

Méthode commentaire d'œuvre

Finalité : définir avec la plus grande précision possible la singularité de l'œuvre, c'est-à-dire sa contribution à la réflexion que l'humanité, au travers des productions plastiques, mène sur elle-même

Principes : proposer une hypothèse d'interprétation telle qu'elle permette de rendre compte du plus grand nombre possible de caractéristiques de l'œuvre (principe d'exhaustivité), de sa cohérence interne (principe d'unité), de son importance pour la connaissance de l'humain (principe d'universalité).

⇒ Donc ce n'est pas une simple description !\

Démarche :

I Examen de l'œuvre (AU BROUILLON) en vue de l'élaboration d'une **idée directrice**.

1. Tonalité générale de l'œuvre (tenir compte de l'impression immédiate, de la « synthèse spontanée » réalisée lors des premiers contacts avec l'œuvre) : on ira de cette synthèse spontanée (inaugurale) à une synthèse réfléchie (finale) enrichie par l'analyse que constitue l'examen de l'œuvre. Pour les étapes suivantes, on cherchera donc à repérer l'ensemble des traits qui singularisent l'œuvre, ce qui nécessite donc, à un moment ou à un autre, la mise en rapport avec d'autres œuvres (celle que l'on étudie se situe toujours à l'entrecroisement de plusieurs séries).

2. Identification des motifs :

- le problème du titre (choisis par l'auteur ? que me dit-il ? quelle forme ?) - On sera attentif aux savoirs employés pour réaliser cette identification (« savoirs anthropologiques », possédés par tous ; « savoirs gnomiques » (les lieux communs : proverbes, maximes, dictons, etc.) ; savoirs érudits ; tenir compte du degré de difficulté de l'identification sur les deux registres (visibilité - rapport optique ; notoriété - rapport cognitif) : l'œuvre est-elle compréhensible par le plus grand nombre ? - pour les figures : l'expression : c'est-à-dire la gestuelle, l'expression faciale ; mais également l'anatomie, dont les proportions.

3. Relation entre les motifs Relever des liaisons : par leur nature (animé/inanimé, mobile/immobile, figure/objet, etc.) ; par l'action ; par la localisation ; par le jeu d'échelle ; par le chromatisme ; par des lignes de force à la surface du tableau ; par le degré d'isolement ou de fusion entre les motifs ; par la temporalité.

4. Rapports entre les motifs et le lieu (l'espace fictif dans lequel ils prennent place), c'est à dire par les modalités d'inscription par rapport au sol(en appui ; en équilibre ; en l'air) ; en termes d'éloignement par rapport au premier plan ; par la lumière (localisation de la source lumineuse) et le clair-obscur (le jeu entre la lumière et l'ombre).

5. Le lieu = son degré de cohérence (notamment l'existence ou non d'un système perspectif) ; son degré d'expressivité ; son organisation en profondeur (plans) ou en hauteur (registres) ; le point de vue : plongée, contreplongée ; vision horizontale

6. Les rapports entre le lieu (l'espace tridimensionnel fictif) et le champ (l'espace bidimensionnel de la toile ou de la feuille)

= les dimensions ; l'organisation chromatique (couleurs et coloris) et linéaire (la « composition ») du champ (degré d'unification) ; la facture (son degré d'ostentation : la facture finie ou « style d'esquisse ») ; le rapport du lieu au cadre (le jeu sur les limites ; le cadre dans le cadre ; le rapport entre certains motifs et les lignes du cadre) ; le rapport à l'espace du spectateur

II Elaboration de l'idée directrice

= selon les principes de singularité, d'unité et d'exhaustivité indiqués plus haut, plusieurs pistes pour questionner une œuvre :

- si une remarque apparaît être valable pour plus d'un motif
- si elle vaut pour plus d'un niveau d'analyse,
- si elle vaut à la fois sur le plan formel et sur le plan cognitif -si surtout elle rejoint l'un des grands problèmes auxquels se trouve confrontée l'humanité, cette remarque est susceptible de devenir l'idée directrice.

Recherche historique (dans le cadre d'un partiel, se reposer sur les connaissances acquises durant les cours, et sur la légende de l'œuvre) Recherche des différents facteurs de causalité externes -Conditions de conservation
-Commande -Place dans corpus de l'artiste (/chronologie ; /thèmes, genres, format, etc.) -Place par rapport à la production contemporaine (mêmes critères)

III Rédaction

Le commentaire d'œuvre se présente sous la forme traditionnelle de la dissertation :

une introduction en trois temps :

présentation de l'œuvre telle qu'elle s'inscrit dans un contexte (biographie, de genre, de style) :

* Nom de l'artiste

* Titre de l'œuvre

* Date (ne pas transformer les dates approximatives en certitudes)

* Nature du support et médium

* Dimensions en cm

* Lieu de conservation actuel

* Destination originelle (commanditaire, date de commande, emplacement d'origine de l'œuvre, Si l'œuvre était destinée à être accrochée dans une église, précisez son ordre monastique et si elle était ou non visible des fidèles ou seulement des ecclésiastiques. S'il s'agit d'une œuvre réalisée pour un commanditaire particulier, précisez l'emplacement originel de l'œuvre (palais, salle publique/intime))

mise en évidence du problème fondamental posé par l'œuvre, duquel découle l'idée directrice

présentation du plan

un développement ordonné (on veillera à la clarté de l'articulation logique (les transitions) et à la cohérence des paragraphes (thèses/arguments et exemple). La progression se fait généralement du niveau le plus évident de l'interprétation (celui qui prend le plus appui sur l'étape de l'identification, et notamment le rapport au genre, au style, etc.) au niveau le moins évident (celui dans lequel interviennent le plus les remarques mettant le mieux en évidence la

singularité de l'œuvre) par exemple :

- I. Typologie : identification - personnages, action, sources [essentiel !], style
- II. Fonction : format, cadrage, composition, spatialité, éclairage, facture ; singularité en fonction de ces composantes; registres d'interprétation
- III. Valeur : mise en relation de l'objet avec d'autres œuvres et contexte historique

une conclusion également en trois temps :

bilan (reprise des conclusions de chaque partie)

inscription des résultats dans un contexte plus large

ouverture vers une problématique englobante