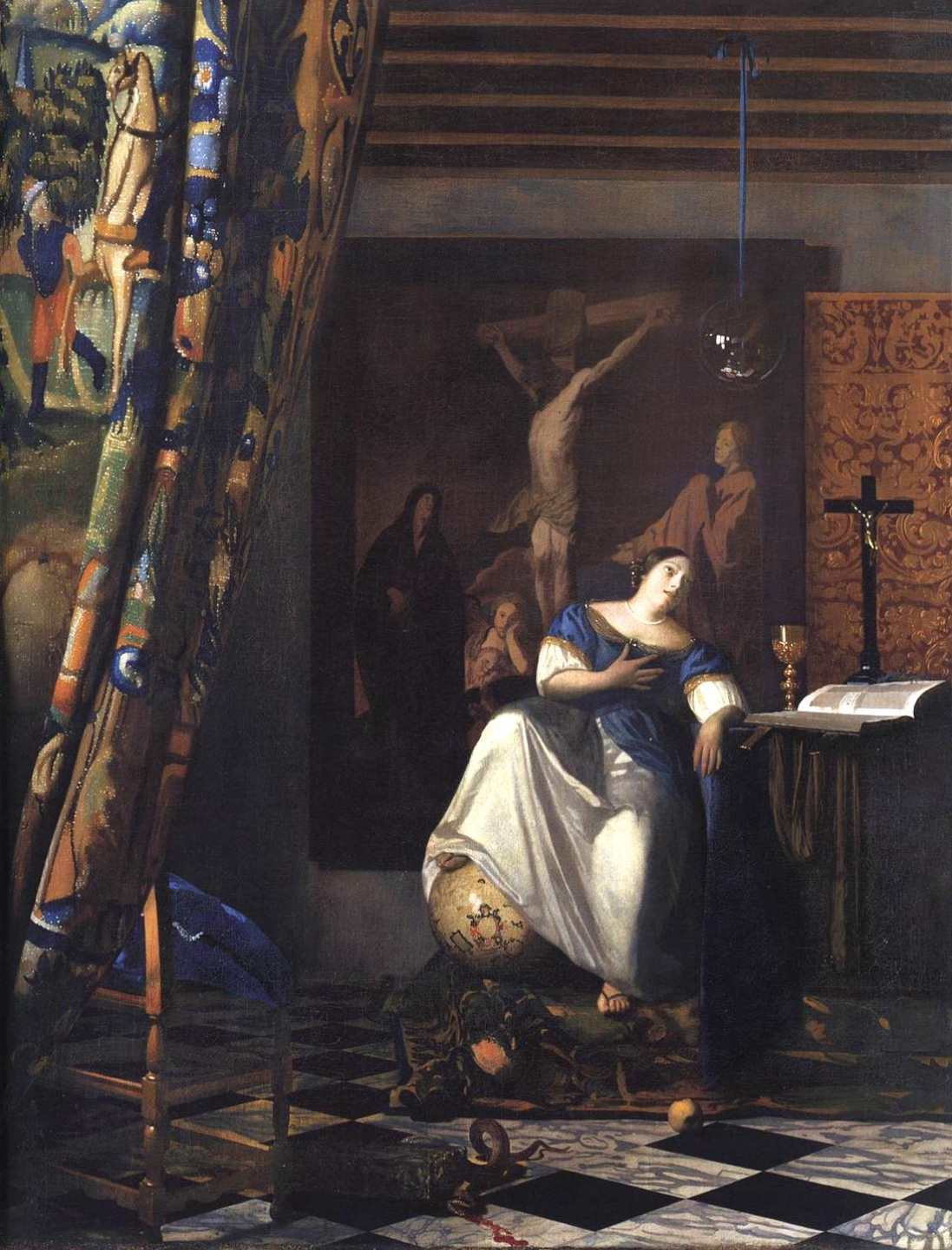

L'allégorie de la Foi

Vermeer

Metropolitan Museum

Phase Une :

Qu'est-ce que je vois?

Qu'est-ce que je comprends ?

Qu'est-ce que je ressens ?

Quel lien avec le titre de l'œuvre?

Quel genre d'œuvre?

Une femme : la foi?

Un tableau : la
cruxifixion

Des objets : croix,
ciboire, Bible

Des objets : tenture,
globe, bulle de verre

Un serpent écrasé,
une pomme : un
symbole?

