

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE D'OEUVRE

L'analyse devra toujours être rédigée en paragraphes avec des phrases complètes, de manière simple et précise avec une grammaire et une orthographe soignées.

Les conseils donnés ici sont pertinents pour tous les champs artistiques (architecture, musique, danse, littérature, cinéma, etc.) malgré quelques différences et un **vocabulaire spécifique** à chaque forme d'art. De fait, l'analyse devra s'adapter à chaque fois selon l'œuvre mais voici quelques outils :

1) En guise d'introduction – l'identification de l'œuvre :

- 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 ? Celle-ci vous paraît-elle fidèle à l'original ?
- 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 ?...
- Puis, partir du **cartel**. Le cartel est la carte d'identité de l'œuvre, il est ce petit carton accroché à côté d'une œuvre dans un musée. Il nous donne : le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre (toujours noté en *italique* sur un document numérique ou souligné dans un travail manuscrit), sa date de création, sa technique, ses dimensions, son lieu d'exposition. Que peut-on en tirer ? :
  - L'artiste = le connaissez-vous ? Que savez-vous de lui ? Est-il célèbre ou plus anonyme ?
  - 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 différence 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)**.

2) La description (dénotation) :

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.).

- Première question à se poser : quel est le sujet général de l'œuvre ?

- Puis, dans une œuvre en deux dimensions :

- **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 ?

- S'il s'agit d'une œuvre en 3D :

- **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 ?

POUR VOUS AIDER LORS DE LA DESCRIPTION :

- **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 ?
- **FORMAT** : Dimensions ? Orientation ? Totalité ou parties ?
- **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 ?)
- **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).
- **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 ?
- **GESTES, FACTURE** : traces de gestes ou non ? Éclaboussures, taches, coulures, effacements, recouvrements, grattages...
- **LUMIÈRE** : origine (source ou couleurs). Où ? Direction ? Nature ? Rôle ?
- **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 ? Traces laissées ou effacées ? Gestes supposés (type, pression, amplitude, rapidité) ?
- Etc...

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 message 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.

Cette méthodologie est valable pour présenter l'œuvre d'un artiste, comme pour parler de votre propre travail avec quelques variantes évidemment.