

DEMARCHE CROISEE D'ANALYSE D'ŒUVRE

ETRE CAPABLE DE VOIR, D'ECOUTER ET DE COMPRENDRE UNE OEUVRE À PARTIR DE SA REPRODUCTION

Transformations attendues de la part de l'élève :

« Passer d'appréhender de façon sensible une oeuvre à analyser une œuvre, la situer dans son contexte historique et la mettre en lien avec le projet de création de la classe »

L'analyse d'œuvre permet à l'élève :

- Avoir une lecture sensible de l'œuvre
- Éduquer le regard et l'oreille
- Acquérir une culture artistique
- Comprendre la démarche de création de l'artiste

Analyser une image, un extrait musical, un extrait chorégraphique, un extrait de film c'est :

- Comprendre la singularité de l'oeuvre
- En saisir les éléments formels en relation avec les intentions
  - les nommer
  - les mettre en relation pour en comprendre le sens
  - les situer dans le champ artistique et dans le champ historique

Je perçois, je reconnais, je nomme

Rencontrer une œuvre c'est parfois se croire en terrain connu, mais c'est parfois aussi dépasser l'attendu, l'évident, c'est accepter de ne pas savoir pour chercher et se questionner et de savoir s'ouvrir à des émotions qui peuvent ne pas être agréables.

La mutualisation des premières impressions des élèves permet la plupart du temps de faire émerger les éléments caractéristiques de l'œuvre.

Arts Plastiques	Musique	Danse	Cinéma
Ce que je vois (et qui saute aux yeux)	Ce que j'entends (musique enregistrée) Une « musique » que je connais ou pas	Ce que je vois et que j'entends	Ce que je vois et que j'entends
<p>Une image, une œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> Recueil des réactions spontanées <p><i>L'ai-je déjà vue et où ? En reproduction ou de visu ?...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelle est la nature de cette œuvre ? <p><i>Peinture - Sculpture - Assemblage - Installation - Dessin – Collage- Photographie-Performance- ...Œuvre composite ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelles sont les informations à ma disposition ? <p><i>(Légende cartel) : Son format, son titre, sa datation, la technique ou le procédé utilisés...</i></p>	<p>Un extrait musical :</p> <ul style="list-style-type: none"> Recueil des réactions spontanées <p><i>C'est une musique que j'écoute d'abord d'un point de vue sensoriel, dans l'état émotionnel du moment...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelles informations je perçois ? <p><i>J'entends des voix, des instruments, c'est fort, c'est rapide...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelles sont les informations à ma disposition ? <p>Titre, nom du compositeur, date et lieu de création.</p>	<p>Un extrait chorégraphique :</p> <ul style="list-style-type: none"> Recueil des réactions spontanées <p><i>C'est une danse que j'appréhende d'abord d'un point de vue sensoriel, dans l'état émotionnel du moment...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelle est la nature de cette œuvre ? <p>Ballet – Danse contemporaine – Danse ethnique - Jazz – Hip Hop – Comédie musicale – Danse de société ...</p> <ul style="list-style-type: none"> Quelles sont les informations à ma disposition ? <p>Titre, nom du chorégraphe, date et lieu de création.</p>	<p>Un extrait de film:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recueil des réactions spontanées <p><i>C'est un extrait que j'appréhende d'abord d'un point de vue sensoriel, dans l'état émotionnel du moment...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quelle est la forme de cette œuvre ? <p>Film documentaire, de fiction, d'animation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quelles informations je perçois, quelles sont celles qui sont à ma disposition ? <p>Je vois des images, j'entends des paroles, des bruits, de la musique. Je lis les informations du générique (titre, nom du réalisateur, ...)</p>
Ce que je perçois, déduis et interprète : émission d'hypothèses	Ce que je perçois, déduis et interprète : émission	Ce que je perçois, déduis et interprète : émission	Ce que je perçois, déduis et interprète : émission

<p><i>pour construire du sens</i></p> <p><i>Quelle est la matérialité de l'œuvre ? Quels peuvent être les différents niveaux de signification de cette matérialité ?</i></p>	<p><i>d'hypothèses pour construire du sens</i></p> <p><i>Un discours musical organisé dans le temps Comment s'organise-t-il ? domaine du successif (mélodique, rythmique) domaine du simultané Il est traversé par des dynamiques d'intensité, de couleurs instrumentales ...</i></p>	<p><i>d'hypothèses pour construire du sens</i></p>	<p><i>d'hypothèses pour construire du sens</i></p> <p><i>Des événements, des personnages, des décors qui m'interpellent.</i></p>
<p><i>Ce que je ressens et ce que ressentent les autres face à cette œuvre</i></p> <p><i>(verbalisation)</i></p>			

