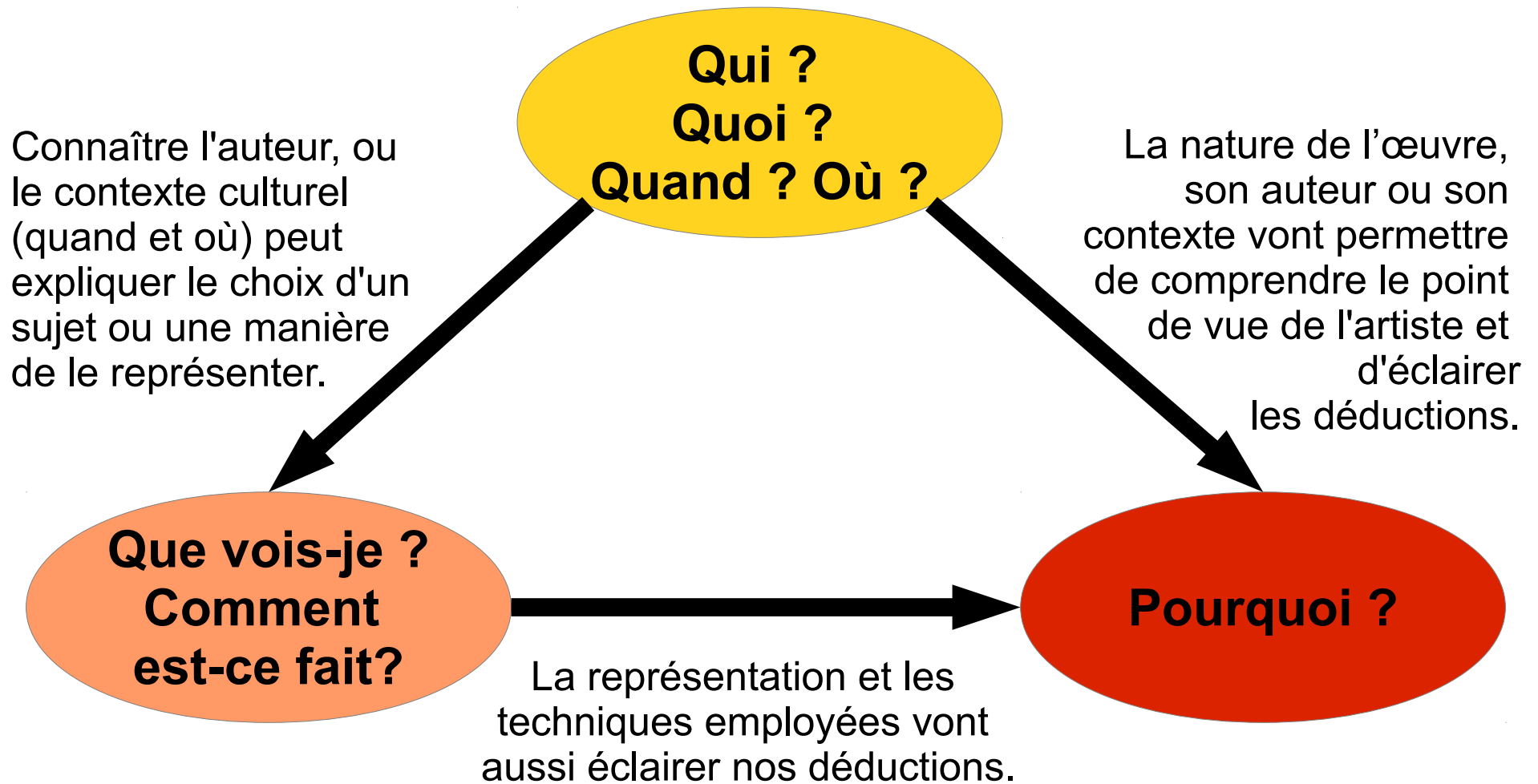
Elle comprend 3 étapes :

- L'analyse pré-iconographique
- L'analyse iconographique
- L'analyse iconologique

Chaque terme peut correspondre à des questions simples.

Ces questions sont liées entre elles.

La réponse à l'une des questions, aide à comprendre et répondre aux autres.

