

Comment décrire et interpréter une œuvre ?

Conseils pour "lire" une œuvre d'art.

La **description**, l'**analyse** et l'**interprétation** d'une œuvre d'art permet de lui **donner du sens** et de mieux la comprendre et l'apprécier. Lecture et compréhension de cette œuvre servent à mieux la connaître, à s'en souvenir, mais aussi à imaginer la façon de penser et de voir le monde de l'artiste qui l'a réalisée. Elles renseignent aussi sur l'époque où celle-ci a été réalisée.

Une **œuvre d'art** est souvent une image (pas exclusivement puisque la musique s'écoute) qui est un **moyen de communication**. Elle délivre un **message** qu'il faut décoder avec des règles propres à chaque type d'œuvre, et aussi parfois propres à chaque artiste et à la période où l'œuvre a été réalisée.

Face à une œuvre d'art (souvent une reproduction de l'œuvre !) il faut posséder un certain nombre d'informations indispensables (le nom de l'artiste, ses dates de vie et de mort – lorsqu'elles sont connues, le titre de l'œuvre – lorsque celle-ci en possède un, la date ou la période de réalisation de l'œuvre, les techniques, les matériaux, le support, son format, le lieu de son exposition / de sa conservation) et procéder à une **lecture descriptive, interrogative et interprétative**.

Lecture de l'œuvre.

Avant toute chose, il faut se poser la question "qu'est-ce que l'on voit ?" avant même de chercher à expliquer "qu'est-ce qui est représenté". **On part donc de ce que l'on voit** et que l'on décrit (**lecture dénotative**) pour aller jusqu'à l'interprétation qui donne du sens à ce que moi je vois (**lecture connotative**).

Décrire l'œuvre :

Cette **lecture descriptive** renseigne sur ce qui est visible. En observant attentivement l'œuvre, vous collectez le maximum d'éléments et d'indices.

- Pour une œuvre picturale, graphique ou photographique, le plus simple est de procéder par plans, ou en divisant l'image en droite ou gauche, haut et bas. Il faut énoncer le plus précisément possible tous les éléments qui composent la scène et désigner les personnages, objets ou formes. On essaie de procéder par regroupements : les personnages (combien y-a-t'il de personnages ? que font ils ? comment sont ils vêtus ?...), les animaux, les objets et accessoires, éventuellement le mobilier... Le lieu (intérieur, extérieur), le décor, la végétation, l'environnement naturel ou urbain, le temps qu'il fait, le moment de la journée supposé, la saison, la lumière, les ombres ... La couleur, les effets lumineux, la touche (pour la peinture), la composition (comment est construit l'espace : où est la ligne d'horizon, y a-t-il différents plans, comment sont placés les éléments, les formes ou les personnages qui composent l'espace de l'œuvre – en ligne, centrés, de manière verticale, répartis horizontalement, regroupés, etc.), le degré de réalisme, le genre et le sujet, que ce soit pour la peinture, le dessin ou la photographie : portrait ou autoportrait, paysage, nature morte (objets inanimés et composés), caricature, scène de genre (portraits de groupe, vie quotidienne, scène d'intérieur ou scène de rue, ...), sujet religieux, sujet Historique (scène de bataille, évènement historique, ...), scène mythologique, légende, allégorie (personnification), documentaire.

- Pour une œuvre en volume (sculpture, installation, architecture), indiquer son format (s'il est connu) ou son volume, son lieu et ses conditions d'exposition ou d'édification, ses masses (l'équilibre, l'harmonie, ou non, de celles-ci), l'espace occupé, puis les formes présentées ou représentées, les objets éventuellement utilisés, les couleurs éventuelles, les éventuels espaces d'ouverture ou de transparence, la circulation ou la présence du spectateur face à l'œuvre, le style pour l'architecture, et ne pas oublier le rôle du socle (présent ou non) dans la sculpture.

Interpréter et donner du sens :

- Cette **lecture interprétative** permet d'aller au-delà de la simple description précédente et de comprendre ce que l'artiste ou l'architecte a voulu exprimer et comment nous le recevons (en sachant que le spectateur ou commanditaire d'hier ne réagissait pas de la même façon qu'un visiteur contemporain dans un musée). Il est donc indispensable de connaître la signification de l'œuvre, ainsi que le contexte historique et culturel dans lequel celle-ci a été créée.

- Un artiste peut aussi utiliser des **symboles** dont il faut connaître la signification et qu'il faut interpréter.

- Et l'apport des autres informations ? Ce peut être le titre de l'œuvre, qui nous renseigne sur ce qui est présenté, représenté ou construit. Mais est-ce que cela suffit ? Est-ce que l'on connaît l'artiste ou l'architecte, sa vie, l'ensemble de son œuvre ? Est-ce que l'on connaît la scène, les personnages, les évènements représentés, la fonction ou le sujet auxquels l'œuvre fait référence ? Il faut donc faire des recherches complémentaires en choisissant les supports, les outils, les sources, les lieux les plus appropriés pour faire ces recherches.