

Inspection Générale des enseignements artistiques
Inspection Générale d'arts plastiques - Octobre 2006

L'analyse d'œuvre

Document produit par un groupe de travail composé d'IA-IPR d'arts plastiques
à la demande de l'Inspection générale d'arts plastiques.

Document de réflexion et d'évaluation à l'usage des enseignants

Finalités

Qu'apporte l'analyse d'œuvre à l'élève, à quoi lui sert-elle ?

Avant tout, à comprendre la singularité plastique de l'œuvre, à en saisir les éléments formels et les intentions, à les nommer et les situer dans le champ artistique et dans le champ historique.

Mais au-delà, l'analyse de l'œuvre doit être étroitement liée à la recherche que l'élève engage dans la Pratique, notamment lorsqu'il réfléchit à son propre travail pour le situer dans le champ artistique. Lorsque l'élève cherche les références les plus appropriées à la démarche dont va rendre compte son dossier, il se doit de procéder à l'analyse de ces œuvres de référence, faute de quoi ses choix pourraient n'être qu'illustratifs, ce que les jurys appellent "des références plaquées".

Dans ce processus *d'analyse*, l'élève a l'occasion d'apprendre à mieux voir, regarder, observer, repérer, mettre en relation les éléments constitutifs d'une production (que ce soit la sienne ou celle d'un artiste) de façon à en comprendre *le sens*. Ainsi la mise en œuvre d'un questionnement méthodique et rigoureux devrait permettre à l'élève de développer des compétences à un double niveau : d'une part, être capable d'identifier, de mettre à distance, de comprendre sa propre pratique, comme il le fait pour une œuvre d'artiste; d'autre part et parallèlement, être capable de repérer ce qui dans le champ artistique fait écho avec cette pratique en se situant plutôt du côté de ce qui fait sens que du côté de ce qui fait image, de manière formelle ou illustrative. Ces opérations de relevés et de repérages doivent permettre au bout du compte de mieux comprendre la démarche de création qui est en jeu, afin d'approcher au plus près *le sens* dont l'œuvre est porteuse et dont le spectateur est le témoin ou éventuellement le participant.

C'est pourquoi on pourrait faire porter la préparation de l'épreuve et l'évaluation de l'analyse d'œuvre sur les points suivants qui traversent trois grandes catégories: **Voir - Questionner - Démontrer**.

Analyser c'est être capable de :

A/ Décrire

Voir, regarder, observer, repérer un certain nombre de composants plastiques que l'on va ensuite savoir identifier, nommer en termes précis.

B/ Mettre en relation, déduire

L'observation et la description ne peuvent à elles seules construire une analyse. Pour qu'il y ait véritablement analyse, il importe que le relevé des différents signifiants plastiques soit articulé à leur signifié, au sens qu'ils génèrent de façon à mettre en évidence une problématique liée à l'œuvre dont il est question.

C/ Savoir situer

Situer l'œuvre dans son contexte historique, la positionner éventuellement dans l'évolution de la démarche de l'artiste ainsi que dans un développement chronologique plus large (préfiguration d'un mouvement artistique ou prolongements, etc.).

D/ Savoir argumenter par des moyens visuels

L'élaboration de croquis peut étayer l'argumentation ou la description. Ces schémas ne doivent cependant pas constituer un discours inutilement redondant: ils sont un contrepoint, un appui, par rapport au discours écrit.

Grille de compétences

Il importe de faire la distinction entre ce qu'on est en droit d'attendre de façon légitime d'un élève de terminale AU MOMENT du baccalauréat et ce qui devra être travaillé de façon plus approfondie durant tout le cursus du Lycée.

1. **Savoir construire un écrit :**

Une introduction (faisant apparaître, autant que possible, la problématique sur laquelle on centre l'analyse).

Un développement consacré à l'analyse elle-même (articulation entre la description et le sens qu'on en tire).

Une conclusion, avec ou sans ouverture (la nécessité d'une ouverture sur autre chose nous semble, en effet, ressortir à la rhétorique du discours scolaire obligé : systématiser cette demande provoque parfois des réponses un peu caricaturales de la part des élèves ...).

2. **Savoir décrire :** (cf. tableau joint)

3. **Savoir situer :** (cf. tableau joint)

4. **Savoir articuler Description et Sens :**

Il nous semble important d'insister sur cette nécessaire articulation car c'est souvent ce qui fait défaut : les élèves savent généralement décrire mais ils rencontrent de grandes difficultés pour organiser l'ensemble de ces données et pour comprendre comment elles constituent le sens d'une oeuvre.

5. **Savoir argumenter par des moyens visuels** (cf. supra)

Analyse d'oeuvre

Grille de compétences

Savoir construire un écrit.	Organiser et structurer un écrit.	Une introduction (faisant apparaître, autant que possible, la problématique sur laquelle on centre l'analyse). Un développement consacré à l'analyse elle-même (articulation entre la description et le sens qu'on en tire). Une conclusion, avec ou sans ouverture (la nécessité d'une ouverture sur autre chose semble ressortir de la rhétorique du discours scolaire obligé : systématiser cette demande provoque parfois des réponses un peu caricaturales de la part des élèves ...)
Savoir décrire.	Voir, regarder, observer, identifier un certain nombre de composants plastiques que l'on va ensuite être capable de nommer en termes précis pour restituer ce que l'on perçoit.	La nature de l'oeuvre (peinture, sculpture, assemblage, installation, in situ, etc.) et sa matérialité (support, format, matériaux). Ce qui est vu : représentation (motif, figure ...), abstraction (surface, forme, traces ...), présentation. Ce qui est perçu (l'organisation, les composants, les procédures, les effets ...)
Savoir situer.	Mettre en tension une oeuvre et ses contextes.	Situer l'oeuvre dans son contexte historique, la positionner éventuellement dans l'évolution de la démarche de l'artiste ainsi que dans un développement chronologique plus large (préfiguration d'un mouvement artistique ou prolongements, etc.)
Savoir articuler description et sens.	Construire une question (problématique).	L'observation et la description ne peuvent à elles seules construire une analyse. Pour qu'il y ait véritablement analyse, il importe que le relevé des différents signifiants plastiques soit articulé à leur signifié, au sens qu'ils génèrent, de façon à mettre en évidence une problématique liée à l'oeuvre.
Savoir argumenter par des moyens visuels.	Articuler croquis et schémas à un écrit.	L'élaboration de croquis par un élève peut étayer l'argumentation ou la description. Ces schémas doivent constituer un contrepoint, un appui, par rapport au discours écrit.