

Comment analyser un tableau ?

Vous voulez vraiment vous lancer dans une analyse d'œuvre, ce truc fastidieux ? Je vous taquine, vous avez bien raison de vouloir comprendre l'art plus en profondeur. Et avec l'aide des quelques clefs de lecture et d'un fil rouge, vous verrez combien c'est enrichissant et ludique tout en étant simple.

Enrichissant ? Oui, car un tableau, c'est avant tout un dialogue. Or, en l'analysant, nous entrons en communication intime avec lui.

Ludique ? Oui, car dans le fil rouge que je vous propose, nous allons lui poser des questions et, vous verrez, il va nous répondre !

Simple ? Oui, tout le monde réussit à ce jeu-là car nous nous appuyerons sur des informations facilement accessibles sur le Web et sur notre réflexion en suivant un fil conducteur. Quiconque, même sans formation artistique ou en histoire de l'art réussit à « y voir plus et mieux ». Allons-y.

A vos émotions !

Mais commencez votre analyse par un petit tour vers vos émotions. C'est le moment d'être subjectif-ve. « Plantez-vous » devant un tableau ou sa reproduction et laissez aller vos sensations en accueillant les images qui viennent à votre esprit. Une fois que l'œuvre sera bien imprégné en vous, demandez-vous :

- **Quel effet ce tableau produit-il sur moi ?**
- **Que signifie cette œuvre d'art pour moi, quels souvenirs appelle-t-elle ?**
- **Pourquoi cette signification particulièrement ?**

Et maintenant, partons à la découverte de cette œuvre. Suivez-moi.

Documenter le tableau

Commençons par rechercher les informations qui répondent aux questions ci-dessous. Cette phase est utile pour appréhender et contextualiser le tableau avant d'en décortiquer chaque élément.

1 Recueillir toutes les informations de base du tableau

C'est le genre d'informations qu'on peut trouver sur le cartel du tableau, sur internet ou dans les livres et catalogues d'exposition ou encore dans notre mémoire.

Commençons notre exercice en répondant aux questions suivantes :

- Le titre de l'œuvre : Quel indice le titre nous donne-t-il ?
- L'artiste ; Quels sont les faits marquants de sa vie ? Est-il célèbre et si oui pourquoi ?
- Les dimensions de l'œuvre : Quels sont les dimensions de l'œuvre ? Quel est l'impact des dimensions du tableau sur moi ?
- Le genre pictural : Quel est le genre de l'œuvre ? Qu'est-ce que cela nous dit de l'œuvre ?
- Le lieu d'exposition : Quelle était la destination initiale de l'œuvre ? Qui étaient les regardeurs initiaux ?

Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions. On ne notera que ce qui permet la compréhension de l'œuvre.

A vous de documenter votre tableau !

Choisissez une œuvre qui vous plaise et à laquelle vous pouvez accéder facilement, de préférence « en vrai » (musée, lieu public, collection personnelle). Maintenant, allez recueillir toutes les informations de base du tableau qui vous permettront de bien le situer.

Analyser le tableau

Maintenant, analysons le tableau en le décrivant. Cet exercice pourrait vous paraître fastidieux ou inutile, il est pourtant déterminant pour aiguiser notre observation et donc notre compréhension de l'œuvre. En détaillant chaque élément pictural, nous pourrions identifier son rôle et découvrir son impact sur la compréhension du tableau.

2 Décrire le tableau généralement

Il s'agit de décrire objectivement ce que nous voyons tout en étant le plus précis possible. Le but est d'observer le tableau et de nous l'approprier. Pour nous aider, demandons-nous ce que nous voyons et décrivons l'œuvre comme si nous le faisons à quelqu'un qui ne peut pas la voir.

A vous de décrire votre tableau !

Vous allez maintenant faire de même avec votre tableau. Soyez précis-e et objectif-ve.

3 Analyser la composition

Entrons maintenant dans le tableau en observant de façon détaillée les différents éléments picturaux. Cet exercice nous permettra de comprendre ce que le tableau raconte, comment il nous parle. Pour commencer, observons la composition, concentrons-nous sur des éléments comme l'espace, la profondeur et la perspective, la place des éléments, etc. Ensuite, nous pourrions interroger l'œuvre à l'aide de ces questions :

- L'espace : comment est-il occupé ? Quelle est l'occupation des différents plans ? Y a-t-il des zones vides et pleines ?
- La perspective : Est-ce un espace réaliste ou illusionniste ?
- Le point de vue : où le peintre nous a-t-il placé en tant que spectateur de l'œuvre ?

