

REGARDER...

LA DANSE

→ QUELQUES OUTILS

Analyser le mouvement selon **le type de support** : extrait vidéo, photographie, rideau de scène, décors, livret, costumes, dessin, tableau ...

• une photographie : le mouvement arrêté ou la pose

Quelles sont les qualités de l'interprète d'après la photographie ? Sa grâce, sa virtuosité ... ?

Edgar Degas, *Ballet, dit aussi l'Etoile*
vers 1876-1877 - pastel sur monotype
Musée d'Orsay

• un costume de danse : l'évolution des techniques

- _ Le type de costume : justaucorps, tutu, collant, costume de ville, chaussons, chaussures ...
- _ La matière (tissu, voile, tulle, carton, structure souple, rigide), la coupe (asymétrie, symétrie, long, court), la couleur (imprimé, uni)

Quels sont les mouvements permis ou non par le costume ?

Quel est l'univers du ballet d'après l'analyse du costume ?

• une vidéo : la structure de la danse dans l'espace

- _ Nombre de danseurs et hiérarchie entre les danseurs : étoile ou corps de ballet (ensemble des danseurs d'une compagnie) en lien avec le type de pièce (solo, duo, trio, pas de deux, danse collective ...)
- _ Le lien avec la musique et le rythme (lent, rapide, saccadé)
- _ Les déplacements et les lignes dans l'espace
- _ Les mouvements : pas, sauts, tours, chute au sol ...

Quels sont les groupes qui se forment sur la scène et comment se déplacent-ils dans l'espace ?

Quelles sont les émotions qui se dégagent de cet extrait (la tristesse, la joie, l'amour...) ?

Nicolas Roerich, 1913
Costumes du Sacre du Printemps

REGARDER...

UNE PHOTOGRAPHIE

→ QUELQUES OUTILS

Alfred Stieglitz, 1903
Flat Iron Building, New-York

• le support physique

- _ Le procédé : daguerréotype, argentique, image numérique ...
- _ Le matériel : sur pied, Leica, appareil numérique ...

Quelles sont les contraintes, les atouts de ce procédé, de ce matériel ?

• le genre

- _ Documentaire, photojournalisme, portrait (officiel, de presse, de famille, en studio, nu, autoportrait ...), photographie de mode, paysage, vues d'architecture, photocollage, photomontage ...

Le sujet de la photographie est-il en lien avec la tradition ou la modernité ?

• la prise de vue et le traitement de l'image

- _ Instantané, travail de studio, travail en laboratoire, retouches photographiques

• la construction de l'image

- _ Point de vue, cadrage (frontal, plongée, contreplongée), angle, profondeur (plans)

Le point de vue du photographe : d'où a été prise la photographie ?

• les aspects plastiques de l'image

- _ Noir et blanc, couleur : nuances de gris, contrastes de valeurs, de couleurs
- _ Lignes et formes
- _ Les types de lumière : lumière naturelle, lumière artificielle, puissante, douce, nuancée, flash, éclairage diffus, selon le moment de la journée

Quelle est la netteté de l'image ?

Berenice Abbott, 1938
Flat Iron Building, New-York

REGARDER...

UNE SCULPTURE

→ QUELQUES OUTILS

Auguste Rodin, 1898
détail du *Balzac*

• le(s) matériau(x)

- _ Pierre, marbre, bois, argile, bronze, métal ..
- _ Assemblage de matériaux ...
- _ En lien avec une technique : modelage, taille directe, assemblage/collage

Quel est le type de matériau choisi, noble ou commun, traditionnel ou moderne ?

• le genre

- _ Ronde bosse (représentation en trois dimensions), élément en relief incorporé dans un monument (haut relief, bas relief), assemblage

• la destination

- _ Ébauche, modèle pour le moulage, maquette pour un commanditaire
- _ Sculpture installée dans son contexte

• les aspects plastiques

- _ Le grain de la matière et différences tactiles : brillant, mat, lisse, granuleux, poli, rugueux, transparent, dur, mou ...
- _ Les dimensions, l'échelle : monumentale, réduite
- _ Les couleurs, les ombres

Quel aspect a cette sculpture ?

L'artiste a-t-il cherché à atteindre la ressemblance avec la réalité ? A-t-il exagéré certains aspects, comment et pourquoi ?

• le lieu d'exposition : l'insertion dans l'espace

- _ Les angles de vue, les profils
- _ L'insertion dans l'espace public (jardins, place, carrefour ...)

Existe-t-il un angle de vue qui permette de mieux apprécier l'oeuvre dans son ensemble ?

La présence de l'œuvre change-t-elle l'atmosphère du lieu dans lequel elle est exposée ?

