

Présenter une œuvre d'art

- Le jury choisit dans votre liste un objet d'étude que vous allez devoir traiter en cinq minutes. Votre exposé doit être clair et complet : il s'agit de présenter l'œuvre et de l'analyser.
- Les conseils donnés ici doivent être adaptés dans le cas où vous présentez un ensemble d'œuvres.

1 Fiche méthode

1. L'œuvre

- Son titre
- Son sujet
- Son domaine artistique
- Sa nature
- Sa date

2. L'auteur

- Son nom, ses dates
- Quelques éléments de biographie éclairant l'étude de l'œuvre

L'ŒUVRE
à montrer,
à faire écouter

3. Le contexte

- Le contexte historique, social, culturel en relation avec l'œuvre
- Le contexte artistique de sa création

4. La thématique

- Dans quelle thématique l'étude s'inscrit-elle ?
- Quelle est la problématique de l'étude ?

2 Application

1. L'œuvre

Il s'agit ici de présenter la carte d'identité de l'œuvre.

- Titre : *Les Constructeurs*, définitif, 1950.
- Domaine artistique : arts du visuel
- Nature : huile sur toile, 300 x 228 cm.

2. L'auteur

Sa personnalité, sa vie peuvent permettre de mieux comprendre l'œuvre étudiée.

- Fernand Léger (1881-1955) est un peintre français renommé dès le début du XXe siècle.
- Il expose aux États-Unis en 1935 et vit à New York, pour lui « le plus formidable spectacle du monde ».
- Il revient en France en 1945 et il adhère au Parti communiste.

3. Le contexte

La signification d'une œuvre est liée à l'époque dans laquelle elle est produite.

- Milieu du XXe siècle, époque de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.
- Foi dans la modernité, dans les progrès liés à la technologie et aux travailleurs.

4. La thématique

La thématique choisie permet d'aborder l'œuvre sous un angle d'analyse déterminé.

Par exemple, la thématique « Arts, techniques, expressions » permet de faire le lien entre le contexte économique et technologique des années 1950 et le tableau de Fernand Léger.

La problématique vient préciser l'objectif de l'analyse. Elle pose une question claire à laquelle l'étude de l'œuvre va apporter une réponse.

Par exemple, ici : « Comment ce tableau traduit-il l'espoir d'un monde nouveau ? »

Analyser une œuvre d'art

- Décrire l'œuvre, connaître la technique utilisée par l'artiste, le public visé, permettent de la comprendre et de donner des pistes pour son interprétation.
- Au-delà de ces critères objectifs, votre approche sensible de l'œuvre est aussi essentielle.
- Voici une méthode d'analyse, à travailler avec les professeurs des différentes disciplines...

1 Fiche méthode

Quel que soit le domaine artistique de l'œuvre, il faut :

- la **décrire** ;
- donner les éléments **techniques** de sa réalisation ;
- l'**expliquer** et l'**interpréter**, la mettre en relation avec son époque ;
- expliquer **pourquoi** vous l'avez choisie.

Attention ! le vocabulaire de la description et de l'analyse technique dépend de la nature de l'œuvre.

Pour analyser :

- une œuvre musicale,
- une œuvre littéraire,
- une œuvre du spectacle vivant,

2 Application

1. Décrire l'œuvre

- Un très grand tableau, une « peinture murale ».
- Les couleurs primaires dominent.
- De forts contrastes de couleurs, de formes.
- Des personnages stylisés : l'image de l'ouvrier (tenue, musculature).
- Ce n'est pas la réalité mais une idéalisation de la réalité.
- La structure du bâtiment en construction semble sans fin.

2. La technique

- Huile sur toile.
- Le sujet sort de la toile : effet de « hors cadre ».
- La perspective : des distorsions, des inattendus.

3. Expliquer / interpréter : faire le lien entre l'art et l'histoire

- **Fernand Léger a voyagé aux États-Unis** dans les années 1930-1940 : il est impressionné par l'architecture des gratte-ciel américains, par la modernité, la technologie.
- **Un peintre engagé** : membre du Parti communiste, il veut créer un art accessible au plus grand nombre. Il représente les chantiers qu'il a observés et rend hommage au travail des ouvriers.
- Cette toile a été exposée sur les murs de la **cantine des usines Renault** pendant quelques jours pour recueillir l'avis des ouvriers.

4. Votre approche sensible de l'œuvre

- Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre ?
- En quoi vous plaît-elle ?
- En quoi vous intéresse-t-elle ?