

J'analyse une œuvre en arts visuels

- 1 - Je désigne l'œuvre dont je vais parler en présentant sa carte d'identité.
  - L'auteur
    - Le nom de l'auteur de l'œuvre ?
    - quelle est sa nationalité ?
    - date de naissance et de décès ?
  - L'œuvre
    - Le titre de l'œuvre ?
    - La date de création de l'œuvre ?
    - quelles techniques ont servi à la réaliser ?
    - De quoi est fait le support ?
    - Quelles sont les dimensions du support ?
    - Éventuellement, où est-elle conservée ?

3 - **Ma première impression** : j'exprime ce que me fait ressentir, positivement ou négativement cette œuvre au premier regard, sans analyse.

- Je décris ce qui est représenté de l'apparence du monde réel ou d'un monde imaginaire
  - Y a-t-il un ou plusieurs personnages ?
  - Quelles sont les actions représentées ?
  - Quels objets sont mis en valeur ?
  - éventuellement, des inscriptions sont-elles présentes ?
  - Quel est l'environnement représenté autour de ces personnages ou objets ?
  - éventuellement, à quel genre appartient l'œuvre ?
- Je décris comment l'œuvre est présentée au spectateur
  - est-ce une œuvre en deux ou trois dimensions ?
  - pourrait-elle être exposée dans un autre endroit ? N'importe où ?
  - est-elle faite en particulier pour cet espace ?
  - est-elle mise en valeur, intégrée, masquée ?
  - le spectateur est-il amené à se déplacer, parcourir du regard ou avec ses pas, se positionner, actionner, jouer ?
  - le spectateur est-il amené s'émouvoir, imaginer, penser, s'indigner ?
  - Est-elle présentée pour un temps limité ?
- Je décris les caractéristiques plastiques de l'œuvre
  - le support ?
    - est-ce un support concret ou virtuel ?
    - quelle est sa nature matérielle précise ?
    - est-il fait d'une seule pièce ou plusieurs ?
    - a-t-il des caractéristiques plastiques particulières ? (taille, forme, couleur, texture, structure)
    - observe-t-on des formes ? Comment sont délimités leurs contours ?
  - la forme ?
    - font-elles référence à la réalité visible ou sont-elles abstraites ?
    - Sont-elles réalistes ou font-elles un écart avec la réalité par des déformations particulières ?
    - Comment sont-elles proportionnées ?
  - la lumière ?
    - est-elle uniforme ? sinon comment est-elle répartie ?
    - l'œuvre est-elle sombre, claire ou contrastée ?
    - L'éclairage est-il naturel, artificiel ou théâtral ?
  - la couleur ?
    - quelle gamme de couleurs est utilisée ?
    - sont-elles traitées en nuances ou avec des contrastes ?
    - est-elle utilisée uniformément, modelée ou fragmentée par des touches ?
  - la matière ?
    - L'œuvre est-elle composée d'une ou plusieurs matières ?
    - est-elle visuellement très présente par son épaisseur, son éclat, sa texture ?
    - est-elle lisse ? Transparente ou opaque ? Grasse ou maigre ? Légère ou pesante ?
  - la corps ?
    - que peut-on imaginer de l'engagement physique de l'auteur en observant son œuvre (taille, matériau, etc.) ?
    - les traces laissées par le gestes sont-elles discrètes, présentes, très présentes, l'essentiel de l'œuvre ?
    - l'auteur utilise-t-il les traces laissées par son travail gestuel pour rechercher la ressemblance ? Pour rechercher l'expression ?
    - l'auteur s'est-il appliqué à atténuer les traces de travail gestuel ?
    - l'auteur utilise-t-il des techniques qui enlève tout caractère personnel à son geste ?
  - les outils ?
    - l'outil utilisé est-il traditionnel, détourné d'un autre métier, nouveau, inventé par l'auteur ?
    - le choix de l'outil détermine-t-il les textures ? La forme et l'ampleur des traces ?
  - le temps ?
    - quelle a été la durée d'exécution de l'œuvre ?
    - l'œuvre est-elle terminée ou se poursuit-elle ?
    - l'œuvre évolue-t-elle avec le temps ?
  - l'espace propre de l'œuvre ?
    - l'espace propre de l'œuvre apparaît-il surchargé, saturé, vide ?
    - comment sont réparties les lignes, les formes, les couleurs, la lumière, les choses représentées dans la composition de l'espace propre de l'œuvre ?
    - la composition de l'espace propre de l'œuvre est-elle symétrique ou asymétrique ?
    - des lignes tracées concrètement ou virtuellement constituent-elles une structure dans la composition ?
    - des lignes ou des formes se répètent-elles en formant un rythme visuel ?
    - la composition de l'espace propre de l'œuvre est-elle statique ou dynamique ?
    - la composition offre-t-elle une direction pour le regard du spectateur ?
    - le schéma de la composition a-t-il une géométrie particulière ?
  - l'espace représenté ?
    - où l'auteur a-t-il placé son point de vue par rapport au sujet ?
    - de combien de plans est composé l'espace représenté ? Que contiennent-ils du plus proche au plus lointain ?
    - quels sont les volumes représentés dans l'espace ? Comment s'organisent-ils ?
    - Quel type de technique de mise en perspective est employée ?
  - Je décris les caractéristiques du style de l'auteur
    - qu'est-ce qui permet de reconnaître le style de l'auteur rien qu'en observant son œuvre ?
    - qu'est-ce qui permet de reconnaître un courant ou une démarche artistique rien qu'en observant son œuvre ?

