

Comment analyser une œuvre d'art

Dans le cadre du cours d'anglais au collège comme au lycée, il ne s'agit pas de faire des analyses exhaustives comme pourrait le faire un professeur d'arts plastiques ou d'histoire des arts. Il s'agit de dégager des éléments essentiels de l'œuvre pour mieux la comprendre et la faire apprécier des élèves. Dans ce contexte, il est clair qu'une trame d'analyse unique n'est pas souhaitable. Quelques pistes cependant, qu'il faudra adapter en fonction des œuvres :

- dans un premier temps, il convient de situer l'œuvre dans son contexte historique, géographique, politique ou sociologique ;
- parfois il est intéressant de se pencher sur les circonstances de composition ;
- ensuite, il faut situer l'artiste par rapport à son époque, au mouvement qu'il représente ;
- puis on entre dans le vif du sujet : comment l'œuvre est-elle faite ? Composition, perspective, lumière, couleurs, symboles, etc. Chaque œuvre présente des caractéristiques qu'il est pertinent ou non de mettre en avant.

Il est important de rappeler trois points :

- Il ne faut pas oublier de signaler les dimensions. En effet, une miniature n'a pas le même impact qu'une toile de grand format.
- Le titre donne souvent une indication intéressante.
- La technique (aquarelle, huile, sérigraphie...) mérite parfois qu'on s'y attarde.

Démarche d'analyse

■ Étape 1 : observation, analyse objective

Le document, ce qu'il est

- Décrire la nature du document (photographie, aquarelle, lithographie, sculpture...)
- Présenter son auteur (photographe, sculpteur, peintre...)
- Situer l'œuvre dans le temps (période et/ou année de sa réalisation)

Ce que l'on voit

- Répondre aux questions *qui? que? quoi? où? quand?*

■ Étape 2 : interprétation, analyse subjective

Ce que l'on pense qu'exprime le document

(et/ou à qui il s'adresse [dans le cas d'une publicité, le lecteur d'un journal, un collectionneur privé...])

- Les émotions qu'il suscite (joie, tristesse, inquiétude, surprise, curiosité, émerveillement, indignement, colère...)
- le message/l'idée transmis(e) par l'œuvre (critique de la bourgeoisie, expression de la rébellion, représentation de l'état d'âme de l'artiste...)
- dans le cas d'une publicité, public ciblé (adolescents, femmes au foyer, sportifs, cadres, retraités...)

Ce que l'on ressent à l'observation de cette œuvre

- Ressenti esthétique (agréable à regarder ou non)
- Ressenti émotionnel (bonheur, tristesse...)
- À quoi fait éventuellement penser le document, quels souvenirs peut-il réveiller ?
- Opinion sur le traitement du sujet (l'observateur peut partager la vision de l'auteur, ne pas la comprendre, la trouver choquante, amusante, touchante, être impressionné par l'interprétation du sujet)
- Évoquer éventuellement sa frustration devant l'œuvre (qu'aurait-on pu ajouter, ôter pour transmettre plus précisément le thème abordé ?)

■ Étape 1: observation, analyse objective

Le document, ce qu'il est

technique: huile sur toile

dimensions: 69,8 x 110,4 cm

artiste: Thomas Gainsborough, peintre britannique

titre: Mr and Mrs Andrews

date: 1750

Ce que l'on voit

Un homme, une femme, un chien, des champs, des nuages dans le ciel, un gros arbre derrière les personnages, un bâtiment dans l'arrière-plan.

Dans cette partie on situe les éléments dans la toile: les personnages et le chien sont groupés dans la partie gauche du tableau, la femme est assise sur un banc, l'homme se tient debout...

On décrit également en détail les tenues vestimentaires, les couleurs: la femme porte une robe bleue...

Dans la partie droite du tableau: un champ et des bottes (de blé), un groupe d'arbres et dans l'arrière-plan également, des animaux.