Un décor : intérieur,
tenture, chaise,
tapis

Qu'est-ce que je comprends ?

Tableau religieux

La femme

représente la Foi
qui vainc le mal
(le serpent écrasé
par une pierre)
mais que faire du
tableau, des
globes, de la
tenture?

Pourquoi?

Inspirer la Foi

Phase Deux :

Qu'est-ce qu'il est intéressant de révéler de cette œuvre?

Que me dit cette œuvre pourquoi et de quelle manière?

Problématique provisoire

Comment Vermeer, peintre du 17e, à travers la mise en scène d'une femme dans un décor symbolique, cherche-t-il à transmettre l'idée de la Foi et à l'inspirer?

Etude de détail : approches?

Par l'étude
systématique
des procédés

Par une étude
"linéaire"

Etude par les procédés

Avec les textes :

Le code 4 couleurs

- La structure, le genre, l'énonciation
- Le lexique
- Les figures de style
- La grammaire

Pour un tableau :

- La structure : plans et lignes
- Couleurs et valeurs
- Symboles et motifs
- Carré, triangle, rond

Phase Trois : l'analyse de détail

Faire plusieurs lectures
En cherchant à valider ses
premières impressions

ET

En cherchant
systématiquement les
procédés

Se poser les questions

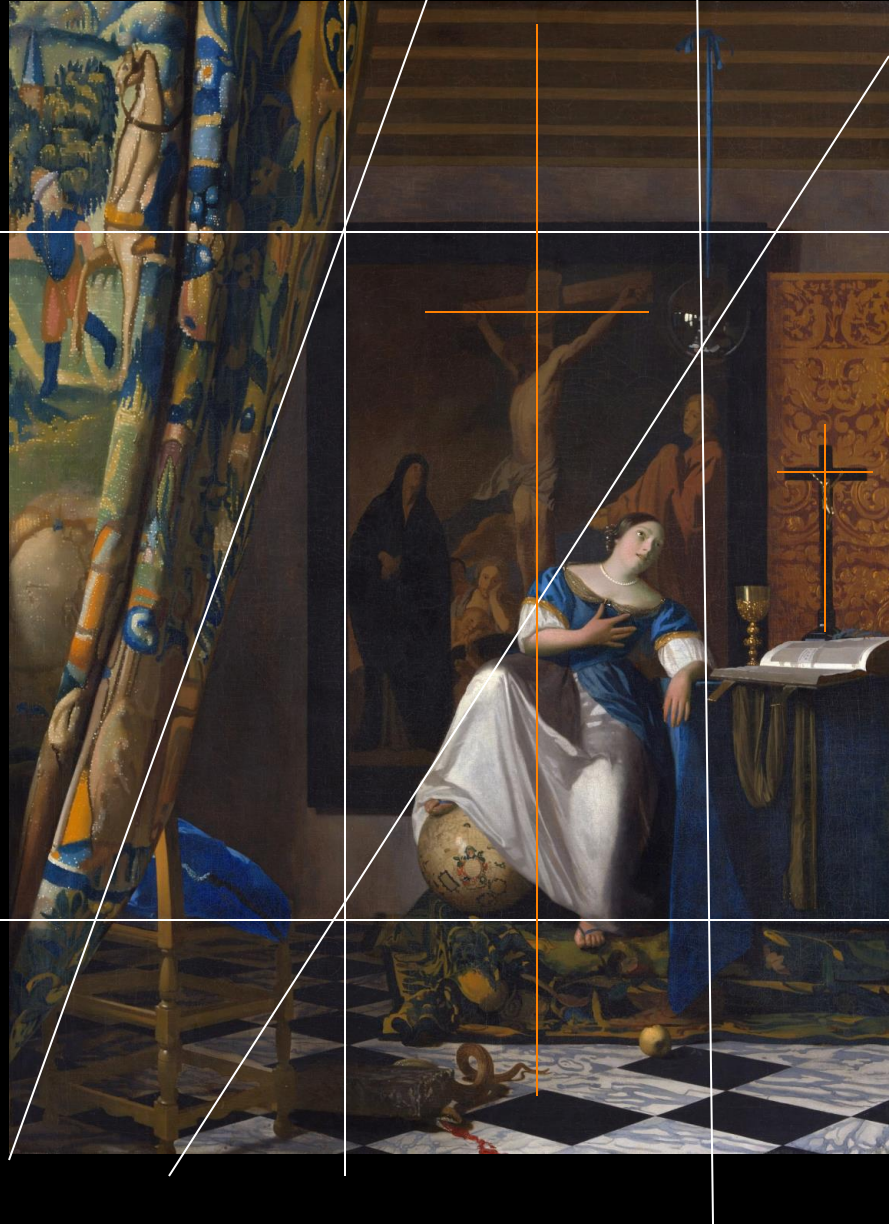
Qu'est-ce que je vois?

