

ARTS DU VISUEL

Aide pour une lecture d'œuvres

Arts plastiques, cinéma, photographie, arts numériques

« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux » Marcel Duchamp

Analyse descriptive et plastique : Qu'est-ce que je vois ? Comment est-ce réalisé ?

- La forme d'expression artistique: dessin, peinture, sculpture, installation, film, vitrail, tapisserie...
- La forme d'art : figurative (représentation réaliste, simplifiée, imaginaire), abstraite (lignes, formes, couleurs, gestuelle)

Avec des outils plastiques : SMOG

- **Support** (sur quoi ?) : le support peut-être le papier, le carton, la toile, le métal...
- **Médium** (avec quoi ?) : déterminé par son genre (crayon, gouache, tissu, laine...), sa couleur, sa luminosité, son état...
- **Outils** (par quoi ?) : déterminé par son genre, sa forme, son mode d'action...
- **Gestes** (comment ?) : les parties du corps impliquées, l'ampleur et l'état du mouvement

Avec des opérations plastiques : RITA

- **Reproduire** : suppose des actions plastiques comme décalquer, photocopier, répéter, refaire...
- **Isoler** : suppose des actions plastiques comme découper, cadrer, cacher, montrer...
- **Transformer** : suppose des actions plastiques comme modifier, dissocier, combiner, déformer...
- **Associer** : suppose des actions plastiques comme rapprocher, multiplier, assembler

Des paramètres plastiques :

- Le cadre et le cadrage : sujet centré, décentré, bord cadre, hors cadre
- Le point de vue : de niveau, en plongée, en contre plongée
- La couleur : froide/chaude, primaire, secondaire, complémentaire, des valeurs, des contrastes, des qualités (opaque/transparence, brillante/ mate...)
- La touche : visible, invisible, légère, épaisse...
- La lumière : directe/indirecte, zénithale/horizontale, naturelle/ artificielle...
- L'angle de vue : plongée/contre-plongée, face/dos...
- Le traitement de l'espace : plans, perspective, profondeur...
- La composition : symétrique/asymétrique, équilibrée/déséquilibrée, les lignes directrices...
- L'espace représenté : absence, ligne d'horizon, points de fuite, lignes convergentes, plans différents, taille des éléments, dégradés de couleur, effets de net et de flou (sfumato)

Analyse sensible : Qu'est-ce que je ressens ?

- Evocations personnelles suggérées : impressions, étonnement, surprise, curiosité imagination...
- Emotions ressenties : plaisir, peur, colère...

Analyse interprétative : Qu'est-ce que j'en pense ?

- Compréhension de l'œuvre
- Recherche de l'intention de l'artiste

Analyse informative : mise en contexte

- Titre de l'œuvre
- Nom de l'artiste, mouvement
- Date de réalisation
- Dimensions
- Lieu de conservation
- Contexte historique

Approche méthodologique

- 1) Découverte individuelle de l'œuvre
- 2) Premier temps descriptif avec exploration des éléments plastiques et sensibles constatés et catégorisation
- 3) Emission d'hypothèses concernant l'œuvre et son contexte
- 4) Deuxième temps descriptif avec utilisation des critères de lecture
- 5) Vérification des hypothèses et confrontation des nouvelles interprétations
- 6) Mise en lien artistique et historique, proposition de pratique plastique à partir d'un ou plusieurs paramètres découverts

Le temps 1 est indispensable voir incontournable pour l'appropriation personnelle de l'œuvre. Les autres temps sont interchangeables, tout comme les modalités de présentation : plusieurs fragments, zoom sur un détail, totalité de l'œuvre, mise en réseau avec d'autres œuvres de l'artiste, avec d'autres de la même époque, du même sujet ou de son contraire ...

Rien ne vaudra jamais la rencontre physique avec l'œuvre, ainsi que l'espace muséal qui l'accueille.