■ Étape 2: interprétation, analyse subjective

Ce que l'on pense qu'exprime le document

L'homme et la femme sont probablement mariés. Compte tenu de l'apparence des vêtements, ils doivent appartenir à une classe aisée. Ils ne se regardent pas, l'homme semble dominer: il est debout alors que sa femme est assise. Sont-ils heureux? L'arbre derrière le couple est un chêne, il représente la force, la virilité et également la fertilité (ainsi que les gerbes de blé). Le chien symbolise la fidélité. La scène est peut-être une réflexion sur la vie de couple. Ce double portrait peut être aussi une mise en scène sociale.

Ce que l'on ressent à l'observation de cette œuvre

Interprétations possibles:

– scène paisible, calme, qui transmet un sentiment de quiétude;
– scène qui transmet de l'inquiétude (les nuages sombres dans le ciel sont-ils annonciateurs d'événements tristes?);

– scène ennuyeuse, où il ne « se passe » rien (l'artiste aurait pu ajouter quelques éléments pour animer la scène, par exemple des animaux qui courent dans le champ, des oiseaux...).

La terminologie

L'œuvre (les termes essentiels)

affiche	<i>poster</i>
aquarelle	<i>watercolour</i>
bande dessinée	<i>comic strip</i>
caricature	<i>caricature</i>
collage	<i>collage</i>
couverture de livre/magazine/journal	<i>book/magazine/newspaper cover</i>
dessin	<i>drawing</i>
dessin humoristique	<i>a cartoon</i>
détrempe	<i>tempera painting</i>
esquisse	<i>sketch</i>
estampe	<i>engraving, print</i>
fresque	<i>fresco</i>
graffiti	<i>graffiti</i>
gravure	<i>engraving</i>
huile sur bois	<i>oil on wood</i>
huile sur toile	<i>oil on canvas</i>
illustration	<i>illustration</i>
instantané	<i>snapshot</i>
lithographie	<i>lithograph</i>
pastel	<i>pastel painting</i>
peinture	<i>painting</i>
peinture acrylique	<i>acrylic painting</i>
peinture marouflée sur toile	<i>marouflage on canvas</i>
peinture murale	<i>mural</i>
photo(graphie)	<i>photo(graph)</i>
photo(graphie) argentique	<i>silver photo(graph)</i>
photo(graphie) numérique	<i>digital photo(graph)</i>
photo(graphie) de film	<i>still</i>
poster	<i>poster</i>
publicité	<i>ad, advert, advertisement</i>
sculpture	<i>sculpture</i>
sérigraphie	<i>silkscreen print</i>
vitrail	<i>stained glass window/panel</i>

L'artiste

anonyme
 artiste
 aquarelliste
 dessinateur de bande dessinée
 graveur
 illustrateur
 lithographe
 photographe
 sculpteur

*anonymous
 artist
 watercolor artist/painter
 cartoonist
 engraver
 illustrator
 lithographer
 photographer
 sculptor*

Il a été/fut dessiné par...
 Il a été/fut peint par...
 Il a été/fut pris par...
 Il a été/fut créé(e) par...
 Il a été/fut créé pour/dessiné pour...

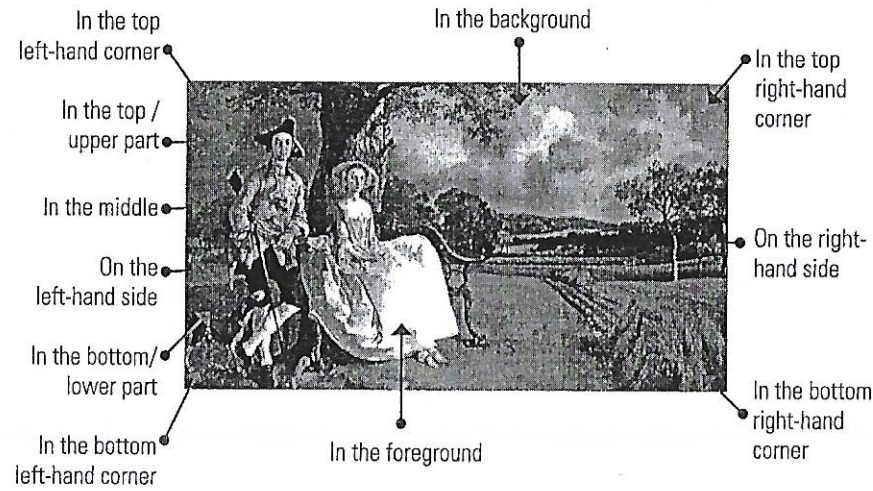
*It was drawn by...
 It was painted by...
 It was taken by...
 It was created by...
 It was designed for...*

