

Pour mener à bien l'analyse d'une œuvre plastique, il est important de réfléchir aux différents points cités ci-dessous. Cette réflexion doit vous servir de point de départ pour construire votre discours pour l'épreuve de l'oral.

Il est important de lire cette fiche avec attention sans pour autant essayer de faire une liste exhaustive en répondant à toutes les questions. Certains points cités ci-dessous ne seront pas intéressants pour l'étude particulière de l'œuvre que vous avez choisie. **Il est important de faire la part des choses et de choisir ce qui va vous aider à construire votre discours personnel.**

La liste des thématiques

- « Arts, créations, cultures »
- « Arts, espace, temps »
- « Arts, États et pouvoir »
- « Arts, mythes et religions »
- « Arts, techniques, expressions »
- « Arts, ruptures, continuités »

Nature de l'œuvre

Informations principales sur l'œuvre :

- Nommer le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste, la date de réalisation de l'œuvre.
- Nommer la **nature** de cette production (peinture, gravure, lithographie, fresque, photographie, cinéma, vidéo, sculpture, installation, performance...)
- Nommer le **type** de cette production (publicitaire, artistique, de presse...)
- S'agit-il d'une œuvre de commande ? si oui, qu'attend-on de l'artiste ?

Quoi ?

Quel est le sujet de l'œuvre ?

- Nommer le **genre** de cette production (historique, religieux, mythologique, engagée, dramatique, clandestine, de genre, le portrait, la nature morte, le paysage, fantastique, science-fiction, abstrait...)
- **Décrire l'œuvre en détail** : nommer ce qui est présenté ou représenté dans l'œuvre.

Qui ?

Éléments biographiques qui éclairent l'œuvre

- Combien de temps l'artiste a-t-il vécu ? A-t-il exercé une activité artistique toute sa vie ? Cette activité a-t-elle influencé son œuvre ?
- Quel **âge** avait-il quand il a réalisé cette œuvre ? Est-ce que son âge avait-il de l'importance par rapport à l'évolution de l'ensemble de sa création ?
- L'artiste a-t-il réalisé **des voyages** ou était-il **sédentaire** ? En quoi cela a-t-il pu influencer son œuvre ?
- L'artiste a-t-il vécu une **histoire personnelle** particulièrement marquante qui l'a incité à réfléchir sur lui-même et sur le monde qui l'entoure ?
- L'artiste était-il ami avec **des intellectuels, des scientifiques, des politiques** ? Ces personnes ont-elles influencé son œuvre ?
- L'artiste a-t-il un rapport particulier (qu'il soit positif ou négatif) avec **le pouvoir politique** en place ? En quoi ce rapport au pouvoir a-t-il influencé son œuvre ?
- Quels sont **les artistes ou œuvres du passé** qui ont pu marquer l'artiste et l'influencer ? (filiations, rupture)
- L'artiste jouit-il, de son vivant, d'une grande notoriété ? Reçoit-il des commandes (privées, publiques) ?

Où ?

Le contexte géographique de réalisation ou de destination de l'œuvre a-t-il eu une importance sur la production de l'artiste ?

- Quel est le **contexte géographique** de l'œuvre ? Où peut-on la voir ? L'œuvre a-t-elle un contexte particulier ou peut-elle être placée à n'importe quel endroit ? L'œuvre est-elle in-situ ? Si oui, quelle importance ce lieu a-t-il sur l'œuvre et vice versa ?
- L'œuvre a-t-elle voyagé ? Pourquoi ? Ces voyages ont-ils une importance ?
- Cette œuvre est-elle caractéristique d'un pays, d'une région ?

Quand ?

Le contexte historique de l'œuvre a-t-il eu une importance sur la production de l'artiste ?

- Dans quel **contexte historique** l'œuvre a-t-elle été créée ? (chef d'état au pouvoir, grandes découvertes scientifiques de l'époque, contexte social, courants culturels majeurs, grandes expéditions, grands artistes de l'époque, etc.)
- Peut-on rattacher cette œuvre à un **mouvement artistique** ?
- Cette œuvre a-t-elle eu de l'influence dès sa réalisation ? A-t-elle été médiatisée ? A-t-elle reçu un soutien institutionnel ?

Comment ?

Je repère les choix plastiques, puis j'analyse les effets qu'ils produisent.

