

Analyse méthodique d'une œuvre

INTRODUCTION | IDENTIFIER L'ŒUVRE et se poser les premières questions

NOM de l'artiste	TITRE	DATE	Technique et support	Dimensions	Lieu de conservation	Nature de l'œuvre
Informations connues sur l'artiste ?	Éclaire-t-il le sens de l'œuvre ?	Situer l'œuvre dans le temps	Tradition ou rupture ?	Échelle ?	Lieu d'origine, musée, rue...	Peinture, sculpture, photographie ...

I - DÉCRIRE L'ŒUVRE

Observer les éléments plastiques et nommer ce que l'on voit (le dénoté) avec un vocabulaire riche et spécifique, de manière sensible, avec l'expérience plasticienne.

L'ASPECT MATERIEL		L'ASPECT FORMEL
Le support et le format , œuvre bi- ou tridimensionnelle (surface ou volume), l'échelle (monumentale ou réduite, échelle 1), la taille , l'espace réel, les dimensions, les limites, un tout ou une œuvre fragmentée, verticalité/horizontalité	La couleur vive, terne, réaliste ou arbitraire, fonction descriptive, expressive, symbolique ou spatiale.	La représentation les rapports au réel, le modèle, l'imitation (la <i>mimesis</i>), la ressemblance (le degré d'iconicité) l'écart, les codes de la représentation du corps et de l'espace (espace suggéré, profondeur, perspective, plans, cadrage, composition, lignes de force, masses, symétrie, vide/plein, rapport au cadre) La narration. La non figuration, l'abstraction (géométrie ou gestuelle). L'intégration du réel. Le détournement du réel.
	La lumière réelle ou suggérée, vive ou douce, éléments mis en valeur, ambiance créée, fonction.	
Les matériaux leur nature et leurs qualités, effets de matière et de texture, matériaux visibles, affirmés, traditionnels, nobles et pauvres, bruts ou travaillés, matérialité et immatérialité. La technique et les outils traditionnels, usage habituel ou détourné, outils inventés. Les gestes apparents ou dissimulés, maîtrisés ou spontanés.	Le mouvement réel ou suggéré, œuvre cinétique, participation du spectateur, performance.	
	La temporalité réel ou suggérée, l'instant et la durée, le temps de réalisation de l'œuvre, le temps de « lecture » de l'œuvre. L'introduction du réel.	

+

L'ESPACE D'EXPOSITION ET LA PLACE DU SPECTATEUR
Présentation de l'œuvre. Diversité des espaces et des temporalités de l'exposition. Dans un musée, une galerie ou en extérieur. Lieux non spécialisés. Monstrations éphémères. Œuvre <i>in situ</i> . Ready-made. Œuvre décontextualisée. Les dispositifs d'exposition, la scénographie, la mise en scène de l'image. Système d'accrochage, système d'éclairage. Les moyens de présentation (cadre, socle, vitrine) : présence ou absence, quel rôle. Relation au spectateur : contemplation, déambulation, immersion, participation. Quel(s) sens sollicités ? Espace du spectateur et espace de l'œuvre.

II - INTERPRÉTER L'ŒUVRE (le connoté)

Tisser du lien entre les caractéristiques plastiques de l'œuvre et les intentions de l'auteur

En associant le titre, la description de l'œuvre, l'analyse des moyens employés par l'artiste pour satisfaire son ou ses objectifs, identifier ce qu'à voulu exprimer l'auteur. Quel est le sujet traité ? Identifier le contexte historique : l'époque, le style, le mouvement : **Filiation/rupture avec œuvres antérieures et suivantes.**

CONCLUSION

Toute œuvre est à la fois un document et un monument, par sa dimension artistique (production humaine, résultat d'un processus créateur) et historique (œuvre inscrite dans une époque et des usages). **C'est un objet qui porte un idéal, un jugement, un questionnement en lien avec son temps** (Erwin Panofsky). **L'œuvre est « un message fondamentalement ambigu. »** (Umberto Eco) **Ne pas la réduire, la refermer...**