

LP Costebelle : Troisième Prépa Pro

« Histoire des Arts »

Fiches « Méthode d'analyse d'une œuvre d'art »

ANALYSER UNE ŒUVRE D'ART : UNE PEINTURE/UNE PHOTO

1) Introduction - Présentation du tableau

- Auteur : nom, (dates de naissance et de mort), nationalité.
- Titre du tableau, date, lieu de conservation du tableau.
- Contexte (= événements politiques, économiques, ... de l'époque).
- Thème : cadre et objet représenté.

2) Description et explications

→ Soit en répondant aux questions données, soit en procédant par plan :

- 1er plan : Personnages (position, description physique, attitude) et cadre.
- 2ème plan : ...
- Arrière-plan : ...

3) Objectifs du peintre

- Que veut-il montrer (critique, dénonciation, symbole, ...) ?
- Moyens utilisés dans sa peinture (position, lumière, mouvement, ...).

4) Conclusion - Signification du tableau, de la photo.

- Que représente et signifie le tableau ?
- Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet.

ANALYSER UN EXTRAIT DE FILM DE FICTION/DESSIN ANIME/SPECTACLE

1) Introduction : Présentation du film

- titre, nationalité, réalisateur, date, époque
- contexte de production : public visé, financement, lieu de diffusion, réception du public
- résumé du film (= synopsis)

2) Description et analyse de la séquence

→ Soit en répondant aux questions posées, soit en procédant par scène :

- situer la scène : lieu, situation géographique, date.
- décrire la scène (= ce que l'on voit)
- expliquer (= ce que l'on comprend de la scène)

3) Interprétation : objectifs du réalisateur

- Que veut-il montrer (critique, mise en valeur, symbole...) ?
- Quels moyens utilise-t-il pour y parvenir? -"matière visuelle":couleur, mouvement, décor, flash-back..
- "matière sonore" : voix, musique, bruits, ...

4) Conclusion – Portée du film // à l'Histoire ou la Géographie

- Quelle représentation de l'Histoire, la séquence (ou le film) nous apporte-t-elle ?
- Quel est le but du réalisateur et qu'en pensez-vous ?
- Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet

ANALYSER UNE ŒUVRE MUSICALE OU UNE CHANSON

1) Introduction : présentation du chant

- ▶ **La Nature de l'œuvre :** Musique élitiste ou populaire ? Narrative ou poétique ?
- ▶ **Origine de l'œuvre :** Titre, compositeur, dates et lieu.

Contexte historique :

- Événements politiques et économiques de l'époque.
- Dans quel contexte l'œuvre était-elle interprétée ?

2) Première partie : description et analyse

- ▶ **Les paroles :** Significations de chaque couplet : quelles grandes idées y sont développées, et quels en sont les mots-clés ?
- ▶ **La musique :**
Instruments, tempo et rythme, voix.
- ▶ Description éventuelle de l'affiche, la couverture de disque...

3) Seconde partie : interprétation

- ▶ **Comment et par qui la chanson est-elle interprétée ?** Implication du ou des chanteurs, technique vocale, intonations...
- ▶ Quel est le rôle de l'accompagnement ?
- ▶ Quel est le message de la chanson ? Faire naître des émotions, convaincre, fédérer, critiquer...

4) Conclusion : portée de la chanson

- ▶ Que représente historiquement cette chanson ?
- ▶ Quel est votre ressenti personnel par rapport à cette chanson ?

ANALYSER UNE SCULPTURE/ UN ÉDIFICE

Une sculpture est une œuvre d'art bien particulière, qui n'est pas nécessairement facile à appréhender. Beaucoup d'entre elles au XXème siècle sont des œuvres engagées.

1) Introduction : présentation de la sculpture

- ▶ **L'œuvre :** Titre, artiste, nationalité, date et lieu d'exposition.
- ▶ **Le thème :** De quoi s'agit-il ?
- ▶ **Contexte historique :**
- Événements politiques et économiques de l'époque.
- Dans quel contexte l'œuvre était-elle interprétée ?

2) Première partie : description et analyse

- ▶ **La représentation :** Physique, position, attitude et expression du ou des personnages.
- ▶ **Les matériaux et techniques au service de cette représentation :**
- Matériaux : argile, métal, plastique, cire...
- Techniques : sculpture taillée, moulée, forgée...
- ▶ **Organisation de l'œuvre :** Chaotique, organisée, dynamique, statique...

3) Seconde partie : interprétation

- ▶ **Comment définir ce type de sculpture ?** Réaliste, hyperréaliste, futuriste, abstraite, expressionniste...
- ▶ **Quel est le message de l'œuvre ?** Message didactique (expliquer quelque chose), persuasif, ou esthétique

4) Conclusion : signification de l'œuvre

- ▶ Quel est le sens de cette sculpture ?
 - ▶ Quel est votre ressenti personnel par rapport à cette sculpture ?
- Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet.

