

ANALYSER UNE ŒUVRE D'ART //////////////////////////////////////

C'EST LA COMPRENDRE : SAVOIR COMMENT ELLE EST CONSTRUITE (LE DÉNOTÉ) ET COMPRENDRE SON SENS (LE CONNOTÉ)

LE DÉNOTÉ = CE QUE L'ON VOIT

FAIRE L'INVENTAIRE LE PLUS OBJECTIVEMENT POSSIBLE DES COMPOSANTS DE L'ŒUVRE D'ART SANS L'INTERPRÉTER

1_ QUOI? = CE QUE C'EST > SOUS FORME DE TEXTE //////////////////////////////////////

1.1_ art	1.2_ catégorie d'art	1.3_ type d'œuvre d'art		
arts plastiques statiques	dessin	croquis // esquisse // illustration // collage // gravure // estampe // ...		
	sculpture	ronde bosse (sculpture en 3D) // relief (volumes qui dépassent d'une surface)		
	peinture	peinture figurative (paysage, portrait, nature morte, nu, ...) // peinture abstraite		
	photographie	paysage // portrait // nature morte // nu // de rue // sociale // animalière // ...		
arts plastiques dynamiques	installation	mobile // permanente // éphémère // interactive // ...		
	performance	art corporel // happening // art action // poésie-performance // ...		
	art numérique	art génératif // art interactif // net-art // réalité virtuelle // réalité augmentée		
	art audiovisuel	art vidéo // vidéo mapping // cinéma expérimental // ...		
	1.4_ support(s)	1.5_ format(s)	1.6_ dimensions	1.7_ technique(s)
arts plastiques statiques	papier // toile // carton // bois // métal // plastique // papier photo // ...	à la française // à l'italienne // carré // volume // ...	largeur x hauteur (x profondeur) en cm	dessin : fusain // sanguine // aquarelle gravure : taille douce // peinture : gouache // acrylique // huile sculpture : moulage // taille // fonte photographie : argentique // numérique
arts plastiques dynamiques	écran(s) // projection // mur // sol // plafond // support mobile // ...	à la française // à l'italienne // carré // volume // ...	largeur x hauteur (x profondeur) en cm ou en px	mise en espace // danse // vidéo // mapping // chant // musique // ...
1.8_ titre(s)			1.9_ contenu(s) = ce qui est représenté	
titre complet de l'œuvre (+ traduction si nécessaire)			(si figuratif) personnage(s) // objet(s) // lieu(x) // texte(s) // signe(s) // ...	

2_ QUI? = QUEL(S) AUTEUR(S) > SOUS FORME DE TEXTE //////////////////////////////////////

2.1_ auteur(s)	2.2_ rayonnement
Prénom(s) // Nom(s) // date(s) de naissance // date(s) de mort	métier (graveur, peintre, sculpteur, photographe, artiste per-formeur, vidéaste, étudiant, ...) // mouvement artistique (Impressionnisme, Expressionnisme, Néoplasticisme, ...)

3_ QUAND? = QUELLE(S) DATE(S) > SOUS FORME DE TEXTE //////////////////////////////////////

3.1_ date(s)	3.2_ période(s)
année(s) de création	période historique (Moyen-Âge, Renaissance, Industrialisation, ...) // période artistique (Art Nouveau, Futurisme, Constructivisme, Modernisme, Pop Art, Post-Modernisme, création contemporaine, ...)

4_ POUR QUI? = QUEL(S) DESTINATAIRE(S) & QUELLE(S) CIBLE(S) > SOUS FORME DETEXTE

4.1_ destinataire(s) = celui qui commande	4.2_ cible(s) = celui à qui ça s'adresse
institution // organisation // mécène // artiste lui-même // ...	public // Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) // classe d'âge // sexe // ...

5_ COMMENT? = ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS > SOUS FORME DE CROQUIS ANNOTÉS

5.1_ couleur(s)

- noir & blanc // valeurs de gris
- primaires // secondaires // tertiaires
- chaudes // froides
- vive // lumineuse // terne // pastel // rabattue // camaïeu ...
- en aplat // en dégradé // tramée(s) ...

