

Ce document, destiné aux enseignants, a pour but d'apporter des précisions concernant les différentes approches proposées pour l'étude d'œuvres en :

- ciblant les notions et points principaux à aborder,
- proposant des exemples de questions à poser pour aider, guider, accompagner les élèves (listes non exhaustives),
- en apportant des informations permettant de répondre aux questions posées
- soulignant le vocabulaire spécifique des arts visuels (termes en caractères gras).

Il se veut une aide pour la préparation de séances de lecture d'œuvres et/ou la conception de documents destinés aux élèves. Il s'agit alors de cibler certains points et quelques questions, en fonction des objectifs visés et du niveau de classe, parmi les nombreux exemples suggérés ci-dessous.

Les fiches détaillées d'analyse d'œuvres, ainsi que les grilles de lecture d'œuvres pour les élèves, proposées sur le site, ont été conçues de la sorte.

Les œuvres abordées peuvent être des dessins, des peintures, des collages, des mosaïques, des tapisseries... Des documents complémentaires sont proposés pour les photographies, les sculptures, les éléments architecturaux et les objets artistiques.

Approche sensible

Ce que l'on ressent : des sensations, des impressions, des émotions

Les élèves	L'enseignant(e)
<ul style="list-style-type: none"> • Expriment des sensations et des impressions premières • Justifient leurs propos <p>- <i>J'aime, je n'aime pas...</i> - <i>Je n'aime pas... par contre j'aime bien ... (par exemple : Je n'aime pas le sujet par contre j'aime bien les couleurs.)</i> <i>parce que...</i> - <i>Le sujet, les formes, les couleurs, les matériaux, la manière de peindre ne me plaisent pas, me dérangent...</i> - <i>Je trouve cela triste, drôle, bizarre... ça me fait peur, rire...</i> - <i>On ne reconnaît rien...</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assure la prise de parole • Prend des notes pour garder en mémoire les impressions premières sur lesquelles un retour sera effectué en fin d'analyse. • Pose des questions afin d'amener les élèves à expliquer ou justifier leurs propos : <p>- <i>Peux-tu dire pourquoi tu n'aimes pas ?</i> - <i>Peux-tu préciser ce que tu n'aimes pas ?</i> - <i>Peux-tu expliquer pourquoi cela te semble triste ?</i></p>

QUAND ?

- en début de séance
- et / ou après l'approche descriptive
- et / ou après l'approche interprétative et / ou après l'approche informative

Il est en effet intéressant de noter si des regards successifs et différents, complétés par les remarques d'autres personnes et accompagnés d'informations peuvent amener à modifier les attitudes premières. Une œuvre peut devenir plus attrayante dès lors que son sujet, son sens, son histoire et ses caractéristiques sont plus explicites.

Approche descriptive

Ce que l'on voit

Les élèves	L'enseignant(e)
<ul style="list-style-type: none"> • Nomment et décrivent ce qu'ils voient. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assure la prise de parole • Prend des notes pour garder en mémoire • Pose des questions, si nécessaire, afin de guider la lecture descriptive.

Il s'agit de dire ce que cela représente. Tout le monde doit être d'accord, il n'y a pas de lectures multiples possibles.

Par exemple : on voit un homme, deux animaux, des fleurs, un monument, un événement...

L'approche interprétative viendra dans un second temps : certains peuvent penser que l'homme est un roi ou un seigneur... que les animaux sont des chiens ou des loups, les fleurs des tournesols ou des tulipes... que la cathédrale est celle de La Rochelle, ou Notre Dame de Paris... que la bataille se déroule au Moyen Age ou plus tard... les avis pourront alors être divergents.

