

MODE D'EMPLOI ET CONSEILS POUR UTILISER CE PLAN
1 - Ce tableau présente trois niveaux de lecture (1, bleu - 2, jaune - 3, rose) correspondant chacun à un plan de plus en plus détaillé, 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.		
4 - Je dis ou j'écris ce que je vois		
	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 (faire des schémas sur une reproduction de l'œuvre aidera à la commenter et à présenter le commentaire)	
	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 geste 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