

# Méthodologie pour une analyse d'œuvre

## repérer

### Présentation de l'œuvre

**nature** : peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, environnement...

**support** : toile, bois, carton, mur, papier, tissu, traditionnel ou non ?

**format** : longueur x hauteur x épaisseur

**genre** : (auto)portrait, paysage, scène de genre, abstraction, nature morte, vanité, abstraction...

**date** : œuvre du passé, œuvre contemporaine

**titre** : titre, sans titre,

**technique** : peinture à l'huile, acrylique, assemblage, taille directe, modelage, encre, collage, gravure...

**lieu d'exposition** : musée, espace muséal, galerie, espace urbain...

## Analyse

-médiams traditionnels ou non ?

- échelle humaine ?

rapport entre le format :

et le corps de l'artiste,  
et le corps du spectateur  
le réel ?

-rapport entre le titre et l'œuvre ?

Le titre fait-il référence à un  
élément extérieur (artistique,  
historique, littéraire...) ?

-contextes historique, artistique

## l'artiste

nationalité, dates, mouvement artistique, connu pour ... ?

## Mes connaissances

À quelles autres œuvres  
à quels autres artistes...  
cela me fait-il penser ?

## analyser

### Description de l'œuvre

**Sujet** : profane, religieux, mythologique, historique

**Composition** : plans, premier plan, second plan, arrière-plan, échelle, dimension, cadrage, espace, construction, lignes surfaces, masses, répétition, rythmes, horizontalité, cadrage, verticalité, diagonale, symétrie, courbes, contre-courbes, ouvert, fermé, plein, vide

**Couleur** : contraste de couleurs, de valeurs, dégradé, modelé, ombre, lumière, clair-obscur, harmonie colorée, camaïeu, relation forme couleur,

**Matérialité** : touche, gestualité, matière, empâtement,

**Format** : monumental, intimiste,

**Place du spectateur**

**Lieu d'exposition**

**Modalités d'exposition** : cadre, socle, vitrine, éclairage...

### Notions

représentation, figuration, abstraction, identité, réalisme

narration, répétition, rythmes, verticalité, construction, horizontalité, vide plein, tension, expressivité, mouvement, planéité, matérialité

fonction symbolique, fonction expressive, harmonie

trace de l'outil, œuvre pérenne ou éphémère

corps, posture de l'artiste, limite, geste, espace, temporalité

immersion, participation, contemplation, intimité,

in situ, espace privé/ public, présentation,

## Mes connaissances

Contexte historique  
Contexte artistique  
Références de l'œuvre

## Analyse

### Intention de l'artiste

Pourquoi l'artiste a-t-il produit cette œuvre ?

### Enjeux/fonction de l'œuvre

hommage, art engagé, propagande, expérimentation, expression d'un sentiment, d'une idée, d'un parti-pris...

### l'œuvre et son époque

œuvre en filiation ou en rupture avec son époque, la tradition...