Des points à aborder	Des questions à poser pour aider, accompagner, guider les élèves, si nécessaire.
Des œuvres originales et leurs reproductions	<ul style="list-style-type: none"> • La création observée est-elle une œuvre originale ou une reproduction ? • Quel type de reproduction est-ce : une image issue d'un livre d'art, d'un documentaire, d'un magazine, d'un cédérom, d'un site sur la Toile, d'une diapositive, une carte postale, une affiche...? <p><i>Il est important que les élèves prennent conscience qu'une reproduction n'est qu'une image de la réalité, et qu'elle est plus ou moins fidèle à l'original. En effet le format, la matérialité, les couleurs, l'encadrement sont le plus souvent modifiés.</i></p>

Le support	<ul style="list-style-type: none"> • Quelle est la forme du support : rectangulaire, carré, ronde, ovale, irrégulière... ? • Peut-on voir et identifier la nature du support ? Est-ce un mur (fresque), un panneau de bois, une toile, du papier, un lieu naturel, un objet... ? <p><i>* Ce dernier point est souvent difficile à apprécier sur des reproductions...</i></p>
Les médiums, matières et matériaux utilisés	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les médiums, les matières, les matériaux visibles ? <p><i>Par exemple : de la peinture, de la mine de plomb, du fusain, des pastels, de l'encre, des papiers divers, du carton, du bois, du tissu, du métal, des minéraux, des végétaux, des objets...</i></p> <p><i>* Ces éléments ne sont pas toujours faciles à identifier sur une reproduction.</i></p>
Les éléments représentés Le sujet, le thème Le degré de réalisme	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce une œuvre figurative, abstraite ? • Reconnaît-on des figures représentées (<i>un homme, une femme, un enfant, un groupe de personnes, un paysage, la mer, une montagne, une ville, un port...des fruits, des fleurs, des animaux, du gibier, des objets...</i>)? • Ces figures sont-elles réalistes, simplifiées, stylisées, imaginaires ? • S'il n'y a pas de figures, reconnaît-on des signes, des traces, des tracés, des formes que l'on peut nommer (<i>des points, des lignes ouvertes, droites, courbes, brisées... des lignes fermées, un cercle, un carré, un triangle, un rectangle...</i>)? • Quels sont les éléments qui respectent la réalité et ceux qui s'en éloignent : les formes, les couleurs, les tailles, les proportions, le décor, la situation...?
Les traits du dessin Les surfaces	<ul style="list-style-type: none"> • Les éléments sont-ils créés par des lignes dessinées ou par des surfaces colorées ?
Les couleurs Valeurs, nuances, contrastes	<ul style="list-style-type: none"> • Voit-on des couleurs ? Si oui, lesquelles ? • Y en a-t-il des dominantes ? • Sont-elles vives ou plutôt ternes ? claires ou foncées ? contrastées ou en harmonie ?
La composition L'organisation des éléments représentés.	<ul style="list-style-type: none"> • Combien y a-t-il d'éléments représentés : un seul, peu, beaucoup...? • Comment sont-ils disposés les uns par rapport aux autres ? Sont-ils juxtaposés, superposés, rapprochés, mis en opposition ? • La composition est-elle symétrique ou asymétrique ? • Les éléments sont-ils ordonnés de façon géométrique : composition en triangle (pyramidale), en cercle...? • Y a-t-il des cadres dans le cadre (mise en abîme)?
Les lignes de construction Lignes de force Ligne d'horizon	<ul style="list-style-type: none"> • Distingue-t-on des lignes de force verticales, horizontales, obliques ? • Certains éléments sont-ils visibles sur ou au croisement de ces lignes de forces ? • Y a-t-il une ligne d'horizon ? Si oui, où est-elle placée ? A quelle hauteur ? • Y a-t-il des lignes de fuite qui convergent vers un même point ? Si oui, où est situé ce point ?
Le cadrage Les plans Le point de vue	<ul style="list-style-type: none"> • Quel est le type de cadrage : un plan d'ensemble ou général (centré sur le décor, personnage présenté dans un environnement large), un plan moyen (personnage en entier et son environnement proche), plan américain (personnage coupé au niveau des cuisses), plan rapproché (personnage coupé au niveau de la poitrine), gros plan (visage), très gros plan (centré sur un détail) ? • Y a-t-il plusieurs plans ? Si oui, que voit-on au premier plan, au second, à l'arrière-plan ? • Où est placé le peintre par rapport au sujet ? L'angle de vision est-il de niveau (regard frontal), en plongée (appareil placé au-dessus du sujet), en contre-plongée (appareil placé au-dessous du sujet) ?
La lumière Contre-jour Clair-obscur	<ul style="list-style-type: none"> • Y a-t-il une lumière particulière dans cette œuvre ? • Est-ce une source lumineuse naturelle ou artificielle ? • D'où vient-elle ? Quelle est sa direction ? Est-elle verticale (venant du haut), rasante, en contre-bas (venant du bas), en contre-jour ? • Est-elle dirigée ou diffuse ? • Voit-on des zones d'éclairage contrastées créant des jeux de clair-obscur ?
Les gestes de l'artiste	<ul style="list-style-type: none"> • Voit-on des traces laissées par le peintre ? • Si oui, à quel endroit la touche est-elle apparente ? Est-elle petite, large, légère, nerveuse ?