Qu'est-ce que cela
représente ?

Pourquoi?

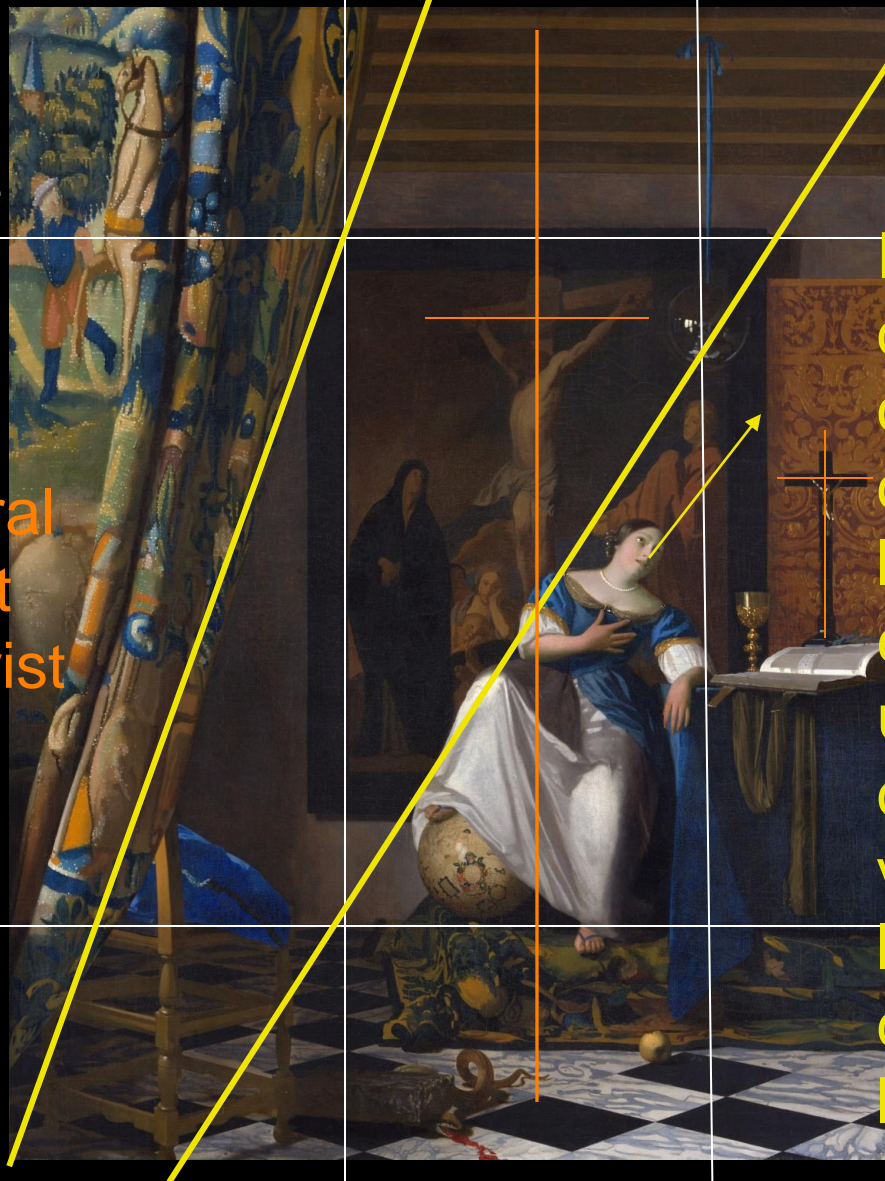
Quel effet recherche
l'auteur ?

