

OUTILS D'ANALYSE POUR ABORDER DES ŒUVRES EN ARTS VISUELS

L'aller-retour entre pratiques artistiques et rencontres avec les œuvres permet aux élèves d'appréhender une première culture commune à l'école primaire et de s'y confronter. L'école primaire doit articuler 2 pôles : celui de la culture d'une part et celui des apprentissages d'autre part. Il ne s'agit pas d'accumuler sans cohérence des repères en histoire des arts, de multiplier les rencontres sans retour et sans liens entre elles, mais de développer des compétences, construire des connaissances solides en évitant le « zapping culturel » véhiculé par les médias. Il faut privilégier la qualité des rencontres et l'investissement des élèves, afin de leur permettre de confronter des idées, des pratiques, des regards portés sur la société par des artistes et ainsi d'accéder à d'autres points de vues.

A travers ces rencontres, il s'agit de susciter la curiosité pour la création artistique, des envies de fréquentation de lieux culturels, des envies de pratique personnelle et de développer l'esprit critique.

Les pratiques artistiques et culturelles, la rencontre et l'étude d'œuvres diversifiées [...] accroissent les possibilités sensorielles de l'enfant. Elles sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à développer ses facultés d'attention et de concentration...

Ces facultés s'accompagnent de l'usage d'un vocabulaire précis qui permet aux élèves d'exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Le contact avec les œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer... (Programmes 2008)

Des outils d'analyse artistique

- Quels sont les éléments constitutifs d'une peinture ?
- Quelles notions apporter aux élèves ?

Des clés pour « lire » une œuvre

Différents types d'approches d'une œuvre sont possibles :

Une approche sensitive : où il s'agit de dire ce que l'on ressent.

Dans un premier temps, la rencontre avec l'œuvre (ou sa reproduction) va susciter des réactions d'ordre subjectif, liées aux contextes affectif, culturel, environnemental de chacun. C'est à partir de ces réactions verbalisées que l'enseignant va développer une approche « objective », en amenant une grille de lecture plastique investissant certains invariants.

« *Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.* » Maurice Denis. 1890.

Une approche cognitive : où il s'agit de dire ce que l'on sait, préalablement, de ce que l'on voit.

Dans une **approche cognitive**, l'enseignant amènera les élèves à s'intéresser :

- à l'auteur
- au titre (paraphrastique, ésotérique, énigmatique...)
- à la datation (contexte historique, mouvement artistique, références)
- à sa localisation
- au genre
- à une mise en lien avec d'autres œuvres dans différents domaines artistiques

Une approche descriptive : où il s'agit de dire ce que chacun voit.

Dans une **approche descriptive**, par un jeu de questions/réponses (d'enseignant à élèves/d'élèves à enseignant), il amènera les élèves à :

- distinguer les **couleurs**, les **lignes**, les **formes**, les **objets**, les **personnages**, les **éléments architecturaux ou du paysage**, les **lumières**, les **ombres**, l'**espace**
- repérer leur **disposition dans l'espace**
- repérer la technique employée (dessin, peinture, sculpture, architecture, photo, cinéma...)
- comprendre les **relations entre les différents éléments de la composition**

[Remarque : répondre à une question par une autre question (Que veux-tu dire ? Pourquoi me poses-tu cette question ?) renvoie l'autre à son questionnement et peut permettre à l'enseignant de se trouver en position d'observateur et de mieux évaluer le stade de perception de l'enfant.]

