

OUTILS POUR L'ANALYSE D'ŒUVRE

I. DÉCOUVRIR, RÉAGIR (PREMIÈRE APPROCHE)

- Ce que l'on **ressent** (impressions, sensations, émotions...)
- Ce que l'on **imagine**, ce que ça nous évoque, ce à quoi ça nous fait penser (images mentales...)
- En quoi l'œuvre nous fait-elle **réfléchir** ? En quoi surprend-elle nos habitudes ? Construction d'une chaîne sémantique à partir des mots donnés : enrichir le vocabulaire par une déclinaison en synonymes et en expression qui font appel à des images ou des situations.
- Approche graphique (s'acclimater avec les éléments proposés et les mettre à distance) : reprendre le document, en saisir les caractéristiques formelles, dessiner rapidement sa composition, cerner, détourner les éléments de l'image.

II. IDENTIFIER L'ŒUVRE

- **Artiste** (biographie, relations entre le parcours personnel et le parcours artistique...)
- **Année** (contexte historique, politique, social ; mouvement artistique ou courant d'appartenance...)
- **Titre** (+ éventuellement la série)

III. REPÉRER LE RÉFÉRENT

- Œuvre **figurative** ou **abstraite** (différents degrés entre la figuration et l'abstraction)
- **Sujet** : ce qui est représenté (telle personne, tel objet, tel lieu...)
- **Genre** : tableau d'histoire, scène religieuse, mythologique, allégorique, portrait, autoportrait, scène de genre, nu, animalier, paysage, nature morte, vanité...
- **Source** : contexte (social, politique, économique, artistique...) contemporain de l'artiste ; histoire, religion, mythologie, littérature ; imaginaire collectif, archétype ; images populaires...

IV. OBSERVER ET QUALIFIER LES COMPOSANTES PLASTIQUES

- **Dimensions** : petites, grandes, imposantes, monumentales... (Comparer par rapport à la taille du corps, s'imaginer en présence de l'œuvre, face à elle).
- **Forme générale de l'œuvre** : ronde (tondo), ovale, carrée, rectangulaire...
- **Nature de l'œuvre** : peinture, dessin, esquisse, croquis, schéma, œuvre unique, originale, multiple, série, gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, photomontage, image numérique, collage, assemblage, volume, bas-relief, haut-relief, sculpture, ronde-bosse, taille directe, modelage, moulage, objet, ready-made, maquette, mobile, installation, environnement, œuvre *in situ*, intervention contextuelle, performance, sculpture vivante, œuvre évolutive, *work in progress*, œuvre inachevée, œuvre participative, œuvre collective, œuvre d'art totale...
- **Support** : toile, papier, bois, mur (fresque)...
recouvert en totalité ou en partie, visible
- **Matériau, matière** : peinture (tempera, aquarelle, gouache, acrylique, huile...), vernis, encre, fusain, pastels secs, pastels gras, crayon, argile, plâtre... corps (performance)...
immatériel (odeur, son, lumière...),

matériel, naturel (bois, terre, eau, vent, lumière, animaux...), artificiel, mécanique, technologique, pauvre, récupéré, mat, brillant, réfléchissant, transparent, translucide, opaque, lisse, doux, rugueux, granuleux, poreux, solide, pâteux, épais, liquide, changeant, mobile, fragile, périssable, éphémère, durable, pérenne, fixe...
empâtement, glacis, couche fine, épaisse...