Approche interprétative

Ce que l'on pense avoir compris du tableau et des intentions de l'artiste.

Les élèves	L'enseignant(e)
<ul style="list-style-type: none"> • Expliquent ce qu'ils pensent avoir compris • Argumentent, justifient leurs propositions... 	<ul style="list-style-type: none"> • Assure la prise de parole • Prend des notes pour garder en mémoire • Pose des questions afin de guider la lecture interprétative.

Les lectures peuvent être différentes et divergentes. Il s'agit de faire émerger les interprétations des uns et des autres qui peuvent varier en fonction de leurs histoires personnelles, leurs connaissances...

Interprétations à partir du sujet, du thème Des questions à poser pour aider, accompagner, guider les élèves, si nécessaire.

Les personnages	<ul style="list-style-type: none"> • D'après vous, qui sont-ils ? Sur quels indices vous basez-vous pour donner cette interprétation ? 2/5
------------------------	--

des hommes, des femmes, des enfants	<p><i>(observation des costumes, des accessoires, des attitudes, des gestes...)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Que font-ils ? Comment le voit-on ? <i>(aux postures, aux attitudes, aux déformations des formes, aux effets de flou...)</i>
Les animaux	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les animaux représentés ? Pourquoi ce choix ? • En quoi leur présence est-elle importante ?
Les sujets inanimés : fleurs, fruits, gibiers, objets	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi ces objets en particulier comme sujets de sa nature morte ? (pour leurs formes, leurs couleurs, leur valeur symbolique comme dans les vanités, parce que c'est un objet qui a une importance particulière pour lui... ?)
Les paysages	<ul style="list-style-type: none"> • Peut-on identifier précisément le lieu ? Quels indices vous permettent de donner une réponse ? • Pourquoi l'artiste a-t-il pris ce paysage comme sujet ? <i>(ce peut être l'endroit où il vit, un endroit où des artistes se retrouvent, un endroit qu'il aime, parce que la lumière et les couleurs y sont particulières...)</i>
Les événements historiques	<ul style="list-style-type: none"> • Peut-on identifier l'événement représenté ? Sur quels indices vous basez-vous pour faire cette lecture ? • Est-ce la réalité ou une interprétation (une scène reconstituée, une allégorie) ? Comment peut-on le savoir ?
Les scènes de vie	<ul style="list-style-type: none"> • Peut-on identifier le moment représenté (un repas, un temps de loisirs, de travail...)? Quels indices peuvent nous aider ? • Quelles sont les personnes représentées ? <i>(des paysans, des ouvriers, des bourgeois...)</i> • Que peut-on dire de l'environnement et/ou du décor ? Apportent-ils des informations essentielles à la compréhension de l'œuvre ?

Interprétations à partir des éléments plastiques
Des questions à poser pour aider, accompagner, guider les élèves, si nécessaire.