La date

après J.-C.
 avant J.-C.
 époque médiévale
 Il date de...
 Il est très ancien/très récent.
 Moyen-Âge
 post-révolutionnaire
 précolombien
 vers

*A.D. (= anno domini)
 B.C. (= before Christ)
 medieval times
 It dates from...
 It is very old/recent.
 Middle Ages
 post-revolutionary
 pre-Columbian
 about, circa*

Structurer les éléments dans l'image

Situer les éléments dans l'image

à côté de	<i>near, next to</i>
à l'extérieur	<i>outside, outdoors (adv)</i>
à l'intérieur	<i>inside, indoors (adv)</i>
à travers	<i>across (surface plane), through (surface pleine)</i>
au-delà de	<i>beyond</i>
au-dessous de	<i>below</i>
au-dessus de	<i>above, on top of</i>
au niveau de	<i>level with :</i>
autour	<i>around</i>
contre	<i>against</i>
dans	<i>in</i>
de l'autre côté de	<i>on the other side of</i>
derrière	<i>behind</i>
devant	<i>in front of</i>
en bas de	<i>down</i>
en direction de	<i>toward(s)</i>
en face de	<i>opposite</i>
en haut de	<i>up</i>
entre	<i>between</i>

hors de *out of*
 le long de *along*
 loin de *away from (avec notion de déplacement), far from*

par-dessus	<i>over</i>
parmi	<i>among</i>
près de	<i>close to, near, next to, beside</i>
sur	<i>on</i>
vers	<i>to</i>
vers	<i>toward(s)</i>
vers l'arrière	<i>backwards</i>
vers l'avant	<i>forward(s)</i>
vers le bas	<i>downward(s)</i>
vers le haut	<i>upward(s)</i>

Les cadrages

Français	Explication	Anglais
cadrage panoramique	Le sujet est présenté dans son environnement.	<i>panoramic shot, long shot, wide shot</i>
cadrage personnage	Le sujet est montré de pied.	<i>full-length shot</i>
plongée	Le sujet est pris du haut vers le bas.	<i>high angle shot</i>
contre-plongée	Le sujet est pris du bas vers le haut.	<i>low angle shot</i>
gros plan	Plan très rapproché du sujet.	<i>close up, close shot</i>
cadrage américain	Plan médian.	<i>medium shot</i>

Techniques et matériaux

Français	Explication	Anglais
aquarelle	Peinture où les pigments sont dilués dans l'eau et fixés avec de la gomme arabique, est utilisée pour sa transparence.	<i>watercolour</i>
collage	La juxtaposition d'éléments de documents divers (journaux, papiers...).	<i>collage</i>
dripping	(du verbe <i>drip</i> = goutter, dégouliner...) Procédé qui consiste à faire goutter la peinture le long d'un objet pour créer des superpositions.	<i>drip painting</i>
eau forte	Procédé de gravure réalisée au moyen d'une plaque de métal trempée dans de l'acide.	<i>etching</i>

