

MÉTHODOLOGIE : DESCRIPTION et ANALYSE d'une ŒUVRE D'ART

Progression en vue de l'oral du Brevet d'Arts Plastiques.

L'œuvre artistique et son auteur sont représentatifs d'une société à un moment donné.

- L'œuvre est un témoignage.
- Elle s'inscrit dans une époque.
- L'œuvre est le résultat d'un processus créateur.
- Elle est un objet de questionnement.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE:

LE CARTEL :

- **NOM** de l'artiste
- **TITRE** de l'œuvre (en italique)
- **DATE** de création
- **TECHNIQUE(S)**: peinture (huile, acrylique...), crayon..., sculpture (bronze...), collage, photographie...
- **SUPPORT(S)** : toile, papier, bois, tissu, mur...
- **DIMENSIONS**...
- **Le LIEU de conservation de l'œuvre** (musée, galerie, collection particulière...).

Situez le DOMAINE artistique:

Arts visuels : arts plastiques (dessin, peinture (voir genre*), collage, sculpture, gravure, photographie, cinéma, vidéo, installation...).

***Le genre**: nature morte, paysage, portrait, nu, scène de genre (scène du quotidien), peinture religieuse, peinture d'histoire, mythologique, allégorie...

Arts de l'espace : architecture, urbanisme, arts des jardins...

Arts du langage : littérature écrite et orale, roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie...

Arts du quotidien : arts appliqués (arts décoratifs (meubles, tapisseries...), graphisme textile, mode, vitrail, bijoux, céramique, affiches publicitaires...). **Art populaire** (traditions culturelles...).

Arts du son : musique vocale ou instrumentale, musique de film, bruitage...

Arts du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque...

LES CONTEXTES :

- **HISTORIQUE (remplacez l'œuvre dans son époque)**: Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age, les Temps modernes, 19ème, 20ème, 21ème siècle, **dans son pays** : donnez quelques repères et événements marquants historiques, sociaux, politiques... qui concernent la période au cours de laquelle l'œuvre a été créée.
- **ARTISTIQUE (situez l'œuvre dans son environnement artistique)**: courants culturels, mouvements artistiques, les artistes de la même époque...
- **PRIVÉ (biographie de l'artiste)**: sélectionnez les éléments les plus importants parmi les événements marquants de la vie de l'auteur et qui ont pu participer à la création de l'œuvre.
Ex : Date de naissance, de mort, études / métiers, courants artistiques, noms d'autres artistes qui ont influencé l'auteur et son œuvre, autres artistes qui appartiennent au même mouvement artistique, expositions de l'artiste de son vivant...

DESCRIPTION DETAILLÉE :

Utilisez les plans* est une méthode que vous pouvez utiliser pour organiser la description d'une œuvre.

(Voici quelques éléments à titre indicatif en fonction du type d'œuvre.)

- **Nature de l'œuvre**: dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, vidéo, installation...
- **Techniques**: crayon..., pastels..., aquarelle, peinture (huile, acrylique...), fresque, gravure, sérigraphie, collage, moulage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo...
- **Supports**: toile, papier, bois, verre, métal, carton, tissu, le mur...
- **Dimensions**: est-ce une œuvre de petite taille ou bien monumentale ?...
- **Ce que représente l'œuvre**: une scène, un paysage, un personnage, un épisode historique, une publicité...
- **Formes**: traits, lignes, motifs (géométriques, floraux...), formes anguleuses, arrondies...
- **Couleurs**: chaudes, froides, vives, pâles, les effets de contrastes, les harmonies...
- **La lumière et l'ombre**: d'où vient la lumière ? qu'est ce qui est éclairé ? Les contrastes (clair-obscur)...
- **Outils**: les effets produits par les outils.

LA CONSTRUCTION DE L'IMAGE :

Organisation, disposition, agencement des éléments les uns par rapport aux autres.

- **Composition générale**: symétrique, pyramidale, circulaire, en diagonale, en frise...les proportions des différents éléments représentés...
- **Les plans***: décrire ce que l'on voit au premier plan, au deuxième..., l'arrière-plan, le fond...
- **La perspective**: un point de fuite ou bien plusieurs...
- **Les lignes directrices et les points forts**...
- **Le cadrage**: plan d'ensemble, moyen, américain, gros plan...vue en plongée, en contre-plongée, hors champs, contre-champs...