La structure

La structure

Une structure
très organisée
et stable

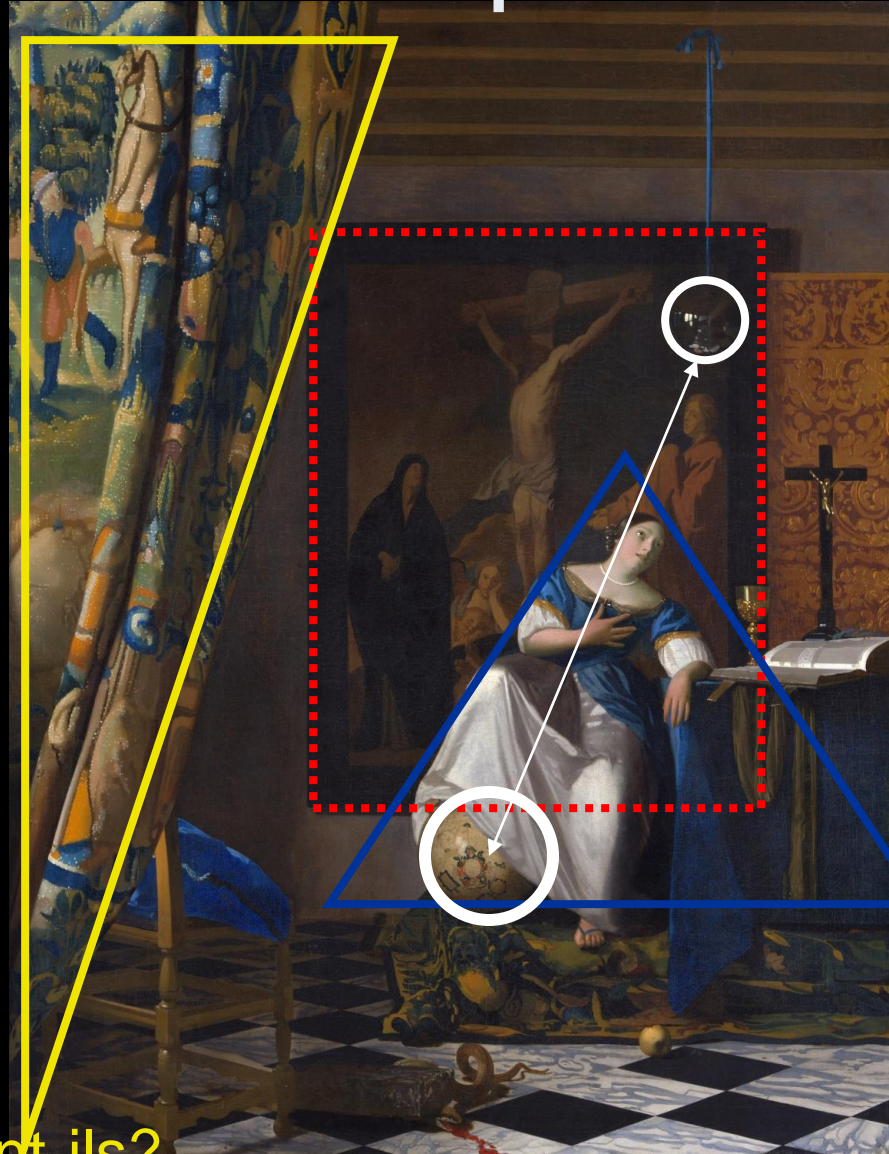
Comme axe central
le motif redondant
de la croix du Christ

Et des
diagonales
qui
dynamisent
l'ensemble
et traduisent
un mouvement
d'élévation
vers le Ciel :
le mouvement
de
la Foi ?