Des notions abordées

- distinguer les **couleurs**, les **lignes**, les **formes**, les **objets**, les **personnages**, les **éléments architecturaux ou du paysage**, les **lumières**, les **ombres**, l'**espace**
- repérer leur **disposition dans l'espace**
- repérer la technique employée (dessin, peinture, sculpture, architecture, photo, cinéma...)
- repérer cadrage, point de vue
- comprendre les **relations entre les différents éléments de la composition**

Les invariants d'une œuvre :

- support (bois, papier, toile, carton...)
- matière et médium (opacité, transparence, pâte...huile, tempera, pastel...)
- **outils**
- **geste(s)**
- couleur(s)
- lumière (intérieure, extérieure, diffuse, dirigée, douce, brutale...)
- cadrage, point de vue (gros plan, plan moyen, plan large...)
- **espace** (espace réduit, perspective, profondeur...)
- structure, composition, organisation (symétrique, géométrique, différents plans..., et contenu narratif pour les œuvres figuratives)

La notion de **genre** :

- peinture historique
- peinture mythologique
- paysage
- portrait
- nature morte
- peinture narrative...

Ces invariants, plus ou moins prégnants selon l'œuvre, permettent d'installer des habitudes d'analyses, et d'élaborer en classe une grille et un vocabulaire plastique.

Remarque :

Pourquoi ne pas créer un abécédaire du vocabulaire plastique rencontré ?

Des clés pour regarder

<i>Actions de l'artiste</i>	<i>Eléments plastiques de l'œuvre</i>	<i>Moyens plastiques (outils ou procédés)</i>
Construire Délimiter Organiser Structurer Montrer Assembler Disperser Cacher Illusionner Réfléter Répéter Varier Animer Symboliser Rapprocher Pénétrer Franchir Superposer Multiplier	Sujet Lignes Formes Surface, espace Perspective Format, bord, limite... Plein, vide Positif, négatif Equilibre Lumière Matière, texture Touches Rythmes Traces du geste Hiérarchie (ordre) Point de polarisation Centre Symétrie, dissymétrie Volume Transparence	Peinture (huile, eau...) Crayon Crayon de couleur Pastels Encres Dessin Photographie Gravure, lithographie, xylographie, pointe sèche, sérigraphie, aquatinte... Machine Grattage, lacération, déchirure ... Collage Découpage Reliure Montage Installation Sculpture Modelage Objet

Dans un dispositif pédagogique, en fonction du projet développé (en arts visuels, mais également dans d'autres champs disciplinaires comme l'histoire, la géographie, le français...), la référence aux œuvres peut se situer à différents stades, :

Pour lancer une séquence.	Pour problématiser, inciter, motiver L'observation, la lecture ou l'écoute qui questionne.
Pendant une séquence.	Pour fixer des repères, permettre la confrontation L'œuvre comme référence.
A la fin d'une séquence.	Pour élargir les connaissances L'œuvre comme prolongement d'une réflexion, d'une activité

Des notions essentielles aux mots-clés

Notions	Mots-clés
couleur - lumière	<ul style="list-style-type: none"> • aplat - dégradé - nuance - dominante colorée - monochrome • clair-obscur - contraste
matière - texture	<ul style="list-style-type: none"> • épaisseur (touche), empâtement - mat/brillant - lisse - rugueux...
geste - outil	<ul style="list-style-type: none"> • traces de l'outil, inscription du geste
formes	<ul style="list-style-type: none"> • rapport fond/forme - cernes
support	<ul style="list-style-type: none"> • nature du support (bois, toile, carton, mur...) • encadrement ou pas, avec châssis/sans châssis • support visible ou non, en totalité, partiellement • forme du support (rectangle - cercle - bords réguliers/irréguliers...)
format	<ul style="list-style-type: none"> • miniature - monumental
composition	<ul style="list-style-type: none"> • lignes principales (horizontales, verticales, obliques, diagonales...) • place et répartition des masses colorées : circulation du regard
sujet	<ul style="list-style-type: none"> • figuratif/non figuratif • lien réel/représentation - ressemblance • narration - fiction • mise en scène - théâtralité
genre	<ul style="list-style-type: none"> • portrait - paysage - nature morte - scène de genre - peinture historique - marine