Le support	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi un support de cette forme ? de ce format ?
La composition L'organisation des éléments Les lignes de force Les plans La profondeur	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi de ne représenter qu'un seul élément ? Pourquoi y a-t-il autant d'éléments ? • Pourquoi tel élément (personnage, animal, objet...) est-il au centre ? au premier plan ? • Pourquoi avoir choisi une telle composition (symétrique ou asymétrique, ordonnée ou déséquilibrée, pyramidale...)? • Quels effets sont créés par les lignes de force verticales, horizontales, obliques ? • Est-ce une impression d'équilibre, de stabilité, de solidité, d'immobilité, de désordre, d'instabilité, d'oppression, de mouvement, de dynamisme qui est recherchée ?
Le dessin	<ul style="list-style-type: none"> • Comment sont les lignes visibles des contours, fines, épaisses, continues, discontinues, fluides, nerveuses...?
Les couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi a-t-il travaillé avec une seule couleur (monochrome ?), avec une palette restreinte (peu de couleurs), avec une palette large (nombreuses couleurs) ? • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi des couleurs qui ne sont pas celles de la réalité ? • Ces couleurs donnent-elles une impression de douceur, de tranquillité, de gaieté, de chaleur, d'angoisse, de violence, de froideur...
Les matières et les matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi de travailler avec cette matière ou ces matériaux ?
Les gestes	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste laisse-t-il des traces apparentes de ses gestes ? • Quels effets sont créés par la touche visible ?
La lumière	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cet éclairage ? • L'univers créé est-il lumineux ou sombre ? Donne-t-il une sensation de fantastique, de mystère, d'inquiétude, de drame... • Pourquoi tel élément est-il plus éclairé que les autres ?
Le cadrage et le point de vue	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste a-t-il choisi ce cadrage ? • Quels sont les effets recherchés par le biais d'un cadrage large ? serré ? vertical ? horizontal ? • Que cherche l'artiste en choisissant tel point de vue (de niveau, en plongée ou en contre-plongée) ?
Le net et le flou	<ul style="list-style-type: none"> • Pourquoi l'artiste choisit-il de laisser certaines parties ou éléments flous ? • Qu'est-ce que cela apporte à l'œuvre ?

Approche informative

Ce que l'on sait de l'œuvre, ce que l'on va chercher afin d'en approfondir la connaissance et la compréhension.

Des questions à poser afin de permettre aux élèves ayant des connaissances de pouvoir les donner (savoirs acquis lors des années précédentes, grâce à des lectures personnelles, au sein du milieu familial...) : **Savez-vous... ? Connaissez-vous... ?**
Des réponses

- à valider
- à trouver grâce à des recherches documentaires ou des lectures de fiches réalisées par l'enseignant

Des questions à poser pour aider, accompagner, guider et faire émerger les savoirs
Si les élèves n'ont pas de réponses, alors des recherches sont nécessaires...

Le genre	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous à quel genre appartient cette œuvre ? • Est-ce un tableau historique, religieux, allégorique, mythologique, un portrait, un nu, un paysage, une nature morte, une vanité, une scène de genre ?
Mouvement et style de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous si cette œuvre appartient à un mouvement particulier (classicisme, romantisme, impressionnisme, expressionnisme, cubisme, dada...)? et/ou à un style particulier (roman, gothique, baroque, art nouveau...)? • Savez-vous si ce mouvement est centré sur des questionnements précis (recherches sur la représentation des formes dans l'espace, sur le mouvement, sur l'expression des sentiments, sur la dénonciation de la société de consommation...)?
L'époque et la date de réalisation de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissez-vous l'époque de création de cette œuvre? La date de sa réalisation ? • Est-ce une œuvre de jeunesse ou a-t-elle été réalisée à la fin de la vie de l'artiste ?
La société de l'époque	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous s'il y a des faits marquants de l'époque qui peuvent éclairer la lecture de l'œuvre ? <p><u>Quelques exemples de réponses...</u> <u>Des faits historiques et sociologiques</u> La dominance de la religion au Moyen-âge qui explique les sujets représentés à cette période. Les temps de guerre qui expliquent une activité artistique moindre ou l'apparition de mouvements contestataires (ex : Dada). Le développement des transports qui expliquent le choix des sujets (les gares, les ponts représentés par les Impressionnistes) Le Pop art issu de la société de consommation.</p> <p><u>L'évolution de la place des créateurs.</u> Le statut de l'artiste apparaît à la Renaissance et permet la création d'œuvres qui ne sont plus des « commandes » mais des choix personnels. L'artiste signe ses productions.</p> <p><u>Les progrès techniques</u> L'autoportrait est facilité par l'invention du miroir qui permettait aux artistes de se voir. La peinture de plein air se développe avec l'invention des tubes de peinture et du chevalet. L'apparition de la photographie qui permet à la peinture de s'éloigner de la réalité. Des nouvelles images apparaissent avec le développement du numérique. Les formes architecturales qui évoluent en fonction des matériaux existants.</p>
L'origine de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous si cette œuvre est une commande ou est-ce une création personnelle ? • S'il y a un commanditaire, qui est-il (l'Église, un roi, un noble, l'État...)? <p><u>Quelques précisions et réponses...</u> Jusqu'à la Renaissance, les artistes créaient en majorité suite à des commandes. Ils étaient alors considérés comme des artisans. Avec l'émergence du statut d'artiste à partir du XVI^e siècle des créations plus personnelles apparaissent. Le peintre revendique ses choix, son style et son nom en signant ses tableaux.</p>
Les choix plastiques	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous pourquoi l'artiste a choisi : ce support, ces matières, matériaux, médiums, outils... ces formes, figures, couleurs... en particulier ? <p><u>Quelques précisions et réponses...</u></p> <p>Les choix des procédés techniques, des moyens d'expression et des éléments plastiques évoluent en fonction des époques, des innovations technologiques, des lieux, des valeurs culturelles et des intentions des artistes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le support Son choix peut être lié aux usages et valeurs de l'époque. La classification des genres, par exemple a longtemps imposé le format des œuvres. Ainsi les très grands tableaux ont été réservés, jusqu'au XIX^e, siècle aux sujets historiques. Le thème est également inducteur : un portrait est représenté plutôt sur un tableau vertical, un paysage ou une scène de vie sur un support horizontal. Les polyptyques, œuvres sur plusieurs panneaux, dont les diptyques et les triptyques (2 et 3 panneaux) utilisés pour la peinture religieuse, permettaient de représenter plusieurs épisodes d'une même histoire sacrée, en plaçant au centre le sujet principal, en haut les éléments liés aux cieux, en bas le monde terrestre... En ce qui concerne les triptyques, le chiffre 3 est une référence à la Sainte Trinité. Un tondo, tableau ou décoration de plafond, de forme ronde, renvoie à l'idée de perfection du cercle. • Les matériaux et les outils Les innovations technologiques, ayant chacune leurs spécificités, permettent des possibilités de plus en plus diversifiées. La peinture peut être à base de pigments et colorants issus du monde minéral, végétal ou animal (art préhistorique), à tempéra (à l'œuf), à l'huile au Moyen Age, de la gouache, de l'acrylique, inventée au XX^e siècle. Il en est de même pour les moyens techniques utilisés dans les autres domaines (dessin, gravure, sculpture, photographie, architecture...)