Pablo Picasso, 1952
Guenon et son petit

REGARDER...

L'ARCHITECTURE

→ QUELQUES OUTILS

• les modes de représentation de l'architecture

- _ La maquette, le plan ou la coupe, le dessin d'architecture, les perspectives, la photographie, les projections en image de synthèse ...

Charles Garnier, 1875
Opéra de Paris, grand escalier

• les matériaux

- _ Bois, pierre, brique, fer, acier, béton, verre ...

Les matériaux utilisés sont-ils traditionnels ou modernes ?

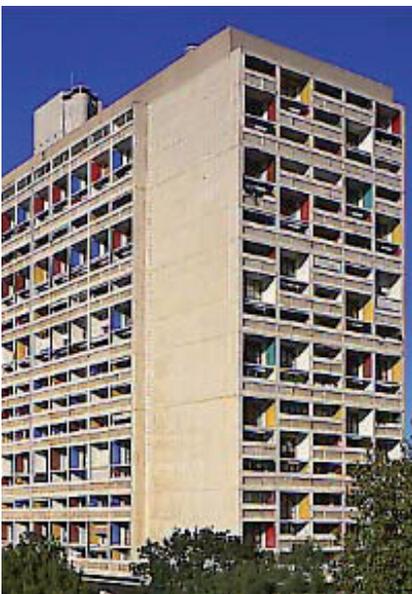
• les techniques

- _ Montage de murs pleins en matériaux massifs
- _ Assemblage poteaux /poutres fermé par une enveloppe (mur-rideau)

• le programme

- _ Des usages : résidentiel, bâtiment à vocation sociale, culturelle, administrative, économique, religieuse, équipement
- _ Les réaffectations et métamorphoses du bâti : réhabilitation, reconversion
- _ La relation entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage (public ou privé)

*Quelle est la fonction de l'édifice ? Quelle était la fonction initiale ?
Qui est à l'origine de la commande ?*

Le Corbusier, 1945-1952
La Cité radieuse, Marseille

• l'inscription dans le site existant (voirie, paysage, bâtiment)

- _ Isolement, intégration, continuité, rupture ...

Comment le bâtiment s'inscrit-il dans son espace environnant ?

• lire une façade : les formes extérieures

- _ Un ou plusieurs bâtiments (ensemble architectural)
- _ Un assemblage de volumes horizontaux, verticaux, obliques...
- _ Les textures et couleurs des matériaux
- _ Les ouvertures (nombre, dimensions, formes ...)
- _ La modénature : ombres et lumières, reliefs et vides, saillies
- _ Rythme et contraste entre les parties, symétrie, dissymétrie, équilibre, déséquilibre

• l'espace intérieur

- _ Le rapport entre l'intérieur et l'extérieur
- _ La circulation et les passages entre les différentes parties
- _ La lumière et l'éclairage
- _ Les effets de tension, de dilatation, de compression

• la décoration, les ornements

- _ Vitrail, sculpture, mosaïque, peinture

Y a-t-il une volonté de dépouillement, une sobriété ou au contraire une surcharge décorative ?

• les ambiances, les sensations, l'odeur, les sons, les matières, les textures

Quelle atmosphère se dégage du lieu ?

REGARDER...

LE MOBILIER

→ QUELQUES OUTILS

• les matériaux et techniques

- _ Naturel (bois, textiles, cuir)
- _ Industriel (métal, plastique)

Les matériaux utilisés sont-ils traditionnels ou modernes ?

Hector Guimard, vers 1898
Fauteuil

• le type de fabrication

- _ Artisanale
- _ En grande série

• les valeurs d'usage

- _ D'apparat, de prestige (pièce de réception)
- _ Quotidien, usuel

Qu'apprend-t-on indirectement sur le propriétaire de ce mobilier ?

• les valeurs d'estime

- _ Les sensations : chaud, froid, rugueux, lisse (évoquer le plaisir visuel et sensoriel)
- _ Les qualités : propreté, hygiène, simplicité, résistance, légèreté, souplesse

Quel aspect a cette pièce de mobilier ?

Marcel Breuer, 1925
Fauteuil B3, dit Wassily

• diffusion et type de clientèle

- _ La pièce unique
- _ La commercialisation pour le plus grand nombre

Est-ce une pièce destinée à une élite ou y a-t-il une volonté de démocratisation ?

• Les aspects plastiques

- _ Les effets : lumière, brillance, effets lustré, bois clair ou bois foncé, jeu de veines ...
- _ Les dimensions, formes et couleurs
- _ Les sources d'inspiration : les styles, la nature, la machine

Quelles sont les sources d'inspiration des motifs et des lignes ?