L'ESPACE ET LE SPECTATEUR :

- **Lieu de présentation de l'œuvre** : décrire le lieu d'exposition quand celui-ci a une importance pour la signification de l'œuvre. **Exemple** : relation entre l'œuvre et l'espace réel.
- **Le spectateur** (interactions avec l'œuvre): déplacements, circulation, participation du spectateur.

Pour une ARCHITECTURE :

(espaces intérieurs/espaces extérieurs, relation avec l'environnement proche)

- **Le style**, les volumes (formes), la structure, les ouvertures (fenêtres...), les dispositifs de circulation, la lumière (naturelle, artificielle), les matériaux, les couleurs, les éléments décoratifs...
- **Le lieu, les abords de l'architecture** : ville, campagne, jardin, terrain vierge..., contraste avec les autres architectures qui sont proches...

ANALYSE de l'ŒUVRE : interprétation, argumentation...

Les éléments présentés ou représentés par l'artiste donnent du sens.

(Voici quelques pistes à titre indicatif)

- **Les intentions de l'artiste**: choix du thème, de la technique, du support, de la couleur...
- **Quel est le sens produit par l'utilisation** : des **matériaux, couleurs** (symboliques), **formes**, effets produits par l'ombre et la lumière (atmosphère...), **composition, dimensions, cadrage**...
Dans certains cas, la technique et le support sont presque plus importants et significatifs que le contenu de l'œuvre.
- **Est-ce que l'artiste a utilisé des symboles, des métaphores**...
- **Ce que raconte l'œuvre** : aspect narratif de l'image.
- **Ce que dénonce l'œuvre** : ce à quoi l'œuvre fait réfléchir...les émotions suscitées...
- **Est-ce que le lieu de présentation de l'œuvre a une importance particulière, une signification.**
- **En quoi l'œuvre a pu marquer son temps ?**

Autre exemple pour une ARCHITECTURE:

- L'architecture a-t-elle fait l'objet d'une **commande privée, publique ?**
- Quelles sont les **sources d'inspirations et d'influences de l'architecte ?**
- A quel **mouvement architectural** pourrait-on rattacher ce projet ?
- Quel est la **fonction de ce bâtiment ?**
- Est-ce que des **critiques** ont été émises à propos de ce bâtiment ?

TRANSVERSALITÉ : mise en relation avec d'autres œuvres.

Choisir une œuvre d'un autre DOMAINE et d'un autre ARTISTE qui présente des **LIENS en terme de** : sources d'inspiration, influences, thèmes, techniques, évolution de style, problématiques, courants et mouvements artistiques... Ou bien une œuvre qui exprime un point de vue différent, un détournement...

- Citez le **DOMAINE** choisi.
- **Nom de l'artiste, titre de l'œuvre, date, technique(s), dimensions, lieu de conservation.**
- **Faire une courte description de l'œuvre.**
- **Effectuez des rapprochements entre les œuvres.**

CONCLUSION :

- **Résumez l'essentiel du contenu de votre exposé (en quelques phrases).**
- **Puis exprimez votre sentiment personnel, vos impressions**: expliquez pourquoi vous avez choisi cette œuvre ? Avez-vous rencontré cette œuvre en cours, lors d'une visite dans un musée... ? Pourquoi cette œuvre vous a-t-elle particulièrement touchée ?...

Exemples de phrases : Dans cette œuvre, j'apprécie particulièrement... ; je suis sensible à... ; l'intérêt principal de cette œuvre me semble être... ; cette œuvre m'évoque un sentiment de... ; selon moi, l'artiste a cherché à exprimer... ; dans cette œuvre je suis moins sensible... ; etc.).

- **Citez les SOURCES utilisées pour vos recherches**: documents, livres, sites internet...
- **Mettre des LÉGENDES** sous les illustrations.

CONSEILS:

- Lorsque vous citez une phrase ou un texte il faut mettre des **guillemets et citez votre source.**
- **Pour éviter les COPIER-COLLER** : faites un **TRI** dans vos informations et **REFORMULEZ** en choisissant les éléments les plus importants. **Simplifiez et adaptez votre langage à votre niveau de compréhension.**