



Comment regarder une oeuvre ?

L'analyse d'une oeuvre est un travail d'observation et de réflexion. Il s'agit de regarder et de faire travailler sa sensibilité et sa logique. L'analyse d'oeuvre est un exercice personnel qui doit s'adapter à l'oeuvre présentée

1. Ce que je vois (identification) : il s'agit d'expliquer ce qui est mis sous vos yeux et de faire la fiche d'identité de l'oeuvre.

- Quel est le document présenté? La reproduction d'une oeuvre en couleur sur papier ou sur un écran? L'ai-je déjà vue? En reproduction?
- Quelle est la nature de l'oeuvre représentée? Peinture - Sculpture - Assemblage – Installation - Dessin - Collage ... oeuvre composite?
- Est-elle figurative ou abstraite ?
- Est-elle présentée en totalité ou partiellement? Dans quel environnement ? Comporte-t-elle un cadre?
- Quelles indications sont-elles fournies? (Légende) : L'auteur – La date de réalisation – Le format – La technique et le support (exemple: peinture à l'huile sur toile, sculpture en bronze, dessin au fusain sur papier, etc...) – Le genre (exemple: nature morte, portrait, paysage, historique, mythologique, religieux, etc...)

2. Ce que j'observe (description) : il faut être le plus précis possible, comme s'il s'agissait de décrire l'oeuvre à quelqu'un qui ne la voit pas. Le sujet: quel est le sujet général de l'oeuvre?

- 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....) Y a-t-il des lignes directrices qui attirent l'attention sur un élément de l'oeuvre? (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...) Que mettent-elles en valeur? Quels sentiments 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'oeuvre montre des personnages, il faut décrire leur posture et les expressions des visages.
- Le traitement plastique: en peinture (touche, aplats, modelé, matière, 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'oeuvre? Quelle est la place du spectateur devant l'oeuvre? Que ressent-il face ou dans à l'oeuvre?

3. Ce que je comprends (interprétation): à partir de vos observations, il s'agit de deviner ce que l'artiste a voulu exprimer.

- Le message de l'oeuvre: pourquoi l'artiste a-t-il fait cette oeuvre? Quelles informations nous apporte-elle? Ce que vous avez remarqué dans la description doit vous permettre de faire des hypothèses. Une oeuvre d'art n'est jamais gratuite et tous les choix formels ont un sens. Vous pouvez aussi questionner le titre de l'oeuvre et son rapport avec l'oeuvre.
- L'oeuvre dans la carrière de l'artiste et dans l'histoire des arts: il s'agit de montrer que l'oeuvre 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 oeuvres qui parlent du même sujet? Est-ce que l'oeuvre peut être reliée à une thématique historique, sociale ou artistique importante?