	<ul style="list-style-type: none"> • Les formes Avec l'invention de la photographie, les artistes ont pu se libérer de la représentation fidèle de la réalité. Les formes et les figures ont alors évolué pour aller jusqu'à l'abstraction. Les déformations peuvent être exploitées pour accentuer une expression de peur, de douleur...ou être liées à des recherches sur la représentation de l'objet dans l'espace comme chez les Cubistes... • Les couleurs Elles varient en fonction des usages et de la valeur symbolique et culturelle qui leur sont attribués dans un lieu précis et à une époque donnée, des effets recherchés par l'artiste. Travailler en monochrome, en noir et blanc, avec une gamme de couleurs restreintes ou une palette très large (nombreuses couleurs) n'aboutit pas aux mêmes œuvres ni aux mêmes effets. Utiliser des couleurs non réalistes permet d'exprimer une vision personnelle, de transformer la réalité, un état, un sentiment...
L'identité de l'artiste	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissez-vous l'identité de l'artiste qui a réalisé cette œuvre ? L'adulte valide la réponse ou, si elle n'est pas connue des élèves, donne le nom, puis à partir de cet élément les élèves cherchent d'autres informations : prénom, nationalité, dates de naissance et de décès permettant de situer son époque.
La vie de l'artiste	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous si des événements particuliers de la vie de l'artiste permettent de mieux comprendre son œuvre? <i>Par exemple :</i> <i>Picasso découvre les masques africains juste avant de peindre les Demoiselles d'Avignon.</i> <i>Il peint Guernica lorsque la guerre éclate en Espagne, son pays d'origine.</i> <i>Matisse s'est tourné vers les papiers découpés car il était malade et ne pouvait plus peindre.</i>
Le lieu de conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Savez-vous si l'œuvre appartient à une collection privée ou publique ? • Savez-vous si elle est exposée et visible dans un lieu culturel ? Si oui, lequel ?
Lecture d'œuvres : Comment ?	
CPD Arts visuels-IA17	
5/5	