5.2_ forme(s)

- géométriques
- cube // parallélépipède // sphère // cône // pyramide // ...
- souples // rigides
- fermées // ouvertes ...
- relief

5.3_ image(s) > œuvres en 2 dimensions

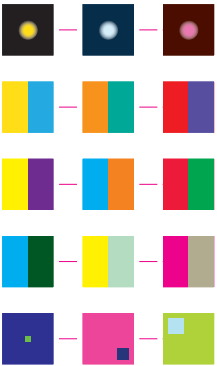
- type(s) de représentation(s)
  - > figuratif > abstrait > conceptuel
- traitement(s) plastique(s)
  - > qualité du trait (net, flou, cerné, vif, croisés, ...)
  - > touche de peinture (fine, large, vive, gestuelle, discrète, ...)
  - > texture (lisse/rugueux, mat/brillant, craquelé, réfléchissant, opaque/translucide/transparent, ...)
- taitement(s) de l'espace
  - > bidimensionnel
- > perspective (isométrique, à 1 pt de fuite, à 2 pts de fuite, à 3 pts de fuite, ...)
- plan(s) de l'image
  - > 1er plan > 2^d plan > 3e plan..
- type(s) de plan(s) = prise(s) de vue
  - > plan large
  - > plan moyen
  - > plan italien
  - > plan américain
  - > plan rapproché
  - > gros plan
  - > très gros plan
- angle(s) de vue vertical
  - > à hauteur d'œil
  - > en plongée
  - > en contre-plongée
- angle(s) de vue horizontal
  - > de face, de profil, de 3/4, de dos
- cadrage
  - > centré, décentré, oblique
  - > plein-cadre ou hors-champ
- rapport au spectateur = place du spectateur devant ou dans l'œuvre
  - > frontal > de côté > immersif ...

5.4_ volume(s) > œuvres en 3 dimensions

- type(s) de représentation(s)
  - > figuratif > abstrait > conceptuel
- traitement(s) plastique(s)
  - > qualité du modelé (réaliste/stylisé, fin/grossier, gestuel, ...)
  - > texture (lisse/rugueux, mat/brillant, craquelé, réfléchissant, opaque/translucide/transparent, ...)
- espace
  - > emplacement (intérieur, extérieur, in situ, espace dédié, ...)
  - > arrière-plan (sur fond neutre, coloré, naturel, architectural, ...)
  - > position (au sol, en hauteur, sur un socle, ...)
  - > circulation (devant, derrière, autour ou à l'intérieur de l'œuvre)
- point(s) de vue
  - > à hauteur d'œil, en plongée, en contre-plongée
- rapport au spectateur = place du spectateur devant ou dans l'œuvre
  - > frontal > de côté > immersif
  - > circulation(s)

5.5_ composition(s) & hiérarchisation

- contraste clair/obscur = opposit° entre valeurs claires et sombres
- contraste chaud/froid = opposit° entre couleurs chaudes et froides
- contraste de complémentaires = opposit° entre 2 couleurs complémentaires
- contraste de qualité = opposit° entre une couleur vive (ou pure) et une couleur terne (ou rompue)
- contraste de quantité = opposit° entre une grande surface et une petite surface de couleur

- forme(s) dominante(s) & secondaire(s)
- pleins/vides = déséquilibre // équilibre // limites // forme ou espace négatif // ...
- fond/formes = déséquilibre // équilibre // la forme devient le fond // le fond cache la forme // ...

- lumière(s)
  - > source(s) lumineuse(s) (naturelle ou artificielle(s))
  - > éclairage (gauche, droite, zénithal, à contre-jour, ...)
  - > lumière douce (ombres peu visibles)
  - > lumière dure (ombres très marquées)
- pleins/vides
  - > équilibre ou déséquilibre
- type(s) d'agencement(s)
  - > juxtaposition
  - > superposition
  - > fusion
  - > imbrication
- lignes de force
  - > horizontale
  - > verticale ascendante
  - > verticale descendante
  - > oblique
  - > triangulaire
  - > en spirale convergente
  - > en spirale divergente ...
- système(s) de composition
  - > axial
  - > radial
  - > circulaire
  - > en strates
  - > modulaire
  - > aléatoire
  - > symétrique
  - > centré
  - > à grille
  - > triangulaire
  - > règle des tiers
  - > nombre d'or
- circuit de lecture
  - > point(s) fort(s) ou point(s) d'accroche
  - > circulation du regard
- rythme(s)
  - > régulier
  - > saccadé
  - > syncopé
  - > accélération
  - > décélération

