

COMMENT GUIDER LE REGARD ?

Quelques pistes vous sont proposées pour accompagner la découverte des oeuvres au musée avec vos élèves. Il ne s'agit pas d'un questionnement exhaustif ou d'une progression à suivre mais d'approches variées à moduler selon l'oeuvre, le niveau des élèves, le temps imparti et vos envies !

APPROCHE PLASTIQUE

NATURE DE L'ŒUVRE

Matérialité du support ? Technique utilisée ?

FORMAT

Carré, rond, rectangulaire, oblong ? Dimensions ?

COULEURS

Couleurs primaires (jaune, rouge, bleu), secondaires (vert, orange, violet) ou complémentaires (jaune/violet, rouge/vert, bleu/orange).

Chaudes ou froides ? Une tonalité dominante ? Différencier la couleur (la teinte) de la valeur (clair/foncé). Définir au mieux les couleurs utilisées par l'artiste : vives/ternes, éclatantes/sourdes, mates/brillantes, lumineuses, acidulées...

Rôle symbolique de certaines couleurs dans l'œuvre ?

COMPOSITION

Cadrage, plans, perspective (lignes et point de fuite, ligne d'horizon..), champ et hors champ, angle de vue, profondeur ?

Lignes (obliques, diagonales, horizontales, courbes ...) et formes géométriques qui structurent les masses ?

Organisation de l'image ? composition symétrique/ dissymétrique, centrée/ décentrée, saturée/sobre...

Lumière : d'où vient-elle ? (diffuse ou origine visible), contrastes, ombres portées/ombres propres, clair-obscur, contre-jour, que met-elle en valeur ?

FACTURE

Le geste de l'artiste est-il visible ou non (touche pour la peinture/ trace pour la sculpture) ? Graphisme (trait dans l'image) : les formes sont-elles soulignées par des traits ? ou sont-elles modelées (volumes rendus par des dégradés) ?

SCÉNOGRAPHIE

Présence d'un cadre, d'un socle, d'une vitrine ? Quel éclairage ? Quel fond coloré ? Position dans le parcours de visite et proximité avec d'autres œuvres ?

SENS DE L'ŒUVRE

SUJET

Titre : donné par l'artiste ou identifié à posteriori ? Sujet figuratif ou abstrait ? Où se passe la scène ? intérieur/extérieur, identification du lieu, réel ou imaginaire. Quand se passe la scène ? jour/nuit, moment précis.

Repérer et nommer les personnages, les animaux, les objets, les éléments du décor.

Tradition iconographique ou scène inédite ?

GENRE

Paysage, portrait, nature morte, scène de genre...

ARTISTE

Attribution connue ou anonyme, œuvre de maître ou d'atelier, degré d'authenticité (œuvre originale, réplique par l'artiste ou copie par un autre artiste) ?

Personnalité, style, courant artistique. Quelle place l'œuvre tient-elle dans la production de l'artiste ? isolée/ partie d'un ensemble, marque d'engagement.

CODES DE REPRÉSENTATION

Cadrage des personnages (vus de face/dos, de trois quarts, de profil..), organisation spatiale de la scène.

Attitude et gestes des personnages, jeu des regards ?

Utilisation de symboles ? attributs, blasons, emblèmes, animaux, objets, couleurs symboliques.

INTERPRÉTATION

L'œuvre est-elle descriptive, narrative, explicative, informative, critique, argumentative ?

L'œuvre forme-t-elle un message ? explicite/ implicite ; de quelle nature ? religieuse, politique, esthétique...

Examiner l'œuvre au regard du cartel, interpréter le jeu éventuel avec le titre, l'ironie, la distance ou le sous-entendu...

CONTEXTE de PRODUCTION

DATE/ ÉPOQUE

Quels liens entretient l'œuvre avec son contexte historique ? événements, mœurs, société, histoire littéraire et culturelle.

Quelle est sa place dans le contexte de la création artistique du moment ? rupture/ continuité, appartenance à une école/ un mouvement.

Rapport avec d'autres œuvres ? inscription dans un genre déterminé, originalité de l'artiste par rapport à d'autres œuvres sur le même thème.

DESTINATION

Image artistique ou image de commande ?

Identité et statut du commanditaire, à quelle occasion, part de création artistique.

Œuvre destinée à quel public ? Pour quel lieu de présentation ?

RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

Comment l'œuvre a-t-elle été accueillie à sa création ? par le grand public / par les spécialistes.

Quelle est sa place dans l'histoire de l'art ? postérité, résistance au temps.

S'interroger sur le changement éventuel de situation : signification prise par une peinture religieuse dans un musée.

APPROCHE SENSIBLE

Impressions, sensations personnelles

L'image et moi : impression première/impression affinée après observation ? me parle-t-elle plus ? quel avis esthétique puis-je émettre à son sujet ? Ai-je envie d'y revenir ?