- **Geste** : inciser, gratter, déchirer, arracher, estomper, froisser, briser, découper, plier, superposer, juxtaposer, faire se chevaucher, encastrier, coller, coudre, tisser, détériorer, séparer, assembler...
geste appliqué, minutieux, précis, léger, lent, rapide, nerveux, appuyé, répétitif, régulier, irrégulier, maîtrisé, hasardeux, circulaire, horizontal, vertical, entrecroisé...
- **Trace du geste** : pas visible, très visible...
touche, tache, coulure, éclaboussure, empreinte, frottage, déchirure ...
- **Ligne** : pointue, triangulaire, rectangulaire, orthogonale, droite, horizontale, verticale, raide, courbe, circulaire, ondulée, en zig-zag, brisée, pointillée, continue, irrégulière, régulière, géométrique, entrelacée, tortueuse...
limite nette, floue, contrastée, contour, cerne...
- **Forme** : ouverte, fermée
relation entre la forme et le fond
géométrique, informe
- **Trame, effet de texture** : trame peu visible, très visible...
points, pixels, lignes, traits, pointillés, pointillisme, hachure, rayure, rature, zigzag,
répétition, variation, régulier, irrégulier, décalage, rythme, alternance, superposition,
juxtaposition...
- **Couleur** : monochrome (une couleur), polychrome (au moins trois couleurs)...
couleur primaire (jaune, bleu, rouge), secondaire (orange, violet, vert), ternaire (jaune orangé, brun...)
couleurs complémentaires / couleur chaude, froide, pure, vive, saturée, terne (+ gris), rabattue (+ noir),
rompue (+ complémentaire), dominante (surface la plus importante), tonique (surface très réduite)...
uni, uniforme, aplat, nuancé, camaïeu, dégradé, contraste (ex : complémentaire)...
claires, sombres
réalistes, vraisemblables
couleurs du fond (s'il existe)
- **Valeur** (noir-blanc) : foncé, sombre, obscur, clair, lumineux, terne
dégradé, modelé, clair-obscur
- **Lumière** : lumière réelle, représentée
source naturelle, artificielle
luminosité légère, douce, faible, forte, violente...
éclairage ciblé, diffus, frontal, direct, indirect, rasant, zénithal, à contre-jour...
ombre portée, ombre propre
Où est située la source de la lumière ? Qu'éclaire-t-elle ?
- **Organisation, composition** : dense, aérée, regroupement, séparation, délimitation, limite, alignement, rayonnement, ramification, dissémination, éclatement, resserrement, concentration, dispersion, accumulation, superposition, juxtaposition, inversion, alternance, répétition, variation, décalage, opposition, passage...
 - **les rapports d'échelle**, de dimensions, proportions, nombre d'or...
 - **les lignes qui organisent l'œuvre** : ligne de force, dominantes, directrices, points forts → faire un schéma : quelques points, lignes ou formes simples (pour voir les grandes lignes : oublier les détails, regarder l'œuvre de loin ou plisser les yeux)
 - **le type de composition** : circulaire, spirale, pyramidale (triangle), diagonale, oblique, orthogonale, verticale, horizontale, géométrique, centrée, équilibrée, déséquilibrée, ordonnée, désordonnée, *all over*,

symétrique (axe de symétrie), asymétrique, contrastée, simple, complexe, dynamique, mouvementée, fluide, figée, statique, stable...

- **le rythme** : zones actives et de repos, temps forts et faibles, rappels, renvois)

- **le parcours visuel** : regard guidé, perdu (ex : *all over*), appelé, repoussé selon les endroits, enfermé, retenu dans l'espace de l'œuvre ou orienté hors de l'œuvre (espace ouvert, hors champ suggéré...)

- **Espace** : plat, surface, plan (planéité), représentation ou suggestion d'un volume ou d'une profondeur, plusieurs plans, premier plan, second plan... dernier plan, arrière-plan, perspective linéaire (point de fuite, lignes de fuite), atmosphérique, cavalière, axonométrique, inversée...
- **Plan** : plan de grand ensemble, d'ensemble, moyen, américain, italien, rapproché taille, gros plan, très gros plan, plan serré...
- **Cadrage** : Le sujet est-il représenté en entier ? Qu'est-ce qui est visible ? Qu'est-ce qui n'est pas visible ? Il y a-t-il des éléments qui suggèrent un hors champ ?
- **Point de vue** : Axe de vue : vue de dos, de trois-quart dos, de profil, de côté, de trois-quart face, de face..
Angle de vue : position normale (à hauteur d'œil), vue en plongée (de dessus), vue en contre-plongée (de dessous)...
- **Volume** : masse, plein, vide, saillant, moulure, poli, poncé, soudé...
- **Corps réel**: corps de l'artiste, de performeurs, de spectateurs...
performance, participation, interaction, interactivité...
- **Temps** : oeuvre en mouvement, évolutive, éphémère, vivante, happening, performance, action, event, *work in progress*...
- **Mouvement** : réel, suggéré, figuré, optique, virtuel, naturel, mécanique, magnétique, cybernétique, aléatoire, lent, rapide, régulier, irrégulier, attendu, inattendu, ondulatoire, spectaculaire, ample, minimal, éphémère, durée...
mouvement de l'œuvre, mouvement de l'artiste ou de son performeur, mouvement du spectateur...
- **Acoustique** : bruit, son, parole, mélodie, musique...
aigu, strident, grave...
unique, multiple, régulier, irrégulier, continu, discontinu, prévisible, imprévisible, fort, faible, alterné avec des silences...
relié au mouvement ou non, enregistré ou produit sur place, composé ou brut...
- **Présentation**: isolement, cadre, socle, éclairage, lumière, ombre, scénographie (commissaire d'exposition), relation aux autres œuvres, relation au lieu, œuvre *in situ*...
lieu de présentation : intérieur, extérieur, saturé, vide, neutre, singulier, historique, échelle, limité, infini, disséminé...
relation au site : opposition, contraste, dialogue, intégration, fusion...
- **Relation au spectateur** : perceptible, imperceptible, sens sollicités, occultés ou paralysés (vue, odorat, ouïe, goût, toucher), synesthésie, kinesthésie, point de vue, invite à s'approcher (relation intime) ou à se reculer (distance), contemplation, cheminement, interaction, vivre avec...
- **Les figures représentées** : échelle (en buste, en pied), représentation (réaliste, idéalisée, déformée...), positions (mouvement), expressions, lien entre ces figures, vêtements et accessoires portés.