LE CONNOTÉ = CE QUE L'ON COMPREND

INTERPRÉTER ET DONNER DU SENS AU DÉNOTÉ

1_ COULEUR(S) > SOUS FORME DE TEXTE

- symbolisme & signification (cf : tableau ci-dessous)
- contraste clair/obscur = l'artiste attire l'attention sur ..., plonge le spectateur dans une atmosphère ...
- contraste chaud/froid = impression de lointain/proche, lourd/léger, sec/humide, excitant/calmant, ...
- contraste de complémentaires = avive la luminosité des couleurs, impression de vibration, ...
- contraste de qualité = l'artiste attire l'attention sur ... (la couleur vive)
- contraste de quantité = l'artiste attire l'attention sur ... (la couleur occupant une petite surface)

2_ FORME(S) > SOUS FORME DE TEXTE

- symbolisme = triangle = stabilité, ascension // cercle = mouvement, protection // carré = sérieux // ...
- & signification = pyramide = stabilité, hiérarchie, ascension // cube = solidité, objectivité // sphère = perfection // ...
- souples = féminité, douceur, plénitude // rigides = masculinité, dureté, rigueur, détermination
- pleins/vides = lourdeur/légèreté, surface/espace, visible/invisible, ...
- fond/formes = l'artiste a intégré la forme au fond afin de ..., la forme prend le pas sur le fond ce qui confère ...

3_ IMAGE(S) > SOUS FORME DE TEXTE

- type(s) de représentation(s)
  - > figuratif = réalisme, exactitude, interprétation, ...
  - > abstrait = sensation(s), sentiments(s), interprétation, ...
  - > conceptuel = idée, démarche, réflexion, ...
- traitement(s) plastique(s)
  - > le trait cerné fait référence à ...
  - > la touche vive et gestuelle suggère ...
  - > la texture rugueuse rappelle ...
- taitement(s) de l'espace
  - > la surface en deux dimensions évoque ...
  - > la perspective à 3 points de fuite donne l'impression que ...
- plans
  - > le personnage isolé donne l'impression que ...
  - > le paysage de montagnes suggère ...
- angle(s) de vue
  - > face = discussion, ... // profil = distant, ... 3/4 = hautain, ...
  - > plongée = infériorité, démesure, ... // contre-plongée = supériorité, domination // à hauteur d'œil = égalité, ...
- cadrage(s)
  - > le plein cadre confère de la stabilité au visuel
  - > le hors-champ donne du dynamisme au visuel
- rapport au spectateur
  - > le spectateur est questionné par l'œuvre sur ...
  - > le spectateur est intégré à l'œuvre, il en est l'acteur, ce qui ...

4_ VOLUME(S) > SOUS FORME DE TEXTE

- type(s) de représentation(s)
  - > figuratif = réalisme, exactitude, interprétation, ...
  - > abstrait = sensation(s), sentiments(s), interprétation, ...
  - > conceptuel = idée, démarche, réflexion, ...
- traitement(s) plastique(s)
  - > le modelé gestuel fait référence à ...
  - > la texture lisse évoque ...
- espace
  - > emplacement
  - > arrière-plan
  - > position
  - > circulation
- point(s) de vue
  - > plongée = infériorité, démesure, ...
  - // contre-plongée = supériorité,
  - // à hauteur d'œil = égalité, ...
- rapport au spectateur
  - > le spectateur est questionné par l'œuvre sur ...
  - > le spectateur est intégré à l'œuvre, il en est l'acteur ce qui ...

CONNOTATIONS DES COULEURS

	EFFETS ASSOCIATIFS	EFFETS PHYSIOLOGIQUES	EFFETS PSYCHOLOGIQUES	CONNOTATIONS RELIGIEUSES	CONNOTATIONS CULTURELLES	CONNOTATIONS AFFECTIVES
NOIR	nuit mystère	repos	tristesse mélancolie	mort	deuil	mystère profondeur
BLANC	propreté lumière	néant	clarté	virginité mariage naissance sainteté	paix mariage innocence	union loyauté
JAUNE	soleil richesse	chaleur santé	gaieté	éternité	or	fertilité infidélité
BLEU	profondeur	calme	évasion	immortalité vertu	arts	tendresse
ROUGE	sang	stimulant	dynamisme	charité	interdit	amour
VIOLET	équilibre	calme	fraîcheur	involution espérance	politesse	jalousie
ORANGE	orange	équilibre	énergie	foi	ambition	libido équilibrée fidélité
VERT	nature renouveau	repos	stimulant	vérité foi	nature	espoir