

HISTOIRE DE L'ART - MÉTHODOLOGIE

Analyse d'oeuvre

Une analyse d'oeuvre se construit en trois étapes :

IDENTIFICATION > DÉNOTATION > CONNOTATION

- **Étape 1 : Identification** Il s'agit d'expliquer ce qui est mis sous vos yeux et de faire la fiche d'identité de l'oeuvre.
- **Étape 2 : Dénotation** *Description de l'oeuvre* : il faut être le plus précis possible, comme s'il s'agissait de décrire l'oeuvre à quelqu'un qui ne la voit pas. On ne décrira pas de la même façon une oeuvre en deux dimensions (peinture, dessin ou photographie) qu'une oeuvre en trois dimensions (sculpture, installation).
- **Étape 3 : Connotation** *Interprétation de l'oeuvre* : à partir de vos observations (étape 2 // Dénotation), il s'agit de deviner ce que l'artiste a voulu exprimer à travers l'oeuvre.

IDENTIFICATION

- Prêtez une attention particulière aux indications fournies (Légende) :

- . L'artiste : Le connaissez-vous ? Qui est-il ? Quelle est sa nationalité ? A quelle époque a-t-il vécu ?
- . Le titre : Pourquoi ce titre ? ***Il doit toujours être souligné***
- . La date de réalisation : Elle vous permet de situer l'oeuvre dans son contexte historique.
- . Le format : Il vous permet de vous représenter l'oeuvre dans ses dimensions réelles.
- . La technique et le support : peinture à l'huile / photographie / dessin au fusain / etc ...
- . Le genre : nature morte / portrait / paysage / scène de bataille / oeuvre abstraite / street art / etc ...

- Avez-vous déjà vu cette oeuvre ou une oeuvre similaire ? Où ? En reproduction ou en vrai ? Est-ce l'original ou une reproduction ? Celle-ci me paraît-elle fidèle à l'original ?

- S'il s'agit d'une oeuvre in-situ : Dans quel environnement est elle présentée ? Est-elle présentée en totalité ou partiellement ? Comporte-t-elle un cadre ?

DÉNOTATION

- 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 ...
- . L'espace est-il représenté de manière réaliste ? Y'a-t-il un effet de perspective ?
- . La place des éléments dans l'espace : à droite, à gauche / au premier plan, en arrière plan, etc ...
- . Y a-t-il des *lignes directrices** qui attirent l'attention sur un élément de l'oeuvre ?

- Les couleurs :

- . Les couleurs principales (ou noir et blanc).
- . Les jeux des couleurs : clair + obscur / chaud + froid / *couleurs complémentaires** / etc ...
- . Que mettent-elles en valeurs ?
- . Quel(s) sentiment(s) ou émotion(s) symbolisent-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** ?

- Les personnages (si l'oeuvre montre des personnages) :

- . Leur posture : Debout / Assis / Courbé / Allongé / etc ...
- . Leur allure générale : fort / pitoyable / fier / exalté / etc ...
- . L'expression du visage : Calme / Colère / souffrance / gaité / etc ...
- . Y'a-t-il des interactions entre les personnages ?

- Le traitement plastique :

- . Peinture : Touche du peintre / aplat / modelé / taches / etc ...
- . Dessin : Estompe / Esquisse / traits / etc ...
- . La gestualité du peintre est-elle apparente ?

CONNOTATION

C'est la conclusion de l'analyse.

Les éléments relevés dans la partie DÉNOTATION doivent vous permettre de formuler des hypothèses.

- **Une oeuvre d'art n'est jamais gratuite** et tous les choix de l'artiste ont un sens -

Il s'agit de montrer que l'oeuvre s'inscrit dans un contexte plus général et qu'elle nous amène à nous interroger. Quelles sont les idées de l'artiste ? Fait-il parti d'un courant artistique que vous connaissez ? Y a-t-il d'autres oeuvres qui traitent du même sujet ? Est-ce que l'oeuvre peut être reliée à une thématique historique, sociale ou artistique importante ?

- Le message de l'oeuvre :

- . Pourquoi l'artiste a-t-il fait cette oeuvre ?
- . En quoi cette oeuvre est importante ?
- . Que nous dit cette oeuvre sur les opinions ou l'état d'esprit du peintre ?
- . Quelle(s) information(s) nous apporte-elle ?

- L'oeuvre dans l'histoire des arts :

- . A quel mouvement artistique appartient-elle ? Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement ?
- . Connaissez-vous ce mouvement ? Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement ?
- . Connaissez-vous d'autres artistes de ce mouvement ?

- L'oeuvre dans l'Histoire :

- . Quel est le contexte historique ?
- . Que nous dit l'oeuvre sur ce contexte ?
- . L'oeuvre est-elle une réaction ou une réponse à un événement historique ?
- . L'oeuvre est-elle basée sur une thématique sociale ?
- . A votre avis, comment se positionne le peintre par rapport à ce contexte historique ?