

Comment analyser une œuvre d'art ?

Plusieurs méthodes existent. L'historien d'art Erwin PANOFSKY (1892-1968) distinguait l'iconographie et l'iconologie. Nous suivrons son approche dans nos futures analyses

Erwin PANOFSKY a décrit trois degrés d'interprétation (*Studies in Iconology*, New York, 1939) :

1. Le premier, **préiconographique**, détermine le sujet principal ou naturel, à la fois descriptif et expressif, par exemple un homme qui se hâte en portant un autre plus vieux et en conduisant un enfant, une femme coiffée d'un bonnet phrygien, un homme tenant un chardon.
2. Le deuxième degré, **iconographique**, identifie le thème secondaire ou conventionnel : Énée avec Anchise et Ascagne, la personnification de la Liberté, un autoportrait de DÜRER.
3. Enfin, l'interprétation **iconologique** voit dans le thème d'Énée et d'Anchise un exemple de piété filiale, rattache la personnification de la Liberté aux images de la Révolution française ou montre comment le chardon identifie Dürer à un homme amoureux tenant un gage de fidélité conjugale.
4. PANOFSKY conduit aussi l'interprétation iconologique plus loin que d'autres auteurs : il y ajoute l'examen des caractéristiques stylistiques et formelles employées parfois inconsciemment par l'artiste, mais qui, pour l'historien, révèlent des attitudes et des choix propres à une époque ou à un lieu particulier, et qui éclairent la situation culturelle dans laquelle l'œuvre a été élaborée.

1) Analyse préiconographique

- a) Titre de l'œuvre
- b) Auteur
- c) Date de réalisation
- d) Type d'œuvre (*tableau, dessin, enluminure, sculpture, meuble...*)
- e) Support (*toile, bois, papier, parchemin, tissu, mur...*)
- f) Dimensions
- g) Lieu de conservation
- h) Genre (*portrait, paysage, nature morte, allégorie, scène historique, mythologique, religieuse, de la vie quotidienne...*)
- i) Contexte historique

2) Analyse iconographique

On analyse les éléments qui accompagnent l'œuvre, ses différents attributs ou caractéristiques. C'est ici le côté technique qui nous intéresse.

Description de l'œuvre : identification de ce qui est précisément représenté (*personnages, objets, décors*)

- Pour un dessin, une peinture:

La composition : les différents plans, les lignes structurantes (*avec point de fuite*), la perspective et la profondeur, la répartition des masses, la symétrie... (*possibilité de faire un schéma sur un calque*)

La technique utilisée : dessin au crayon / fusain / pinceau / pastel, à la sanguine / craie..., estampe / eau-forte / lithographie / sérigraphie..., peinture à l'eau (*aquarelle, gouache, acrylique...*), peinture à l'huile, collage, frottage...

Le dessin : netteté ou flou des traits/contours, graphisme...

Les couleurs : palette des couleurs utilisées (*couleurs primaires, complémentaires*), couleurs dominantes, couleurs dégradées / contrastées, sombres / claires, dans les tonalités chaudes / froides.

La touche : pose et épaisseur de la couleur (*aplat, glacis, au couteau, au doigt, petites / larges touches, touches épaisses / minces, touches séparées, grattage...*)

La lumière : zones éclairées / dans l'ombre, sa ou ses source(s) de la lumière, l'effet recherché, son rapport avec la réalité

- Pour une sculpture :

Le relief : bas-relief, haut-relief, ronde-bosse

Les matériaux : argile, bois, marbre, pierre, ivoire, métal, plâtre, bronze...

La technique utilisée : terre cuite, modelage, taille, repoussé / martelage, moulage, fonte à cire perdue, soudure, chevillage, stuc...

- Pour du mobilier, des objets :

Les matériaux : bois, ivoire, argile, kaolin, verre, or, argent, nacre, pierres précieuses, métal...

La technique utilisée : ébénisterie, marqueterie, laque, terre cuite, émaillage, vernissage, faïence, porcelaine, décor peint, gravure, ciselure, camée, repoussée, incrustation...

3) Analyse iconologique

On analyse l'œuvre par rapport à son contexte culturel, en essayant de comprendre sa signification à l'époque de sa conception. Nous en sommes par conséquent à l'interprétation de l'œuvre.

Le sens de l'œuvre : les intentions de l'artiste, ses choix plastiques, esthétiques

La contextualisation : mise en relation de l'œuvre avec le contexte historique et le courant artistique auquel l'œuvre se rattache.

La portée de l'œuvre : les réactions des contemporains, son intérêt historique et artistique (*en quoi est-elle innovante ?*)