

Comment analyser une œuvre d'art?

L'analyse d'une œuvre est un travail d'observation et de réflexion. Il s'agit de bien regarder et de faire travailler sa sensibilité et sa logique. L'analyse d'œuvre est un exercice personnel qui doit s'adapter à l'œuvre présentée.

La méthode proposée, vous expose les points les plus importants à traiter.

1. Identification : il s'agit d'expliquer ce qui est mis sous vos yeux et de faire la fiche d'identité de l'œuvre.

- Quel est le document présenté?

La reproduction d'une œuvre en couleur sur papier ou projetée ? L'ai-je déjà vue? En reproduction ou pour de vrai ? Celle-ci me paraît-elle fidèle à l'original?

- Quelle est la nature de l'œuvre représentée?

Peinture - Sculpture - Assemblage - Installation - Dessin - Collage ... œuvre composite?

- Quel mode de présentation ?

Est-elle présentée en totalité ou partiellement? Dans quel environnement ? Comporte-t-elle un cadre?

- Quelles indications sont-elles fournies? (Légende) :
- **L'auteur - Le titre** (il doit toujours être souligné) -
- **La date de réalisation - Le format - La technique et le support** (exemple: peinture à l'huile sur toile, sculpture en bronze, dessin au fusain sur papier, etc...) -
- **Le genre** (exemple: nature morte, portrait, paysage, scène de bataille, œuvre abstraite, etc...)

2. Description: il faut être le plus précis possible, comme s'il s'agissait de décrire l'œuvre à quelqu'un qui ne la voit pas. On ne décrira pas de la même façon une œuvre en deux dimensions (peinture, dessin ou photographie) qu'une œuvre en trois dimensions (sculpture, installation).

- **Le sujet**: quel est le sujet général de l'œuvre?
- **L'espace**: le cadrage ou point de vue(gros plan, plan large, plongée, contre-plongée, etc...) Est-ce un espace réaliste (perspective)? La place des éléments dans l'espace? (à droite, à gauche, au premier plan, en arrière plan...) Y a-t-il des lignes directrices qui attirent l'attention sur un élément de l'œuvre? (ligne de fuite, gestes des personnages...)
- **Les couleurs**: quelles sont les couleurs principales? Y a-t-il des correspondances? (teintes claires ou foncés, couleurs chaudes, ou froides...) Que mettent-elles en valeurs? Quel sentiment traduisent-elles?
- **La lumière**: lumière naturelle ou artificielle? D'où vient-elle? Est-ce qu'un élément est plus éclairé? Y a-t-il des ombres, des contrastes?
- **L'expression du ou des personnages**: si l'œuvre montre des personnages, il faut décrire leur posture et les expressions des visages.
- **Le traitement plastique**: en peinture (touche, aplats, modelé, modulations, etc...), la gestualité apparente ou non, en dessin (cerne, estompe, esquisse, etc...), en photographie (photographie argentique ou numérique, grain, pixel)
- **Le rapport avec le spectateur**: à qui s'adresse l'œuvre? Quelle est la place du spectateur devant l'œuvre? Que ressent-il face ou dans à l'œuvre?

S'il s'agit d'une œuvre en 3D:

- **L'espace et le point de vue:** *Par définition une œuvre tridimensionnelle à une multiplicité d'angles de vue. Lorsqu'on l'étudie, on se base sur une ou plusieurs photographies qui ne vont nous montrer qu'un aspect limité de l'œuvre. Il faudra témoigner de cela et essayer de décrire même ce que l'on voit pas sur le document. Comment l'œuvre est montrée? L'œuvre est-elle montrée dans un espace spécifique, in situ, intégrée à un monument ou l'ornant, sur un fond neutre? Y a-t-il un socle?*
- **La couleur et la lumière:** *La couleur d'une sculpture ou d'une installation dépend beaucoup de son matériau ou de sa texture et de l'environnement dans lequel elle est perçue. Il faudra étudier ces interactions.*
- **La place du spectateur:** *est primordiale. Ces œuvres appartiennent à l'espace réel dans lequel le spectateur se déplace et peut agir. Le spectateur peut-il tourner autour, entrer à l'intérieur, avoir une action sur l'œuvre? L'œuvre a-t-elle une influence directe sur sa perception ou ses émotions?*

3. Interprétation: *à partir de vos observations, il s'agit de deviner ce que l'artiste a voulu exprimer.*

- **Le message de l'œuvre:** *pourquoi l'artiste a-t-il fait cette œuvre? Quelles informations nous apporte-elle? Ce que vous avez remarqué dans la description doit vous permettre de faire des hypothèses. Une œuvre d'art n'est jamais gratuite et tous les choix formels ont un sens. Vous pouvez aussi questionner le titre de l'œuvre et son rapport avec l'œuvre.*
- **L'œuvre dans la carrière de l'artiste et dans l'histoire des arts:** *il s'agit de montrer que l'œuvre s'inscrit dans un contexte plus général et qu'elle nous amène à nous poser des questions. Quelles sont les idées de l'artiste? Fait-il parti d'un courant artistique connu? Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet? Est-ce que l'œuvre peut être reliée à une thématique historique, sociale ou artistique importante?*

L'analyse doit être rédigée en paragraphes avec des phrases complètes, de manière simple et précise avec grammaire et orthographe soignés.

Source : Le blog des arts plastiques du collège Jean Vilar