

Histoire des arts - Méthode d'analyse d'œuvre

=> Règle n° 1 : toujours faire comme si le jury ne savait rien, bien expliquer chaque terme, chaque événement, dire qui sont les personnages cités...

=> Règle N°2 : cette méthode est générale, mais il faut bien sûr l'adapter à l'œuvre à analyser. Ex : pour un film, on ne parle pas de dimensions mais de durée.

=> Règle N°3 : Détendez-vous ! C'est une épreuve dans laquelle tout n'est pas basé sur les connaissances ! Ayez confiance en votre sens de la réflexion et de l'observation !

Croquis ou image
de l'œuvre

1/ Identification : carte d'identité de l'œuvre

Prénom et nom de l'artiste :

Titre de l'œuvre :

Date de création :

Nature de l'œuvre : peinture, sculpture, dessins, photographie, vidéo, installations, film, performance, collage...

Dimensions de l'œuvre :

Lieu de conservation :

Domaine :

Thématique :

Problématique de l'œuvre ou du groupe d'œuvre ?

2/ Biographie + démarche de l'artiste (toujours en adaptant la méthode à l'œuvre en question)

Biographie : les éléments importants de sa vie et de sa carrière, ce qui a influencé son travail, à quel mouvement artistique il appartient. Est-il un suiveur ? Un précurseur ? (Allez à l'essentiel, ne pas raconter ce qui n'a pas d'intérêt pour comprendre l'œuvre).

Démarche artistique : On appelle démarche artistique la réflexion qui détermine conception, la réalisation voire la diffusion d'une œuvre.(thème, engagement, support, format, technique, etc...). Elle peut s'appliquer à une œuvre ou à un ensemble d'œuvres.

=> Ici, on vous demande quelques mots sur la démarche générale de l'artiste

Ex : La démarche de Monet consiste à ne pas s'intéresser au paysage pour lui-même, mais plutôt à saisir un instantané : une lumière ou une atmosphère, une impression.

3/ Replacer l'œuvre dans ses contextes (toujours en adaptant la méthode à l'œuvre en question)

Contexte historique : à expliquer, il ne suffit pas de dire « ça s'est passé pendant la Guerre froide » !

Contexte géographique : le lieu de réalisation ou d'exposition de l'œuvre mérite-t-il d'être relevé ?

Contexte scientifique et technologique : y a-t-il eu des avancées techniques ou scientifiques qui ont permis la réalisation de l'œuvre ? *Ex : l'invention du tube de peinture en 1841 qui permet aux artistes d'aller peindre directement dans le paysage.*

Contexte culturel et social : pensée de l'époque, mode de vie, qualité de vie.

Contexte artistique : L'œuvre fait-elle partie d'un courant artistique ? En expliquer les grandes lignes ? Quel est le lien entre le contexte artistique et le contexte culturel décrit ci-dessus. Quelle est la tendance artistique dominante ? Ce mouvement est-il à contre-courant ou dans la tendance ?

(Ex : Au XIXe siècle, pour être reconnu, il faut peindre des sujets d'histoire ou mythologiques, en s'inspirant des canons de l'antiquité. Monet, chef de file de l'impressionnisme, qui peint des paysages, est donc à contre-courant du goût de son époque.)

4/ Description et analyse plastique (ce que l'on voit). *(Toujours en adaptant la méthode à l'œuvre)*

1. Description : de façon neutre et sans jugement. Imaginez que vous décrivez l'œuvre à quelqu'un qui ne peut pas la voir.

Nature de l'œuvre : peinture, dessin, sculpture...

Dimensions (à comparer avec à la taille d'une personne).

Ce qui est représenté : fond, forme, personnages (que font-ils ? attitudes, expressions), objets, décors, en les organisant par plans.

Représentation de l'espace : l'artiste a-t-il recherché un effet de profondeur ? Comment (effet de perspective ? De superposition) (point et lignes de fuite) ou au contraire absence de profondeur.

2. Analyse plastique :

Composition : dynamique, statique ? Mouvement ? symétrie, asymétrie ? l'organisation des formes rappelle-t-elle une forme géométrique ? Les formes sont-elles centrées, suivent-elles une diagonale ? Y a-t-il un élément mis en valeur ?

Lignes de forces, circulation du regard : Comment le regard circule dans l'œuvre ? Est-il guidé par des lignes courbes, horizontales, verticales, obliques ?

Ombres et lumières : contrastes, lumière douce ou forte, direction de la lumière, focalisée (sur quoi?) ou diffuse. Quel effet produit elle (ex : dramatique, chaleureuse..) ?

Couleurs : Quelles sont les couleurs présentes ? Y a-t-il une couleur dominante, une couleur qui se détache ? Couleurs chaudes, froides, complémentaires ? Quel effet produisent-elles dans l'œuvre ?

Technique(s) employée(s) : le geste de l'artiste est-il perceptible ? Y a-t-il des traces d'outils ? Quels matériaux employés, quelle matière (lisse, rugueuse, nets, flous...). L'artiste cherche-t-il à représenter la réalité ou l'a-t-il interprétée ? A-t-il exagéré des formes ?

5/ Interprétation (ce que l'on sait et ce que l'on peut déduire de la description et l'analyse plastique). *(Toujours en adaptant la méthode à l'œuvre)*

1. L'intention de l'artiste : Signification de l'œuvre Ce que l'artiste a voulu exprimer à travers cette œuvre (vision du monde, de l'art, sentiment, message...) Quels indices, les symboles ou autres éléments relevés dans la partie 4 permettent de faire comprendre son intention. L'œuvre tient-elle une place particulière dans carrière, dans son histoire ?

2. La fonction de l'œuvre : Quel est le rôle, la fonction de l'œuvre au moment où elle a été produite ? (témoigner, informer, émouvoir, raconter, provoquer, interroger, dénoncer...). Quelle place a-t-elle tenu dans les contextes évoqués en partie 3 (œuvre, de commande, de propagande, de contestation, dévotion, usage privé, décoration, ostentation politique, religieuse, idéologique...). Était-elle en réaction ou dans la tendance générale ?

3. Réception de l'œuvre : a qui était destinée l'œuvre ? Quel était son usage par les spectateurs ? Comment a-t-elle été reçue (par le public, la critique, la communauté artistique, le commanditaire, les pouvoirs politiques et religieux?).

4. Lien avec d'autres œuvres : plus récentes, plus anciennes, qui traitent le même sujet d'un autre point de vue, du même mouvement ou d'un mouvement opposé, d'une autre culture. D'autres œuvres qui permettent de comprendre l'évolution jusqu'à cette œuvre ? L'œuvre fait elle référence à une autre œuvre (pour s'inspirer, critiquer, détourner...) ? Pourquoi peut-on les comparer, les opposer ?

6/ Conclusion

Répondre à la problématique.

Regard critique : Quelles sont vos réactions face à cette œuvre, autre que j'aime ou j'aime pas, argumentez.

Recul sur l'œuvre : qu'avez-vous appris de nouveau en analysant cette œuvre ? Vous a-t-elle fait réfléchir ? Vous questionner ? Après analyse, avez vous toujours le même point de vue sur cette œuvre ?