

ÉTUDE D'UNE OEUVRE D'ART.

Introduction: ART et TECHNOLOGIE.

Les activités de l'homme sont essentiellement technologiques; la **TECHNOLOGIE** permet de solutionner les **BESOINS** de l'homme, que ce soient des besoins basiques vitaux comme boire, manger, dormir, être en sécurité, ou des besoins placés plus haut dans cette pyramide des besoins qui distingue l'homme de l'animal: s'intégrer dans la société et en obtenir reconnaissance, se "dépasser" etc...

Des hommes ont acquis dans la pratique technologique adresse, habileté et savoir-faire. Ce besoin de bien faire se situe vers le haut de la pyramide des besoins humains; c'est la recherche d'un certain **PLAISIR** que procure la satisfaction du travail bien accompli mais aussi la reconnaissance des autres. Nous sommes ici dans le domaine de l'**ART**. L'**ART** c'est tout ce que l'homme ajoute à l'objet et qui ne sont pas indispensables pour la réponse au besoin.

Exemple: Un potier. BESOIN: transporter de l'eau.

Solution TECHNOLOGIQUE: un récipient étanche et creux pour éviter les éclaboussures.

Production ARTISTIQUE: le potier fabriquera un récipient qui sera la plus beau possible; peut-être sera-t-il décoré, peint...

Nous voyons donc que l'**ART** s'oppose à la **TECHNOLOGIE**, mais en même temps ils sont indissociables et complémentaires: la technologie fait progresser l'art et réciproquement:

Exemple: L'invention de la peinture à l'huile permit d'avoir des couleurs plus stables et de meilleure qualité; mais l'artiste était encore confiné dans son atelier. Le besoin d'aller chercher d'autres sensations à l'extérieur, dans la nature, amena à la découverte du tube à peinture en fer blanc et à la découverte de nouveaux additifs qui stabilisaient encore davantage les couleurs. Cette nouvelle liberté de l'artiste déboucha sur d'autres découvertes artistiques (Impressionnistes...)

A travers la multitude des arts, nous retiendrons pour les **ARTS PLASTIQUES** toutes les **FABRICATIONS** humaines qui tendent vers un idéal esthétique, vers la **BEAUTÉ**. Les arts plastiques concernent surtout les arts de l'**ESPACE**: peinture, sculpture, gravure, architecture, photographie. Nous pouvons également y ajouter le neuvième art: la bande dessinée.

GRILLE D'ÉTUDE D'UNE OEUVRE D'ART:

Il pourra y avoir une stratégie commune pour aborder toutes les oeuvres d'art. Les points présentés ne seront pas tous renseignés systématiquement; d'autre part, des particularités vont dépendre de la nature-même de l'oeuvre, dessin, peinture, sculpture ou réalisation architecturale, mais il peut y avoir également d'autres critères spécifiques: figuratif ou non-figuratif, éphémère ou permanent, utilitaire ou uniquement décoratif etc...

I. TRONC COMMUN À TOUTES LES ŒUVRES D'ART:

A. PRÉSENTATION DE L'OEUVRE D'ART

a) Fiche d'identité:

- ☞ Nom de l'oeuvre.
- ☞ Nom de l'artiste ou du concepteur. Connaît-on cet artiste avec certitude? L'oeuvre est-elle signée? Où se trouve la signature? Cette signature a-t-elle quelque chose de particulier?
- ☞ Date de création.
- ☞ Mécènes ou assimilés.
- ☞ Propriétaire actuel de l'oeuvre.

b) Emplacement de l'oeuvre d'art:

- ☞ Dans quel lieu géographique peut-on voir cette oeuvre d'art? (Pays, ville, musée ou autre, salle ou emplacement précis etc...)
- ☞ L'oeuvre d'art est-elle présentée de façon permanente, est-elle seulement exposée pour un temps limité (ou a-t-elle été exposée) ou est-ce une oeuvre éphémère?
- ☞ L'oeuvre d'art a-t-elle voyagé? Dans quels endroits a-t-on pu la voir?

c) Dimensions de l'oeuvre d'art.

d) Les matériaux de construction:

Le support:

- ☞ Dessin et peinture: nature de la surface sur laquelle on a dessiné ou peint (toile, carton, bois, matière plastique, mur, plafond etc...
- ☞ Sculpture: présentation du socle éventuellement.
- ☞ Photographie: nature du support = qualité du papier, nature de la plaque etc...
- ☞ Architecture: nature du terrain qui sert de support et description éventuelle de ce support (plateforme? structures en sous-sol? Techniques de fondations?...)

Matière(s) utilisée(s) pour la réalisation:

- ☞ Quels outils pour le dessin, quelle sorte de peinture (peinture à l'eau, gouache ou aquarelle, peinture à l'huile, peinture acrylique etc...)
- ☞ Quelle matière pour la sculpture? Pierre, bois, marbre, fer, cuivre, bronze, plomb, matériaux composites, carton etc...
- ☞ Quelle technologie pour les couches sensibles des photographies?
- ☞ Quels matériaux utilisés pour la construction des bâtiments?

État de surface:

- ☞ État de finition: brut, poli, lissé, glacé, strié etc...
- ☞ Aspect: brillant, mat, terne..
- ☞ couleur dominante ou caractéristiques dominantes des couleurs.

Techniques utilisées pour la réalisation

- ☞ Dessin: crayon, craie, fusain, dessin au pinceau, gravage etc...
- ☞ Peinture: à la brosse (pinceau), au couteau, à la spatule, à l'éponge, au chiffon, au rouleau, au pistolet... Projections de peinture... Techniques de mélange des couleurs...Mosaïque...
- ☞ Photographie: temps de pause, utilisation de filtres, de systèmes d'éclairage... Retouches photographiques... Compositions à partir de plusieurs clichés (photographie numérique etc...)
- ☞ Bâtiments: utilisation de modules préfabriqués, techniques particulières d'assemblage et de construction, décoration etc...

e) Existe-t-il des effets spéciaux liés à la présentation de l'oeuvre?

