

PROPOSITIONS POUR UNE ANALYSE D'ŒUVRE.

(groupe départemental Histoire des Arts, Inspection académique de l'Indre)

1. Découverte de l'œuvre.

-observation silencieuse
-échanges des premières impressions et sensations (discussion libre et informelle ; éventuellement prise de note des idées)

2. Présentation des références de l'œuvre par l'enseignant

Nom de l'artiste, ses dates, titre de l'œuvre, dimensions, technique, lieu de conservation ou situation géographique...
L'enseignant choisira les éléments qu'il souhaitera exploiter en fonction des objectifs qu'il s'est fixés.

3. Analyse.

Éléments d'observation	Éléments de vocabulaire	Objectifs ; Liens avec le contexte socioculturel et historique ; Pistes
Lieu d'exposition : actuel et/ou d'origine	In situ, conservation par musées, archives, ...	L'œuvre entretient-elle une relation avec un lieu ou un espace particulier ?
Format et nature de l'œuvre	Dimensions, œuvre plane ou en volume, diptyque, triptyque, bas-relief, ronde-bosse, installation, performance, ...	Faire apprécier les dimensions réelles et leur importance pour le sens de l'œuvre (projection si possible à l'échelle 1). Comparer l'échelle de l'œuvre avec l'environnement familier des élèves.
Technique	Peinture, sculpture, dessin, gravure, collection, accumulation, assemblage, photographie, vidéo, compression, sérigraphie,	Pourquoi cette technique ? Est-elle librement choisie ou imposée à l'artiste ? (→Possibilité de montrer d'autres œuvres de même époque de diverses techniques)
Nature du support	Toile, papier, bois, marbre, bronze, verre, ...	Quels pouvaient être les outils et matériaux à disposition de l'artiste ? (à mettre en perspective avec les connaissances techniques, scientifiques, ... de l'époque)
Outils	Pinceau, burin, couteau, crayon, ciseaux, ...presse hydraulique...	
Matériaux	Huile, acrylique, terre, marbre, bois, graphite, sanguine, pastels, verre,...	Impressions données par les manifestations du geste de l'artiste...
Gestes de l'artiste	Racler, modeler, déchirer, froisser, juxtaposer, moucheter, coller, tracer,...	
Textures	Lisse, rugueux, mat, opaque, granuleux, brillant, translucide, terne, empâté,...	

L'œuvre.	<p>Que voit-on ? :</p> <p>Abstraction / figuration</p> <p>Paysage, nature morte, portrait, représentation mythologique, religieuse, historique, scène de la vie,</p>	<p>Fonction de cette œuvre et intention de l'artiste (en rapport avec les aspirations politiques, idéologiques, religieuses, ... de l'époque). A qui, à quoi était-elle destinée ? Y a-t-il eu un commanditaire ?</p> <p>Place de l'artiste par rapport à l'œuvre (son statut dans la société et éléments de sa biographie significatifs).</p>
	<p>Qui voit-on ? Qu'y voit-on ? :</p> <p>Description du 1er plan de l'arrière-plan.</p> <p>Y a-t-il un effet de profondeur ? Hiérarchie des éléments, échelonnement dans l'espace, tracé en perspective, « sfumato » ,...?</p>	<p>Les éléments de décor, les figures, les vêtements, les activités, les objets,... renvoient-ils à un contexte historique précis ? (contemporain de l'artiste ou autre ?)</p>
	<p>Répartition des formes, composition, rythme,...</p> <p>Limites physiques de l'œuvre : cadrage (gros plan, plan rapproché,...) ou all over,...</p> <p>Place du spectateur par rapport à l'œuvre : mobile ou fixe, angle de vue (plongée, contre-plongée, vue frontale),...</p> <p>Couleurs utilisées : camaïeu, monochrome, polychrome, N&B, contraste fort, modelé, gamme chaude ou froide, couleurs complémentaires,</p> <p>Lumière : origine, provenance, intensité, clair-obscur,....</p>	<p>Ces éléments ont-ils une dimension symbolique ?</p> <p>Quelle fonction exercent-ils sur toute ou partie de l'œuvre ?</p>
Conclusion	<p>Cette œuvre a-t-elle été créée pour : séduire, éblouir, effrayer, raconter une histoire, émouvoir, faire réfléchir, enseigner... ?</p> <p>Impressions personnelles de l'élève.</p>	<p>Traces possibles :</p> <p>Croquis, photocopie, fiche d'identité de l'œuvre,...</p> <p>Définitions, mots clés, frise chronologique,...</p> <p>Expression écrite, orale ou dessinée du ressenti personnel.</p> <p>(voir : « <i>Cahier personnel d'histoire des arts</i> »)</p>

Ce tableau d'analyse d'une œuvre n'est pas à exploiter en tant que tel avec les élèves. Il doit plutôt être perçu comme un outil de préparation à partir duquel l'enseignant pourra dégager les points qui lui sembleront essentiels pour comprendre l'œuvre. Le but est de faire émerger, par recoupement des différents éléments étudiés dans cette grille, l'importance que revêt cette œuvre dans le paysage historique et culturel de l'époque et l'effet produit sur le spectateur.