

MÉTHODE : ANALYSER UNE ŒUVRE PICTURALE

Pour présenter une œuvre picturale :

1- Identification de l'œuvre étudiée :

- Titre / Auteur.
- Date de réalisation.
- Nature de l'œuvre : peinture, dessin, gravure, photographie, image numérique...
- Format de l'œuvre
- Lieu d'exposition

2- Présentation laconique de l'artiste :

- Son identité : nom et prénom, dates et lieux de naissance et de mort, spécialité artistique ; milieu sociale, parcours, événements marquants de sa vie, etc.
- Son œuvre : quelles sont ses réalisations majeures ?

3- Contexte(s) historique(s) : (à moduler en fonction de l'œuvre étudiée)

- Contexte de la création de l'œuvre : dans quel contexte historique (politique, économique et/ou social) l'œuvre a-t-elle été créée ?
- Sujet de l'œuvre : Qui est le personnage principal / le paysage / le monument / l'évènement représenté et pourquoi est-il important ?

4- Courant artistique auquel l'œuvre appartient : présenter le mouvement artistique en quelques mots ainsi que ses principaux représentants.

5- Pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Quel est son intérêt ?

Pour décrire et analyser une œuvre picturale :

1. Questions d'ensemble :

- Est-ce une œuvre figurative ? Est-ce une œuvre abstraite ?
- Quels sont les principaux plans qui composent le tableau ? (Ne pas hésiter à tracer des cercles / traits / montrer des gros plans c'est-à-dire faire un croquis avec ce qu'on appelle les lignes de force.)
- Y-a-t-il des lignes directrices qui attirent l'attention sur un élément de l'œuvre (ligne de fuite, geste d'un personnage, ...)

2. Personnages :

- Qui est le personnage principal de ce tableau ?
- Comment est-il mis en valeur dans la composition du tableau (centre, lumière, vêtements, posture, ...)
- Quels sont ses vêtements (nature, couleur, forme, ...) Quel est le but recherché par l'artiste dans ce choix particulier ?
- Quel est sa posture ? (Attitude : assis, debout, couché, bras levés, tenant un objet, position des mains, ...)

3. Couleurs :

- Quelles sont les couleurs principales ?
- Sont-elles chaudes / froides ?
- Y a-t-il des correspondances (claires / foncées) et cela a-t-il un sens particulier ?
- Remarque sur la lumière et les ombres ?

4. Le Rapport au spectateur :

- À qui s'adresse l'œuvre ?
- Quels sont les sentiments que l'artiste cherche à transmettre ?
- Quelles sont les sensations qui se dégagent de l'œuvre et pourquoi ?

Pour s'exprimer personnellement sur une œuvre :

- Quels sentiments se dégagent de cette œuvre ?
- Quel est votre avis personnel et argumenté sur l'œuvre ?
- L'œuvre vous semble-t-elle novatrice ?
- Connaissez-vous d'autres œuvres traitant du même sujet ?