- L'œuvre a-t-elle un **support** défini ? (socle, corps, sol, toile, papier, table, tissu, mur, plafond, espace, etc.) Le choix de ce support a-t-il ou non une importance fondamentale pour l'œuvre ?
- Quelle est la **taille** de l'œuvre ? (minuscule, gigantesque, modeste, indéfinissable, etc.) Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cette taille ? Quelle importance la taille de l'œuvre a-t-elle quand nous sommes confrontés à elle ? Comment perçoit-on l'œuvre avec notre corps ? Peut-on percevoir l'œuvre dans sans totalité, en une seule fois ?
- L'artiste utilise-t-il un **outil** ? (crayon, stylo, gomme, pinceau, pelle, corps, mains, burin, marteau, balai, bulldozer, etc.) Cet outil est-il donné à voir dans l'œuvre ou est-il caché ? Le choix de cet outil a-t-il une importance ?
- Comment se **compose** l'œuvre ? (équilibrée, ordonnée, symétrique, désordonnée, verticale, horizontale, éclatée, etc.) Cette composition révèle-t-elle quelque chose de particulier ?
- L'artiste utilise-t-il une **technique** particulière ? (gravure, sérigraphie, sculpture, peinture, coffrage, taille, photographie, cinématographie, cuisine, etc.)
- **Les couleurs** ont-elles une importance dans l'œuvre ? Sont-elles réalistes, intensifiées, criardes, nuancées, douces, etc. Ces couleurs provoquent-elles une lecture particulière de l'œuvre ?
- Quels **matériaux** l'artiste a-t-il utilisés ? (bois, ciment, bronze, pierre, terre, métal, eau, feu, vapeur, végétaux, verre, corps, etc.) Ces matériaux ont-ils une importance fondamentale dans la lecture de l'œuvre ? Quels sont les caractéristiques de ces matériaux ? (lisses, rugueux, gluants, vivants, froids, malléables, rigides, inertes, etc.) Le spectateur peut-il les toucher ou est-il tenu à l'écart ?
- La **lumière** a-t-elle une importance dans l'œuvre ? D'où vient-elle ? Est-elle naturelle ou artificielle ? Que met-elle ou non en valeur ? L'artiste a-t-il délibérément choisi de laisser certaines parties de son œuvre dans la pénombre ? Pourquoi ?
- L'artiste produit-il un **geste** perceptible dans l'œuvre ? (touche picturale, empreintes, traces, propre présence de l'artiste dans l'œuvre, etc.) Quelles traces de lui-même l'artiste cherche-t-il ou non à montrer ? Que révèlent-elles ?
- Le **temps** a-t-il une importance particulière dans l'œuvre ? L'œuvre possède-t-elle des caractéristiques temporelles précises ? (pérenne, éphémère, instantanée, évolutive, etc.) L'œuvre nous montre-t-elle des « flashbacks », une dilution du temps, une coagulation du temps ? L'œuvre peut-elle être comprise instantanément ou faut-il l'éprouver, la parcourir pendant une longue période de temps ? L'œuvre est-elle volontairement réalisée dans un lieu retiré qui demande un temps de transport très long ?
- Quel **point de vue** l'artiste nous propose ou nous impose-t-il sur le monde et sur son œuvre ? L'artiste souhaite-t-il que le spectateur observe son œuvre d'un

point de vue particulier ? (en hauteur, en contrebas, sur le côté, de face, en étant mobile, en étant allongé, etc.) Pourquoi l'artiste souhaite-t-il que le spectateur l'observe de cette manière ? Tout le monde est-il capable de voir l'œuvre ? L'artiste propose-t-il un point de vue fixe et unique ou différents points de vue ?

- Le **spectateur** fait-il partie de l'œuvre à son insu ou de son plein gré ? Quel est son rôle ? Que signifie la présence du spectateur dans l'œuvre ?
- Le **mouvement** a-t-il une importance particulière dans l'œuvre ? L'œuvre se déplace-t-elle ? L'œuvre représente-t-elle un mouvement ? Le spectateur doit-il se déplacer dans l'œuvre pour la comprendre ? L'œuvre présente-t-elle ou possède-t-elle un don d'ubiquité ?
- L'œuvre possède-t-elle des **caractéristiques sonores** ? (musique, son, bruit, parole, cri, silence, etc.) Quelle est l'origine de ces caractéristiques sonores ? (animal, poste de radio, matériaux, enceinte, machinerie, spectateur, etc.) Le spectateur est-il l'otage de ces caractéristiques sonores ? Sont-elles déstabilisantes pour le corps ?
- L'œuvre possède-t-elle des **caractéristiques olfactives** ? Cette odeur est-elle agréable, appétissante, entêtante, enivrante, écœurante, etc. ? Quel effet cette odeur a-t-elle sur le spectateur ?
- L'œuvre possède-t-elle des **caractéristiques gustatives** ? L'œuvre peut-elle se manger ? L'artiste veut-il séduire ou écœurer les spectateurs ? L'artiste veut-il étonner, surprendre avec des saveurs inédites ? Pourquoi l'artiste veut-il donner quelque chose à manger au spectateur ? Quelle signification cela a-t-il ?
- L'œuvre se caractérise-t-elle par des **manifestations physiques** particulières qui sollicitent violemment le corps du spectateur ? (vibrations, lumière, température, hydrométrie, etc.) Quel est le sens de ces manifestations ?

Pourquoi ?

Les intentions de l'artiste, les significations de l'œuvre :

- Comment l'artiste a-t-il transcrit son sujet ? Quel écart propose-t-il par rapport à la réalité ? Pourquoi ?
- **Quelles sont les intentions de l'artiste ? Qu'a-t-il voulu nous dire ? Quel regard porte-t-il sur le monde ? Quel est le sens de son œuvre ?**
- Quel était la portée de cette œuvre à son époque ?

Impressions du spectateur

J'analyse ce que ressent et pense le spectateur

- J'explique ce qui me touche, ce qui me plaît, ce qui me choque, ce qui me heurte...
- Cette œuvre est-elle faite pour émouvoir, faire réfléchir, choquer, troubler, témoigner... ? Un être humain de n'importe quelle époque ou n'importe quel pays peut-il être sensible à cette œuvre ?

Filiations, correspondances

Etablir des liens avec d'autres œuvres

- Quelles autres œuvres peuvent avoir un **lien** sur le plan thématique, historique, technique... avec l'œuvre étudiée ?
- Avec quels autres artistes, écrivains, musiciens, cinéastes... peut-on faire **des rapprochements** ?
- Cette œuvre a-t-elle **influencé** d'autres artistes ?