Les formes premières

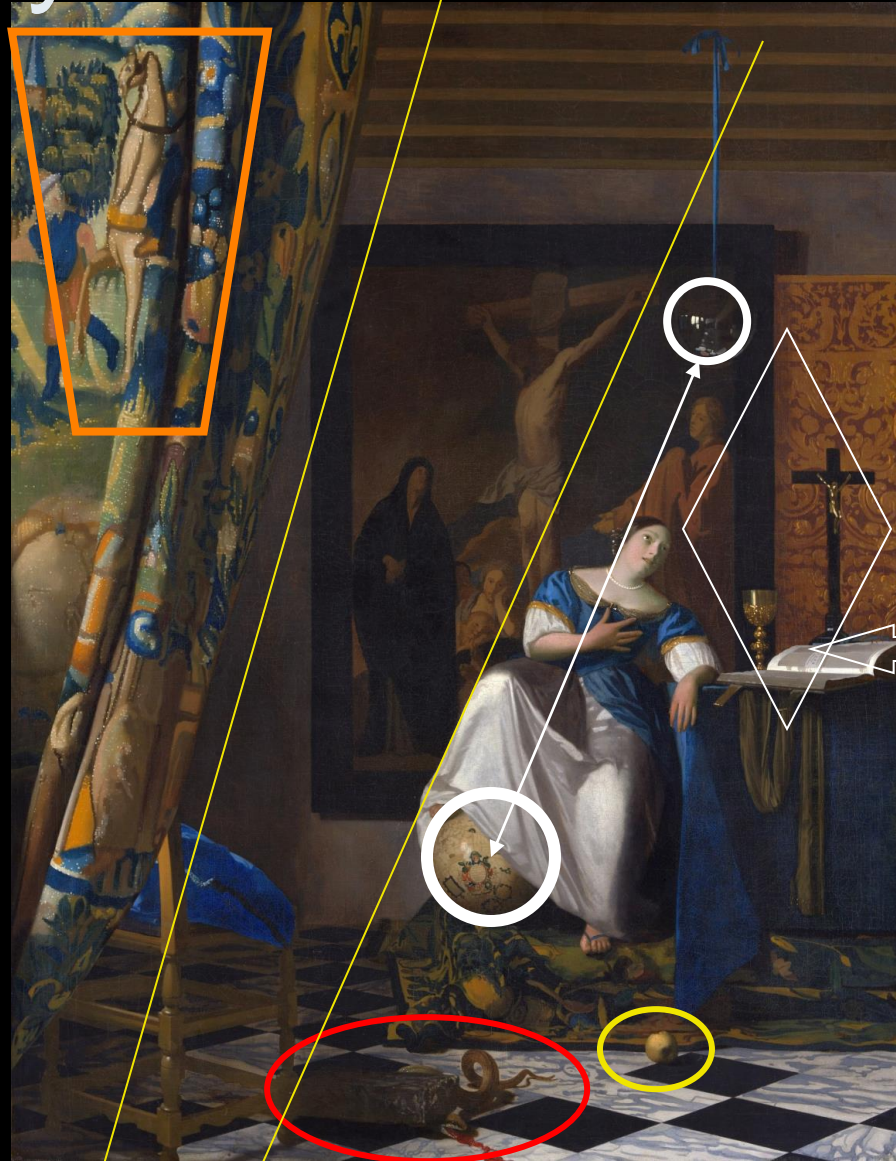
Le carré
donne
l'assise
au tableau
Il occupe
son centre,
mais reste
à l'arrière
plan
Pourquoi?
=>

Les 2 triangles
se répondent
Pourquoi?
Que représentent-ils?
=>

Les deux globes
Se répondent
aussi
Pourquoi?
Que
représentent-ils?
=>

Symboles et motifs

Bibl

e

La tenture : quoi? pourquoi?

Une tenture, pourquoi ?
Quoi? Un page qui
accompagne son maître
Au fond : un bâtiment
Que représentent-ils?
Maître pris dans les plis
de la tenture
Pourquoi?

=>

Le serpent et la pomme

Elle
est
croquée !

Comparant : serpent sous une
pierre

Comparé : ?

Comparant : pomme croquée

Comparé : ?

Les deux globes

Le globe terrestre
sur le sol ?

Le globe de verre
suspendu ?

La femme : quelle expression?

Quels vêtements ?
Quelle gestuelle?

Quel sentiment?

Les objets du culte

La croix,
le ciboire,
la Bible

Pour le culte de la messe
En mémoire de la
cruxifixion représentée
sur le tableau

Pourquoi leur présence?

=>

Couleurs et valeurs

Une source
de Lumière
venant
d'une
fenêtre
hors-champ

La lumière
focalise
le regard
sur le
personnage
et
sur la Bible

Le bleu :
couleur
mariale

Le blanc :
Couleur
de la
pureté

Que symbolise la lumière ?

