

ANALYSE FORMELLE D'UNE ŒUVRE D'ART-

RÉCAPITULATIF DES QUESTIONS À SE POSER POUR UNE ANALYSE

COMPLÈTE ET ADÉQUATE

AVANT L'ANALYSE :

1. Pré-analyse

- L'œuvre est-elle figurative ou abstraite?
- Quel en est le sujet? Le thème?
- Quelle atmosphère s'en dégage? Quel effet créé-t-elle? De quel style est-elle?
- À première vue, qu'est-ce qui ressort davantage? Quelle forme? Quelle couleur? Quelle zone?
- Quels sont les éléments que je reconnais? Qui réfère à quelque chose que je connais?
- Quels sont les éléments qui me sont inconnus, c'est-à-dire ceux qui nécessiteront une recherche plus approfondie de ma part?

2. Fiche technique

- Nom de l'artiste
- *Titre de l'œuvre*
- (date de création)
- Technique et/ou médium utilisés
- Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
- Lieu de conservation ou le nom du propriétaire dans le cas d'une collection privée, Ville, Pays (si nécessaire).

L'ANALYSE FORMELLE :

1. L'espace de l'œuvre

a. La composition

- Quels sont les éléments (figures, couleurs, formes) dominants de l'image?
- Où se trouvent ces éléments? En haut? En bas? À gauche? À droite? Au centre?
- Comment sont-ils disposés entre eux? L'artiste inscrit-il ces éléments dans une forme géométrique ou est-ce que la composition apparaît plus libre, plus dynamique ou même désorganisée?
- La composition est-elle symétrique ou asymétrique?
- Comment sont disposées les formes par rapport au cadre? Sont-elles incluses à l'intérieur du cadre ou apparaissent-elles tronquées?
- Le point de vue présenté par l'artiste est-il frontal, en plongée ou en contre-plongée ?
- Est-ce que certains éléments sont récurrents, donnant ainsi un rythme visuel à l'ensemble?

b. La perspective

- Est-ce que l'artiste veut simuler une profondeur?
- De quelle(s) stratégie(s) emploie-t-il?

c) Les vecteurs et les champs de force :

- Où sont les lignes/zones principales de l'œuvre?
- Quel est leur sens? Sont-elles verticales, horizontales ou diagonales?
- Vers quoi mènent ces vecteurs? Sur quoi l'artiste veut-il attirer mon attention?

2. Le dessin et la ligne

- Les formes sont-elles circonscrites par une ligne (contour/cerne) ou constituées par l'addition de touches colorées?
- La ligne est-elle descriptive (figurative) ou arbitraire (abstraite)?
- Le trait laisse-t-il entrevoir une certaine liberté/expressivité ou est-ce que l'ensemble apparaît plus calculé, voir figé?

3. La couleur, la lumière et le contraste

a. La couleur

- Quelles couleurs dominent dans l'œuvre?
- Ces couleurs sont-elles pâles ou foncées? Éclatantes ou ternes?
- Sont-elles primaires, secondaires ou complémentaires? Chaudes ou froides?
- Sont-elles descriptives ou autoréférentielles?
- L'artiste respecte-t-il le principe de ton local ou est-ce que les couleurs employées marquent un affranchissement de l'effet de réalisme?

b. Lumière

- L'ensemble est-il lumineux ou sombre?
- Quels aspects ou quelles zones de l'œuvre sont éclairés ou laissés dans l'ombre? Sur quoi l'artiste veut-il attirer notre attention?
- L'artiste utilise-t-il le procédé du clair-obscur?
- Quelle est la source de lumière dans l'œuvre?
- Est-ce que cette source de lumière correspond à celle de la réalisation de l'œuvre? Est-ce que c'est une lumière naturelle ou artificielle?

c. Contraste

- L'ensemble est-il très contrasté ou plutôt uniforme?
- Quel effet cela a-t-il sur l'ensemble? L'atmosphère créée est-elle plutôt théâtrale, dramatique, ou neutre, réaliste?
- De quelle façon le contraste est-il obtenu? Par la juxtaposition de zones claires et sombres? De couleurs ternes et intenses? Par l'usage de couleurs complémentaires?

4. L'équilibre et le mouvement

a. L'équilibre

- L'ensemble apparaît-il stable ou déstabilisant? Quels éléments concourent à créer cet effet? De quelle façon les couleurs et les formes sont-elles réparties dans la composition?
- La composition est-elle équilibrée? De quelle façon?
- Et-ce que les éléments sont répartis de façon équilibrée dans l'œuvre ou y a-t-il des zones de plein et de vide?

b. Le mouvement

- Et-ce que l'œil est appelé à voyager beaucoup ou est-ce que la lecture de l'œuvre est plutôt circonscrite?
- Comment l'œil est-il amené à se déplacer dans l'œuvre? Par la couleur? La lumière? Les lignes?

5. La texture et l'exécution

- La surface est-elle lisse ou texturée?
- L'artiste a-t-il laissé les traces de son travail au travers d'empâtements visibles à la surface de l'œuvre ou au contraire, semble-t-elle disparaître au profit du sujet représenté?
- Comment se caractérise la touche? Est-elle rapide, spontanée, brusque, violente, douce?