ARTS PLASTIQUES · PREMIÈRE / COURS

Analyser une œuvre plastique

Astrolab Cours · astrolabcours.fr

01 Le problème

Devant une œuvre, on peut dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». Mais au lycée, il faut expliquer ce que l'œuvre montre, comment elle est faite et ce qu'elle peut signifier. Comment organiser cette analyse ?

01 L'idée : l'entonnoir

L'analyse est un **entonnoir** : on part de ce que tout le monde peut voir, puis on resserre vers le sens. Chaque étape s'appuie sur la précédente. On ne saute pas directement à l'interprétation.

01 Les mots du sujet

- **Cartel** : étiquette qui donne auteur, titre, date, technique, dimensions, lieu de conservation.
- **Composition** : organisation des éléments dans l'œuvre (lignes, masses, axes).
- **Choix plastiques** : décisions de l'artiste sur la forme, la couleur, la matière, l'espace, la lumière.

01 1. Identifier

On relève le **cartel** : qui, quand, quoi, avec quoi, quelle taille. La taille compte : une œuvre de quelques centimètres et une œuvre de plusieurs mètres ne s'adressent pas au spectateur de la même façon.

01 2. Décrire

On dit ce qu'on voit, sans interpréter : ce qui est représenté (ou non, si l'œuvre est abstraite), où, dans quel ordre le regard le découvre.

3. Analyser les choix plastiques

- **Composition** : lignes de force, symétrie ou déséquilibre, centre d'intérêt.
- **Couleur** : gamme, contrastes, lumière.
- **Matière et geste** : touche visible ou lisse, outils.
- **Espace** : profondeur, aplat, point de vue.
- **Rapport au spectateur** : distance, échelle, lieu de présentation.

4. Interpréter et mettre en contexte

On propose un **sens**, appuyé sur les observations. On replace l'œuvre dans son époque, dans le parcours de

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/arts/premiere/analyser-une-oeuvre/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits

l'artiste, dans un mouvement. On peut la comparer à une autre œuvre qui traite le même sujet autrement.

Exemple guidé

Analyser *Impression, soleil levant* de Claude Monet (1872).

1. **Identifier** : huile sur toile, port du Havre, tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme.
2. **Décrire** : un port dans la brume, des barques sombres, un soleil orange.
3. **Analyser** : touches rapides et visibles, contours flous, contraste du soleil orange sur un fond bleu-gris.
4. **Interpréter** : Monet ne cherche pas à détailler le port, mais à saisir une impression de lumière, un instant.

Les pièges

- Commencer par son avis personnel.
- Décrire sans analyser les choix plastiques.
- Interpréter sans s'appuyer sur ce qu'on voit.
- Oublier la taille et la technique.

© Astrolab Cours · astrolabcours.fr/arts/premiere/analyser-une-oeuvre/ · Tous droits réservés : usage personnel uniquement, republication et usage commercial interdits