DOMAINE DE LA PEINTURE

Des notions essentielles aux mots-clés

Notions	Mots-clés
organisation dans l'espace	<ul style="list-style-type: none"> - ronde-bosse*, bas-relief*, haut-relief*, mobile, stable - plein/vide - œuvre spécifique à un lieu - place du public : regard frontal, déplacement - monumentalité
matériau	<ul style="list-style-type: none"> - reconnaître sa nature, son origine : minéral/végétal, permanent/volatile/fragile/éphémère, homogène/composite, dur/souple, en fil... - repérer si le matériau a subi un traitement ou non (poli, teint...)
geste	<ul style="list-style-type: none"> - actions sur le ou les matériaux : enlever, ajouter, ou assembler, et aussi plier, mouler, souder, poncer, frotter, arracher, repousser... - les effets produits : lisse, rugueux, mou, dur, poreux, compact, nervuré, poli, froid, chaud, brillant, fluide...
lumière	<ul style="list-style-type: none"> - extérieure à l'œuvre : moyen de faire apparaître le volume (éclairage direct, indirect, artificiel, naturel, en contre-jour, violent, tamisé...) - en tant que matériau : lumière produite par l'œuvre elle-même (sculpture en néon...)
couleur	<ul style="list-style-type: none"> - liée au choix du matériau ou rajoutée - monochrome ou polychrome - sa valeur (son caractère sombre ou clair) - transparence ou opacité
composition	<ul style="list-style-type: none"> - accumulation, juxtaposition, superposition, - symétrie/asymétrie, statique/dynamique, équilibre/déséquilibre... - modules (identiques ou non, liés ou dissociés) - socle ou non, œuvre au sol...
sujet	<ul style="list-style-type: none"> - figuratif/non figuratif - narration, fiction, mise en scène-théâtralité - symbolique, allégorique
son	<ul style="list-style-type: none"> - origine du son : mécanisme ou éléments extérieurs qui produisent le son (vent, eau) - qualités du son (timbre, intensité, rythme, durée...)
temporalité	<ul style="list-style-type: none"> - œuvres créées pour durer (marbre, bronze, bois...) - œuvres soumises à l'action du temps (matériaux non pérennes) - œuvres mobiles

DOMAINE DE LA SCULPTURE

Notions	Mots-clés
support	<ul style="list-style-type: none"> - nature et qualité du support (bois, toile, carton, pierre, papier...) - présence d'un cadre ou non
format	<ul style="list-style-type: none"> - miniature-monumental
technique rapport outil/ médium/support	<ul style="list-style-type: none"> - dessin à la mine de plomb, au fusain, eau-forte, gravure sur bois, sérigraphie, linogravure, lithogravure....
formes	<ul style="list-style-type: none"> - rapport fond/forme
lumière couleur	<ul style="list-style-type: none"> - sfumato, clair-obscur, modelé, ombre propre, ombre portée, éclat, rehaut.... - traits, contours colorés
espace <i>figuré</i>	<ul style="list-style-type: none"> - perspectives, planéité
composition	<ul style="list-style-type: none"> - lignes principales, superposition, alignement - symétrique/asymétrique, concentrique, rayonnante, statique/dynamique, - désordonnée/ordonnée, équilibrée/en déséquilibre, - dissociation, éparpillement, dislocation
sujet	<ul style="list-style-type: none"> - figuratif/non figuratif - illusion/ressemblance - narration-fiction - mise en scène-théâtralité
genre	<ul style="list-style-type: none"> - portrait, paysage, nature morte, scène de genre, ...
fonction	<ul style="list-style-type: none"> - croquis, étude, esquisse, dessin d'expression...
geste	<ul style="list-style-type: none"> - qualité du trait, effet produit: trait continu/discontinu, appuyé/effleuré, épais/fin, nerveux/relâché...
nature	<ul style="list-style-type: none"> - BD, imagerie populaire...