Démarche d'enseignement à partir du « ressenti » des élèves

Quelque soit le type d'activité, la pratique de verbalisation est un temps incontournable pour qu'il y ait apprentissage. En effet, par rapport « au faire », la verbalisation construit la réflexivité. Sans parti pris, le maître recueille puis organise les traces de cette verbalisation. A partir de ces éléments, le maître conduit une analyse.

<p>Analyses plastique et iconique Cette analyse met en évidence la relation entre les moyens mis en œuvre et l'intention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation /composition • Formes • Couleurs • Ombre/lumière • Contrastes • Valeurs • Matérialité • Le champ et le hors-champ de l'image • Point de vue • Cadrage • Facture • L'échelle de la représentation 	<p>Analyse musicale Elle permet de comprendre les intentions musicales du compositeur</p> <p>A partir d'un extrait de l'œuvre, repérer des éléments remarquables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la matière sonore (voix, instruments, matériau électroacoustique, bruits...), caractères, registres, modes de jeu ou d'émission • l'organisation, les procédés utilisés (thème, motif, reprises/répétitions, variations/développement, tuilage.....) la forme (ABA, thème et variation, couplet/refrain...) • Les dynamiques nuances d'intensité, variation de tempi, couleurs instrumentales <p>Le mouvement mélodique</p>	<p>Analyse chorégraphique Elles permettent de mettre en évidence le processus de création.</p> <p>Quel traitement du propos du point de vue :</p> <ul style="list-style-type: none"> * des matières chorégraphiques (vocabulaire spécifique) utilisées par les danseurs * des procédés de composition <ul style="list-style-type: none"> • Quelle occupation de l'espace scénique ? • Quelles relations au monde sonore ou à la musique ? • Scénographie ? • Quelles relations entre danseurs ? • Quelles relations entre danseurs et spectateurs ? 	<p>Analyse cinématographique Cette analyse met en évidence la relation entre les moyens mis en œuvre et l'intention</p> <p>A partir d'un court extrait du film, pointer quelques éléments de l'écriture cinématographique en lien avec les effets produits, grâce à un vocabulaire spécifique (plan, échelle des plans, champ, hors-champ, mouvement d'appareil, montage, ellipse, raccord, etc.)</p>
<p>Les critères communs d'analyse en histoire des arts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme • Technique • Signification • Usage 			
<p>Analyse sémantique</p> <p>A ce que les élèves ont observé, écouté, s'ajoutent, se superposent, s'associent des significations complémentaires. Elles sont le fait de leur mémoire, de la spécificité de leurs connaissances culturelles, de tous les liens qu'ils peuvent faire et de l'analyse plastique/musicale/ chorégraphique/cinématographique.</p> <p>La métonymie (le fragment prend valeur du tout) la métaphore, la comparaison, l'ironie, la citation, l'allégorie...sont présentes dans la lecture de l'image / musique/ danse /cinéma.</p>			

Ce que j'apprends et que je mets en lien avec les autres domaines : savoir situer l'œuvre

- *Dans quelle période historique s'inscrit l'œuvre ?*
- *Dans quel courant ou mouvement artistique ?*
- *Dans quelle période de l'œuvre de l'artiste ?*
- *Quels liens s'ils existent avec d'autres œuvres du même artiste ?*

Ce que je réinvestis

Qu'est-ce que je repère dans l'œuvre qui enrichit le projet (singulier et / ou collectif) de création ?

Ce que je sais : quelle évaluation ?

- *Auto évaluation*
  - *par exemple : cahier personnel de l'élève, implication dans la construction de la frise, citer le nom d'une dizaine d'œuvres avec leur auteur*
- *liaison CM2/6ème : le livret des compétences voir la rubrique compétence 5 : La culture humaniste pour valider le deuxième pallier du socle commun*

Conclusion

Toute image / musique / chorégraphie a un auteur/compositeur qui l'ont réalisées/conçues en procédant à des choix successifs, avec une intention, dans un contexte historique, dans certaines conditions sociales et culturelles.