Couleurs et valeurs de l'Arrière Plan

Camaïeu

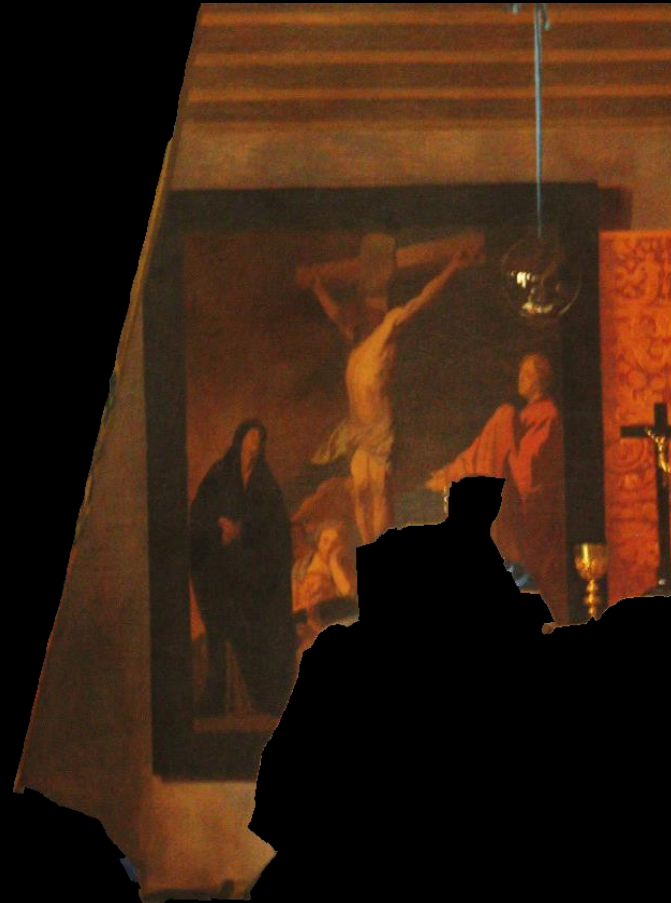
d'ocres

et de bruns

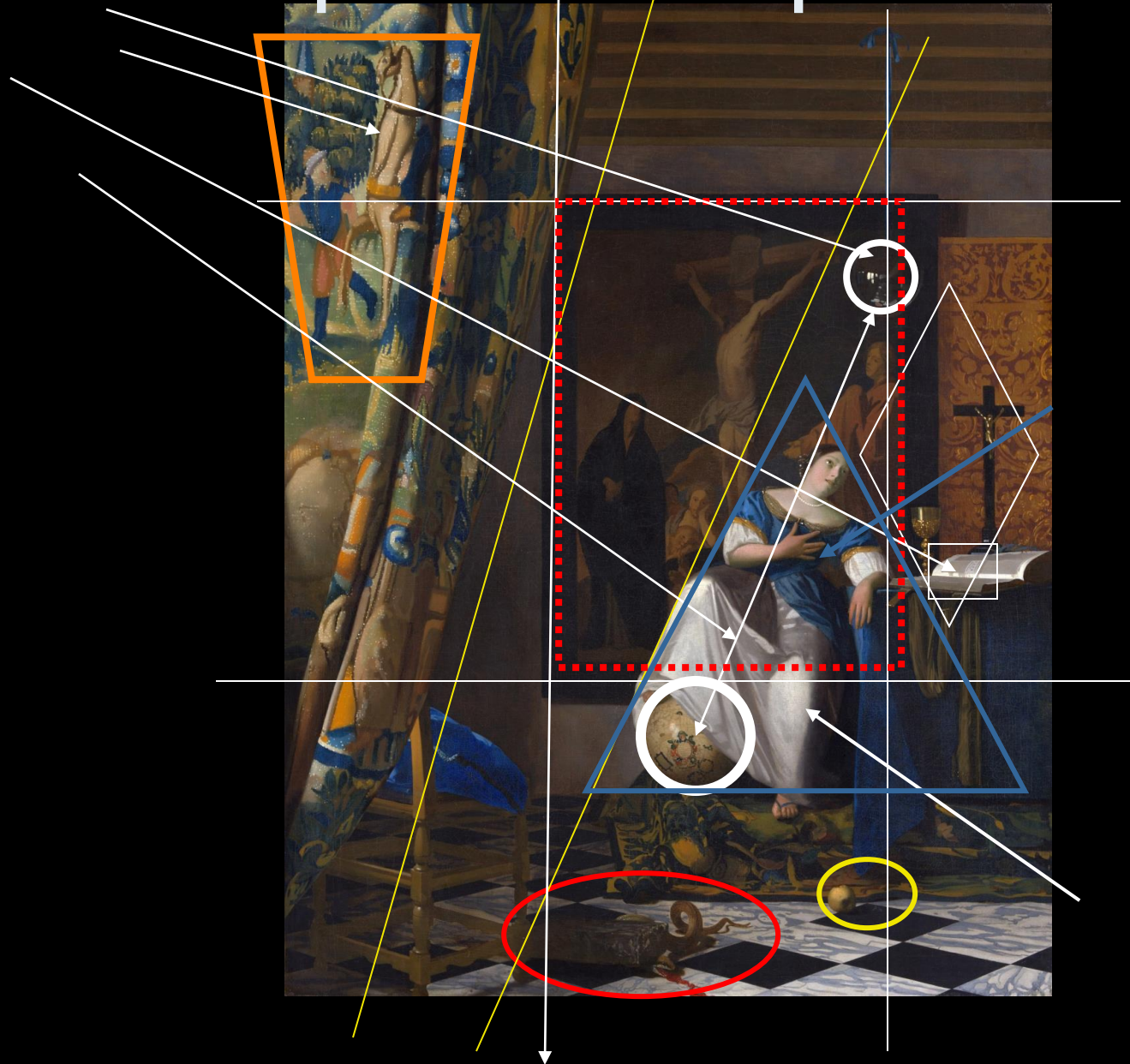
Que représentent
ces couleurs ?