DOMAINE DU DESSIN

Notions	Mots-clés
espace	<ul style="list-style-type: none"> - délimité, ouvert/fermé - l'espace interne/espace externe, dedans/dehors - l'espace habité/inhabité - les ouvertures : lumière, circulation du regard, articulation intérieur/extérieur - les espaces de transition : rupture/continuité/imbrication/ cloisonnement - les liens, les séparations, les imbrications - la circulation, les passages, les seuils, les possibilités de franchissement
forme	<ul style="list-style-type: none"> - simple/complexe - géométrique/symétrique/homogène/hétérogène - en référence à des courants, à des périodes, à des objets, des symboles - originale, surprenante, déstabilisante ou conventionnelle, stéréotypée, sur la base de modules assemblés, organisés, répétés - dynamique/élancée/molle... - massive/sensation de légèreté - rythmée - ouverte ou fermée, concave, convexe, plane - verticalité/horizontalité/oblique - équilibrée/harmonieuse (prise en compte des règles de proportions) ou déséquilibrée - qui peut être appréhendée d'un seul coup d'œil ou d'un point de vue
volume	<ul style="list-style-type: none"> - l'échelle et les dimensions en comparaison avec l'être humain (impressionnantes, réduites, adaptées...), avec son environnement construit (le paysage) - les rapports des volumes entre eux : sensations d'espace ou de confinement, de distance ou de proximité.
structure	<ul style="list-style-type: none"> - visible ou invisible - qui est mise en évidence ou qui est cachée: emploi des matériaux, rapports intérieur/extérieur - massive/fine - souple/rigide - le choix de la structure en fonction de son usage, de son implantation, des dimensions du bâti, du programme... - structures imbriquées

DOMAINE DE L'ARCHITECTURE

Notions	Mots-clés
prise de vue	<ul style="list-style-type: none"> - point de vue : vue frontale - contre-plongée - plongée - vue aérienne - échelle des plans : gros plan - plan serré - plan moyen - plan large... - cadrage, champ-hors champ, profondeur de champ, net/flou (bougé du sujet, du photographe, choix vitesse lente...) - noir et blanc - couleur
lumière	<ul style="list-style-type: none"> - artificielle (source unique, multiple, flash...) - naturelle (zénithale, fin de journée, ...) - intensité - contraste - contre-jour - ombres - valeurs (pour le noir et blanc) surexposition - sous-exposition
sujet	<ul style="list-style-type: none"> - rapport réel/représentation - figuration - non figuration - instantané - mise en scène - décor - série
traitement de l'image	<ul style="list-style-type: none"> - dimensions du tirage - nature du support (papier, aluminium, tissu...)
genre	<ul style="list-style-type: none"> - portrait - paysage - nature morte

DOMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

Notions	Mots- clés
Matérialité	<ul style="list-style-type: none"> - support pellicule/vidéo
Prise de vue	<ul style="list-style-type: none"> - point de vue : frontale- contre plongée, plongée vue aérienne - Identification du point de vue de la caméra - échelle de plan : plan d'ensemble- plan moyen plan américain-gros plan- très gros plan - cadre, champ hors-champ, profondeur de champ, net - les mouvements de caméra –panoramique, travelling ou zoom - noir et blanc- couleur - lumière (artificielle, naturelle), intensité
Le montage	<ul style="list-style-type: none"> - le plan (durée) - la séquence (nombre de plans) - montage narratif, montage parallèle, flash-back... - raccords : cut, fondus ... - formes de raccords : regards, mouvements, objets, mouvements de caméra, formes, éclairage, espace-temps de la narration (ellipse)
Le son	<ul style="list-style-type: none"> - sonore-muet - voix (in, off, hors champ) dialogues, monologue, timbre - musique (dans l'image ou post synchronisée) sa nature, sa source, ses connotations, ses fonctions - type de bruits ou silences: leur rôle - Point de vue sonore : localisation dans le plan
La distribution, casting	<ul style="list-style-type: none"> - réalisateur - acteurs - équipe technique
La mise en scène	<ul style="list-style-type: none"> - jeux des acteurs, rôles, synopsis, scénario (adaptation littéraire ou non) - l'occupation de l'espace - point de vue du réalisateur
Les lieux	<ul style="list-style-type: none"> - intérieur-extérieur - espace géographique - les objets
genre	<ul style="list-style-type: none"> - film d'animation- film de prise de vue réelle - burlesques, drame, western, science-fiction, comédie...

