

Analyse d'œuvre - Méthode Générale

Une œuvre d'art est une production du sensible, de la pensée qui passe par le canal du visible et non du lisible. Il faut donc dans un premier temps ressentir ce que l'on perçoit, vois. Non pas simplement voir, mais **regarder, scruter, observer questionner** ce qui est vu.

1- LES SENSATIONS

Premières impressions sans filtre, sans mot, sans identification particulière de choses reconnaissable ou identifiable. Simplement dire ce qui est ressenti au premier contact et noter ses sensations, ses impressions... C'est le **Figural**.

Le figural nous pose cette question : comment ça pense, une image ? Ou bien : comment l'image peut-elle penser par elle-même, indépendamment de tout discours ou concept (commentaire, sous-titre) qui l'accompagne ou la justifie ?

Ce que je vois / dire ce que j'ai vu et ressenti. "Soyez des enfants" avec une approche innocente, candide ou naïve comme si l'œuvre était reçue sans a priori ou automatisme cf. les Schèmes

2- ANALYSE Menez l'enquête Recherches au brouillon

A° Dire et relever tout ce **qui est représenté ou figuré** (au brouillon) dans le cas d'une œuvre figurative, quelque soit son Degré d'Inconicité. Ne pas oublier le Titre.

Si l'œuvre est abstraite passer directement au B° sauf si l'œuvre vous évoque quelque chose sous forme de Paréidolie

B° **Scruter, Scanner, Balayer** l'œuvre des yeux pour repérer et noter (au brouillon) comment ce qui est représenté est présenté, montré, réalisé, mis en scène, affiché...

Utiliser comme guide SMOG et CLEFT. Penser à repérer la composition où et comment sont disposés les éléments, dans quel ordre, rythme, formes...

L'objectif ici est de tout voir sur le plan plastique, repérer les constituants ou paramètres plastiques de l'œuvre.

C° **Connaissances** Cf en 4

3- CONFRONTATION - Hypothèses à partir de l'enquête. Développement-Plan

Normalement, **en mettant en relation** le comment c'est représenté avec le qu'est-ce qui est représenté dans ce que vous avez collecté en A° et B° vous devriez constater **des tensions, des contradictions, des idées...** Et aussi réfléchir sur le fait que tout cela confirme ou infirme vos sensations premières.

3. INTERPRÉTER Conclusion

Avec votre progression vous devriez pouvoir maintenant avancer des arguments vers une interprétation. Les arguments consistent à utiliser ce que vous avez collecté en 1- 2- et 3- pour dire ce que signifie l'œuvre pour vous. Une œuvre c'est du sens à savoir du **sensible** et du **sensé**.

4. LES CONNAISSANCES

Je mets seulement en 4 les connaissances sur l'œuvre ou l'artiste. En effet, il est tout à fait possible d'analyser une œuvre sans avoir de connaissances particulières sur l'artiste, la période, le lieu, le mouvement ou l'œuvre en elle-même.

En revanche, si vous avez des connaissances sur l'œuvre il faut les intégrer dans votre réflexion surtout quand leur mise en relation avec A° et B° fait sens.

Analyse d'œuvre - Méthode Plus approfondie

1) L'identification de l'œuvre - peut constituer l'introduction:

- Qu'est-ce qui vous est montré ? Quel est le document présenté ? La reproduction d'une œuvre en couleur sur papier ou projetée sur un écran ?

- Quelle est la nature de l'œuvre représentée ?

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

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

- Que dit le Cartel ? Que peut-on en tirer ?

- L'artiste = le connaissez-vous ? Que savez-vous de lui ?

- Le titre de l'œuvre = nous donne-t-il un indice quand au sens ? Est-il narratif ou plutôt évusif ? Evoque-t-il plutôt la technique ou la manière dont l'œuvre a été réalisée ?

- La date de création = que se passe-t-il à l'époque ? Dans le pays de l'artiste ? Dans le monde ? À quel mouvement artistique peut-elle être rattachée ?

- La technique = comment c'est fait ? Est-ce une pratique courante ou plus originale ? La connaissez-vous ? Est-ce important de l'expliquer ?

- Les dimensions = Quel rapport d'échelle (gigantisme, échelle 1,...) ?

