ANALYSER UNE ŒUVRE D'ART _ MÉTHODE

"Ce que je vois"

REGARDER, OBSERVER L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

Auteur.e, titre, date, nature (peinture, dessin, photo, , installation, vidéo, performance, happening... ; support, médiums, matériau(x), socle, échelle (dimensions), durée (vidéo), lieu d'exposition / de conservation

DESCRIPTION

Œuvre figurative / non figurative

2D (genre : portrait, paysage, scène de genre...), 3D... ; sujet (scène, action, évènement...) ; figures (personnages, objets, figures géométriques...) ; dessin, couleur(s), lumière, touche... ; composition / disposition des éléments dans l'espace / entre eux) ; nature de l'espace (lieu, environnement...) / temps (époque, période)...

"Ce que je pense"

QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE : discerner chaque élément, chaque partie qui compose le tout ; comprendre les multiples et diverses relations entre les éléments, entre les parties au sein du tout.

LA DÉMARCHE DE L'ARTISTE

Artiste seul ou plusieurs auteurs (collaboration, co-création : duo, groupe, atelier, collectif, association, réseau...)

Choix des procédés techniques et des moyens plastiques : traditionnels, hybrides, nouvelles technologies...

Procédures (manières de faire) : processus, protocoles, stratégies, programmation, improvisation, hasard, accident, "work in progress" inachèvement, transformation, dessins préparatoires, maquettes, simulations numériques, traces, enregistrement...

Choix de présentation (cadre, socle, mur, sol, écran, supports numériques, accès en ligne...) et dispositifs de présentation (polyptyque, série, installation in situ, mise en scène, scénographie, projections, dispositif multimédia..)

Place du spectateur : guidance ou liberté

Choix de monstration et de diffusion : espace architectural, naturel, privé, public, institutionnel (musées, galeries, centres d'art...) ou non / expositions, biennales, festivals / animations, récits, ateliers, communication, édition, écrits, traces, invitations, tracts, affiches...

CARACTÉRISTIQUES PLASTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Le support : papier, toile, mur, vidéo...

Le(s) matériau(x) : brut, transformé, fabriqué, ready-made, numérique, organique, minéral, corps, son, lumière...

La matière : organique, minérale, chimique, virtuelle...

Le dessin : tracé fin, épais, gras, large, régulier, irrégulier, (dis)continu, par points...

La forme : courbe, sphérique, angulaire, carrée, rectiligne, pleine, creuse, convexe, concave...

La couleur (pigment) : couleurs primaires, secondaires, complémentaires, pures, mélangées...

La touche : en glacis, épaisse, brossée, en aplat...

La lumière : naturelle, artificielle, simulée (image numérique)...

La figure : simple, complexe, unique, multiple, répétitive...

L'échelle : 1, petit, grand, monumental...

L'espace : représenté, réel, littéral, suggéré, naturel, bâti, virtuel...

Composition / organisation des éléments : point de vue, angle de vue, plans, perspective, grille, parties, verticalité, horizontalité, superposition, juxtaposition...

CARACTÉRISTIQUES SENSIBLES

Le support : rugueux, lisse, épais, fin, immatériel, virtuel, simulé...

Le matériau : mou, solide, souple, transparent, opaque, réfléchissant, sonore, mobile...

La matière : épaisse, dense, lourde, fine, liquide, gluante, rigide, souple, élastique, opaque, transparente, invisible, simulée...

Le dessin : réaliste, stylisé, géométrisé, gestuel, (im)précis, appliqué...

La forme : nette, floue, , graphique, indéfinie, aléatoire, accidentelle...

La couleur : unie, dégradée, contrastes chaud / froid, clair /sombre, vif / terne, contraste simultané...)

La touche : vive, délicate, rapide, appliquée, homogène...

La lumière : faible, forte, colorée, centripète, centrifuge, clair-obscur...

La figure : réaliste, ressemblante, vraisemblante, simplifiée, stylisée, abstraite...

L'échelle : proportionnelle, disproportionnelle...

L'espace : réaliste, imaginaire, abstrait, hybride...

Composition / organisation des éléments : planéité, illusion de profondeur / d'étendue, (dés)ordre, stabilité, (dés)équilibre...

LES EFFETS PRODUITS

Écart(s) avec le réel : volonté de fidélité (mimésis) ou affirmation de degrés de distance vis-à-vis du référent / perte ou absence du référent

Dialogues de l'image et / ou des matériaux avec : le support, l'écrit, l'oral, le son, l'architecture, le paysage, le corps...

Symboles, allégories, codes...

Construction de l'espace : systèmes perspectifs traditionnels, systèmes non perspectifs, espace simulé (image numérique)...

Espaces narratifs (séquences visuelles, images fixes, animées...)

Mouvement réel ou suggéré ; œuvre en mouvement / mouvement du spectateur

Temps / temporalités (instant, durée, éphémère, cycle... ; temps réel, temps suggéré, temps différé...)

Rapports au corps du spectateur : mobilisation des sens (vue, toucher, odorat, ouïe, goût) ; interaction, participation du spectateur ; guidance ou liberté du spectateur...

"Ce que je sais"

SOUTENIR UNE INTERPRÉTATION / DONNER DU SENS / COMPRENDRE (supposer, énoncer, affirmer, expliquer, argumenter, développer, exprimer...)

Les intentions de l'artiste

Relation sensible au monde

Ruptures et filiations (liens aux artistes, aux mouvements artistiques, modernité de la démarche...

Relations à d'autres domaines : philosophie, sciences, technologie, géographie, histoire, littérature, cinéma, théâtre, danse, design, BD, jeux vidéos...

Relations à d'autres cultures : occidentales, non occidentales

Mon point de vue personnel

Ce que j'éprouve face à l'œuvre (sentiments, émotions, impressions...)

Ce à quoi l'œuvre me fait réfléchir : notions principales (espace, couleur, matériau, lumière, corps, temps...)

Problématique artistique principale : la présentation, la représentation, la matérialité, la figuration / la non-figuration, le processus de création, la relation à l'espace et au spectateur...