DOMAINE DU CINEMA

Les moyens matériels

L'outil est au service d'une intention. Tout fait, inventé ou détourné de son usage habituel, il est à découvrir, à expérimenter, éventuellement à modifier.

Outils

agrafeuse - agrandisseur - aiguille et fil - appareil photo argentique ou numérique - balai-brosse - banc de montage - bombe aérosol - brosse - bulldozer - burin - caméra - camescope - cassette vidéo ou audio - cédérom - chiffon - ciseau du sculpteur et du graveur - ciseaux - clou - corps ou partie du corps enduit de peinture - coton-tige - couteau - craie - crayon - cutter - diapositive - disque - disquette - doigt - ébauchoir - emporte-pièces - éponge - estompe - fer à repasser ou à souder - feutre - four - fusain - gomme - gouge - grattoir - jouet - lame - logiciel et ses boîtes à outils - machine à coudre - magnétophone - magnétoscope - maillet - marqueur - marteau - micro - mine de plomb - mirette - nécessaire à développement photographique - ordinateur et ses périphériques - palette et chiffon - palette graphique - pastel - pelle normale ou mécanique - pellicule - perceuse - perche - pied - pinceau - pistolet à colle - plaque électrique - plume - pointe - presse - projecteur - pulvérisateur à bouche - queue de morue - raclette - râteau - rouleau - ruban adhésif (collé puis arraché) - sanguine - scanner - scie - spatule - stylet pour palette graphique - tampon encreur - thermoscie - truelle - végétal utilisé brut ou taillé en pointe ou en biseau : roseau, brindille, herbe, etc. - visseuse

Ligne

arabesque - arête - bande - bissectrice - brisée - cerne - contour - convergente - courbe - curviligne - déliée (dans l'écriture : plein/délié) - déployée dans l'espace - diagonale - divergente - droite - en faisceau - en mouvement - enroulée - entortillée - entrelacs - épaisse - fente - fine - frontière entre deux zones - fuyante - géométrique - hachures - (d')horizon - horizontale - imaginaire - limite - médiane - médiatrice - oblique - ondulation, ondulatoire - orthogonale - parallèle - parcours - perpendiculaire - pleine - rectiligne - ruban - sécante - séparation - spirale - tangente - trace, tracé - trajectoire - trait - trame - transversale - tressage - zébrure - zigzag

Geste

ajuster - s'approprier - arracher - attacher - barbouiller - biffer - bomber - bourrer - boursoufler - briser - broder - brûler - calciner - chiffonner - clouer - coller - compresser - comprimer - coudre - couper - crayonner - creuser - déborder - décaler - décalquer - déchiqueter - déchirer - décoller - découper - dessiner - détremper - écraser - encadrer - écrire - enduire - ensevelir - entourer - éplucher - érafler - étaler - étirer - éventrer - façonner - fendre - ficeler - fixer - fractionner - frapper - froisser - froter - gonfler - graver - griffer - imbiber - imprégner - inciser - jeter - lacérer - lier - lisser - marquer - modeler - morceler - mouiller - nouer - obstruer - percer - plier /déplier - plisser - ponctuer - presser - projeter - pulvériser - racler - rayer - recouvrir - renverser - répéter - retourner - saisir - sculpter - serrer - signer - sortir - souffler - superposer - suturer - tailler - tendre - tenir - texturer - tordre - tracer - triturer - trouser

