

Annexe 1 : Analyse iconographique et iconologique d'une œuvre d'art (vocabulaire)

L'**analyse d'une œuvre d'art**¹ peut se faire de beaucoup de manières. Si nous devions n'en appliquer qu'une, nous vous conseillerions celle de l'iconographie et de l'iconologie de l'historien d'art Erwin Panofsky. Prenons un instant pour identifier ces deux termes, souvent pris l'un pour l'autre.

« Iconographie » signifie littéralement « étude des images ». Ainsi, nous nous intéressons à la plus simple apparence de l'œuvre.

Analyse iconographique

On étudie les éléments qui portent l'œuvre, ses propriétés ou attributs, en suivant les conseils de cette méthode. C'est ici le côté technique qui nous intéresse.

Description de l'œuvre : reconnaissance de ce qui est nettement montré (personnages, objets, décors)

Pour un dessin, une peinture

- L'agencement : les plans successifs, les lignes qui structurent l'œuvre (avec point de fuite), la perspective et la profondeur, la répartition des masses, la symétrie, ...
- La technique employée : dessin au crayon, fusain, pinceau, pastel, à la sanguine, craie, ..., aquarelle, estampe, peinture à sec, peinture à l'eau (fresque, gouache, ...), détrempe, peinture à l'huile, peinture acrylique, collage, frottage...
- Le tracé : précision ou flou des traits/contours
- Les couleurs : palette de nuances appliquées (teintes primaires, complémentaires), couleurs dominantes, couleurs dégradées/contrastées, sombres/claires, tonalités chaudes/froides, épaisseur (aplat, glacis (par stratification), au couteau, au doigt, petites/larges touches, touches épaisses/minces, touches séparées, grattage...)
- La lumière : zones illuminées/assombries, source(s) de l'éclairage, effet recherché, son rapport avec la réalité

Pour une sculpture

- La dimension : bas-relief, haut-relief, ronde-bosse
- La matière : argile, bois, marbre, roche, métal, gypse, bronze...
- La technique employée : terre cuite, moulure, taillage, martelage, empreinte, soudure...

Analyse iconologique

On étudie l'œuvre en fonction de son contexte culturel, en tentant de saisir sa valeur et son message à l'époque de sa création. Nous pratiquons donc l'interprétation de l'œuvre.

- Le message de l'œuvre : les desseins de l'artiste, ses choix artistiques, esthétiques...

¹ <https://www.brevetdescolleges.fr/infos/analyse-dune-oeuvre-dart-methodologie.php>, consulté le 10 février 2017.

- La remise dans le contexte : rattachement de l'œuvre avec le contexte historique et le courant artistique auquel l'œuvre se lie.
- La portée de l'œuvre : les répercussions sur les contemporains, son intérêt historique et artistique (en quoi est-elle innovante ?)