

Guide pour l'analyse comparée des œuvres

De l'intention de l'artiste à la compréhension du fait artistique. Une attention portée sur l'œuvre

La manière dont l'œuvre est élaborée, ses **éléments plastiques**, ses matériaux, les choix (toujours visibles) qui ont présidé à sa mise en forme..., sont pour le spectateur un sujet d'étonnement, qu'il faut savoir interroger. L'œuvre offre cependant beaucoup plus que la matérialité qui la constitue. Ce qui est **perçu** par le spectateur, son ressenti, va bien au delà de ce qui est dit, montré ou démontré. C'est donc au prix d'une **attention** toute particulière, d'une véritable fréquentation convoquant analyse et connaissances, que l'œuvre peut vraiment se révéler.

Analyse indépendante de chaque œuvre (quoi, comment, où, quand, pourquoi)

- 1- **Ce que je perçois et ressens** (quoi, comment, pourquoi)
- 2- **Ce que j'apprends** (par le cartel et la recherche documentaire) (Quand, Où, comment, qui ?
Comment l'artiste se place dans l'histoire de l'art : en rupture avec quoi, en filiation avec quoi ?)

JE RELEVE DES NOTIONS PLASTIQUES

- 3- **Ce que je comprends** (pourquoi ?) Je déduis, j'interprète... je comprend les intentions de l'artiste, la posture, les parti-pris.

Deuxième temps (la mise en perspective et les connaissances)

- 4- **Je compare les œuvres et je pose un questionnement sous la forme d'une problématique, d'un questionnement en relevant les enjeux similaires, les oppositions, les ruptures, les filiations... Je mets en marche mon esprit logique de réflexion, de curiosité, j'émet des hypothèses, j'invente mon analyse !**

Il faut se montrer capable de s'interroger sur l'œuvre. C'est avant tout un questionnement. **Faire des croquis et schémas** aide à comprendre et expliquer.

Plus précisément, les données constituantes à interroger (issues du programme)

- 1- **La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques** (Identifier les moyens plastiques utilisés, comment l'œuvre a-t-elle été faite sur le plan de la représentation (perspective, construction de l'espace...) ? Quel genre de représentation ? Quels enjeux artistiques ?
- 2- **La figuration et l'image** (y a-t-il figuration ou absence de figuration ? Quelle représentation de l'espace ? Abstraction ? Analyse iconique des éléments identifiables...)
- 3- **La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre** (comment l'œuvre a-t-elle matériellement été faite ? Quelles sont ses constituantes ?
- 4- **La présentation de l'œuvre** (accrochage, conditions de réception, relation au spectateur, médiation, diffusion...)
- 5- **La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes**
- 6- **La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée**
- 7- **L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre** (processus de l'élaboration de l'œuvre qui a conduit l'artiste à la réaliser...) Comment l'artiste se place dans l'histoire de l'art (en rupture avec quoi, en filiation avec quoi ? ?