

5 Méthodologie : comment rédiger une analyse comparative de deux œuvres ?

Comparer c'est mettre en lumière des points communs et des différences entre 2 œuvres autour d'un même axe d'analyse.

avec **vocabulaire, organisation, syntaxe et orthographe** (VOSO)¹

Au brouillon, faire un tableau avec :

	Œuvre 1 Pearblossom Highway	Œuvre 2 Cycle des Nymphéas	Autres références	Point clé, enjeux plastiques
Entrée 1 (1 axe d'analyse)	Paysage	Paysage		
Entrée 2 (1 autre axe d'analyse)	Mouvements art	Mouvements art		
Entrée 3 (1 dernier axe d'analyse)	technique	technique		

Introduction :

Présenter les 2 oeuvres en commençant toujours par la plus ancienne.

Présenter l'axe de travail (= points de programme étudié pendant l'année) et le décliner en 3 entrées = votre plan (autour de ces 3 entrées)

https://cbourdenet.netboard.me/oeuvres_termspe2021_2022/

Entrée 1

J - analyse descriptive

- description très synthétique (reprise du cartel) => suivant un **ordre de lecture** (plans, ce qu'on remarque en premier, etc)
- analyse avec des **croquis qui accompagnent l'analyse écrite, mais sans la répéter**

(- éléments plastiques : lignes, perspective, profondeur de l'espace, valeurs (lumière), couleurs, matériaux, ...

- la relation avec le spectateur

- la relation avec l'espace autour de l'œuvre

- la mise en scène, le dispositif de présentation, la scénographie, ...)

II - interprétation

Ne pas employer le « je », « on », « nous »

- quelles sont les impressions dégagées par les œuvres ?

- avec quelles autres références (références littéraires, cinématographiques ou musicale mais les références sont des grandes oeuvres culturelles, patrimoniales, connues, exposées dans des musées reconnus) pouvez-vous les relier ?

Entrée 2 : Idem (analyse descriptive + interprétation)

Entrée 3 : Idem (analyse descriptive + interprétation)

Conclusion :

Quelle est la portée de ces œuvres ?

- **remise en question** des pratiques traditionnelles
- **enjeux plastiques** novateurs, revendiqués, contestés, ...

Expliquer pourquoi ces œuvres sont importantes dans l'histoire de l'art

En observant les La thématique du rapport du réel incluant la ressemblance de la valeur expressive de l'écart entre l'œuvre et le réel vas nous permettre d'évoquer dans un premier temps les paysages présents dans les œuvres Pearl Blossom Highway ainsi que le Cycle des Nymphéas puis les mouvements artistiques auxquels appartiennent David Hockney et Claude Monet pour ensuite finir avec les techniques qu'ils ont utilisés afin de concevoir leurs œuvres. Le Cycle des Nymphéas de Claude Monet est vraisemblablement l'œuvre la plus emblématique est représentative de l'artiste puisque cette peinture à l'huile sur 8 panneaux mesurant 1.97 mètres de hauteur et 100 mètres de longueur et environ 200 m² a été réalisée entre 1890 et 1926 est actuellement exposée au musée de l'orangerie à Paris. Pearl Blossom Highway de David Hockney est une œuvre photcollage mesurant 119.2 x 163.8 centimètres exposée au musée The J. Paul Getty à Los Angeles.

Tout d'abord les deux œuvres font l'objet d'une représentation paysagée d'un étang pour le Cycle des Nymphéas et d'une route pour Pearl Blossom Highway. Avec les deux œuvres on voit de façon flagrante que les paysages sont différents puisque le Cycle des Nymphéas met en scène un étang, paysage d'eau jalonné de nymphéas, de branches de saules, de reflets d'arbres et de nuages, donnant l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage" selon les termes même de Monet. Or Pearl Blossom Highway met en scène une route qui s'étire vers l'horizon et qui entraîne le spectateur avec lui en un lointain que Michael Fried qualifierait "d'absorbement". De plus on remarque bien que l'ambiance

