

LES SYMBOLES

Tout est dans le geste (et l'expression) !



La peinture religieuse est truffée de codes de toutes sortes. Les vêtements et les attributs déterminent l'identité de tel ou tel saint, la position et la taille du personnage témoignent de l'importance du personnage tandis que le geste ou l'expression expliquent son action.

Décoder le geste et l'expression dans la peinture religieuse

La liste qui suit, tirée du livre de Barbara Pasquinelli, *Geste et expression*, nous en livre quelques clefs.

Geste	Signification
Main qui bénit	Montrer la main de Dieu
Mains jointes à hauteur de la poitrine	Marquer le respect Démontrer le respect pour le divin Implorer la grâce divine
Mains levées dans le vide (Orant)	Imploration Adoration Supplication
Mains voilées	Implorer avec soumission
Imposition des mains	Concrétiser plusieurs rites : <ul style="list-style-type: none">• Investiture religieuse• Guérison• Absolution des péchés• Exorcisme• Transmission du pouvoir• Miracle
Main de Dieu	Représenter : <ul style="list-style-type: none">• Puissance de Dieu• Protection• Allégeance• Offrande
Main levée	Prêter serment
Prosternation	Manifester sa condition d'infériorité
Génuflexion	Demander une faveur Manifester un respect Demander pardon
Vol, apesanteur	Être en extase Adorer et contempler
Stigmates	Être en extase suprême en expérience mystique
Sourire	Ouvert, franc : jubilation, joie, allégresse et gaieté Esquissé : satisfaction Caché ou retenu : autosatisfaction ou ruse <ul style="list-style-type: none">• Moquerie• Méprisant• Compassion• Commisération• Incertitude• Malaise

Geste	Signification
Index pointé	<p>Dirigé vers le haut : invocation</p> <p>Dirigé à l'horizontale : focaliser l'attention</p> <p>Pointé vers quelqu'un : donner un ordre ou accuser</p> <p>Pointé vers le haut : attirer le pouvoir, volonté de pouvoir, geste attribut</p> <p>Avertir dans le cadre d'un débat rhétorique</p> <p>Affirmer celui qui accomplit l'action, s'affirmer</p> <p>Manifester son manque de volonté exprimée ou imposée</p> <p>Désigner</p> <p>Accuser, ordonner</p> <p>Indiquer une direction</p> <p>Invoquer une entité transcendante</p>
Main posée sur le poignet de son autre main	<p>Compassion</p> <p>Humanité</p>
Main tenant un livre	<p>En train de lire un livre d'heures : pratique de la prière, de la dévotion intime, privée</p> <p>Tenant un livre fermé : atteste de la culture, d'un savoir</p> <p>Suspension de la lecture : réflexion profonde ou état de mélancolie</p> <p>Livre ouvert : désigne les intellectuels, les hommes de science et les philosophes, personnification de la foi et des arts libéraux</p> <p>Un doigt glisse entre les pages comme un signet : continuité entre l'image et la parole écrite</p> <p>Un livre tourné vers le spectateur : invitation à lire</p>
Main formant un demi-cercle	<p>Sentiment amoureux, conjugal, affectueux</p>
Doigt sur la lèvre	<p>Contrôler sa parole</p> <p>Intimer le silence</p> <p>Intimer l'autodiscipline du corps et des pulsions</p> <p>Montrer l'obéissance (de la femme vis-à-vis de l'homme)</p> <p>Avertir</p> <p>Lorsque le doigt est replié sur la lèvre ; mélancolie</p>
Paume vers l'avant	<p>Aptitude à la disponibilité, à l'acceptation</p> <p>Refus total, forte répulsion s'il est accompagné de bras tendus ou repliés en avant</p> <p>Acceptation d'une pensée, participation émotionnelle, consentement avec les paumes tournées vers l'extérieur</p> <p>Paume vers l'avant, mais alignée avec le bras indique une direction</p> <p>Avec les pieds non symétriques, prise de parole</p>
Main en pronation	<p>Le dos de la main tourné vers l'extérieur : abandon ou refus, souvent un abandon accablé, incapacité à réagir face à un tort subi ou une situation adverse</p> <p>Le dos de la main tourné vers l'extérieur : douleur, désespoir, repentir, désolation</p>

