

Comment analyser une oeuvre d'art antique ?

Fiche signalétique

- Genre et matériau
- Lieu de conservation et n° d'inventaire
- Provenance
- Dimensions
- Bibliographie : > première étude > étude la plus récente

Description

- Etat de conservation et restauration
- Particularités techniques : parties rapportées / finition / peinture, etc...
- Etude des volumes : proportions / attitudes / rapport à l'espace
- Etude des surfaces : chair / vêtement / chevelure
- Eléments inanimés : objets / nature

ANALYSE

I. Contextualisation (si cela est possible)

- chronologie.
- identité de l'artiste (souvent très problématique dans l'antiquité)
- lieu d'origine (si mosaïque/fresque et c)
- oeuvre de commande?
- destinataire(s) de l' oeuvre.

II. La facture, ses lois, ses matériaux

- mosaïque. -fresque.
- sculpture. -bas relief etc...

III. La structure de l'image

1. Les lignes de force

= les lignes à partir desquelles se construit l'image, sur lesquelles s'appuie la structure de l'image.

- verticales ou
- horizontales
- diagonales

- les courbes

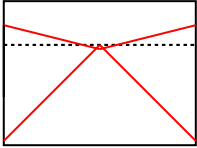
La construction de l'image peut aussi reposer sur des lignes courbes ; c'est alors caractéristique.

2. Le point de fuite

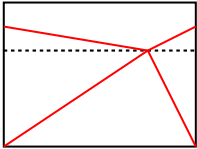
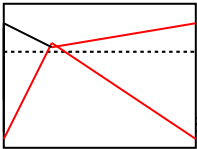
= point de rencontre des lignes de fuite qui permettent la mise en place de la perspective.

Le point de fuite peut être :

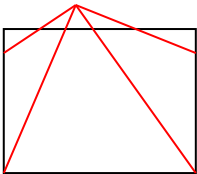
Au centre du tableau

Décalé à gauche

Extérieur au tableau

3. Le principe de composition

(lois identiques (la plupart du temps) à celles qui régissent celle de la peinture)

→ selon

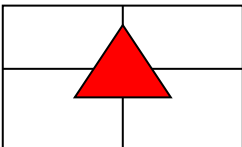
- des droites perpendiculaires
- une organisation circulaire
- en ellipse
- hélicoïdale (ou en spirale)
- pyramidale

→ reposant sur :

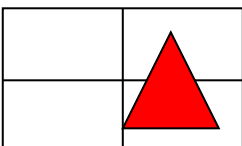
- le jeu des regards
- parallélisme
- symétrie
- effet de contraste

4. Cadré ou décadré

Le sujet est dit **cadré** s'il est au centre du tableau.

Il est dit **décadré** s'il est décentré à droite ou à gauche par rapport à la ligne médiane.

1. Qui ?

- Peut-on identifier les personnages ? A quels attributs ?
- Originalité ou conformité par rapport : aux autres figurations / aux textes anciens

2. Quand et où ?

Éléments référentiels renvoyant à un lieu et une époque donnés.

3. Quoi ?

- Identification de la scène représentée : que raconte t-il ou semble t-il raconter ?
- Valeur du motif pour les Anciens : religieuse / symbolique
- Topos, imitation ou sujet plus original (tenter de mesurer les écarts si possible)

V. La mise en oeuvre

1. Les couleurs

Chaudes ou froides
Contrastées ou non
Effet éventuel de camaïeu, de dégradé
Multiples ou non
Complémentaires ou non

2. La lumière

Diffuse, diffractée, ou sous forme de point lumineux
Vive, éclatante, irradiante OU ténue, tamisée
Froide / chaude

La source :

interne : provenant d'un objet représenté dans le tableau (une bougie, une fenêtre...)
externe : provenant d'une source extérieure au tableau

3. Le mouvement

Analyser ce qui donne l'impression de mouvement :

- Position du corps, position du buste par rapport au torse et aux jambes
- Traitement des cheveux, des vêtements, des éléments naturels
- Traits de pinceaux
- Effets de contraste

4. Le relief

Y en a-t-il ou non ?
Grâce à quoi ? effet de contraste clair / foncé, lumineux / obscur
Le dessin est-il souligné ?

VI. Interprétation(s)

- fonctions décorative/démonstrative/critique/symbolique et c.
- Si possible, opérer une confrontation avec un texte littéraire (antique/ou non). Dans l'Antiquité est souvent recherché un effet-miroir entre le textuel et le non textuel (Cf. le procédé de l'hypotypose).
- Modernité ou intemporalité de l'oeuvre ? Pourquoi ?