A vous d'analyser la composition de votre tableau !

Vous allez maintenant faire de même avec votre tableau. Détaillez les éléments à l'aide des questions ci-dessus et tirez-en vos propres conclusions.

4 Analyser les formes

Les formes jouent un rôle important tant dans l'art abstrait que dans l'art figuratif. Il s'agit tout d'abord de les observer avant de les détailler. Nous allons à nouveau interroger l'œuvre à l'aide de ces questions :

- Les formes : Quelles sont-elles ? Le tableau est-il dominé par un type de forme en particulier ou une variété de formes différentes ? Comment sont-elles traitées ? Comment s'effectue le passage de l'une à l'autre ? Les formes, sont-elles géométriques ? Y a-t-il des lignes droites et des courbes parfaites ou sont-elles plus naturelles ?

A vous d'analyser les formes de votre tableau !

Vous allez maintenant faire de même avec votre tableau. En clignant des yeux, observez tout d'abord la forme générale de la composition puis détaillez les différentes formes à l'aide des questions ci-dessus.

5 Analyser les couleurs

Notons maintenant les principales caractéristiques des couleurs et réfléchissons à la manière dont elles s'assemblent.

- Les couleurs : Quelles sont les couleurs principales ? Y a-t-il des correspondances (clair-foncé, chaud-froid, complémentaire-primaire) ? Est-ce que les couleurs s'opposent ou sont-elles plutôt en harmonie ?

A vous d'analyser les couleurs de votre tableau !

Vous allez maintenant faire de même avec votre tableau. Observez les couleurs dominantes, puis leur correspondance dans la composition.

6 Analyser l'utilisation de la lumière.

La lumière dans une œuvre d'art peut être chaude ou froide, forte ou faible, naturelle ou artificielle. Prenons le temps de décrire le rôle de la lumière et de l'ombre dans l'œuvre :

- La lumière : artificielle ou naturelle, d'où vient-elle ? Est-ce qu'un élément est éclairé ? Y a-t-il des ombres et des contrastes ?

A vous d'analyser l'utilisation de la lumière dans votre tableau !

Vous allez maintenant faire de même avec votre tableau. Observez le rôle de la lumière, comment conduit-elle votre regard ?

7

Et maintenant à vous de poursuivre votre promenade dans l'œuvre

Nous avons étudié ensemble quelques éléments picturaux. Les peintres ont recours à bon nombre d'autres tels que l'équilibre, le mouvement ou les proportions. Si vous le désirez, vous pourrez poursuivre votre analyse en interrogeant ce tableau ou toute autre œuvre à l'aide de ces questions :

- Le traitement plastique : Comment se présentent la matière et la touche, ? La gestualité du peintre est-elle apparente ?
- L'équilibre : comment les couleurs, les formes et les textures de la pièce travaillent-elles ensemble ? Créent-elles un effet équilibré et harmonieux ou un déséquilibre ?
- Le contraste : l'œuvre utilise-t-elle des couleurs, des textures ou des lumières qui créent un contraste ? Il est aussi possible d'en trouver dans l'utilisation de différentes formes et contours, par exemple des lignes brisées ou courbées ou des formes géométriques ou naturelles.
- Le mouvement : comment la pièce crée-t-elle du mouvement ? Notre œil est-il attiré vers la composition d'une certaine manière ?
- Les proportions : les tailles des différents éléments de la pièce nous apparaissent-elles comme on peut s'y attendre ou créent-elles une surprise ? Par exemple, si le tableau présente un groupe de personnes, y en a-t-il qui semblent plus grands ou plus petits qu'ils ne le seraient dans la vraie vie ?

Vous pourrez aussi tenter d'identifier quelques thèmes clés et réfléchir à la manière dont l'artiste utilise les éléments de la conception (la couleur, la lumière, l'espace, la forme et la ligne) pour exprimer ces thèmes. Cela pourrait inclure les choses suivantes : l'utilisation de la couleur pour donner une certaine atmosphère ou signification à l'œuvre (par exemple les œuvres de Picasso de la période bleue), les images et les motifs qui se répètent dans une œuvre ou un groupe d'œuvres (par exemple la répétition de plantes et de fleurs dans les peintures de Frida Kahlo).

Et pour compléter votre analyse des œuvres, procurez-vous la méthode LA PEINTURE J'Y VOIS ENFIN QUELQUE CHOSE sur www.art-toi.com

Art-toi, je vois plus et mieux !