I/ La présentation de l'œuvre

Pour présenter une œuvre, il est nécessaire de donner les informations suivantes :

- ♦ a) L'auteur
- ♦ b) Le titre de l'œuvre
- ♦ c) La date de réalisation
- ♦ d) La nature de l'œuvre
- ♦ e) Le lieu de conservation ou d'exposition de l'œuvre

a) L'auteur : Qui est-il ? Son identité va influencer notre manière de regarder l'œuvre.

Le nom entier est important, il faut être précis pour éviter les confusions.

Martial Caillebotte,
Maurice Minoret ramant,
Tirage argentique, 11x8 cm.
Collection particulière.
Source: MNBAQ.

Gustave Caillebotte, *Canotier
au chapeau haut-de-forme,*
1877-1878, huile sur toile, 90 x
117 cm, Courtesy Comité
Caillebotte, Paris.

b) Le titre de l'œuvre : De quoi s'agit-il ? Il peut être choisi par l'auteur lui-même ou bien avoir été donné par les conservateurs.

C'est une information qui peut-être indispensable pour connaître le sujet ou le sens d'une œuvre.

Dans le cas de ce tableau, le titre nous invite à être attentif au véritable sujet représenté.

Jean-Léon Gérôme, *Jérusalem dit aussi Golgotha, Consumatum est ; La Crucifixion*

1867, Huile sur toile, 82x144,5 cm

© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Concernant celui-ci, le titre choisi par René Magritte apparaît comme la solution pour comprendre la toile.

René Magritte, *La Trahison des images*, 1929, huile sur toile, 62 x 81 cm, Conservé à l' Art Institute of Chicago.

c) La date de réalisation : Quand ?

Selon la période historique, une œuvre ne se regarde pas de la même manière. Le contexte culturel de l'époque, les événements historiques, politiques, économiques peuvent radicalement changer l'interprétation de l'œuvre

Le tableau de Pablo Picasso, *Guernica*, a été présenté à l'exposition universelle le 25 mai 1937, c'est à dire un mois après l'événement auquel il fait référence : Le bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1937.

Pablo Picasso, *Guernica*, huile sur toile, 349,3x776,5 cm, au Musée de la Reina Sofía à Madrid.

d) **La nature de l'œuvre : Qu'est ce que c'est ?**

Pour répondre à cette question il faut se concentrer sur différents critères.

- **Type d'œuvre** : peinture, sculpture, dessin, enluminure, photographie...etc. La nature de l'œuvre va modifier notre manière de l'analyser.
- **La matière ou le support** : marbre ou argile ? Huile sur toile ou peinture murale ?
- **Les dimensions** : une œuvre de 3x7 mètres n'a pas le même impact sur le spectateur qu'une enluminure.

e) La date d'exposition ou de conservation : Où?

Après le contexte temporel, l'espace d'exposition, de conservation ou de production d'une œuvre va influencer notre interprétation de celle-ci.

Ce critère est encore plus important pour les sculptures qui se regardent dans l'espace. Le lieu qui les entoure peut modifier notre manière de les regarder.

L'œuvre de Daniel Buren, *Les deux plateaux*, a été spécialement conçue pour le lieu où elle se trouve : la cour d'honneur du Palais Royal. Elle n'a de sens que si l'on considère les colonnes et l'espace qui les entourent comme un ensemble.

Daniel Buren, *Les Deux Plateaux*, 1986, marbre blanc et noir plan d'eau, installation dans la cour d'honneur du Palais Royal, Paris.

Après les présentation, il faut s'intéresser à ce qui est visible. Que voit-on ? Comment est-ce fait ? Les réponses à ces questions vont entraîner des déductions et interprétation qui répondront à notre
POURQUOI ?

Les deux parties qui suivent ne sont donc pas séparées mais étroitement liées.

II/Que vois-je ?

Cette partie concerne la description de ce qui est visible, mais nécessite aussi de s'interroger sur les techniques employées pour rendre visible les différents éléments présents dans l'œuvre.

- ♦ a) Description rapide de ce que l'on voit: le sujet
- ♦ b) La composition
- ♦ c) Le dessin et la couleur
- ♦ d) La lumière
- ♦ e) La technique
- ♦ f) les matériaux et le relief (pour une sculpture)

III/Le pourquoi de cette œuvre?