ANALYSER UNE BD

1) **Introduction** : présentation de la BD

La Nature du support : Quel est le titre de la bande dessinée ? Indiquez le nom du créateur et écrire sa Biographie. En résumé : Qui, Quoi et où ? date de parution.

Destinataire : Pour qui a-t-elle été pensée, dans quel but, quels moyens sont employés pour arriver à ces fins. En résumé : À qui s'adresse cette BD ? Public visé (enfants, adultes...) et lieu/moyen de diffusion.

Contexte : Quelle était la situation politique et économique de l'époque ?

Résumé : En quelques mots, qu'est-il raconté sur cette planche ?

2) **Description et analyse**

La composition : bande dessinée monochrome ou en couleur ? Décrivez la technique, le crayon utilisé par l'illustrateur ? Les dessins sont-ils simples ou au contraire très élaborés ? Décomposez la mise en page de la planche, les dimensions des vignettes, certaines sont-elles plus courtes ou plus larges, de formes distinctes, expliquez pourquoi. En résumé : Comment la planche est-elle construite ? Nombre de cases, leur découpage...

Les phylactères : Les phylactères sont en fait les bulles dans lesquelles sont inscrites les paroles des personnages en bande dessinée. Y-a-t'il du texte dans toutes les vignettes? Que pensez-vous de la typographie employée ? Voit-on des onomatopées ? Observez-vous des bulles, des légendes, les deux, quelle importance ont-elles ? Sont-elles toutes de tailles/ formes identiques ? Regardez les plans employés par l'artiste, s'agit-il de plans d'ensembles, plans moyens, gros plans, vue en plongée, contre-plongée ? Quel est le point de vue employé par l'auteur ? En résumé : Comment sont les textes de la planche, qu'indiquent-ils ?

L'analyse : - Situation et mise en scène des personnages : qui est mis en valeur ? - Que disent-ils et pourquoi ? Ils critiquent, parce que... / Ils glorifient... - En quoi le contexte donne un sens aux paroles de personnages ?

3) **interprétation**

Quel est le message de cette BD ? Que vous raconte cette planche, de quels événements devez-vous prendre connaissance ? S'il s'agit d'événements historiques, développez ... Comment ces événements sont-ils contés ? Quelle est la situation géographique ? Le lieu où se déroule l'action ? Que pouvez-vous me dire de la gestuelle des personnages, l'occupation de l'espace. Quel est le temps de l'histoire, celui de la narration ? En bref : Critique, dénonciation, calomnie...

4) **Conclusion**. Qu'en pensez-vous personnellement ? Quelles sont les émotions suscitées par cette planche ? Quelles idées et pensées en retirez-vous ? Avez-vous aimé ou non cette histoire, ces personnages, ce graphisme ?

Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet.

ANALYSER UN EXTRAIT DE ROMAN, UNE POÉSIE,...

Introduction : présentation

La Nature de l'œuvre : Présentez l'œuvre, en précisant sa nature (roman, poésie, pièce de théâtre, ...), sa date de création et son auteur. Replacez l'œuvre dans son contexte, son lien avec l'Histoire.

Origine de l'œuvre : Quel est l'auteur à l'origine de cette œuvre ? Cette œuvre était-elle commandée, déjà existante ? De quelle scène parle-t-on ? En bref : Titre, auteur, dates et lieu.

Contexte historique : Quels sont les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'époque ? Une œuvre ayant toujours un message, quel est-il ? Quel est le but du texte ? Dans quel contexte l'œuvre était-elle interprétée ? En bref : Événements politiques et économiques de l'époque.

Première partie : description et analyse

Le texte : Sujet du texte : quelles grandes idées y sont développées et quels en sont les mots-clés ?

La composition : Quelle est la structure du texte, type de rimes pour une poésie, figure de style,...

Description éventuelle de la couverture du livre, des illustrations s'il y en a, mise en parallèle avec des tableaux traitant du même sujet...

Seconde partie : interprétation

Quel est le message du texte ? Recherchez le message du texte. Est-il péjoratif, neutre ou mélioratif ?

Cherche-t-il à promouvoir une idée, un point de vue, ou à dénoncer quelqu'un, une organisation ?

En résumé : Critique, Dénonciation, Éloge, Glorification...

Comment et pourquoi vouloir faire passer un tel message ? Par quels moyens le texte fait-il passer son message ?

Conclusion : portée du texte

Quel est le but de l'auteur et qu'en pensez-vous ? Quelle est la finalité que l'auteur donne au texte ?