- Le lieu d'exposition = où peut-on voir l'œuvre ?

Dans un musée ? Dans un lieu public ? Dans la rue, la nature... ? Quelle différences cela fait-il ? Où suis-je situé.e par rapport à l'œuvre ? Puis-je en faire le tour ? Passer dessous, dessus, à travers, dedans ? M'englobe-t-elle, exige-t-elle un point de vue particulier ? Quel(s) sens sont d'abord sollicités ? La vue, toucher, autre ? Suis-je obligé.e de bouger pour l'appréhender, nécessite-t-elle un parcours de ma part, ou une autre attitude active?...

Après cela, on va rentrer dans le vif du sujet et parler plus précisément de l'œuvre. L'analyse traditionnelle commence par une description (dénotation) pour ensuite faire une interprétation (connotation).

Il faut être le plus précis possible, comme si vous décriviez l'œuvre à quelqu'un qui ne peut pas la voir. *Par contre, on ne décrira pas de la même façon et avec le même vocabulaire une œuvre en deux dimensions (peinture, dessin, photographie, gravure, sérigraphie, etc.) et une œuvre en trois dimensions (sculpture, installation, etc.).*

1-œuvres en deux dimensions

- Première question à se poser : **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....) Comment l'œuvre est-elle composée ? 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 foncées, couleurs chaudes ou froides, complémentaires...) Que mettent-elles en valeur ? 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. Où sont-ils situés dans l'image ? Que font-ils ?
- 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 ?

1-œuvres en trois dimensions

- 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) La signification (connotations) :

Il s'agit d'interpréter l'œuvre à partir de vos observations, de **deviner** ce que l'artiste a voulu exprimer.

- Le propos 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 ?

4) Pour conclure :

Ouvrir sur d'autres références du même champ artistique ou autre.

Aide ou guide d'observation avec SMOG CLEFT

- **SUPPORT** : y en a-t-il ou pas ? Nature du support (toile, bois, papier, carton, matériaux de récupération, divers...) Châssis ou pas, jeu avec celui-ci ?
- **MATIÈRES ou MATÉRIAUX** : quels sont les matériaux utilisés ou visibles ? Leurs qualités ?
- **OUTILS** : traditionnels (pinceaux, fusains, craies...) ou non ? (aérosol, balai...) usage habituel ou détourné ?
- **GESTES, FACTURE** : traces de gestes ou non ? Éclaboussures, taches, coulures, effacements, recouvrements, grattages...Traces laissées ou effacées ? Gestes supposés (type, pression, amplitude, rapidité) ?
- **COULEURS** : quels produits colorants ? Quelle palette ? Quels choix ? Tonalités, valeurs, saturation, quantité ? Leur place, leur importance respective ? Leur rôle ? La qualité du médium : empâtements, fluidité, transparence, brillance... aplats, mélanges ou pas, homogènes ou non ?
- **LUMIÈRE** : origine (source ou couleurs). Où ? Direction ? Nature ? Rôle ?
- **ESPACE** : comment est-il occupé ? Y a-t-il des centres d'intérêts, des lieux privilégiés, des vides, une saturation ? Est-il statique ? Dynamique ? Profond ? Est-il illusionniste ? Bidimensionnel, frontal ? Est-il en rapport avec une vision du monde d'époque (ex : perspective).
- **FORMES** : Quelles sont-elles ? Comment sont-elles traitées? Ouvertes, fermées, allongées, massives, pointues, centrées, libres, découpées, plates... Comment s'effectue le passage de l'une à l'autre? (rappel par identité, liaison par progression, contraste, rythme?... Échelle, orientation, angle de vue, cadrage, ou absence de tout cela ?)
- **FORMAT** : Dimensions ? Orientation ? Totalité ou parties ?
- **TEMPS** : Est-ce que l'œuvre évoque un rapport au temps ? Est-ce qu'elle raconte quelque-chose d'instantané ? Ou au contraire qui se déroule ? Est-ce le temps est représenté ? Est-ce que le mouvement est présent ? Est-ce une œuvre animé qui se déroule sur une temporalité ? Combien de temps faut-il au spectateur pour consulter l'œuvre ? Est-ce qu'il doit agir, bouger, contempler longuement, lire quelque chose ?...