

3e_ HDA_Méthode pour analyser une oeuvre

I Présentation de l'oeuvre et de son auteur

/L'oeuvre :

- Nom de l'artiste
- Titre de l'oeuvre
- Technique /Support
- Dimensions
- Lieu de conservation ou lieu de première exposition
- Nature de l'oeuvre : affiche, dessin, architecture, photographie, assemblage, sculpture, film...
- Genre de l'oeuvre : portrait, paysage, publicité, caricature, autoportrait, allégorie, nature morte, scène historique, mythologique, religieuse....

/L'auteur :

- L'Artiste biographie, moments importants de sa vie :
Des événements de sa vie privée l'ont influencé ?
Quelle est la position de l'artiste par rapport au thème traité ?

/ Contexte de création :

> Contexte artistique :

- S'inscrit-elle dans un style, un mouvement ou un courant artistique particulier ?
- Dates ou périodes importantes qui peuvent permettre de contextualiser l'oeuvre.
- Comment la société a-t-elle accueilli l'oeuvre à sa sortie ? (Accueil favorable ? Condamnation et opposition ? Les deux ?)
- Un courant artistique, des personnes ont influencé l'artiste ?

> Contexte historique de création et impact de l'oeuvre :

Époque où l'oeuvre a été réalisée.

Faits historiques importants.

Événements sociaux, politiques à noter qui peuvent permettre de mieux comprendre l'oeuvre. Y a-t-il un climat social particulier, un régime politique qui auraient pu inspirer l'artiste ?

Des personnes ont-elles influencé l'artiste ?

II Description de l'oeuvre

- Point de vue du spectateur : vue plongeante, contre-plongée...
- Composition de l'oeuvre : personnages, mise en scène, choix visuel de l'artiste (inscription dans une forme géométrique ou lignes dominantes), choix d'impression de l'artiste (mouvementé, ordonné, symétrique...)
- Construction de l'espace : la profondeur de l'oeuvre s'il y en a et dans quel intérêt ? 1er plan, 2e

plan, arrière-plan

- Couleurs : palette de couleur (teintes), la tonalité (claire et sombre), l'intensité (chaud et froid, éclatante ou éteinte), ressemblance ou écart avec la réalité.
- La lumière : D'où vient-elle ? Est-elle naturelle ou artificielle ? Met-elle en valeur les ombres propres ou les ombres portées ? Pourquoi ?
- Matériaux utilisés
- Particularités techniques de l'œuvre / La manière de représenter de l'artiste : formes, couleurs, lignes et traits, gestes, factures, savoir-faire...

III Interprétation de l'oeuvre :

- Construction de l'œuvre : Selon vous, pourquoi l'artiste a-t-il choisi de représenter son oeuvre de cette manière-là ? (forme, couleur, espace, lumière, composition)
- Contexte de l'œuvre et perception du monde : En rapport avec la date d'exécution de l'œuvre et les faits historiques, quelles visions du monde l'artiste veut-il offrir ? Quel message ? (C'est une apologie, une critique, une dénonciation, une calomnie, c'est pour faire naître des émotions, pour convaincre ?)
- Quels effets produit l'œuvre sur le spectateur ? Pourquoi ?
- Votre avis : Avez-vous aimé cette oeuvre visuellement et plastiquement ? Êtes-vous d'accord avec le parti-pris de l'artiste, avec la vision du monde qu'il montre ?

Conclusion :

Synthèse des grandes idées ou notions vues précédemment, courte réflexion de ce que cette oeuvre vous a apporté (regard personnel). Courte annonce de ce qui va se passer historiquement après l'œuvre (date d'exécution).

Élargir le sujet par rapport au contexte culturel

- Il s'agit ici de s'efforcer d'élargir le sujet en étudiant d'autres œuvres, en faisant référence à une école, à un courant artistique, aux influences de l'artiste, aux artistes qui se sont inspirés de l'œuvre...
- Cela vous amène à montrer et à étudier d'autres œuvres. Il ne s'agit pas de faire une simple liste d'œuvres liées.
- > Similitudes et différences dans le traitement du thème à travers d'autres œuvres : Quels sont les points communs, les différences entre les œuvres ?
Parlent-elles du sujet de la même façon ? ...