Ce but est-il atteint ? Partiellement ou totalement ?

Quelle représentation de l'Histoire le texte apporte-t-il ? ...

Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet.

ANALYSER UNE AFFICHE DE PROPAGANDE

Introduction : présentation de l'affiche de propagande

La Nature du support : Quelle est la nature du support, quel est le type d'affiche ? Cela peut être une affiche politique, une publicité ou une réclame vantant les mérites d'un sport, par exemple. Quels sont sa date de création et son lieu d'affichage ? L'affiche est-elle affichée dans une ville, dans une région, ou dans tout le pays ? En résumé : Quoi et où ? Type d'affiche (politique, publicité, sport...), date de création et lieu d'affichage (pays, ville...).

Commanditaire de la propagande : Pour qui l'affiche a-t-elle été réalisée ? À qui l'affiche profite-t-elle ? Un groupe réduit, comme un parti politique, ou un plus large, comme un gouvernement ? En résumé : Qui a fait réaliser cette affiche ? Un gouvernement, un syndicat, un parti politique...

Destinataire : Pour qui est destinée cette affiche ? C'est souvent pour le peuple tout entier, pour donner de la force au commanditaire de l'affiche. En résumé : À qui s'adresse cette affiche ? Au grand public, aux conscrits, aux travailleurs...

Contexte : Quels sont les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'époque d'affichage ? Une affiche de propagande ayant toujours un message politique, elle est créée dans une époque avec un contexte lourd. Quel est-il ? Quel est le but de l'affiche ? En résumé : À quelle occasion l'affiche est-elle réalisée ? Élections, Célébration, Manifestation sportive...

Première partie : description et analyse

Description de l'image : Intéressons-nous à la description de l'image. Que voyez-vous au premier plan, au second, à l'arrière-plan ? Y a-t-il une mise en comparaison ? Quelles sont les couleurs présentes ? Sont-elles claires, foncées, froides ou chaudes ? Remarquer les contrastes, les mises en juxtaposition. Quelles sont les images véhiculées par ces couleurs ? Voyez-vous des symboles ? Que représentent-ils et où sont-ils placés (sont-ils mis en valeur ou au contraire sont-ils dénigrés) ? En résumé : Les personnages présents, les décors, les symboles et leur sens...

Le slogan : Quel est le message écrit sur l'affiche de propagande ? S'agit-il d'une phrase complète, ou d'une phrase narrative, ce qui va mettre en valeur le slogan, car cela donne une impression de raccourci, d'accélération, pour renforcer une idée ou une émotion. Y a-t-il d'autres mots sur l'affiche ? Sont-ils mis en valeur, ou cachés. Comment sont-ils écrits ? En résumé : Identifier le texte court qui résume le message politique.

La composition de l'affiche : Intéressez-vous à la composition de l'affiche. Est-elle faite d'un seul bloc, peut-on voir plusieurs catégories ? Quelles sont les tailles de ces catégories ? Il y a-t-il un plan, un ordre dans lequel on remarque cette composition ? Comment chaque partie est distinguée (changement de couleurs, lignes droites, photographie, ...) En résumé : Taille et disposition des éléments, lignes de construction, couleurs.

Seconde partie : interprétation

Quel est le message de l'affiche de propagande ? Recherchez le message de l'affiche. Est-il péjoratif ou mélioratif ? Cherche-t-il à promouvoir une idée, un point de vue, ou à dénoncer quelqu'un, une organisation ? En résumé : Critique, Dénonciation, Éloge, Glorification...

Comment et pourquoi vouloir faire passer un tel message ? Par quels moyens l'affiche fait-elle passer son message ? Par la crainte, l'appel à la supériorité, les dépositions, l'effet « mouton », la falsification de faits, par la désapprobation d'une idée en l'associant à des individus indésirables, des mots vertueux (la paix, la vérité...), la simplification, l'exagération, le stéréotype, l'amalgame, le bouc émissaire, un slogan, la diffamation, l'humour, la dérision, le sarcasme, la caricature...

Conclusion : impact de l'affiche

D'après vos connaissances ou vos recherches, comment ce message a-t-il été reçu ?

L'analyse de l'affiche de Propagande est intimement liée à la culture des destinataires et au contexte général de l'époque durant laquelle celle-ci a été utilisée. La propagande servant généralement à critiquer un opposant ou un adversaire ou à faire l'éloge d'un homme ou d'une politique, il faut bien sûr tenir compte des contextes économique, culturel et géopolitique pour bien en saisir le message.

Liens avec les autres arts: Liste d'œuvres d'autres domaines artistiques qui traitent du même sujet.