temporelle des deux paysages ne se correspondent point car en effet les villes d'inspirations des deux paysages n'ont pas les mêmes conditions météorologiques. Pearl Blossom Highway est en fait le paysage d'une célèbre route Californienne du même nom, le Californie est une région ensoleillée de la côte ouest des Etats Unis pouvant atteindre des températures allant jusqu'à 49° or l'œuvre de Monet est en fait dans son jardin à Giverny en Normandie qui est une région française connue pour son histoire (débarquement durant la seconde guerre mondiale) mais aussi pour ses conditions météorologiques pluvieuses. Sur ce point ci ces deux œuvres ne se rejoignent aucunement.

Ensuite, on remarque que les deux artistes en question n'appartiennent pas aux mêmes mouvements artistiques car en effet l'œuvre de David Hockney appartient au mouvement artistique du cubisme caractérisé par la volonté de représenter l'objet tel qu'il est, dans sa globalité, dans son intégralité, et non tel qu'on le voit de manière directe, c'est-à-dire du seul point de vue de notre œil. Cette définition du cubisme correspond bien à Pearl Blossom Highway puisqu'ici la route n'est pas seulement représenté comme étant une route classique mais plutôt comme une route qui voyage dans le temps grâce à l'utilisation de la technique du photocollage qui a pris à l'artiste environ 8 jours au cours desquels il prit 650 photos pour réaliser cette œuvre. Quant à lui le Cycle des Nymphéas appartient au mouvement artistique du Néo-expressionnisme caractérisé par la peinture figurative, un style violemment émotif, une iconographie volontairement provocatrice, et une expression subjective renouant avec la matérialité et la gestualité de la peinture. Claude Monet lui-même utilisait cette technique par ses effets de reliefs sur ses toiles en lien avec les petites touches de peinture qui forment des empâtements cela lui permettait de peindre plus rapidement, notamment pour ses peintures telles que les Nymphéas.

Pour terminer, les techniques utilisées font l'objet d'innovations car en effet durant 8 jours, l'artiste prit 650 photos de cette route à différents moments de la journée d'où le sous-titre de l'œuvre : 11-18th APRIL 1986. Parmi ces 650 photos, il va extraire environ 3000 morceaux qui serviront à la création du tableau. Quant aux objets, il adoptera une technique précise de prise de vue qui consiste à faire un focus sur l'objet qui l'intéresse. Pour ce faire, il utilise un escabeau qui lui permet de prendre des photos des panneaux de signalisation de près et de face. Il se positionne alors de façon à ce que l'on voit le ciel le moins possible. Ces prises de vues sont la base même de son travail et permettent de comprendre ce qu'il a cherché à nous faire ressentir lorsqu'on regarde le tableau, puisque nous sommes en effet face à chaque détail hors perspective globale. L'avantage de sa technique est que chaque objet a une mise au point parfaite ce qui ne serait pas le cas s'il avait travaillé à partir d'une seule photo. Monet quant à lui utilisait plutôt des effets de reliefs sur ses toiles, liés aux petites touches de peinture qui forment des empâtements. Cette technique est spécifique à lui car cela lui permettait en fait de peindre plus rapidement, notamment pour ses peintures dites sur le motif telles que ses Nymphéas. Cette technique nous est explicitement montrée dans le film de Sacha Guitry.

Pour conclure on peut vraisemblablement dire que ces œuvres ont très peu de similarités puisque comme on l'a vu dans les trois parties ci-dessus ce ne sont pas des œuvres qui se correspondent au niveau des mouvements artistiques et des techniques mais ils ont tout de même un point commun flagrant qui est la représentation de paysages. Cependant ces trois axes d'analyses nous ont tout de même permis de rentrer plus en détails sur le processus de conception de l'œuvre "Pearl Blossom Highway", d'en apprendre plus sur la naissance de l'impressionnisme avec le "Cycle des Nymphéas" et surtout de mettre en commun deux artistes, et deux conceptions venant de pays différents.