Matériaux

acrylique - acide - action - air - animal - argile - asphalte - baie - béton - bitume - blanc d'œuf - bloc - bois - boue - bronze - bruit - café - caillou - carton - caséine du lait - céramique - cheveu - cire - colle et tout ce qui fait adhérer : mastic, pâte à modeler, barbotine, etc. - colorants alimentaire, industriel et pharmaceutique - concept - corde - corps - diluant - distance : émission et retransmission à distance, radio, télévision, internet - durcisseur - eau - écorce - email - émulsion - encaustique - encre - enduit - énergie cinétique, électrique, de la foudre, etc. - engobe - épice - épine - espace - essence - fer rouillé - feuille - feutre - feutrine - fibre : herbe, filasse, etc. - ficelle - fil - fourrure - gaz - glace en hiver - gomme arabique - gouache - goudron - graine - graisse - grès - herbe - huile - interaction avec le spectateur - jus - lait - langage - laque - latex - liant - lumière - manipulation par les utilisateurs - marbre - mastic - matériau pour la soudure - matériaux végétaux - matières plastiques : Plexiglas, rhodoïd, mousse de polyuréthane, etc. - médium - mémoire - métal - mie de pain - minéraux de toute nature - module - moisissure - moule - mouvement - neige - nuage - objet - odeur - ombre - or - os - oxyde métallique - pâte à papier - papier de toute sorte - peinture - pesanteur - pierre - pigment - plâtre - poil - pollen - poudre - produit chimique - résine naturelle, synthétique ou Epoxy - révélateur et fixateur de la photographie - riz - roche - rouille - ruban adhésif - sable - sang - sécrétions d'escargots se déplaçant - sel - sève - siccatif : aspic - solvant - son ou matière sonore - structure répétitive : grille, grillage, treillis, tissu, etc. - sucre - suie - talc - température - temps - terre - textile - vapeur - vent - vernis - verre - vie - vinylique - virtualité

Les matériaux sont à manipuler, à explorer, à expérimenter en fonction d'une intention préalable ou qui se fait jour au cours de la pratique. Ils sont choisis pour leurs qualités plastiques et visuelles, parfois pour leur origine ou leur présentation. Ils peuvent être naturels, synthétiques ou organiques ; pauvres, récupérés, bruts ou élaborés ; en plaque, en poudre, en pâte, en ruban, en fil ou en bloc ; traditionnels ou introduits par les pratiques contemporaines ; rigides, souples, malléables, denses, solides, liquides, gazeux, etc. Ces qualités ne sont pas absolues, elles peuvent varier selon la température, le degré de dilution ou le mélange avec d'autres matériaux, le temps, l'usage, la « recette », etc.

Supports

affiche - animal vivant à condition de ne pas porter atteinte à son intégrité, sa liberté et sa santé - architecture ou élément architectural - ardoise - bâche - bassin - bâtiment - bois - buvard - carte, plan, carte routière - carton - champ - château d'eau - chaussée - chemin - clairière - corps ou partie du corps - cour de récréation - écran - enduit - enveloppe : mail art - envers d'affiche - environnement - étang - film - forêt - glace - grain (aspérités du support) - graine - imprimé - internet - livre - marge d'une page - matière plastique - métal - miroir - moniteur de l'ordinateur - moule - mur - nature - neige - objet - oxydé par la lumière ou par la rouille, etc. - papier à grain - papier altéré par toutes sortes d'opérations - papier calque - papier enduit de plâtre - papier huilé qui devient translucide - papier métallisé - paroi d'une grotte - paysage ou portion de paysage - peau - pellicule photosensible - pelouse - photocopie - photographie - plan d'eau ou rivière à condition de ne pas polluer - plaque de polystyrène extrudé - préau - radiographie - rocher - ruban adhésif - rue - sculpture - socle - soie - sol - tapis - textile brut ou traité - toile - trottoir - verre - véhicule - vêtement - vitrine

Les supports sont choisis pour leur format, leur couleur, leur texture, le plan de travail, en fonction d'une intention : souples ou rigides, bruts ou préparés, poreux ou non poreux, de tailles variables : de celle d'un grain de riz à celle de la planète, les supports sont à découvrir, à expérimenter, à inventer.