

Inspection Générale des enseignements artistiques
Inspection Générale d'arts plastiques
Octobre 2006

L'analyse d'oeuvre

Document produit par un groupe de travail composé d'IA-IPR d'arts plastiques à la demande de l'Inspection générale d'arts plastiques.

Méthodologie d'analyse d'oeuvre à l'usage de l'élève

ÊTRE CAPABLE DE VOIR ET DE COMPRENDRE UNE OEUVRE
À PARTIR DE SA REPRODUCTION

➤ **Premier constat**

Ce que je vois (et qui saute aux yeux) : Qu'est-ce qui est mis sous mon regard ?

Une image en couleur sur papier. L'ai-je déjà vue? En reproduction ou de visu ? En ai-je vu une reproduction en noir et blanc et/ou en couleurs? Celle-ci me paraît-elle fidèle à l'original?

Quelle est la nature de cette oeuvre? Peinture - Sculpture - Assemblage - Installation - Dessin - Collage ... oeuvre composite?

Est-elle présentée en totalité ou partiellement? Dans quel environnement ? Comporte-t-elle un cadre?

Quelles indications sont-elles fournies? (Légende) : Son format, son titre, sa datation, la technique ou le procédé utilisés...

➤ **Inventaire raisonné**

Ce que je perçois : Comment est-ce fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en comprends ?

Est-ce une ébauche, une esquisse, une maquette, une oeuvre achevée? Sa matière (et les matériaux qui la constituent) sont-ils apparents? Quels sont ses composants plastiques?

S'agit-il d'une composition, d'une organisation d'éléments homogènes ou non, d'une oeuvre aléatoire, d'une oeuvre éphémère...

S'il s'agit d'une peinture :

Quel est son degré d'iconicité (l'oeuvre « fait-elle » ou non image.). Quels en sont les rythmes principaux, quel est le rapport Fond/Forme en quantité et en qualité? Perçoit-on les effets de transparence, de fluidité, d'épaisseur, de recouvrement, d'opacité, d'effacement ...

Quels sont les choix chromatiques, la dominante, le registre de valeurs, la lumière (éclairage ou lumière suggérée), l'organisation de l'espace, les bordures, le traitement proprement dit (touche, aplats, modelé, modulations), la gestualité apparente ou non, le dessin (cerne ou sertis, ou absence de graphisme)?

S'il s'agit d'une oeuvre tridimensionnelle: la photographie se présente-t-elle sur un fond neutre ou non? Rapport des vides et des pleins, texture... Y a-t-il un socle? L'oeuvre est-elle montrée dans un espace spécifique, in situ, intégrée à un monument ou l'ornant?

A-t-elle une fonction, in situ, dans son contexte muséal ... ?

Le titre de l'oeuvre et la relation Titre/Sujet.

Les effets produits sur le spectateur. Comment sont-ils obtenus?

➤ **Mise en perspective**

Ce que je sais: (connaissances culturelles et hypothèses)

Dans quelle période historique s'inscrit l'œuvre? Dans quel courant ou mouvement artistique? Dans quelle période de l'œuvre peint, sculpté, gravé ... de l'artiste? A quoi renvoie-t-elle? Les sources, les prolongements...

Si l'œuvre est en relation étroite avec la thématique du programme de Terminale: le Corps est-il ici représenté, présenté? Quelle est la problématique générale de l'oeuvre, celle plus spécifique à l'artiste?

Quelle interprétation raisonnée puis-je en faire? Quels liens peut-on tisser avec des créations analogues, avec des modes de production différents, voire ceux d'une autre époque?

ÊTRE CAPABLE DE TEMOIGNER, PAR UN ECRIT STRUCTURÉ,
D'UN REGARD SENSIBLE ET INFORMÉ.

➤ **Mise en forme**

Plan, rédaction, vocabulaire spécifique, syntaxe juste, croquis.

Se souvenir que la partie de l'épreuve du baccalauréat consacrée à l'analyse d'oeuvre se présente comme une invitation à une présentation sensible et raisonnée des éléments constitutifs d'une oeuvre singulière et non comme une réponse à un sujet de dissertation.

Il ne s'agit donc pas d'ajouter des pages aux pages, de multiplier les informations, encore moins de les répéter mais d'organiser sa réponse de façon concise et précise.

L'écrit doit être structuré à partir de la découverte de l'oeuvre elle-même. Un vocabulaire précis et spécifique rend inutiles de longs développements. Une interprétation personnelle peut conclure l'analyse à condition d'en argumenter le propos et de le relier au contexte artistique et historique. Des croquis ou schémas sont utiles s'ils ne redoublent pas ce qui est écrit mais apportent un contrepoint ou un soutien visuels pertinents.