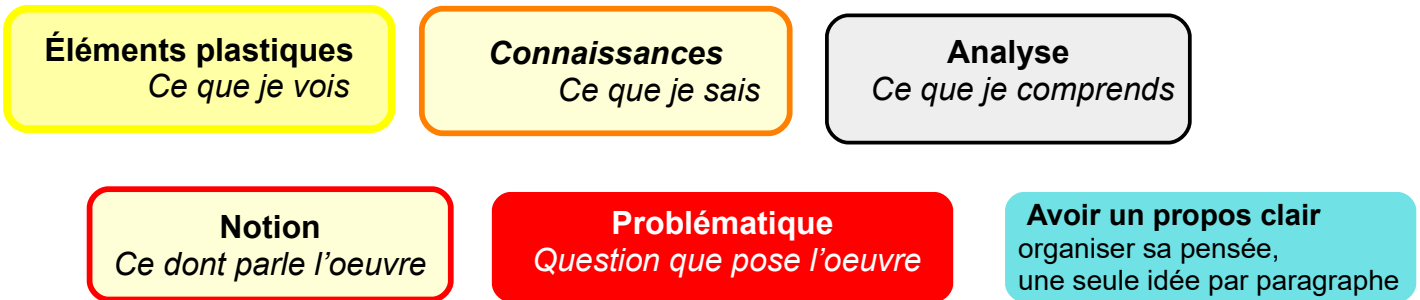
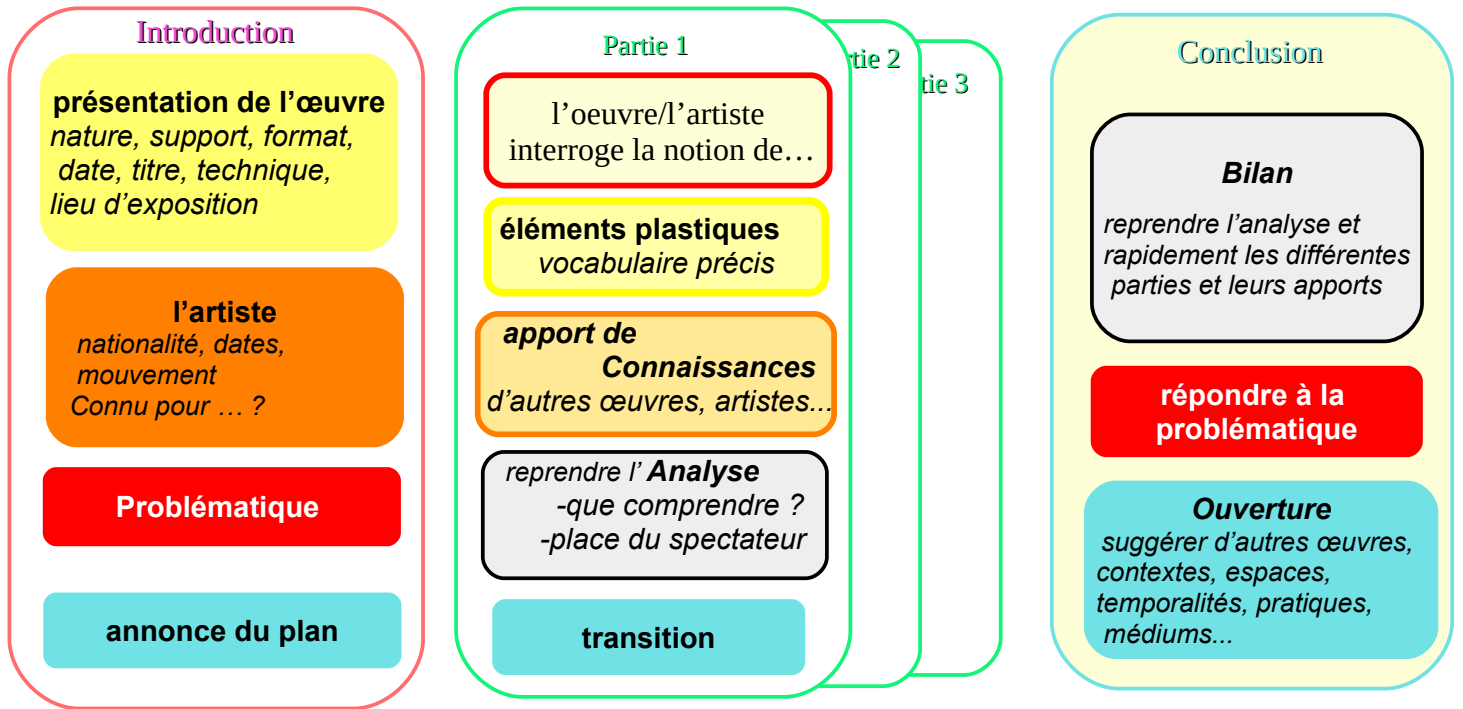
### Place du spectateur

participation, acteur, contemplation, immersion...

**Problématiques soulevées par l'œuvre** : questions qui commencent par

En quoi... Comment... ? Dans quelle mesure... ?

# Rédiger une analyse plastique



## Évaluer son analyse plastique



| Introduction  | Partie 1   | 2                        | 3                        | Conclusion  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| présenter l'oeuvre <input type="checkbox"/>                     | énoncer l'idée, la notion <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | faire un Bilan rapide expliquer l'oeuvre, l'intention de l'artiste <input type="checkbox"/> |
| présenter l'artiste situer le contexte <input type="checkbox"/> | nommer les éléments <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | repréparer la problématique <input type="checkbox"/>  |
| dégager une problématique <input type="checkbox"/>              | faire de liens avec des connaissances <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ouvrir le débat <input type="checkbox"/>  |
| annoncer le plan <input type="checkbox"/>                       | l'analyse, l'incidence pour le spectateur, sur l'art... <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

| <i>nom, prénom, classe</i>   | - | + |  |
|--|---|---|--|
| Utilisation du <b>vocabulaire précis</b>   |   |   |  |
| Avoir un <b>plan clair</b> (une idée par paragraphe)   |   |   |  |
| <b>argumenter</b>  |   |   |  |
| <b>-présenter l'oeuvre</b>   |   |   |  |
| <b>-présenter l'artiste</b>  |   |   |  |
| <b>-situer</b> l'oeuvre dans le parcours de l'artiste ou dans un <b>contexte</b> politique, artistique, social |   |   |  |
| -trouver une question, une <b>problématique</b>  |   |   |  |
| <b>-décrire</b> l'oeuvre, éléments plastiques  |   |   |  |
| -analyser : dégager les <b>notions</b>   |   |   |  |
| <b>-faire des liens</b> avec d'autres œuvres   |   |   |  |
| -réaliser une conclusion ouverte   |   |   |  |
|  |   |   |  |

| <i>nom, prénom, classe</i>   | - | + |  |
|--|---|---|--|
| Utilisation du <b>vocabulaire précis</b>   |   |   |  |
| Avoir un <b>plan clair</b> (une idée par paragraphe)   |   |   |  |
| <b>argumenter</b>  |   |   |  |
| <b>-présenter l'oeuvre</b>   |   |   |  |
| <b>-présenter l'artiste</b>  |   |   |  |
| <b>-situer</b> l'oeuvre dans le parcours de l'artiste ou dans un <b>contexte</b> politique, artistique, social |   |   |  |
| -trouver une question, une <b>problématique</b>  |   |   |  |
| <b>-décrire</b> l'oeuvre, éléments plastiques  |   |   |  |
| -analyser : dégager les <b>notions</b>   |   |   |  |
| <b>-faire des liens</b> avec d'autres œuvres   |   |   |  |
| -réaliser une conclusion ouverte   |   |   |  |
|  |   |   |  |