

Analyse d'œuvre

Les informations suivantes vous aideront à structurer votre analyse.

Il est à noter que selon l'œuvre étudiée, certains points ne seront pas nécessairement abordés.

L'analyse d'une œuvre comporte deux parties: Le dénoté et le connoté.

1) Le dénoté

Soyez le plus objectif possible.

Supposez que vous décriviez par téléphone une œuvre à quelqu'un qui ne la voit pas; il doit pouvoir

l'imaginer précisément.

Le dénoté comprend la présentation de l'œuvre et la description.

La présentation :

	EXEMPLES
Le Titre	
Le Nom de l'artiste	
La Date de réalisation	
Les Dimensions	<i>En centimètre de préférence</i>
La Nature de l'œuvre	<i>Œuvre bidimensionnelle, peinture, dessin, photographie, affiche... ou tridimensionnelle, sculpture, buste, assemblage, installation ...</i>
La Technique	<i>Peinture à l'huile, gouache, aquarelle, gravure, fusain, bombe et pochoir ...</i>
Le Support	<i>Toile, carton, papier, fresque, tissus, ...</i>
Le Lieu d'exposition ou de conservation	<i>Musée (précisez quel musée dans quelle ville), galerie, lieu public, ...</i>
Le Genre	<i>Scène historique, mythologique, biblique, de genre, portrait, autoportrait, nature morte, ...</i>
Est-ce une œuvre figurative ou abstraite ?	Si elle est figurative, est-elle réaliste, simplifiée ou imaginaire ? Si elle est abstraite, donne-t-elle à voir des lignes, des formes, des couleurs, des traces d'une gestuelle ?

La description :

Décrivez ce que vous voyez. Soyez le plus précis possible.

1) Expliquez les principaux éléments qui composent l'œuvre, comme par exemple les personnages, les objets le décor...

Ce n'est pas une simple énumération.

Elle s'organise et donne du sens à la lecture de l'œuvre.

Elle situe les éléments les uns par rapport aux autres.

Elle permet de faire ressortir les détails importants.

2) Analyse des différents composants plastiques en mettant en évidence les effets de contrastes et de dominantes de toutes sortes.

a) La composition :

	EXEMPLES
L'espace	
<ul style="list-style-type: none"> La profondeur de l'espace 	Perspective atmosphérique ? par changement de taille ? par chevauchement ? Perspective frontale, oblique... Quel élément se situe au premier plan, au second plan puis à l'arrière-plan ?
<ul style="list-style-type: none"> L'angle de vue 	Est-ce un angle de vue naturel, en plongée ou en contre-plongée ?
<ul style="list-style-type: none"> Le cadrage 	Est-ce un plan rapproché, un gros plan, un plan américain...?
Les lignes de forces	Les lignes de forces horizontales, verticales, obliques, formes géométriques... P.S. Certains éléments peints peuvent être joints par des droites. Cela structure le tableau et donne une direction au regard. Ces droites s'appellent des lignes de forces.

b) Le graphisme

<u>Les valeurs :</u>	D'où provient la source de lumière ? Y a-t-il un contraste, un dégradé, une répartition de l'ombre et de la lumière et sa relation avec l'espace.
Ci-dessous, vous trouverez les questions que vous pourriez vous poser au sujet de la lumière.	
Comment la lumière révèle-t-elle sa présence ?	<u>Ombres portées, ombres propres</u> , contrastes d'éclairage, reflets
Quelle est la nature de la source lumineuse ?	naturelle, artificielle...
La source lumineuse est-elle directement visible dans l'image ?	
De quel côté vient-elle ?	
La lumière permet-elle de situer la scène dans le temps ? A quel moment de la journée se situe-t-elle ?	
Comment peut-on qualifier la lumière ?	Vive, violente, diffuse, douce...
Pourquoi l'artiste choisit-il tel ou tel type de lumière ?	Effet d'éblouissement, contrastes vifs, ambiance douce... Pour modeler les volumes, pour produire une

