

Analyse d'une œuvre fixe

L'analyse d'œuvre consiste à décrire des éléments pour les comprendre et pour les interpréter afin d'accéder au sens de l'œuvre. Une œuvre n'est pas seulement belle ou déplaisante, drôle ou triste. Elle est porteuse d'un sens plus vaste et plus complexe.

Classification des arts:

Dans l'Antiquité, les Muses sont au nombre de 9. Ces déesses président ces arts libéraux et servent d'allégories dans les représentations de ces *tekne* — techniques.

Calliope : poésie épique
Clio : histoire
Erato : poésie amoureuse
Euterpe : musique
Melpomène : tragédie

Polymnie : poésie lyrique.
Terpsichore : danse et le chant choral
Thalie : comédie
Uranie : astronomie

L'art prend une importance grandissante au cours des siècles et sa reconnaissance à travers l'histoire et la philosophie de l'art instaure différents systèmes et une « classification » :

1er art : architecture
2e art : sculpture
3e art : peinture
4e art : musique
5e art : poésie
6e art : danse... arts vivants
7e art : cinéma
8e art : radio, télévision et photographie
9e art : bande dessinée

Nature du document :

Le document présenté est généralement une **reproduction** sous forme de cartes postales, d'affiche, de photographie, de projection diapositive ou vidéographique.

Nature de l'œuvre

*La nature de l'œuvre **bidimensionnelle** dépend des médias et de la technique :

Technique : Médias correspondants :
Peinture : Peinture à l'huile, gouache, *tempera* (peinture à l'œuf)...
Dessin : Mine graphite, sanguine, fusain, carré conté, pastel, crayons de couleur...
Gravure : Lithographie, eau-forte, aquatinte, pointe sèche
Technique mixte: Mélange de différentes techniques et médias
Film : Super 8, 16 mm, 35 mm
Vidéo : Analogique (VHS, Hi8, V8) , numérique
Photographie : Sténopé, daguerréotype, autochrome, argentique...
Supports possibles : bois, toile, papier, métal... utilisé en panneau simple, diptyque, triptyque ou série et pouvant être parfois ouvragé ou sculpté comme pour les retables — tableau d'autel.

*La **sculpture** est dénommée selon sa technique, mais elle dépend surtout des matériaux :

Technique : Médias correspondants :
En taille directe : sur bois, sur pierre, sur marbre
Par moulage : en plâtre, en bronze
Par assemblage : en acier, en aluminium...

*Les **installations** ou les œuvres de **land art** — créées dans la nature — sont constituées de matériaux souvent variés où l'espace prend une place considérable lors de l'analyse des œuvres.

Type ou catégorie d'œuvre :

Une œuvre est dite **figurative** lorsqu'elle représente la réalité, **abstraite** lorsqu'elle quitte la représentation du sensible ou **conceptuelle** lorsqu'elle s'attache à une démarche.

Les différents genres picturaux : sujet des œuvres

Genres majeurs : Peinture d'histoire
Scènes religieuses
Autres genres : Portraits, peinture de genre, nature morte, peinture de paysage, marines, enluminure, caricature...

Composition de l'œuvre :

La composition désigne la disposition des éléments suivant des lois strictes : nombre d'or, perspective et axes de construction. Une **composition pyramidale** ou triangulaire permet de créer une élévation, un rapport à Dieu, une base solide ou un axe de symétrie. Une **composition symétrique**, aussi qualifiée de **statique**, met en relation deux parties créant : opposition, ressemblance ou perfection géométrique. Une composition **dynamique** suivra une oblique. Elle possède une énergie qui se déploie dans un sens particulier, elle trace une trajectoire, elle ouvre vers une signification.

La matière et le geste

L'histoire des matériaux est décisive : le marbre est noble, la gouache ne l'est pas. Le geste qui s'imprime dans la matière n'est pas anodin ; il représente l'écriture de l'artiste.

L'occupation de l'espace

L'occupation de l'espace est essentielle : accrochée au mur, posée au sol, mise en série, réalisée dans la nature, l'œuvre prend un sens différent parce qu'elle s'inscrit autrement par rapport au corps du spectateur et qu'elle le touche à différents moments de son existence.

Devoir : Introduction

Auteur et titre de l'œuvre
Date(s) de réalisation de l'œuvre et localisation actuelle
Dimensions
Technique et médias employés
Epoque, style, mouvement : néo-classicisme, art déco, cubisme...
Réinscription dans son contexte historique : époques, roi, guerres...
Genre et fonction de l'œuvre : portrait, nature morte, peinture d'histoire...
diptyque, retable, usage personnel, religieux, décoratif...

Présentation de l'œuvre

Mise en scène générale
Cadrage, composition
Point de vue offert au spectateur
Étagement des plans : 1er plan, 2e plan... arrière plan.
Conclusion partielle : quelles conséquences et significations ; interprétation

Analyse des composants plastiques

Couleurs : couleurs pures, contrastes colorés ou de valeur, couleurs primaires...
Lumières : source lumineuse visible ou non, qualité : lumière chaude, froide...
Matières : aspect de la touche, ajouts de matériaux...
Conclusion partielle : quelles conséquences et significations ; interprétation

Étude des figures

Rapports entretenus par les figures centrales
Rapport des figures à l'espace
Rôle des autres figures
Conclusion partielle : quelles conséquences et significations ; interprétation

Conclusion

Bilan de ce qui a été montré en 2 phrases et dépassement de ce qui a été observé : effet sur le spectateur, intention de l'artiste.

