

ANALYSE D'UNE OEUVRE

PREMIER paragraphe : Présentation de l'œuvre, de l'artiste et du contexte

DEUXIÈME paragraphe : Description de l'œuvre (le dénoté)

TROISIÈME paragraphe : Analyse / interprétation de l'œuvre (le connoté)

QUATRIÈME paragraphe : Regard sur l'œuvre

PREMIER PARAGRAPHE : Présentation de l'œuvre, de l'artiste et du contexte

Éléments de réponse	Exemples
<u>L'œuvre</u>	
- Titre de l'œuvre / Nom de l'artiste	
- Date de réalisation et Période historique	<i>de l'Antiquité au IXe siècle ; du IXe siècle à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle, le XXe siècle et notre époque.</i>
- Domaine Artistique	<i>Arts de l'espace, Arts du langage, Arts du quotidien, Arts du son, Arts du spectacle vivant, Arts du visuel</i>
- Nature de l'œuvre	<i>peinture, dessin, sculpture, film, pièce de théâtre, publicité, œuvre littéraire, bande dessinée, musique, chanson, affiche...</i>
- Genre de l'œuvre	<i>Portrait, scène de genre, autoportrait, caricature, requiem, nature morte, scène historique, mythologique, nu, paysage...</i>
- Dimensions, durée	<i>En centimètre de préférence</i>
- Technique	<i>Peinture à l'huile, gouache, aquarelle, gravure, photographie...</i>
- Support	<i>Toile, carton, papier, fresque, tissus, ...</i>
- Lieu d'exposition ou de conservation	<i>Musée, galerie...(précisez dans quelle ville, quel pays)</i>
<u>L'auteur, l'artiste</u>	
Date de vie et de mort (préciser le siècle)	
Nationalité	
2 autres œuvres de l'artiste	
Evènement(s) marquant(s) dans la vie de l'artiste en lien avec l'œuvre	
<u>Le contexte, l'époque</u>	
Contexte historique, social, économique	<i>Évènements importants de l'époque en lien avec l'œuvre. Exemple : <u>Guernica</u> de Picasso et la Seconde Guerre Mondiale.</i>

DEUXIÈME paragraphe : Description de l'œuvre (le dénoté)

<u>La composition de l'œuvre</u>	
Les plans	<i>Au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan</i>
Les éléments	<i>Décrire personnages, objets, paysages, animaux, décors...</i>
L'angle de vue	<i>Angle de vue naturel, en plongée, en contre-plongée...</i>
Le cadrage	<i>Plan rapproché, gros plan, plan américain...</i>
Les lignes de forces	<i>Horizontales, verticales, obliques, formes géométriques...</i>
La profondeur de l'espace	<i>Perspective atmosphérique, par changement de taille, par chevauchement. Perspective frontale, oblique...</i>
<u>Le graphisme de l'œuvre : a) la lumière</u>	
Présence de la lumière	<i>Ombres portées, ombres propres, contrastes, reflets</i>
Nature de la source lumineuse	<i>naturelle, artificielle...</i>
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 ?	<i>Matin, après-midi, soir, nuit...</i>
Qualifier la lumière	<i>Vive, violente, diffuse, douce...</i>
Intentions de l'artiste	<i>Effet d'éblouissement, contrastes vifs, ambiance douce...</i>

	<i>Pour modeler les volumes, pour produire une ambiance.</i>
Quels sont les éléments mis en valeur par la lumière ?	<i>Désignation du sujet principal, mise en évidence d'un accessoire symbolique, équilibre chromatique.</i>
Réalité, ambiance, valeur symbolique de la lumière.	<i>Lumière réaliste, suggestive, symbolique, aléatoire... La douceur, la brutalité, le côté dramatique, une ambiance onirique, irréaliste... Symbolisme religieux, allégorique...</i>
Le graphisme de l'œuvre : b) les couleurs	
Couleurs	<i>Primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires.. Ternes vives, toniques, lumineuses, rabattues, en aplat</i>
Dominante colorée	<i>Dominante chaude, froide, bleutée, rougeâtre...</i>
Effet produit Intentions de l'artiste	<i>Impression de fraîcheur, une impression dramatique. Pour rendre compte de la réalité, pour sa valeur symbolique</i>
Couleurs réalistes ou arbitraires ? Intentions de l'artiste	Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'art a pour ambition de reproduire le réel. L'art du XXe 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 : <i>valeur symbolique, harmonies, impact psychologique.</i>
Contrastes Choix de l'artiste ?	<i>Contraste de valeur, de couleur. Pour mettre certains éléments en évidence (lesquels?)</i>
La matière :	<i>Surface mouchetée, granitée, froissée, rugueuse, lisse, brillante, métallique...</i>
La facture :	<i>Touche lisse, en glacis, par empâtement, large...</i>

TROISIÈME paragraphe : Analyse / interprétation de l'œuvre (le connoté)

Analyse des éléments décrits précédemment.	<i>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</i>
Intentions de l'auteur Sens donné à son œuvre	Communique-t-il un message ? Si oui, est-ce un <i>message politique, spirituel, religieux, social, culturel...</i> 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 ?	<i>Une allégorie</i> (représentation imagée d'une idée, d'un sentiment) <i>Une métaphore</i> (substitution par analogie d'un objet ou d'une idée par un autre) <i>Une polysémie</i> (plusieurs sens) <i>Une redondance</i> (répétition de formes ou de mots) <i>Une métonymie</i> (fragment d'un corps ou d'un objet, notre imagination reconstitue le tout) <i>Une ellipse</i> (suppression d'un élément ou d'un moment de l'action)
Courant ou mouvement artistique de l'auteur	Courant ou mouvement artistique (Ex: <i>Baroque, Réalisme, symbolisme, pop art, classicisme, surréalisme...</i>) ou l'époque (Ex: <i>Renaissance, époque contemporaine...</i>) Expliquez les caractéristiques du mouvement artistique. Situez-le dans le temps. Citez éventuellement d'autres artistes appartenant à ce mouvement.
Portée de l'œuvre	<i>Innovante, en rupture avec ce qui se faisait avant / dans la continuité...</i> Accueil par le public, à la création / maintenant. Liens avec d'autres œuvres, modes de créations ou époques.
Expliquer l'œuvre par rapport à...	
Votre thème transversal	<i>Arts, mythes et religions / Arts, techniques, expressions / Arts, ruptures et continuités / Arts, créations, cultures / Arts, espace, temps / Arts, Etats et pouvoir</i>
Votre thématique	<i>Ex : la ville, la femme, le pouvoir, le temps, la guerre, la liberté, le corps, l'autportrait...</i>

QUATRIÈME paragraphe : Regard sur l'œuvre

Vision personnelle, ce que vous ressentez et ce que l'œuvre éveille en vous	Parler à la première personne : « je / j'ai... ».
--	---

N'oubliez pas que les meilleures analyses sont les plus simples : inutile d'employer des mots compliqués que vous maîtrisez mal. Efforcez-vous d'être précis : ce qui se conçoit bien doit s'énoncer clairement !