- ☞ Effets d'éclairage, artificiels ou non.
- ☞ Disposition particulière de l'oeuvre : plongée, contre-plongée, présentation particulière...
- ☞ L'oeuvre d'art est-elle protégée par une vitrine? ou par un autre système?
- ☞ Disposition des oeuvres ou des éléments de l'oeuvre: l'artiste a-t-il recherché un effet particulier?

f) L'oeuvre a-t-elle subi des transformations?

- ☞ Repentirs dans un tableau. Les reprises.
- ☞ Transformations du support. Recadrages.
- ☞ Modifications dans la présentation des sculptures.
- ☞ Modifications architecturales, ajouts à des époques différentes.
- ☞ Retouches photographiques...

B. L'OEUVRE D'ART ET SON ÉPOQUE:

a) Le projet de l'artiste ou du concepteur de l'oeuvre d'art:

- ☞ Quel est le but recherché? (Embellir? Émouvoir? Instruire? Témoigner? Déranger? etc...)
- ☞ L'oeuvre d'art est-elle l'expression d'un message? (esthétique, politique, social etc...)
- ☞ L'oeuvre d'art est-elle destinée à promouvoir des techniques de réalisation? Est-elle destinée à promouvoir de nouveaux savoir-faire?

b) L'oeuvre d'art s'inscrit-elle dans une mouvance artistique ou dans une école artistique?

- ☞ Si oui, relever tous les éléments qui justifient cette appartenance. Relever aussi les écarts qui peuvent exister entre les choix de l'école artistique et l'oeuvre étudiée.
- ☞ Si non, relever tous les aspects novateurs.
- ☞ Au sein de l'école artistique, l'oeuvre a-t-elle été réalisée par le maître ou par des élèves?

c) L'artiste ou le créateur a-t-il été inspiré par des réalisations artistiques reconnues? Si oui, lesquelles?

Reconnait-on des modèles dans l'oeuvre d'art? Si oui, quels sont ces modèles et quelles relations y avait-il avec l'artiste?

d) En quoi l'oeuvre d'art peut-elle être un témoignage de son époque?

- ☞ Techniques utilisées?
- ☞ Sujets représentés (costumes, environnement, meubles, goûts artistiques, outils, instruments de musique ou autres...)

e) Cette oeuvre d'art a-t-elle inspiré d'autres artistes, et si oui lesquels?

II. POINTS PARTICULIERS POUR CERTAINES OEUVRES D'ART:

A. PEINTURE & SCULPTURE:

a) L'oeuvre est-elle figurative ou non figurative?

b) Peut-on facilement distinguer les lignes directrices de la construction de l'oeuvre? L'artiste a-t-il recherché des rapports dimensionnels bien précis? Si oui, dans quel but?

c) État de conservation:

- ☞ Les couleurs vieillissent-elles de façon correcte ou subissent-elles des oxydations?
- ☞ Existe-t-il des dégradations sur l'oeuvre d'art?

d) L'oeuvre fait-elle partie d'une série? Si oui, quels sont les autres éléments de la série?

e) Existe-t-il différentes versions de la même oeuvre? Si oui, quelles sont les autres versions et où se trouvent-elles?

B. PEINTURE:

a) Définir le sujet de l'oeuvre. Scène représentée, cadre choisi.

b) Détailler les éléments qui composent le tableau (objets, personnages, fleurs...). Repérer leur place sur la toile (premier plan, arrière-plan...), leur répartition (isolés, groupés...). Observer l'attitude des personnages (posture, gestes, physiologie...)

c) L'oeuvre et l'espace:

- ☞ l'espace LITTÉRAL: c'est la surface du tableau. Comment cette surface est-elle occupée par les différents éléments du tableau?
- ☞ L'espace SUGGÉRÉ: c'est la sensation de profondeur qui transparaît à travers le tableau. Comment cette profondeur est-elle suggérée?
 - * Divers plans successifs?
 - * Disposition des éléments dans le tableau qui renvoient le regard de l'observateur sur des points précis.
 - * Perspective à un point de fuite. Où se situe ce point de fuite? Quelles sont les raisons qui ont poussé l'artiste à situer ce point de fuite à cet endroit? (le point de fuite se situe à la hauteur des yeux de l'observateur)
 - * Perspective à plusieurs points de fuite. Quelles sont les raisons de ce choix?

d) La toile a-t-elle été réutilisée? Si oui, quels procédés d'investigation nous permettent de l'affirmer? (radiographies, photographie infrarouge, réflectographie etc...)

e) Y a-t-il des liens entre l'oeuvre picturale et d'autres arts non plastiques? (Musique, littérature, poésie...) Quelle est l'origine de l'inspiration?

f) Y a-t-il dans l'oeuvre des effets particulier? (Optique, éclairage ou autres?)

g) Quelle est la palette utilisée par l'artiste? Énumération des couleurs et définition des couleurs choisis:

- ☞ Richesse de la palette.
- ☞ Ton. Couleurs chaudes, couleurs froides.

- ☞ Camaïeux.
- ☞ Ton sur ton.
- ☞ Contraste.
- ☞ Couleurs complémentaires etc...

III. ÉVALUATION DE L'OEUVRE:

a) Le jugement des critiques d'Art:

- ☞ De l'époque à laquelle a été créée l'oeuvre d'art.
- ☞ De l'époque contemporaine.

b) Analysez votre réaction:

- ☞ sympathie
- ☞ rejet
- ☞ incompréhension ...