Le tableau
De la Crucifixion
du Christ
est peu éclairé
Pourquoi?

=>

Fin de la phase 3 : quel vertige !

Phase Quatre : mettre de l'ordre !

- Faire une pause !
Pour retrouver un regard neuf
- Revenir à la problématique de départ et voir si elle est validée par ce qu'on a vu
- L'affiner

Phase Quatre : qu'est-ce qui ressort ?

- Une opposition entre la tenture du 1er plan et le reste = opposition entre le monde des hommes, de la guerre, entre le monde et une autre réalité : celle de la FOI

Phase Quatre : qu'est-ce qui ressort ?

Une représentation allégorique très lisible

- Le serpent et la pomme : le mal est dompté
- Les deux globes : le lien entre la terre et le ciel
- Les couleurs de la pureté

Phase Quatre : qu'est-ce qui ressort ?

Un lien entre les deux mondes : terrestre et spirituel

La femme, allégorie de la Foi, fait le lien entre le 1er et l'arrière plan avec les couleurs, la lumière et les objets de culte (répétition du motif de la croix)

Elle fait le lien selon l'axe vertical : cf diagonale, les deux globes, le regard

Phase Quatre : qu'est-ce qui ressort ?

La foi inspire :

Elle est inspiration cf
gestuelle, élan, regard

Elle inspire la sagesse :
tableau ordonné qui fait
réfléchir au monde, au
sacrifice du Christ

[la part invisible de
l'analyse !]

Elle inspire le peintre :

Virtuosité déployée dans la
perspective, la tenture,
le globe en verre

2 possibilités pour faire le plan

- **Plan Thématique**

J'articule les grands éléments qui ressortent du texte dans une progression qui va vers le plus important, l'essentiel, *l'invisible*

- **Plan linéaire**

Par partie du texte ou du tableau mais

Attention

Les parties doivent correspondre à un sens important du texte

Plan thématique

1. Un tableau clairement allégorique
2. Qui montre que la foi fait le lien entre les deux mondes, terrestre et spirituel
3. Et qu'elle est à la fois inspiration divine et source d'inspiration artistique

Plan linéaire

1. *Premier Plan* : La réalité terrestre est le monde du pêché
2. *Deuxième Plan, plan central* : vaincu par la Foi, représentée allégoriquement par un jeu de symboles
3. *Troisième plan, arrière plan* : qui amènent le spectateur à une vérité supérieure, au monde spirituel

C'est la fin du brouillon

Je détaille mon plan
en mettant en
dessous de mes
grands axes tous les
éléments d'analyse
que j'organise par
idées clefs.

Je vérifie que je n'ai
rien oublié de ce
que j'ai vu.

**Je rédige intro et
conclu.**

Je rédige les **intro des
parties, les
transitions.**

Phase Cinq

Je rédige !

30 minutes par partie

Relecture à chaque paragraphe

La méthode de commentaire

Commenter un texte c'est comme
commenter un tableau :

C'est une question de regard !