

LIRE UNE OEUVRE D'ART

Il ne s'agit pas de mode d'emploi à appliquer mécaniquement, mais d'une direction de travail.

OBJECTIFS:

- Aboutir à une connaissance motivée et cohérente fondée sur la valeur esthétique de l'oeuvre.
- Eduquer son regard.

Esthétique : étymologiquement du grec : qui a un rapport avec les sens, les sensations et par extension, les sentiments.

afin de:

- Comprendre une oeuvre d'art, l'apprécier **dans toute son étendue**, sa complexité ou son (apparente) simplicité. la faire connaître et partager ce plaisir avec d'autres.
- Développer sa sensibilité, sa culture, son discernement et son jugement.
- Enrichir notre connaissance d'un artiste, du monde des arts plastiques et de l'art en général.

La lecture d'une oeuvre d'art:

- N'est **pas** qu'une suite d'effusions lyriques quelle que soit l'émotion qu'on éprouve.
- Ne doit pas être un prétexte à débordement d'érudition intempestif (historique, technique...)

Mais émotion et érudition sont utiles si elles se rapportent à l'explication au lieu de s'y substituer.

- N'aboutit pas à un jugement objectif (l'Art par nature n'est pas objectif) ni à un jugement subjectif (qui n'est plus un jugement mais seulement affaire de goût) mais à un **jugement méthodique** qui, portant sur l'oeuvre d'Art, est susceptible de nous mettre en accord avec nous-mêmes et d'entraîner l'adhésion d'autrui par une suite de **propositions provisoires** (portant sur les composants plastiques: rythme, composition, mouvement, lignes, formes, matières, couleurs et aussi sur le thème, le style, l'époque...) qui seront autant de relais vers la connaissance esthétique.

COMMENT PROCEDER?

Il y a trois volets qui peuvent être trois étapes ou trois domaines mêmes si la chronologie n'est pas rigide et si on procède obligatoirement à des va et viens entre ces domaines (ex: observer un vêtement nous indique l'époque mais on peut être obligé d'aller chercher ce renseignement sur le cartouche ou dans un document.)

-Notation:

relever, décrire et identifier ce que l'on **voit**.

-Connotation:

Ce que l'on en déduit, ce qu'on en sait, les informations qu'on nous donne ou qu'on va chercher

-Interprétation:

C'est la synthèse des deux réflexions précédentes; il s'en dégage le sens de l'oeuvre, le message qu'elle véhicule.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Pendant un moment : observer l'image dans le silence.

Notation

Ensuite, procéder par questionnement et remarques car la lecture passe par le discours pour formuler, expliciter, clarifier, échanger, enrichir (comme pour une oeuvre littéraire) l'impression première qu'on en a eue.

"qu'est-ce-que **vous voyez**?" et non "qu'est-ce-que ça représente!"

- Collecter ainsi le maximum d'éléments et d'indices.

On essaie de procéder par regroupement: les personnages, les animaux, la végétation, l'environnement naturel ou urbain...

Le lieu, le temps qu'il fait, l'heure, la saison...

Que font les personnages? Combien y-en-t'il?

- Faire une analyse purement plastique pour découvrir les **procédés** utilisés par l'artiste :

1) Est-ce une oeuvre en 2 ou 3 dimensions? une installation, un bas relief? une sculpture, un assemblage?

2) Quelles sont les couleurs utilisées? quel choix, les nommer, chercher la couleur dominante s'il y en a une, les tons chauds et froids, les complémentaires, leur symbolisme...

3) La lumière: d'où vient-elle? y-a-t'il un endroit plus lumineux? et les ombres?

4) Quelles sont les matières utilisées? (peinture à l'huile, gouache, craies, encres, aquarelle, tissus, papiers collés...) sur quel support?

5) Quelle technique: gravure, modelage, taille, fresque, aquarelle...

6) Comment le tableau est-il composé? disposition des éléments, des personnages, ligne d'horizon, point de vue, lignes de force, verticales et horizontales, y-a-t'il différents plans?

7) Mais aussi quelles **actions**: coller, déchirer, lacérer, brûler, accumuler, compresser...

Connotation

Où l'on groupe les renseignements dont on a besoin pour situer l'oeuvre.

1) De quel artiste ?

