

L'ART EN RÉVOLUTIONS

Les secrets de la peinture *Apprendre à voir*

SYLVIE LEONARD

*Les secrets de la peinture sont cachés dans les tableaux.
Il suffit d'apprendre à bien les regarder...*

Analyse d'un tableau *observer, décrire et comprendre*

Oedipe expliquant l'énigme du sphinx,
de Jean-Dominique Ingres,
huile sur toile, 189 x 144 cm, 1808

Son identité :

- le titre
- le nom de l'artiste
- la date de création

Sa matérialité :

- le support
- les matériaux
- les dimensions

Sa composition :

- l'organisation de l'espace pictural
- la répartition des plans
- les lignes de force

Ses couleurs :

- la palette générale
- la répartition des couleurs
- la répartition des valeurs (clair / foncé)

La technique du peintre :

- le traitement des volumes
- le traitement des matières
- le traitement de la lumière

Sa représentation :

- les éléments représentés
- la répartition des éléments
- les relations entre les différents éléments

Sa signification :

- les références explicites - art, histoire, littérature
- les références implicites – ressenties, devinées
- le sens général donné par l'ensemble des éléments plastiques et sémantiques.

Les secrets de la composition

Le serment des Horaces,
de Jacques-Louis David,
huile sur toile, 330 x 425 cm, 1784

La toile est divisée verticalement en trois parties :

- à gauche, les trois Horaces
- à droite, le groupe des femmes
- au centre, le père

Elle est divisée horizontalement en trois bandes :

- en bas, le carrelage clair, s'arrête au tiers
- en haut, la triple arcature et le fond sombre
- au centre, l'action s'arrête aux deux tiers

A gauche, les trois Horaces :

- postures stables, triangles isocèles des jambes
- parallélisme des trois figures > union
- raideur des positions > fermeté, courage

Au centre, le vieil Horace :

- posture centrée, symbolique de l'élévation
- contrôle le nœud des mains et des épées
- toge rouge, couleur vive et saturée

A droite, le groupe des femmes :

- lignes souples faisant contrepoids
- couleurs éteintes en écho aux rouges et au blanc
- lumière crue tombant sur le groupe > affliction

Les secrets de la profondeur

Le Radeau de la Méduse,
de Théodore Géricault,
huile sur toile, 491 x 716 cm, 1819

La toile est divisée en trois plans horizontalement :

- le radeau, les blessés, les cadavres
- la pyramide des corps à demi redressés
- l'horizon et le ciel, la silhouette de l'Argus

A premier plan :

- des corps fortement éclairés
- de violents contrastes ombre / lumière
- des rendus de matières précis et colorés

Au second plan :

- des corps qui diminuent selon l'éloignement
- des couleurs moins vives et moins contrastées
- des gestes et des regards tournés vers le lointain

Au troisième plan :

- un horizon très haut, au deux tiers du tableau (sensation d'engloutissement)
- une ligne d'horizon lumineuse sous un ciel noir (sensation d'espoir fragile)
- une voile minuscule sur l'horizon (sensation d'extrême éloignement)

Le cadrage est serré au plus près du radeau. Certains détails du premier plan sont hors champ (tête du noyé, angle du radeau...).

Les secrets du mouvement

L'organisation de l'espace est dynamique :

- la structure est pyramidale

La Liberté guidant le peuple,
d'Eugène Delacroix,
huile sur toile, 260 x 325 cm, 1830

- Les lignes sont en diagonale ascendante
- Les personnages sont en mouvement

La composition pyramidale :

- les cadavres du premier plan forment une base
- la main de la Liberté touche le bord au sommet
- la partie éclairée forme un triangle au centre

Les lignes de force ascendantes :

- les lignes des bras vont vers le haut
- les diagonales vont toutes en haut à droite
- les lignes des armes rythment l'ensemble

Les personnages en mouvement :

- les insurgés montent vers la droite
- leurs mouvements sont énergiques et tendus
- leurs corps entament un mouvement spiralé

Dans la partie supérieure gauche du tableau, la légèreté du ciel, la mobilité des nuages, la souplesse du drapeau, contrastent avec la masse des cadavres au premier plan.

Les secrets de la lumière

Le Dernier voyage du Téméraire,
de William Turner,
huile sur toile, 91 x 122 cm, 1839

Le traitement de l'espace est au service de la lumière

- le ciel occupe les trois quarts de la toile
- l'eau reflète le ciel comme un miroir
- ombres et reflets renforcent les effets lumineux

Un ciel flamboyant :

- à droite un camaïeu de couleurs jaunes-orangés
- à gauche un mélange de couleurs roses et bleues
- à l'horizon, une ligne plus sombre, violette

Une eau miroitante :

- des couleurs très claires au premier plan
- des couleurs s'assombrissant vers l'horizon
- des reflets colorés symétriques à ceux du ciel

Ombres et reflets rythment l'espace :

- le remorqueur fait une tache sombre au centre
- il est éclairé par les contre-reflets de l'eau
- à l'arrière, le Téméraire dresse sa silhouette translucide dans le ciel
- seule la cheminée raye le ciel d'un trait sombre
- au premier plan une barque en contre-jour lui fait contrepoint
- la fumée du remorqueur fait un contrepoint rouge au soleil couchant sur la gauche du tableau

Les secrets de l'ombre

La scène se passe dans la nuit :

- une source de lumière est posée au sol
- le seul personnage éclairé est le condamné

El Tres de mayo, de Francisco Goya
Huile sur toile, 345 x 266, 1814

- les autres personnages sont dans l'ombre
- La source de lumière :
- elle est placée au centre du tableau
 - elle est en partie cachée par les soldats
 - elle éclaire le condamné et les traces de sang

- Le personnage du condamné :
- il est vêtu de vêtements clairs
 - son visage est peu éclairé
 - sa chemise concentre toute la lumière

- Les autres personnages :
- les soldats sont vus de dos, anonymes
 - les spectateurs sont dans l'ombre, ramassés
 - au premier plan, des cadavres et du sang

L'ensemble est peint d'un camaïeu de noirs, de gris et de bruns.

Les secrets du modelé

Le Désespéré, autoportrait de Gustave Courbet,
Huile sur toile,

L'impression de volume est donnée par le modelé :

- la lumière vient d'en haut à gauche
- tout ce qui reçoit la lumière est clair
- tout ce qui est à l'ombre est foncé

Un visage sculpté par la lumière :

- le front et la pommette sont éclairés à gauche
- l'arrête du nez reçoit la lumière
- les parties les plus creuses sont le plus foncées

Une chemise découpée par la lumière :

- les plis du tissu tracent des frontières de lumière
- l'épaule gauche et l'intérieur de la manche droite sont claires
- l'épaule droite et le dessous des manches sont sombres

Des transparences et des contre-reflets :

- transparence du poignet de chemise gauche
- contre-reflets de la chemise sur le menton
- contre-reflets de la chemise sur le bas des bras et des mains

Le modelé des mains est étudié dans ses moindres détails, probablement sur une autre personne.

Bibliographie

La géométrie secrète des peintres, de Charles Bouleau, Seuil
Comprendre et reconnaître les mouvements dans la peinture, Bordas
Les grands peintres et leur technique, Fanal