

Analyse plastique des œuvres : Les questions liées aux composantes plastiques et aux moyens mis en oeuvre

La couleur

Question générale		
Comment peut-on qualifier les couleurs ? (Vives, transparentes, opaques, ternes, brillantes, mates → cf. vocabulaire spécifique)		
A. Questions pour éveiller le regard	B. Question de sens	3. Effet produit, intention de l'artiste
Y a-t-il une dominante colorée dans cette œuvre ? (Dominante chaude, froide, bleutée, rougeâtre...)	Quel effet produit cette dominante ? Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cette dominante ?	- Une impression de fraîcheur, une impression dramatique - Pour rendre compte de la réalité, pour sa valeur symbolique (période bleue de Picasso = deuil)...
Les couleurs sont-elles réalistes (En référence aux couleurs réelles de l'objet) ou arbitraires ?	Pour quelles raisons l'artiste a-t-il utilisé les couleurs réelles, arbitraires ? Comment les a-t-il choisies ?	Jusqu'à la fin du 19 ^{ème} siècle l'art a pour ambition de reproduire le réel. L'art du 20 ^{ème} siècle s'affranchit de cette contrainte, la couleur se libère de la forme et de sa fonction descriptive. Les couleurs sont alors choisies et réparties selon des critères propres à la couleur : valeur symbolique, harmonies, impact psychologique.
Y a-t-il des couleurs qui contrastent entre elles ? Quels sont les différents types de contrastes existants ? (contraste de valeur, de couleur)	Pour quelle raison l'artiste a-t-il choisi d'utiliser des couleurs contrastées ? Quels éléments sont mis en relief par ces contrastes ?	- Pour mettre certains éléments en relief

La lumière

Questions générales		
Comment la lumière révèle-t-elle sa présence ? (Ombres portées, propres, contrastes d'éclairage, reflets)		
Quelle est la nature de la source de lumière? (naturelle, artificielle)		
La source lumineuse est-elle directement visible dans l'image ?		
De quel côté vient-elle ?		
La lumière permet-elle de situer la scène dans le temps ? A quel moment de la journée se situe-t-elle ?		
A. Questions pour éveiller le regard	B. Question de sens	3. Effet produit, intention de l'artiste
Comment peut-on qualifier la lumière ? (vive, violente, diffuse, douce)	Pourquoi l'artiste choisit-il tel ou tel type de lumière ?	Effet d'éblouissement, contrastes vifs, ambiance douce ... Pour modeler les volumes, pour produire une ambiance.
La lumière est-elle réaliste, suggestive, symbolique ou aléatoire ?	Quelle réalité l'artiste décrit-il ? Quelle ambiance se dégage de l'éclairage ? Quelle est la valeur symbolique de la lumière ?	Réalisme, pour décrire un lieu. La douceur, la brutalité, le côté dramatique, une ambiance onirique, irréaliste... Symbolisme religieux, allégorique... La lumière en tant que composante plastique indépendante .
Quels sont les éléments mis en valeur par la lumière ?	Pour quelle raison l'artiste met-il en relief ces éléments ?	Désignation du sujet principal, mise en évidence d'un accessoire symbolique, équilibre chromatique

La composition - Les lignes de force

Question générale		
Quels mots peut-on utiliser peut-on qualifier la composition ? (-----→ cf. vocabulaire spécifique)		
A. Questions pour éveiller le regard	B. Question de sens	3. Effet produit, intention de l'artiste, interprétation
Peut-on isoler des groupes ou opérer des regroupements ?	Quelle est la nature des différents regroupements ? (Regroupements par catégories, regroupements par propriétés, par unités narratives)	Pour organiser l'espace narratif. Pour donner des indications sur l'organisation sociale ou politique de l'époque à laquelle l'œuvre a été créée.
Comment les éléments sont-ils répartis sur la toile ? (De manière symétrique, regroupés par masses, inscrits dans des formes géométriques, suivant une ligne ...)	Quelle impression l'artiste veut-il transmettre au spectateur ? Comment ces regroupements participent-ils à la narration ?	Pour donner une impression d'équilibre, d'harmonie, de tension, de conflit ...
La composition est-elle ouverte ou fermée ? - Fermée : Tous les éléments principaux se situent dans le cadre - Ouverte : Certains éléments sont coupés par le cadre.	Pourquoi l'artiste a-t-il choisi ce type de composition ? Que veut-il nous montrer, nous faire ressentir ? Quelle impression nous donne cette composition ?	Par tradition, pour isoler l'action, pour innover, pour ouvrir l'espace pictural à l'imagination du spectateur.
Les lignes de force et la circulation du regard, des regards		
Comment les regards circulent-ils dans la scène (cas d'une œuvre figurative représentant des personnages) ? Qui regarde qui ? Qui regarde quoi ?	Quelles indications nous donnent ces jeux de regards ?	Pour « raconter » ce qui se passe. Pour relier les personnages entre eux.
Quelles sont les lignes sur lesquelles le regard peut s'appuyer ? (Des éléments d'architecture, la direction des regards des personnages...) Sur quoi conduisent-elles ?	A quelles fins l'artiste utilise-t-il ces lignes de force ? Pour quelles raisons l'artiste fait-il circuler nos regards ?	Pour mettre l'accent sur certains éléments. Pour ramener le regard à l'intérieur de la toile.