encre de Chine		<i>Indian ink</i>
gouache	Se dilue avec de l'eau et de la gomme arabique. Sa consistance épaisse est due à l'ajout de miel, glycérine ou dextrine. Elle est opaque.	<i>gouache</i>
lavis	Consiste à diluer une seule couleur (aquarelle ou encre de Chine) pour jouer avec les intensités.	<i>wash drawing</i>
lithographie	Technique de reproduction qui consiste à imprimer sur papier à l'aide d'une presse un dessin tracé à l'encre sur une pierre ou à partir d'un autre dessin.	<i>lithography</i>
miniature	Le plus souvent un portrait, c'est une peinture de taille réduite réalisée à la gouache, l'aquarelle, ou sur de l'émail.	<i>miniature painting,</i>
peinture à l'huile	Pâte épaisse qui utilise un liant tel que l'huile de lin ou d'œillette, diluée avec de l'essence de térébenthine ou l'essence de pétrole.	<i>oil paint</i>
peinture à la bombe/ au pistolet	Technique avec ou sans pochoirs qui utilise tous les supports, principalement urbains. Le débit de peinture est modulé par la taille de la valve [cø] placée au sommet de la bombe.	<i>aerosol painting, spray painting</i>
peinture à la détrempe	Peinture à l'eau mélangée à une colle (gomme arabique, blanc d'œuf, colle de peaux ou toute sorte de colle naturelle).	<i>distemper</i>
peinture acrylique	À base de résine synthétique, c'est à l'origine diluable à l'essence de térébenthine. Dans les années 60 elle devient diluable à l'eau.	<i>acrylic paint</i>
peinture avec des points	Réalisation des motifs et symboles à l'aide de points de peinture (origine aborigène).	<i>dot painting</i>
peinture de sable	d'origine amérindienne, c'est une peinture éphémère qui consiste à réaliser des dessins en maniant le sable avec les doigts.	<i>sand painting</i>
peinture digitale	Peindre avec les doigts, sans l'aide d'outils spécifiques.	<i>finger painting</i>
peinture gestuelle	Le fruit d'un acte physique non réfléchi, l'artiste projetant la peinture grâce à son énergie vitale.	<i>action painting</i>
peinture murale, fresque	Traditionnellement une œuvre d'art réalisée sur un mur ou un plafond, c'est un art séculaire qui se décline aujourd'hui en art du graffiti et street art.	<i>mural painting, fresco painting</i>
peinture sur porcelaine		<i>china painting</i>
sérigraphie	Technique d'impression proche du pochoir qui consiste à reporter sur un support un motif au moyen d'un tissu appelé tamis.	<i>silk screen printing</i>
techniques mixtes	La combinaison de différents mediums, peinture, collage, dessin, encre...	<i>mixed techniques</i>

Outils et matériel

cadre	<i>frame</i>
chevalet	<i>easel</i>
palette	<i>palette</i>
pinceau, une brosse	<i>(paint) brush</i>
rouleau à peinture	<i>paint roller</i>
toile	<i>canvas</i>
tube de peinture	<i>tube of paint</i>

Couleurs et textures

brillant	<i>glossy</i>
clair	<i>light</i>
foncé	<i>dark</i>
mat	<i>matt</i>
nuance	<i>tint</i>
pâle	<i>pale</i>
pastel	<i>pastel</i>
pigment	<i>pigment</i>
teinte	<i>hue, shade</i>
ton	<i>shade, tone</i>
uni	<i>plain</i>
vif	<i>bright</i>

Français	Explication	Anglais
aplat	Surface de couleur uniforme.	<i>solid colour</i>
camaïeu	Peinture réalisée avec différents tons d'une seule couleur.	<i>monochrome, monotint</i>
couleur chaude	rouge, orange, jaune, brun.	<i>warm colour</i>
couleur froide	bleu, violet, vert.	<i>cool colour</i>
couleurs complémentaires	Elles sont obtenues par le mélange égal de deux couleurs primaires opposées (vert, orange, violet)	<i>complementary colours</i>
couleurs primaires	Elles sont le rouge (magenta), le jaune (cadmium), et le bleu (cyan). Elles ne peuvent pas être obtenues par le mélange d'autres couleurs.	<i>primary colours</i>
couleurs tertiaires	Elles résultent du mélange à part égale des trois couleurs primaires ou du mélange moitié-moitié d'une couleur primaire et secondaire.	<i>tertiary colours</i>
dégradé	Passage d'une couleur à une autre ou d'une valeur à une autre par petites touches juxtaposées.	<i>shading off</i>
empâtement	Peinture posée en épaisseur.	<i>impasto</i>
peinture monochrome	Elle ne comporte qu'une seule couleur.	<i>monochrome painting</i>
peinture polychrome	Elle comporte plusieurs couleurs.	<i>polychrome painting</i>
valeur	Terme qui indique si une couleur est plus ou moins claire ou foncée.	<i>value</i>

