

Regarder et analyser une œuvre d'art contemporain... pour la comprendre

Le voir précède le mot. L'enfant regarde et reconnaît bien avant de pouvoir parler. Notre façon de voir dépend de ce que nous savons, ou de ce que nous croyons, de notre culture.

On ne voit que ce que l'on regarde. Regarder, c'est choisir.

Nous regardons souvent une œuvre trop rapidement (15 secondes en moyenne). Nous éludons souvent le sens de l'œuvre et la démarche artistique de l'artiste. L'œuvre n'est pas coupée du monde, elle y fait souvent référence et au-delà du plaisir que nous avons à la regarder, elle peut nous questionner, nous interpeller.

Il faut apprendre à regarder une œuvre.

Pour aborder une œuvre de façon méthodique, voici une proposition de lecture qui s'appuie sur 3 champs spécifiques : le champ matériel, le champ plastique et le champ iconique.

DÉCRIRE

Le champ matériel (analyse technique)

> Quelle est la nature de l'œuvre ?

Peinture, Sculpture, Dessin, Estampe, Photographie, Installation, Vidéo

> Peut-on définir clairement la nature de l'œuvre ou est-ce une œuvre hybride associant plusieurs mediums ?

> Trouver la(es) technique(s) utilisée(s) par l'artiste : quel(le)s sont les matières, support, format, matériaux, outils, gestes ?

Le champ plastique

> Identifier la composition de l'œuvre : quel(le)s sont les formes, couleurs dominantes, motifs ? Comment occupent-ils l'espace de l'œuvre ? À quel rythme ? Comment est la surface de l'œuvre ? Quels sont les différents plans ? Y a-t-il une perspective ?

Le champ iconique (aborder la notion d'image)

> Qu'est-ce que l'on voit ?

> Peut-on classer cette œuvre dans l'abstraction ou la figuration ?

Une fois l'œuvre décrite nous pouvons tenter une interprétation.

INTERPRÉTER

Analyse sémantique (interpréter et donner du sens)

> Quel est le thème de l'œuvre ?

> Quelle est la démarche de l'artiste ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire et nous faire ressentir ?

APPROCHE SUBJECTIVE ET SENSIBLE

Jugement personnel du regardeur L'œuvre produit-elle des images ?

> Donner ses premières impressions : ce qui surprend, touche...

> Selon le regardeur, quels sont les liens entre cette œuvre et les autres œuvres qui sont montrées dans le même espace ?

> Rapprochement avec une autre œuvre que l'on connaît (arts plastiques, musique, cinéma, danse, littérature...)

Les questions précédentes permettent d'être autonome pour décrire et analyser une œuvre juste par l'observation.

Les suivantes demandent des recherches et un apport de connaissances.

ÉLARGIR

Contexte historique, social et culturel de la création de l'œuvre

> À quelle date et en quel lieu a-t-elle été réalisée ? Peut-on faire un lien avec des événements/contexte de cette époque ?

> Si on regarde la production de l'artiste, cette œuvre se situe-t-elle à un moment particulier de sa carrière ?

> Cette œuvre est-elle représentative du travail de l'artiste ou au contraire est-elle différente ?

Replacer dans l'histoire de l'art

> Est-ce que l'œuvre fait référence à d'autres œuvres, à d'autres mouvements artistiques ? S'inscrit-elle dans une filiation ou prend-elle des distances ?

Apprendre à lire un **cartel** et à établir **la fiche d'identité de l'œuvre d'art** avec les informations données par le musée :

> Nom de l'artiste

> Titre de l'œuvre

> Date de réalisation

> Matériaux

> Dimensions

> Autres informations (provenance, statut, ...)