Le traitement de l'espace – les codes de représentation

Question générale		
Est-ce que l'œuvre suggère un espace tridimensionnel ? Oui – non ?		
Quels éléments sont situés au premier plan, au second... en arrière plan ?		
A. Questions pour éveiller le regard	B. Question de sens	3. Réponses possibles (intention de l'artiste, interprétation)
<p>Comment l'espace est-il suggéré ? Simple superposition des plans . La taille des éléments diminue avec la distance → Perspective empirique Les lignes de fuite convergent vers un point de fuite → Perspective géométrique Les lignes s'estompent, les couleurs se dégradent → Perspective atmosphérique</p>	<p>Pour quelles raisons l'artiste choisit-il tel ou tel mode de représentation ?</p>	<p>Parce qu'il ne sait pas faire autrement (rare), parce qu'il applique la technique de représentation conforme à celle en usage à son époque. Pour rendre compte de la réalité et parce que l'illusion du réel est son objectif (en gros jusqu'au 20ème siècle) ... ou au contraire par réaction pour affirmer la bidimensionnalité de la peinture. Pour montrer sa maîtrise du trompe-l'œil.</p>
<p>Pour les paysages, que peut-on dire des couleurs situées au premier plan , à l'arrière-plan ? (les contrastes s'atténuent, les couleurs d'arrière-plan se teintent de bleu)</p>	<p>Pour quelles raisons les contrastes s'atténuent-ils avec l'éloignement ?</p>	<p>Pour traduire une réalité visuelle liée à la quantité d'air qui s'interpose entre le spectateur d'un paysage et les éléments placés plus ou moins loin.</p>
<p>Le code de représentation des personnages est-il conforme à la perception visuelle ? Oui → Perspective géométrique de type Renaissance. Non → Code de représentation hiérarchisé</p>	<p>Pour quelle raison certains artistes ne dessinent-ils pas les personnages à leur taille réelle ?</p>	<p>Parce que pour eux il ne s'agit pas de rendre compte du réel, mais d'une réalité intérieure ou codée. (le personnage le plus grand est celui qui est le plus important)</p>

Matière, traitement de la surface

Question générale		
De quels matériaux les œuvres sont-elles composées ? (supports et médium)		
Avec quels outils ont-elles été réalisées ?		
Comment peut-on qualifier la touche, la facture ? → Cf. Vocabulaire spécifique		
A. Questions pour éveiller le regard	B. Question de sens	3. Réponses possibles (intention de l'artiste, interprétation)
De quels matériaux les œuvres sont-elles composées ? (supports et médium)	Pourquoi l'artiste a-t-il choisi telle ou telle technique, tels ou tels matériaux ?	Le choix des matériaux et des techniques est souvent lié aux usages de l'époque. Des raisons pratiques et techniques sont également déterminantes (résistance à l'usure, aux intempéries, malléabilité des matériaux, séchage, rapidité ...)
La touche est-elle visible ? Oui - non	Pour quelles raisons certains artistes laissent-ils apparaître la manière dont ils travaillent ? Pourquoi dans d'autres peintures la touche n'est-elle pas visible ?	Pour montrer que derrière une œuvre d'art il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui crée. Parce qu'il faut peindre vite pour saisir l'éphémère. → Mouvement (impressionnisme) Pour créer des effets optiques → Mouvement (néo-impressionnisme) Pour exprimer l'énergie. → Mouvement romantisme, abstraction lyrique
Comment les formes sont-elles délimitées ? (par un trait, par des contrastes de couleur)		