2) A quelle époque a-t-elle été faite? Eventuellement date et circonstances.

3) Quelle est sa destination (décoration murale, oeuvre pour une église, un mécène...)

4) Quelles sont les dimensions de l'oeuvre?

5) Son état de conservation? (restauration, repeint, dégradation de quelle nature?)

6) Lieu où elle se trouve?

Ces renseignements peuvent être succincts et rester au niveau de l'information.

7) Quel est le genre de l'oeuvre? (portrait, paysage, nature morte, scène religieuse, tableau d'histoire, scène mythologique, composition abstraite...)

8) Quel est le sujet?

- Identifier l'ensemble de la chose représentée: généralement le titre du

tableau donne des indications.

- En prendre une vue attentive et détaillée:
- Identifier les détails un à un: lieu, décor, personnages, actions, circonstances.
- Etudier leur disposition c.à.d. la façon dont les objets et les personnages sont groupés.
- En examinant en détail la posture des personnages, la position des objets, tout ce qui les distingue en apparence, dimensions, gestes, mimiques etc..
- Quel genre de style?
Réaliste, naturaliste, symboliste, expressionniste...Souvent en relation avec une tendance d'époque, mais chaque artiste a son style propre qu'il nous faut dégager.
- Y-a-t-il invention, nouveauté?
- Quels sont les thèmes de prédilection de l'artiste?
- Ou se situent l'auteur et le spectateur par rapport à la toile?
- Quel est son témoignage dans l'oeuvre de l'artiste, dans le mouvement des pensées, dans une époque, dans une civilisation, par rapport à la nature humaine...

Il s'agit ,en allant au delà du sujet, de pénétrer plus avant dans l'oeuvre en nous mettant sur la voie de l'expression. Un même thème peut être traité d'une infinité de façons (ex: le thème du temps qui passe, de la vie, de la mort, jeunesse et vieillesse... on retrouve d'ailleurs ce thème à toutes les époques.)

L'examen détaillé de ce qui est peint est la condition nécessaire de la lecture plastique, qui améliorera sans cesse l'intuition esthétique. Le temps est donc essentiel pour que se forme l'émotion car elle ne se forme jamais d'un coup.

Si l'oeuvre est non figurative, le problème est identique, sauf que les objets représentés n'ont pas de nom. La peinture peut se passer de représentation.

Interprétation

Ce n'est pas une élucubration. C'est la synthèse de l'analyse précédente et de toutes les analyses antérieures qui amènent le jugement le plus juste possible. par recoupement, connaissances des codes et clés utilisés par l'artiste on est à même de découvrir toute la richesse d'une oeuvre. à noter: on a accès, pour de nombreux artistes à des lettres et documents et aujourd'hui à des reportages; le problème devient plus mystérieux lorsqu'on remonte dans le temps...mais il n'est pas insoluble!

CONCLUSION

Il va de soi que cette énumération n'est pas exhaustive mais ne cherche qu'à guider la lecture et la compréhension de l'oeuvre. On n'est pas obligé, non plus de tout passer en revue! Ainsi, chaque oeuvre exprime un aspect de la réalité, qu'elle se réfère au monde visible ou invisible qui nous est familier, ou, qu'elle nous en propose un nouveau créé par l'artiste. Et contrairement aux langages ordinaires, l'artiste a recours à des moyens des communication qui lui sont propres: il a son code et nous devons le découvrir et le faire découvrir aux enfants pour comprendre le sens de ce langage. Comment, à la lumière du contenu se découvrent la forme et le style?

Il ne s'agit pas non plus de l'appliquer mécaniquement à n'importe quelle oeuvre indifféremment.

Cette démarche doit tenir compte de la nature de l'oeuvre et de notre personnalité. En ayant recours à des notions préalables et provisoires qui font appel à notre analyse et à nos sentiments, comme point de départ et d'appui, on parvient à progresser par approximations successives; celles-ci deviendront de plus en plus rigoureuses vers la réalité de l'oeuvre, que l'esprit est incapable au début de saisir d'un coup, dans son unité et sa complexité.

"L'Art, saint Sacrement des sociétés contemporaines...Objet fétiche suscitant une croyance religieuse, n'est au demeurant pas accessible par vertu ou par don individuel...mais par l'héritage et l'éducation."

Pierre Bourdieu