V. QUESTIONNER LE SENS

- **L'œuvre a-t-elle plusieurs sens ?** Son sens est-il clair ou ambigu ? L'œuvre est-elle énigmatique ?
Quelles hypothèses peut-on faire ?

- **Le sujet représenté :** Le sujet est-il imaginaire, religieux, réel, passé, contemporain de l'artiste... ? Le sujet exprime-t-il en lui-même une émotion, une idée, un message ? Est-il symbolique, allégorique... ?

- **La représentation :** Pourquoi ce sujet est-il représenté de cette manière particulière ? Quel est l'effet produit par ces composantes plastiques... ?

- **La relation entre la représentation et le sujet représenté :** Quelle relation existe-t-il entre le sujet représenté et sa représentation ? Même sens ou sens opposés ? Reproduction, imitation, trompe-l'œil, réaliste, fidèle / écart, différences, déformation, exagération, accentuation, caricature, simplification, schéma, symbole / expression, imaginaire, onirique, fantastique, atmosphère / à la limite de l'abstraction, impression d'immatérialité, abstrait...

- **La relation entre le titre et l'œuvre :** Le titre décrit-il le sujet de l'œuvre ? N'indique-t-il que ce qui est déjà visible par le spectateur ? Apporte-t-il une précision ? Ajoute-t-il une indication de l'intention, du sens ? Est-il en décalage avec ce qui est visible de l'œuvre ? Est-il énigmatique, surprenant... ?

- **La présence de texte dans l'œuvre :** Quelle relation entre le texte et l'image au niveau visuel (intégration, superposition...) et au niveau du sens (description, décalage...) ?

- **La relation entre l'œuvre et son contexte :** L'œuvre est-elle liée à un contexte politique, religieux, social, économique ? En quoi tient-elle compte de contraintes de production ? Est-elle destinée à un usage religieux, à la décoration d'un palais, à la manifestation d'un pouvoir et d'une richesse ? En quoi porte-t-elle un regard sur son contexte ?

- **La relation entre l'artiste et son œuvre :** L'œuvre est-elle liée à des expériences personnelles vécues par l'artiste ? L'artiste a-t-il investi une dimension sensible, émotionnelle, intime, psychique dans l'œuvre ? Comment se situe l'œuvre par rapport à l'ensemble de sa production ?

- **La singularité de l'œuvre :** Qu'est-ce qui est surprenant, original dans cette œuvre ? Qu'est-ce qui est différent des autres œuvres ? En quoi cette œuvre s'inscrit-elle dans une tradition ou s'en détache-t-elle ?

- **La profondeur de l'œuvre :** Peut-on extraire une réflexion philosophique de l'œuvre ? En quoi nous porte-t-elle à interroger la conception de l'art, de l'image, de l'humain... ?

- **La relation entre le spectateur et l'œuvre :** une relation par le corps (se déplacer, toucher, agir, participer), la vision (regarder, percevoir), l'émotion (ressentir), l'imaginaire (convoquer des images mentales, saisir des évocations), la réflexion (penser, réfléchir, se poser des questions)...

- **Les textes sur l'œuvre :** citations de l'artiste, de journalistes, de critiques d'art, d'autres artistes...

- **Votre regard personnel sur l'œuvre :** Quelles sont vos réactions face à cette œuvre ? Quelle a été l'évolution de votre regard, de vos émotions et de votre réflexion sur cette œuvre ?

- **La mise en relation avec des références :** Avec quelles œuvres d'arts plastiques et d'autres arts (poésie, architecture, théâtre, danse, cinéma...) l'œuvre peut-elle être mise en relation ? Rechercher les points communs et les différences, au niveau des composantes plastiques et du sens. L'œuvre est-elle une citation, une référence explicite ou implicite, un emprunt, un hommage, une parodie... ? L'œuvre peut-elle aussi être mise en relation avec des images ou objets non artistiques (publicité, presse, signalétique...) ?

VI. STRUCTURER

- **Notions** : mettre en évidence des notions, dégager les notions principales, les définir.
- **Problématique**: rechercher des notions contraires qui coexistent dans l'œuvre, formuler une problématique sous la forme d'une question qui soulève un problème, qui va à l'encontre de ce que l'on considère comme admis et évident.
- **Plan** : décliner les notions, rechercher les notions proches et opposées, les hiérarchiser en quelques axes, pour former les parties et sous-parties du plan.
- **Élargir, rapprocher, mettre en relation avec d'autres œuvres** : étendre le sujet à d'autres domaines artistiques ou à d'autres œuvres.

Vocabulaire et notions :

Jean-Yves Bosseur, *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Paris, Ed. Minerve, 1998.

Florence de Meredieu, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne* (Bordas, 1994), Paris, Ed. Larousse, 1999.

Etienne Souriau, *Vocabulaire d'esthétique* (1990), Paris, ED. PUF, coll. Quadrige, 2004.