

MODE D'EMPLOI ET CONSEILS POUR UTILISER CE PLAN
1 - Ce tableau présente trois niveaux de lecture correspondant chacun à un plan de plus en plus détaillé (et à une colonne du tableau), aidé dans le dernier niveau par des questions.
2 – Toutes les questions de la liste ne concernent pas nécessairement l'œuvre que vous étudiez. Repérer les bonnes demandent parfois seulement un peu de jugement, d'autres fois une vraie réflexion.
3 – Justifiez vos réponses en apportant les explications nécessaires à la compréhension d'un auditeur qui ne verrait pas l'œuvre.
4 – Évitez les répétitions en ne donnant pas deux fois la même réponse, le même commentaire. Si vous vous trouvez dans cette situation, n'hésitez pas à modifier en partie le plan.
5 - Selon l'œuvre, l'ordre du plan de la partie « j'exprime ce que je comprends » doit être modifié.

J'ANALYSE UNE ŒUVRE EN ARTS VISUELS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
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 ?
		Date de naissance et de décès ?
		quelle est sa nationalité ?
	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 ?
		Eventuellement, 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 les caractéristiques plastiques de l'œuvre (faire des des schémas sur une reproduction de l'œuvre aidera à la commenter et à présenter le commentaire)		
	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)
	la forme ?	
		observe-t-on des formes ? Comment sont délimités leurs contours ?
		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 ?
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 ?
d'après les liens que l'on peut faire entre les différentes significations dégagées	
	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 ?
	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