	ambiance.
Quels sont les éléments mis en valeur par la lumière	Désignation du sujet principal, mise en évidence d'un accessoire symbolique, équilibre chromatique.
La lumière est-elle réaliste, suggestive, symbolique ou aléatoire ? Quelle réalité l'artiste décrit-il ? Quelle ambiance se dégage de l'éclairage ? Quelle est la valeur symbolique de la lumière ?	Réalisme, pour décrire un lieu. La douceur, la brutalité, le côté dramatique, une ambiance onirique, irréaliste... Symbolisme religieux, allégorique... La lumière en tant que composante plastique indépendante.
<u>Les couleurs :</u>	Les couleurs sont-elle primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires...? Sont-elles ternes vives, toniques, lumineuses, rabattues, en aplat
Ci-dessous, vous trouverez les questions que vous pourriez vous poser au sujet de la couleur.	
Y a-t-il une dominante colorée dans cette œuvre ?	Dominante chaude, froide, bleutée, rougeâtre...
Quel effet produit cette dominante ? Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cette dominante ?	Une impression de fraîcheur, une impression dramatique. Pour rendre compte de la réalité, pour sa valeur symbolique (Par ex:période bleue de Picasso =deuil)
Les couleurs sont-elles réalistes (en référence aux couleurs réelles de l'objet) ou arbitraires ?	
Pour quelles raisons l'artiste a-t-il utilisé les couleurs réelles ou arbitraires ? Comment les a-t-il choisies ?	Jusqu'à la fin du 19e siècle l'art a pour ambition de reproduire le réel. L'art du 20e siècle s'affranchit de cette contrainte, la couleur se libère de la forme et de sa fonction descriptive. Les couleurs sont alors choisies et réparties selon des critères propres à la couleur : valeur symbolique, harmonies, impact psychologique.
Y a-t-il des couleurs qui contrastent entre elles ? Quels sont les différents types de contrastes existants ?	Contraste de valeur, de couleur.
Pour quelle raison l'artiste a t-il choisi d'utiliser des couleurs contrastées ?	Pour mettre certains éléments en évidence.
Quels éléments sont mis en relief par ces contrastes ?	
<u>La matière :</u>	La surface est-elle mouchetée, granitée, froissée, rugueuse, lisse, brillante, métallique...?
<u>La facture :</u>	La touche est-elle visible ? Comment est-elle

posée : lisse, en glacis, par empâtement, large...?

2) Le connoté

Faites une interprétation et donnez du sens à ce qui est dénoté.

Aucune interprétation ne peut être donnée sans s'appuyer sur une dénotation précise.

Voici quelques questions à vous poser, pour vous aider dans votre démarche.

Quelles sont les intentions de l'auteur ? Quel sens a-t-il voulu donner à son œuvre ?	Communique-t-il un message ? Si oui, est-ce un message politique, spirituel, religieux, social, culturel... Que veut-il exprimer ? A-t-il voulu transmettre une idée, des émotions...? Quels sont les éléments plastiques qu'il a choisis pour cela ?
Y a-t-il une différence entre ce qui est dit ou montré et ce qui est suggéré ?	Vocabulaire utile : Une allégorie ? (représentation imagée d'une idée, d'un sentiment) Une métaphore ? (substitution par analogie d'un objet ou d'une idée par un autre) Une polysémie (plusieurs sens) Une redondance (répétition de formes ou de mots) Une métonymie (fragment d'un corps ou d'un objet, notre imagination reconstitue le tout) Une ellipse (suppression d'un élément ou d'un moment de l'action, l'imagination reconstitue les faits)
De quel courant ou mouvement artistique appartient l'auteur ?	Citez le courant ou le mouvement artistique (Ex: Baroque, surréalisme,...) ou l'époque (Ex: Renaissance, époque contemporaine,...) Expliquez les caractéristiques du mouvement artistique. Situez-le dans le temps. Citez éventuellement d'autres artistes appartenant à ce mouvement.
De quelle période historique s'inscrit l'œuvre ?	Expliquez le contexte historique
Quelle est la portée de l'œuvre ?	Est-elle innovante ?
Quels liens peut-on tisser avec des créations analogues, avec des modes de production différents, voire ceux d'une autre époque ?	
Donner votre vision personnelle, ce que vous ressentez et ce qu'elle éveille en vous.	Vocabulaire utile : Symbolise, signifie la forme souple...suggère le personnage isolé...donne l'impression que la dominante bleue...exprime un sentiment de le graphisme anguleux...fait référence à

	le rythme saccadé...rappelle le thème de...évoque l'équilibre de noir et blanc...produit l'effet de la typographie employée...accentue l'effet de l'importance du texte...minimise l'effet de
--	--

Source : <https://sites.google.com/site/decouvrart/analyse>, modifié par A. GINOUVES.