Cette partie concerne les déductions et interprétations possibles à partir de toute les informations récoltées. L'important est d'essayer d'expliquer le sens de l'œuvre selon différents critères.

- ♦ **A) Les intentions de l'artiste** : qui pourront s'expliquer par le choix d'un sujet de représentation, une technique utilisée, un matériaux choisi, etc...
- ♦ **B) Le contexte spatio-temporel** : Quel impact à eu l'œuvre à l'époque, cet impact était-il intentionnel ou accidentel ? Pourquoi ?
- ♦ **C) La portée de l'œuvre** : Pourquoi parler encore de cette œuvre aujourd'hui, quel est son intérêt pour nous ?

Que vois-je, comment et pourquoi ? étape par étape

Analyse d'une œuvre :

Antoine-jean-Gros, *Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa*, 1804, huile sur toile, 532x720 cm, Musée du Louvre.

a) Description rapide :

Qu'est ce qui est représenté, est-ce figuratif ou abstrait ?
Y-a t-il des personnages ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ?

→ Ces informations permettent de définir le genre de l'œuvre (peinture historique, mythologique, un portrait, une nature morte) ou sa non-appartenance à un genre défini.

Mais aussi de s'interroger sur les intentions de l'artiste ?
Est-il à l'origine du choix de ce sujet ?

b) La composition:

Comment se compose l'image ? Combien de plans peut-on identifier ?

Le tableau possède t-il un point de fuite ?

Quels sont les grandes lignes ou mouvements dans ce tableau ? Quels sont les postures des personnages ?

→ Ces informations prolongent la réflexion sur les intentions de l'artiste, mais amènent aussi des éléments intéressants pour nourrir le contexte culturel : Par exemple, s'agit-il d'un style de l'époque ?

Les différents plans de l'image.

La posture du guérisseur

Nicolas Poussin, *le christ guérissant l'aveugle de Jéricho*, (détail), 1650, Louvre

c) Le dessin et la couleur

Le dessin est-il réaliste ? Détaillé ou flou ?

La couleur est-elle présente dans l'image ? De quelle manière ? Cette couleur complète le dessin ou bien sert à dessiner les éléments ?

→ La couleur dans un tableau vient renforcer des éléments. Elle peut mettre en avant une partie de l'image ou au contraire atténuer des espaces moins importants. Elle permet aussi de donner une ambiance, chaude ou froide à la scène. Toutes ces informations peuvent être liées à la volonté de l'artiste ou à un type de représentation de l'époque.

L'usage de la couleur peut aussi marquer suffisamment les esprits pour avoir encore un impacte aujourd'hui.

d) La lumière

Quel type de lumière est représentée ? Naturelle ou artificielle ? D'où provient-elle ? Éclaire toute la scène ou seulement une partie ? Quels sont les personnages éclairés ?

→ « Mettre en lumière » c'est mettre en avant un élément dont l'importance doit être soulignée. La lumière d'un tableau est une information capitale pour analyser ce qu'il faut regarder, mais aussi ce qui se cache dans l'ombre, ou qu'il faut dissimuler.

e) La technique

Quel technique est utilisée? Pour quel format ? Est-ce une production longue ou rapide ? La technique influence t-elle la manière de représenter ? Cette technique est-elle courant à l'époque ?

→ La question de la technique nécessite toujours de faire un lien avec le contexte spatio-temporelle. L'utilisation d'une technique qui irait à l'encontre des habitudes d'une époque serait une bonne informations sur les intentions critiques ou provocatrices de l'auteur.

Récapitulatif :

A) Quelles étaient les intentions de l'auteur qui a réalisé ce tableau ? A t-il choisi son thème ? Ou bien est-ce une commande ?

Les techniques employées servent-elles bien le sujet choisi ?
L'auteur respecte-il les règles de représentations de l'époque ?

B) Le sujet choisi a t-il de l'importance pour l'époque. Comment le tableau a t-il été accueilli par le public ? L'artiste a t-il eu du succès ? En a t-il toujours aujourd'hui ?

C) Que nous apporte ce tableau aujourd'hui ? Possède-t-on plus ou moins d'informations sur cette œuvre, qu'a l'époque de sa production ?