Analyser une œuvre d'art

Astrolab Cours · astrolabcours.fr

01 Le problème

Face à un tableau, une sculpture ou un bâtiment inconnu, on a souvent une impression immédiate. Comment passer de l'impression à une analyse que l'on peut défendre ?

01 L'idée : la fiche d'enquête

L'œuvre est une **scène d'enquête**. On relève d'abord l'identité (qui, quand, quoi), puis les indices visibles, puis on reconstitue l'intention et le contexte. L'ordre compte : pas de conclusion sans indice.

01 Les mots du sujet

- **Cartel** : petite étiquette qui donne l'auteur, le titre, la date, la technique, les dimensions, le lieu de conservation.
- **Composition** : organisation des éléments (lignes de force, plans, centre d'intérêt).
- **Technique** : matériaux et procédés (huile sur toile, fresque, bronze, béton).
- **Genre** : portrait, paysage, nature morte, peinture d'histoire.

01 1. Identifier

On commence par le cartel : auteur, titre, date, technique, dimensions, lieu. La taille change tout : une toile de plusieurs mètres n'est pas faite pour un salon, mais pour impressionner.

01 2. Décrire

On décrit du général au particulier : ce qui est représenté, puis les plans (premier plan, arrière-plan), les personnages, les objets, les couleurs, la lumière. On reste neutre et précis.

3. Analyser

- **Composition** : lignes (diagonales dynamiques, horizontales calmes), symétrie, point de fuite.
- **Lumière et couleur** : d'où vient la lumière, ce qu'elle éclaire, les contrastes.
- **Technique** : touche visible ou lisse, matière, format.

4. Interpréter et situer

On relie les observations à un sens et à un contexte : commande d'un roi, d'une Église, d'un marchand ;

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/histoire-des-arts/premiere/analyser-une-oeuvre/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits

mouvement artistique ; événement historique. *La Liberté guidant le peuple* de Delacroix (1830) se comprend avec les Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830.

Exemple guidé

Dans *La Liberté guidant le peuple*, la Liberté est au sommet d'un triangle formé par les corps. Effet ?

1. **Observation** : composition pyramidale, la Liberté en haut, drapeau tricolore.
2. **Analyse** : le regard monte des morts au premier plan vers le drapeau.
3. **Interprétation** : le sacrifice mène à la victoire de la liberté.

Les pièges

- Interpréter sans décrire.
- Oublier les dimensions et la technique.
- Raconter la vie de l'artiste à la place de l'œuvre.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/histoire-des-arts/premiere/analyser-une-oeuvre/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits