

ÉLÉMENTS D'ANALYSE ARTISTIQUE

Objectif général

L'objectif de cette fiche pratique est de présenter les différents éléments servant à l'analyse de l'art : quels sont ces éléments et pourquoi ils diffèrent les uns des autres. De plus, nous verrons comment ils peuvent nous aider à analyser l'art et pourquoi ils sont pertinents.

Dans cette fiche pratique, vous allez :

- ✓ en savoir plus sur l'analyse artistique en général ;
- ✓ découvrir les différents éléments de l'analyse d'art et leurs liens les uns avec les autres ;
- ✓ apprendre les différentes étapes pour aborder une analyse d'art.

Vous aurez besoin de :

- ✓ un accès à des œuvres d'art ;
- ✓ pour la deuxième activité, vous pouvez réutiliser la structure du jeu *Qui est-ce ?* ou bien un séparateur à mettre entre deux personnes ;
- ✓ ce n'est pas quelque chose de vraiment nécessaire, mais il peut être intéressant et enrichissant d'avoir au préalable pris connaissances de la fiche pratique sur les cartes mentales et leur utilisation pour l'analyse de l'art.

Défis et contexte

Les éléments de l'arts sont les composants clés d'une œuvre d'art. C'est à l'artiste de décider comment il veut les utiliser. Chaque élément est très important pour une œuvre d'art, mais certains sont plus mis en valeur que d'autres. Lorsque vous regardez une œuvre d'art, quels éléments remarquez-vous ? Quel genre d'ambiance créent-ils ?

Si le fait de limiter notre attention à la description des éléments formels d'une œuvre d'art peut, à première vue, sembler limité, voire fastidieux, un examen attentif et méthodique des composantes physiques d'une œuvre d'art constitue une première étape importante dans le "décodage" de sa signification. Il est donc utile de commencer par le commencement. L'analyse formelle comporte quatre aspects : la **description**, l'**analyse**, l'**interprétation** et la **critique**.

L'analyse des éléments de l'arts est vraiment importante, tant pour les artistes, pour créer des œuvres d'art, que pour les contemplateurs, pour les comprendre et/ou les apprécier.

Les éléments de l'arts sont les parties essentielles de la création de toute œuvre d'art. Il est difficile de réaliser la meilleure œuvre sans utiliser au moins un élément de l'art parmi tous ceux qui existent. Ainsi, pour créer une œuvre d'art parfaite, un artiste doit avoir la capacité d'utiliser astucieusement les éléments de l'arts. Toute œuvre peut également être analysée en fonction de l'utilisation des éléments qui la composent.

En revanche, mettre trop d'informations, principalement descriptives, et s'arrêter là, sans approfondir le sujet, pourrait constituer un risque.

Mais qu'est-ce que l'analyse artistique ?

Comme indiqué précédemment, il existe quatre niveaux d'analyse formelle, que vous pouvez utiliser pour expliquer une œuvre d'art :

- **Description** : description pure de l'objet sans juger sa valeur, sans analyse ni interprétation. Elle répond à la question "Que voyez-vous ?".

- **Analyse** : déterminer ce que les caractéristiques suggèrent et décider pourquoi l'artiste a utilisé ces caractéristiques pour transmettre des idées spécifiques. Elle répond à la question "Comment l'artiste a-t-il procédé ?"
- **Interprétation** : établir le contexte plus large de ce type d'art. Elle répond à la question "Pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre et qu'est-ce qu'elle signifie ?"
- **Critique** : critiquer une œuvre signifie lui donner un rang par rapport à d'autres œuvres et, bien sûr, considérer un aspect très important des arts visuels : son originalité. S'agit-il d'une bonne œuvre d'art ?

Terry Barrett a théorisé une liste de principes d'interprétation, à savoir :

1. Les œuvres d'art ont une "signification" et exigent une interprétation.
2. Les interprétations sont des arguments persuasifs.
3. Certaines interprétations sont meilleures que d'autres.
4. Les bonnes interprétations de l'art parlent davantage de l'œuvre d'art que du critique.
5. Les sentiments sont des guides pour les interprétations.
6. Il peut exister des interprétations différentes, concurrentielles et contradictoires d'une même œuvre d'art.
7. Les interprétations sont souvent fondées sur une vision du monde.
8. Les interprétations ne sont pas tant absolument justes, mais plus ou moins raisonnables, convaincantes, éclairantes et informatives.
9. Les interprétations peuvent être jugées en fonction de leur cohérence, de leur correspondance et de leur caractère inclusif.
10. Une œuvre d'art ne porte pas nécessairement sur ce que l'artiste voulait qu'elle porte.
11. Un critique ne doit pas être le porte-parole de l'artiste.
12. Les interprétations doivent présenter l'œuvre sous son meilleur jour plutôt que sous son plus faible.
13. Les objets de l'interprétation sont les œuvres d'art, pas les artistes.
14. Tout art concerne en partie le monde dans lequel il est apparu.

15. Tout art est en partie lié à d'autres créations artistiques.
16. Aucune interprétation unique n'est exhaustive quant à la signification d'une œuvre d'art.
17. La signification d'une œuvre d'art peut être différente de la signification qu'elle a pour l'observateur. L'interprétation est en fin de compte un effort collectif, et la communauté est en définitive auto-correctrice.
18. Les bonnes interprétations nous invitent à voir par nous-mêmes et à continuer par nous-mêmes.

Adaptation

Les éléments d'analyse artistique sont très importants pour aborder le monde de l'art. Pour mieux le comprendre, nous vous proposons deux activités différentes, mais avant cela, nous devons mettre en évidence les principaux éléments de l'analyse artistique, que vous utiliserez pour les activités et pour l'analyse des œuvres d'art.

On distingue sept éléments de l'arts principaux :

1. Ligne:

Une ligne est l'un des éléments de l'arts de base. En termes simples, nous pouvons décrire une ligne de manière à ce qu'elle soit considérée comme un point qui se déplace. L'utilisation la plus répandue de la ligne consiste à montrer la fin d'un objet. Ce type de ligne est connu comme une ligne de forme. Les lignes de forme sont le plus souvent appelées contours. La ligne peut être de n'importe quelle épaisseur et en changeant la qualité, tout artiste peut créer une œuvre d'art en utilisant simplement une ligne.

2. Figure :

Une figure est créée lorsqu'une ligne est encadrée. La figure est l'un des sept éléments de la création d'une œuvre d'art et elle a un assortiment d'utilisations dans la réalisation de toute œuvre d'art. Les figures peuvent jouer un rôle essentiel dans la formation des œuvres d'art. Elles aident à réaliser des

illustrations et des œuvres d'art complexes, influencent les compositions et ajoutent à l'équilibre d'une œuvre d'art.

3. Forme :

La forme fait référence à des objets tridimensionnels, ou contenant une certaine longueur, largeur et hauteur. Le monde dans lequel nous vivons est entièrement constitué de formes. Les artistes ont une bonne compréhension de la forme et de la manière de la tromper dans les peintures ou les dessins.

4. Valeur :

La valeur de l'art gère la douceur ou l'intensité d'une couleur. Comme nous voyons certains objets et les comprenons en fonction de leur intensité ou de leur luminosité, la valeur est essentielle dans les œuvres d'art. Nous voyons les choses parce que la lumière se reflète sur les objets et tombe sur nous. Notre esprit forme la lumière et défend ce que nous voyons. Sans lumière, nous ne pouvons rien voir. Il s'agit donc d'un élément important dans toutes les œuvres d'art.

5. Espace:

En ce qui concerne les œuvres d'art, l'espace est toute la zone autour, au-dessus et à l'intérieur d'un élément ou d'un objet. Pour ce qui est des peintures et des croquis, tout bon artiste peut illustrer l'espace.

6. Texture :

Il s'agit d'un élément de l'œuvre d'art qui fait allusion à la façon dont une chose est ressentie au toucher. Un objet 3D fait allusion à la façon dont il est ressenti au toucher, tandis que la texture 2D fait allusion à la façon dont il est perçu. Il existe également d'autres textures, comme les textures mates, rugueuses, lisses, visuelles, etc.

7. Couleurs :

La couleur est l'élément de l'art qui fait allusion à la lumière réfléchi. La couleur a un effet sur la façon dont nous nous sentons par rapport aux objets,

sur la façon dont nous nous comportons et sur la façon dont notre corps réagit aux conditions. C'est l'un des éléments les plus importants des peintures.

Exemples pratiques et inspiration

Afin de mieux comprendre comment nous pouvons utiliser ces éléments, nous pouvons essayer différentes activités.