4 - Je dis ou j'écris ce que je vois

2 - Je décris le contexte de sa création

- Je décris le contexte social
  - quel événement important a eu lieu à ce moment-là ?
  - quel phénomène social, politique, économique, médiatique marque-t-il la société ?
  - quelle connaissance scientifique ou technique marque-t-elle les esprits ?
  - la société vit-elle une période de trouble, de crise, de croissance, d'apaisement ?
- Je décris le contexte artistique
  - quels sont les courants artistiques dominant de l'époque ?
  - y a-t-il des courants artistiques qui contestent cette dominance, qui cherchent à se faire remarquer ?
  - quelles questions agitent le milieu artistique à cette époque-là ?

5 - je dis ou j'écris ce que je comprends...

- d'après le travail plastique
  - quelles sensations, émotions ou idées provoquent les caractéristiques plastiques de l'œuvre ? Celles du style de l'auteur ?
  - quelles sensations, émotions ou idées provoque chez le spectateur le mode de présentation de l'œuvre ?
  - quel rapport à la réalité entretient l'œuvre ? Recherche-t-elle la ressemblance ou est-elle abstraite ? Recherche-t-elle l'expressivité ?
  - qu'est-ce que nos observations nous autorisent à penser sur la manière de travailler de l'auteur ?
- d'après la narration
  - que symbolisent les constituants de la narration personnage(s), lieu, moment, action(s) ?
  - à quel genre narratif l'œuvre appartient-elle ?
  - y trouve-t-on la mise en image d'un mythe, une morale comme dans une fable ?
- d'après le contexte historique
  - l'œuvre célèbre-t-elle une idée, un progrès social ou technologique, un événement, un personnage ?
  - l'œuvre est-elle porteuse d'un témoignage ? Que nous apprend-t-elle sur son époque ?
  - l'œuvre est-elle porteuse d'un message ? Est-elle une critique, une dénonciation, de la propagande ?
- d'après ce que je comprends de l'auteur
  - quel aspect de sa biographie peut éclairer la signification de l'œuvre ?
  - marque-t-elle un moment particulier dans la vie de l'auteur ?
  - que nous apprend le titre ? Sa signification est-elle une répétition des significations que symbolise le travail plastique ou de ce que nous disent la biographie, la narration ou le contexte historique ?
- d'après les liens que l'on peut faire entre les différentes significations dégagées
  - quelle signification – au singulier ou au pluriel – est la conséquence de la rencontre de ce que symbolise le travail plastique ou de ce que nous disent la biographie, la narration ou le contexte historique ?
  - cette signification s'appuie-t-elle (ou ces significations) sur des figures de style : allégorie, analogie, hyperbole, répétition, métaphore, métonymie, oxymore ?
- grâce aux relations qu'elle entretient avec une ou plusieurs œuvres ou courants artistiques
  - est-elle une citation visuelle, fait-elle référence à une autre œuvre ?
  - d'autres œuvres, éventuellement réalisées par d'autres artistes, apportent-elles du sens en les comparant à l'œuvre étudiée ?
  - comment l'œuvre a-t-elle été reçue à son époque, comment elle a été comprise ?
  - l'œuvre est-elle une représentante caractéristique d'un courant artistique ?
  - a-t-elle été créée en opposition à un courant artistiques ?

6 - **En conclusion**

- Je compare ma première impression et ce que j'ai appris dans l'analyse.
- Je résume une ou deux idées importantes qui expliquent de cette œuvre dans l'Histoire des arts