

Analyser une œuvre en arts visuels

1 - IDENTIFICATION (cartel donné)

- L'œuvre
 - Titre
 - Date de création / d'exposition
 - Technique / support / outils
 - Dimensions
 - Lieu de conservation
- L'artiste
 - Nom
 - Nationalité
 - Dates naissance / mort

2 - DESCRIPTION de ce qu'on VOIT

- Ce qui est représenté (sujet général)
 - Le genre de l'œuvre (historique, portrait, paysage, etc)
 - Les personnages : position, posture, regards, etc
 - Les actions, les sentiments éprouvés
 - Les objets (rôle, indices de datation)
 - Le décor (intérieur / extérieur / naturel / urbain, etc)
 - Des inscriptions éventuelles
- L'observateur par rapport à l'espace représenté
 - Point de vue / angle de vue
 - Cadrage
 - Plans (premier, deuxième, arrière-plan)
 - Profondeur : technique de perspective
- L'espace propre de l'œuvre
 - Composition, lignes, formes, masses / Géométrie
 - Orientation du regard du spectateur ?
 - Vide / surchargé
 - Symétrie / asymétrie
 - Répétitions, rythme visuel
 - Statique / dynamique
- Les caractéristiques plastiques de l'œuvre
 - Le support a-t-il une importance ?
 - La matière est-elle visible ou pas ?
 - Les formes sont-elles
 - réalistes ou abstraites
 - proportionnées
 - La lumière
 - uniforme ou contrastée
 - naturelle, artificielle, théâtrale
 - atmosphère créée
 - La couleur
 - palette restreinte / large (polychrome)
 - gamme (teintes chaudes / froides)
 - nuancée ou contrastée
 - uniforme ou fragmentée
- Les caractéristiques stylistiques de l'artiste
 - Un style propre reconnaissable ?
 - Un mouvement artistique reconnaissable ?

3 - CONTEXTUALISATION => ELEMENTS D'EXPLICATION

- Explication du sujet de l'œuvre
 - Références historiques, culturelles à connaître pour comprendre de quoi il s'agit
- Explication du contexte de production
 - historique, social, politique
 - Evénement particulier ?
 - Période particulière ?
 - biographique (vie de l'artiste)
 - Quel moment dans sa vie ?
 - Une commande ?
 - Temps de réalisation ?
 - artistique, culturel
 - Courant artistique dominant
 - Appartenance ? contestation ?

4 - INTERPRETATION

- D'après le travail plastique
 - Rapport à la réalité ? réalisme ? stylisation ? déformation ? abstraction ?
 - Quelles sensations, émotions, idées provoque chez le spectateur le style de l'artiste ?
- D'après la narration
 - Que peuvent symboliser les constituants narratifs ?
 - S'agit-il de la mise en image d'un mythe ? d'une morale ?
- D'après le contexte historique
 - L'œuvre témoigne-t-elle de son époque ?
 - L'œuvre célèbre-t-elle une idée, un personnage, une attitude ?
 - L'œuvre critique-t-elle son époque ?
- D'après ce qu'on sait de l'artiste
 - Sa biographie peut-elle éclairer le sens de l'œuvre ?
- ICONOGRAPHIE - Relation de l'œuvre avec d'autres ou avec des courants artistiques
 - Influence perceptible d'autres œuvres
 - Eclairage possible grâce à d'autres œuvres
 - Opposition à d'autres œuvres
 - Accueil favorable ou pas ?
 - Une œuvre caractéristique d'un mouvement artistique ?
 - Influence sur d'autres œuvres ?
 - Diffusion postérieure ?

Mise en relation des différentes significations dégagées