Style et composition

abstraction, art abstrait	<i>abstraction, abstract art</i>
clair obscur*	<i>chiaroscuro</i>
construction pyramidale**	<i>pyramid construction</i>
écrasement de perspective	<i>foreshortening</i>
ligne de force**	<i>structural line, line of force</i>
ligne d'horizon**	<i>horizon line</i>
mouvement	<i>movement</i>
nombre d'or**	<i>golden section, golden ratio</i>
perspective	<i>perspective</i>
perspective curviligne	<i>curvilinear perspective</i>
perspective linéaire	<i>linear perspective</i>
perspective uni-dimensionnelle	<i>one-point perspective</i>
perspective bi-dimensionnelle	<i>two-point perspective</i>
perspective tri-dimensionnelle	<i>three-point perspective</i>
point de fuite**	<i>focal point, vanishing line</i>
saturation	<i>intensity (of a colour)</i>
contour	<i>outline</i>

* Il consiste à mettre côte à côte des nuances de lumière contrastant avec un fond sombre.

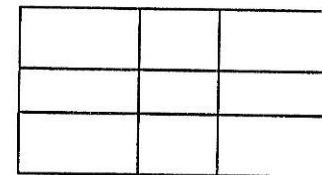
** Voir ci-dessous

Les axes principaux

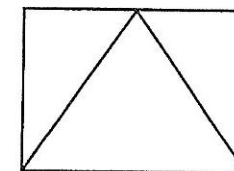
- Le point de fuite se trouve en prolongeant deux lignes parallèles qui finissent par se rejoindre (des rails de chemin de fer, les bords d'une table par exemple).
- La ligne d'horizon se situe à la hauteur des yeux du spectateur. S'il est couché, elle sera très basse, s'il est en hauteur, elle sera haut placée.

- Les lignes de force, ces droites qui construisent l'espace sont obliques (elles sont dynamiques) ou horizontales et verticales (apportant la stabilité).
- Le point de force est à l'intersection des lignes de force.
- Le centre, souvent le centre d'intérêt, doit être décentré.

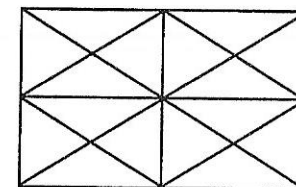
- Un espace selon le nombre d'or. Cette règle dit qu'une bonne division de l'espace est agréable si le rapport entre la plus petite et la plus grande partie est égal au rapport entre la plus grande partie et le tout. Il faut diviser l'image en trois parties verticales et trois parties horizontales avec un rapport de 3/8 et 5/8.

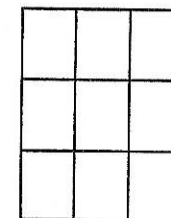
- Une construction pyramidale. Elle induit une idée de hiérarchie avec, au sommet, le plus important.

- Une composition académique centrée. Diviser l'espace en 3 parties équivalentes à partir du centre. Tracer ensuite les diagonales de façon à faire un losange. Tous les éléments sont répartis dans l'espace.

- Un espace selon la règle des tiers. Elle consiste à diviser par 3 chaque côté.

Le genre pictural

Français	Explication	Anglais
allégorie	Représentation d'une idée abstraite ou d'une morale par une image.	<i>allegory</i>
autoportrait	Portrait d'une personne réalisé par elle-même.	<i>self-portrait</i>
nature morte	Représentation d'objets qui sont le sujet.	<i>still life</i>
paysage	Représentation d'un lieu réel ou imaginaire, avec ou sans personnages.	<i>landscape</i>
peinture de genre	Tableaux qui représentent des scènes familiales, populaires ou anecdotiques.	<i>genre painting</i>
peinture en trompe-l'œil	Elle donne l'illusion de la réalité grâce au modelé, au relief et à des jeux de perspective.	<i>trompe-l'œil</i>
peinture religieuse, peinture d'histoire	Représentation de scènes tirées de la Bible, de la mythologie ou de la littérature, mais aussi d'événements historiques, destinée à témoigner et à éduquer.	<i>religious painting, historical painting</i>
portrait	Représentation d'une ou de plusieurs personnes.	<i>portrait</i>
vanités	Nature morte composée d'objets symboliques qui évoquent la fuite du temps.	<i>vanitas</i>