REGARDER...

LA PEINTURE DE LA RENAISSANCE

→ QUELQUES OUTILS

• Les techniques

- _ Détrempe : technique de peinture consistant à délayer les pigments colorés dans de l'eau additionnée d'un liant (eau, œuf)
- _ Huile : technique de peinture consistant à lier les pigments colorés avec de l'huile de lin
- _ Fresque : technique de peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit qui doit rester humide (*a fresco*)

Quelle est la technique employée ?

• Le support

- _ Le bois, la toile, le cuivre, l'ivoire

Est-ce un support souple ou rigide ? Quels en sont les avantages ou inconvénients ?

• Le format et fonction

- _ Format : dimensions de l'œuvre
- _ *Tondo* : tableau de format circulaire
- _ Retable : tableau dressé à la partie postérieure de la table d'autel, parfois articulé en plusieurs volets

Le retable constitué de plusieurs panneaux inscrits dans une charpenterie, diptyque (deux panneaux), triptyque (trois panneaux, forme la plus fréquente), les panneaux latéraux sont dits volets, la prédelle la partie basse du retable

Comment le format peut-il nous renseigner sur la fonction de l'œuvre ?

• Le sujet (la lecture du titre de l'œuvre)

SUJET RELIGIEUX

- _ *Maestà* : terme qui désigne la représentation de la Vierge et de l'Enfant en majesté
- _ Sainte Conversation : groupe de la Madone et des saints offerts
- _ Apocryphes : textes complémentaires des Ecritures non admis dans le canon mais jouant un rôle important dans la tradition liturgique et artistique
- _ Attributs : symboles, objets, des poses qui permettent d'identifier un personnage

SUJET EMPRUNTÉ À LA MYTHOLOGIE, À L'HISTOIRE ANTIQUE

Quel est le sujet principal ? Quels sont les attributs qui permettent d'identifier le sujet de l'œuvre ?

• La composition

- _ Composition : ensemble des moyens graphiques plutôt que chromatiques par lesquels l'artiste organise ou ordonne sa peinture, selon des lignes (lignes de quart, médiane, ligne de tiers)

Quelles sont les lignes qui structurent le tableau ?

• La perspective

- _ Perspective linéaire : traitement géométrique de l'espace (rencontre des lignes en un point unique), procédé pour créer l'illusion de l'espace
- _ Perspective atmosphérique : perspective d'effacement avec altération des couleurs pour donner l'illusion du lointain

Piero Della Francesca, 1430-1432
Le Couronnement de la Vierge
 Tempera sur bois, 209 X 206 cm
 Paris, Musée du Louvre

Andrea Mantegna, 1480
Saint Sébastien
 tempera sur toile de lin, 205 X 240 cm.
 Paris, musée du Louvre

Paolo Caliari, dit Véronèse, 1562-1563
Les Noces de Cana
 huile sur toile, 677 X 994 cm.
 Paris, musée du Louvre

_ Raccourci : la représentation déformée du motif, en l'occurrence le corps sous l'effet d'une perspective brutale

Comment le peintre met-il en place l'illusion de l'espace ?

• La touche, les contours

- _ Touche : apparente, séparée, grossière, fine
- _ Facture : effet lisse, granuleux, épaisseur
- _ *Sfumato* : estompage des formes, dont les contours se brouillent dans la profondeur

Quelle est la matérialité de l'œuvre ?

• Le métier

- _ *Bottega* : atelier, lieu de savoir-faire, boutique, composé du maître et de ses apprentis ou assistants
- _ Contrat : trace écrite passée au moment de la commande entre le commanditaire et son client, document qui contient les clauses de la commande
- _ Signature : permet d'attribuer l'œuvre au peintre ; apparition en lien avec la valorisation du métier de peintre

Quel est le statut de l'artiste ?

• La lumière

- _ Foyer de lumière
- _ Lumière : contrastes violents ou douce

Comment la lumière participe-t-elle à la narration ?

• Les couleurs

- _ Couleur primaire, secondaire

Quels sont les rapports colorés ?

• Gestes, Attitudes, Positions, Expression

- _ Figure : profil, face, trois quarts
- _ *Contrapposto* : déhanchement du fait du poids qui repose sur la jambe gauche inspirée des statues antiques
- _ Canon des proportions : règles fixant des rapports de proportions idéalement harmonieux

Quelles émotions sont-elles lisibles dans les attitudes et expressions ?

Raphaël, 1518
Saint Michel terrassant le démon
 huile sur toile de lin, 268 X 160 cm.
 Paris, musée du Louvre