Geste	Signification
Main sur la poitrine	Prendre part à la situation S'impliquer émotionnellement Faire un repli sur soi Se concentrer Faire pénitence Accepter et/ou se soumettre
Main sur la poitrine d'autrui	Prise de pouvoir Possession Humiliation
Main posée dans le dos	Expulsion
Mains croisées sur la poitrine	Soumission intime et profonde à une autorité de nature spécifiquement spirituelle ou divine acceptée comme une puissance absolue Valeurs mystiques et transcendantes
Main sur l'épaule d'autrui	Encourager Intercéder Contraindre
Mains sur les genoux, les cuisses ou les flancs	Affirmation de pouvoir, d'une autorité, d'une volonté Volonté d'exprimer son orgueil
Main sur le menton et la joue	Douleur, affliction Contrition morale Souffrance physique Méditation sombre Réflexion profonde Affliction de celui qui est sur le point de mourir Réflexion mélancolique
Main posée sous le menton	État d'âme et mélancolie
Saisir le poignet d'autrui	Prendre le pouvoir Si le geste est doux : guider, conduire
Tenir son propre poignet	Autocélébration de sa magnanimité et de sa grandeur
Saisir la barbe ou les cheveux	Agressivité Manifestation de sa propre force et de sa supériorité physique Imposition d'une volonté négative ou positive
Mains croisées, bras baissés	Douleur intérieure maîtrisée, contenue Résignation Abandon face à un évènement dramatique
Bras étendus au-dessus d'une ou de plusieurs personnes	Protection Volonté, capacité ou devoir de prendre en charge une personne ou un groupe
Bras pendant	État d'abandon, d'une impuissance face à une situation donnée

Geste	Signification
Bras posés l'un sur l'autre	Tenu activement : hypocrisie, mensonge, méchanceté Tenu passivement : impossibilité de réagir face à une situation négative
Poignets croisés et mains en pronation	Passivité, subissant un tort Victime en proie à l'adversité Manifestation d'impuissance Impossibilité de réagir, en situation d'échec Affliction et tristesse
Bras à l'horizontale et paumes vers l'extérieur	Séparation, gestuelle du juge ou de l'évêque Décision, sentence de séparation entre deux personnes Division, affirmation juridique ou morale
Bras croisés	Témoin, spectateur, auditeur qui ne participe pas à la scène Figuration Éventuellement contemplation et adoration
Talons rapprochés et pointes écartées	Parallèles et symétriques : immobilité, stabilité, ordre, équilibre, position hiératique, autorité À 90 degrés : mouvement
Marcher sur le pied d'autrui	Supériorité physique Pouvoir spirituel ou moral Victoire d'une personne sur l'autre
Saisir les chevilles d'autrui	Geste transcendant qui marque la prise de possession de l'âme et du corps, contrainte à laquelle il est impossible de se soustraire Sentiment d'inquiétude
Bras droit tendu vers l'avant ou vers la droite, main tournée vers le haut avec 2-3 doigts tendus, les autres fermés ou repliés	Ad locution Affirmation de soi par la parole Force du pouvoir
Compter sur les doigts	Argumenter, compter, calculer pour les professeurs, précepteurs, intellectuels, philosophes, évangélistes
Baiser sur les lèvres	Union spirituelle Vénération Amour, amitié, alliance
Se serrer la main	Union Mariage Engagement
Bras droit levé, tourné vers l'extérieur ou de face avec la paume dans l'alignement du bras ou de l'index et du majeur	Orateur Discours de l'empereur si le bras est tendu en avant
S'arracher les cheveux	Rage Douleur profonde Déchirement Tension intérieure

Geste	Signification
Se tordre les mains	Sentiment de souffrance intense et durable Victime ou témoin d'une situation tragique
Doits repliés sur les joues	Auto-agression, colère, douleur Sentiment de terreur Désespoir profond
Mains se couvrant le visage	Honte Remords Peur Détresse
Bras raides ou légèrement repliés et mains croisées	Angoisse Peur Effroi État de choc Avec les paumes serrées et les doigts enfoncés dans la main : agression contre soi et désespoir
Bras levés ou écartés	Cri de douleur et de désespoir Angoisse Peur, mais non durable Émotion plus que sentiment
S'arracher les vêtements	Désespoir, douleur, face à un évènement tragique
Écarter les coins de la bouche avec les doigts	Outrage
Tirer la langue	Dérision Se moquer
Jambes écartées	Corruption morale Désordre
Corps renversé	Imposteur Personnage en punition Folie
Faire la figue	Insulte, acte injurieux
Exposition de la vulve	Fertilité Dès le XV ^e siècle, érotisme

N'oublions pas que dans l'art moderne, la position du corps n'est plus là pour sa signification, mais pour exalter une forme ou réaliser des effets plastiques.



A vous de déchiffrer les gestes et les émotions de «vos» œuvres !

Et pour compléter votre analyse et votre compréhension des œuvres, procurez-vous le décodeur d'art sur www.art-toi.com.
ART-TOI et vois plus et mieux !