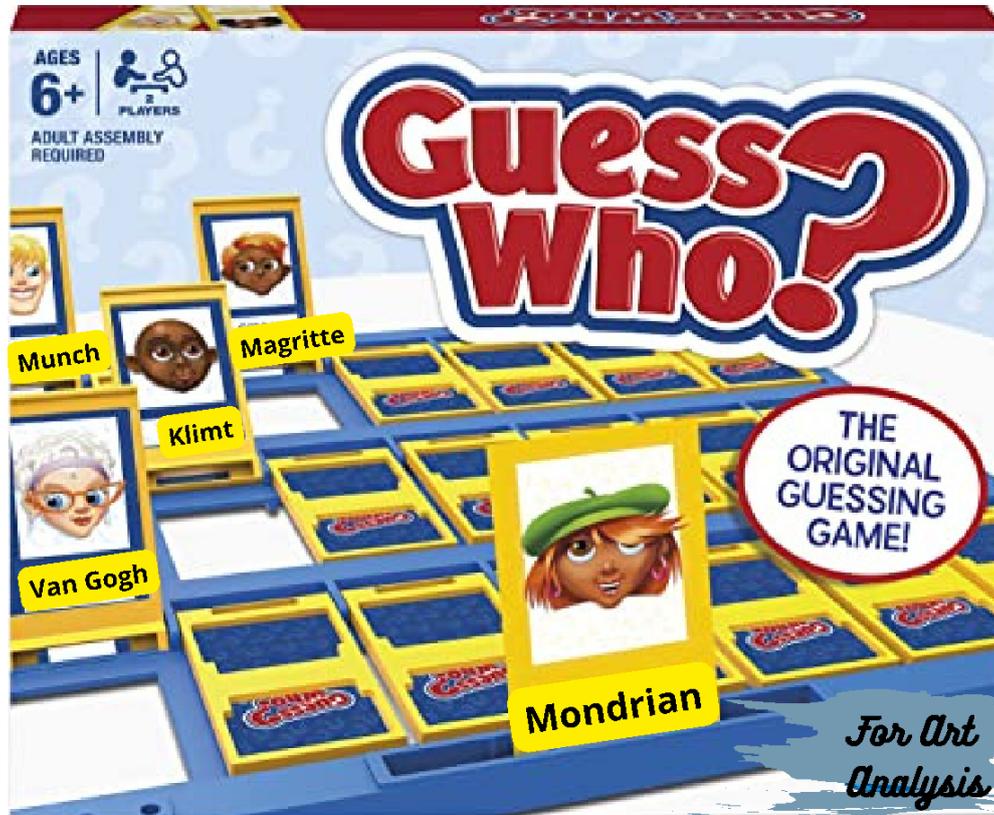
La première activité est une activité individuelle au cours de laquelle chacun choisit une œuvre d'art, et doit écrire au moins trois caractéristiques pour chaque élément d'analyse - les sept principaux éléments de l'art. Celui qui en écrit le plus et celui qui écrit le plus de détails et de précisions gagne.

Par exemple, le tableau de Renoir intitulé "Les parapluies". Nous avons la couleur et l'utilisation de trois couleurs (azur, vert et orange) dans le tableau. Nous voyons aussi principalement sur le côté gauche l'utilisation de lignes pour indiquer les figures

et les contours clairs des caractéristiques du visage et de l'objet. Sur le côté gauche du tableau, nous voyons également l'élément de la forme. La robe de la femme est dessinée de telle manière qu'elle semble tridimensionnelle.

Pour la deuxième activité, il s'agit d'un jeu conçu pour deux personnes, ou deux équipes adverses. Vous devez disposer d'une base comme celle de la structure de jeu "Qui est-ce ?", ou bien, un séparateur à placer entre deux personnes. Le jeu de société "Qui est-ce ?" est un jeu à deux joueurs où chacun devine l'identité du personnage choisi par l'autre. Dans ce cas, au lieu de personnages, les joueurs doivent deviner le tableau de l'autre joueur. Les deux adversaires auront devant eux une série d'œuvres d'art. Chacun choisira une œuvre, sans le dire à l'autre adversaire. Le jeu consiste à deviner quelle œuvre d'art votre adversaire a choisie, en posant des questions sur les éléments d'analyse de l'art.

Voici un exemple du jeu Qui est-ce ? dans une version d'analyse artistique :

Ressources supplémentaires

- Il pourrait être intéressant d'approfondir les principes d'interprétation de Terry Barrt :
 - Barrett, Terry. (1994) Criticizing Art: Understanding the Contemporary. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company.
 - http://www1.udel.edu/art/rmarquez/416/barrett_criticizing_art.pdf
- Six façons de concevoir la figure
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/03/05/analyzing-the-elements-of-art-with-the-times-six-ways-to-think-about-shape/>
- Quatre façons de concevoir la forme
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/10/08/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-form/>
- Cinq façons de concevoir la couleur
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2016/03/09/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-color/>
- Six façons de concevoir la texture
 - https://www.nytimes.com/2016/10/13/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-seven-ways-to-think-about-texture.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Flearning-ell-arts&action=click&contentCollection=learning®ion=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgttype=collection
- Quatre façons de concevoir la valeur
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-value.html>
- Cinq façons de concevoir l'espace
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-space.html>