

Décrypter un tableau, comment ?

Avec une grille de lecture...Une grille de lecture !!! Oui, un fil rouge avec des clefs qui permettent une observation et une appréhension plus approfondie de l'œuvre, voire différente. Une grille... jusque-là ça va, mais de lecture... Oui de lecture. La peinture est une langue, un langage visuel avec ses propres codes qui communiquent tant des émotions que des messages. Ces codes peuvent être des formes, des couleurs, un espace qui interagissent. Et ce sont ces interactions qui sont expliquées en détails [dans le livre LA PEINTURE, J'Y VOIS ENFIN QUELQUE CHOSE](#). Pour vous donner envie d'en savoir plus, je vous offre la table des matières sous la forme de la grille de questions vous permettant d'interroger et de décrypter les œuvres.

DOCUMENTER L'ŒUVRE

Le nom de l'artiste	Qui a probablement réalisé l'œuvre ? Le peintre a-t-il réalisé l'œuvre seul ou avec l'aide d'assistants ?
La signature	Où se trouve la signature, comment se présente-t-elle, quelle est sa fonction ?
La date de l'œuvre	Des événements ont-ils influencé le peintre lorsqu'il a réalisé cette œuvre ?
Le contexte historique	Quelles sont les couleurs dominantes du courant pictural dont l'œuvre fait partie ? Quels genres et quels thèmes dominent à cette période et pourquoi ?
Le client	Dans quel but l'œuvre a-t-elle été réalisée ? Émane-t-elle potentiellement d'une commande ?
Le titre	Quel est le titre de l'œuvre et comment renseigne-t-il l'œuvre ? Des détails se révèlent-ils lorsque l'on connaît le titre ?
Le sujet et les symboles	Quel est le sujet de l'œuvre, de quoi parle l'artiste ? Quel est le but de l'image ? Quels symboles sont visibles et que signifient-ils ?
Le genre	La peinture d'histoire Quels éléments expliquent le moment de l'histoire choisie par le peintre ? Qu'est-ce que le peintre a voulu montrer de cet événement et pourquoi ? Le portrait Qui est représenté ? À quoi sert le portrait et quelle impression donne-t-il de la personne ? Le paysage Pourquoi est-ce un paysage ? Qu'est-ce qui est représenté ? À quoi sert cette œuvre ? La scène de genre Qu'est-ce qui est représenté et pourquoi ce thème ? Quels éléments expliquent le but de l'œuvre ? La nature morte Pourquoi le peintre a-t-il choisi ces objets-là, à quel propos servent-ils et qu'évoquent-ils ? Le nu À quoi sert le nu, quel est le propos de l'artiste ?
Le format et la forme	Quel impact les dimensions de l'œuvre ont-elles sur le spectateur ? Quelle est la forme de l'œuvre et pour quelle raison cette forme a-t-elle été choisie ?
Le cadre	Le cadre a-t-il attiré le regard et quel est son rapport avec le sujet du tableau ?
L'accrochage	Qui est accroché à côté de qui ? La pièce est-elle encombrée ? À quelle hauteur les toiles sont-elles accrochées et quelle impression cela donne-t-il ? Y a-t-il de l'espace autour de la toile, peut-on prendre du recul et circuler ? En se tenant à différentes distances de l'œuvre, comment l'impression change-t-elle ?
La technique	Quelle est la nature du support utilisé et quelle est son influence sur l'œuvre ? Quel support le peintre a-t-il utilisé et quel impact ce matériau a-t-il sur le rendu de l'œuvre ?

ANALYSER L'OEUVRE

La mise en œil	Quelle émotion me vient spontanément en regardant cette toile ? Pourquoi cela produit-il cette émotion ? À mon avis, qu'est-ce que le peintre a voulu me faire ressentir ?
Le cadrage et le champ	Quel cadrage le peintre a-t-il choisi et pour quelle raison ? Quelle histoire le peintre raconte-t-il et l'histoire se poursuit-elle en dehors du tableau ?
Les plans	Comment sont occupés les différents plans et comment le regard se promène-t-il de l'un à l'autre ?
Le point de vue	Quelle impression générale ce tableau renvoie-t-il et quel est le point de vue choisi par l'artiste ? En quoi l'œuvre aurait-elle été différente avec un autre point de vue ?
La perspective	Quel type de perspective pouvons-nous observer ? Quelle impression la perspective choisie donne-t-elle au spectateur et par quel moyen ?
Les éléments	Où se trouvent les centres d'intérêt ? Comment les éléments promènent-ils l'œil ?
Les lignes directrices	Ces lignes décrivent-elles une forme générale ? Comment les lignes directrices conduisent-elles le regard et quelle histoire racontent-elles ?
La place	Comment sont réparties les zones pleines et les zones vides ? Pour quelle raison le peintre a-t-il réparti l'espace de la sorte ? Quelle ambiance générale donne cette gestion de l'espace, pourquoi ?
L'équilibre	L'œuvre donne-t-elle l'impression d'être plutôt équilibrée ou déséquilibrée ? Comment le peintre a-t-il donné cette impression ?
Le rythme	Comment le rythme est-il donné par le peintre et quelle activité pourrait lui être associée ?
La ligne	Comment se présentent les contours et quelle est la fonction de la ligne ?
La couleur dans l'histoire	Quelles sont les couleurs dominantes et quelle ambiance créent-elles ? Quelles couleurs précèdent cette période, quelles couleurs suivent cette période et pourquoi ?
La couleur dans le tableau	Quelles sont les couleurs dominantes ? Quel est le rôle, la fonction de la couleur ? Qu'expriment les couleurs, que symbolisent-elles ?
La manière et la touche	Comment se présente le médium et qu'exprime-t-il ? Comment se présente la touche et qu'apporte-t-elle à l'œuvre ?
La lumière	Quelle est la source de la lumière et pourquoi le peintre a-t-il choisi cet éclairage ? Quelle est l'intensité de l'éclairage et quelle impression générale donne la lumière ? Quelle est la fonction de la lumière et quels éléments met-elle en valeur ?
L'ombre	Pourquoi le peintre a-t-il mis des éléments dans l'ombre ? À quoi servent les ombres ? Comment les ombres se présentent-elles, quelles sont leur forme, leurs couleurs ?

La peinture enfin j'y vois quelque chose !