

Analyser une sculpture

Document réalisé par Corinne Bourdenet Vicaire, enseignante en arts plastiques

Introduction de l'analyse

1. **Identification** de la sculpture : cartel de l'œuvre

- **Nature** : figurative (on reconnaît ce qui est montré) ou abstraite (on ne reconnaît rien).

- Si elle est figurative, préciser le sujet (voir ligne suivant)
- Si elle est abstraite, définir son niveau d'abstraction ou degré de réalisme (déformation du réel, géométrique, liée au style, liée à la matière utilisée...).

- **Sujet** :

- portrait (buste), allégorie, divinité (sujet mythologique ou biblique), animal, personnage
- abstrait (formes dominantes)
- élément unique, indépendante ou groupe de figures (s'il s'agit d'une composition à plusieurs figures, préciser le rapport entre elles).
- sacré (en lien avec la religion) ou profane (sans lien avec la religion)

Préciser s'il s'agit d'une approche naturaliste de la figure ou si le sculpteur l'idéalise recherchant la beauté.

La sculpture a-t-elle une fonction ? (fontaine ou autre).

- **Style** : Est-ce qu'un style domine ? Pour quelle raison ?

- **Dimensions** :

- hauteur (important pour l'effet sur le spectateur), largeur, épaisseur ou profondeur
- proportions par rapport au corps du spectateur
- peut-on la voir de près ou de loin uniquement ?

- **Date de réalisation**. La durée peut être importante à préciser

- **Type de sculpture (rendu en 3D)** : ronde-bosse, relief (bas, haut ou *schacciato* = relief aplati, relief écrasé), monumentale

- **Matériaux** : marbre, bois, métaux divers, argile, terre cuite, porcelaine, mixtes, etc.

- **Technique** : taille directe, assemblage, moulage, modelage, mixte, méthodes industrielles, soudure

- **Destination** : œuvre personnelle ou commande

Indiquer qui passe commande et paye la sculpture (le « mécène ») : l'État / un organisme particulier (association) / un personnage important (roi / président / dictateur / riche bourgeois etc.) et pourquoi ?

2. Présentation de l'**artiste : biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient

/ quand cette sculpture a été réalisée (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de son œuvre ? Pouvez-vous parler de son métier ?

3. Quel est l'intérêt ou l'originalité de cette œuvre ?

4. Quel est le **contexte historique** de l'œuvre ? *Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'œuvre.*

Rapport à son temps : quels liens entretient cette sculpture avec son contexte historique : événements, mœurs, société, histoire littéraire et culturelle ? quelle est sa place dans le contexte de la création artistique du moment : rupture ou continuité ? Appartenance à une école ? à un mouvement ?

Développement de l'analyse

A. Décrire

- Composition et lignes de force :

Quels sont les principaux éléments qui composent la sculpture ? *Ne pas hésiter à tracer les différentes formes, axes et lien avec la verticalité ou l'horizontalité...*

Axes : Verticaux, horizontaux, diagonales formant une composition dynamique, statique, pyramidale, équilibrée, instable... ?

Les lignes sont-elles plutôt des courbes ou des droites ?

Formes géométriques ou informelles formant une structure dense ou lâche (avec beaucoup de vides) ? Quelles sont les directions induites par les regards, les gestes, les postures...

Peux-tu leur donner une signification ?

S'agit-il d'une composition en pied (personnage entier), d'un buste (coupé à mi-corps), d'une tête, etc. Est-ce que la sculpture était ainsi à l'origine (penser à la *Vénus de Milo* et à la *Victoire de Samothrace*) ?

- Couleurs

Les couleurs sont-elles celles des matériaux employés ou la sculpture est-elle peinte ? Était-ce le cas à l'origine ? Pourquoi ?

- **Volumes** : Quelle est son enveloppe ? bloc / structure visible ou pas, fermée/ouverte, pleine / évidée...

- Surfaces : textures (lisse-rugueuse), brillance, patinée, traces d'usure... Les détails sommaires ou minutieux ? Voit-on le "doigt" de l'artiste ou les traces des outils dans la matière ?

- Mise en scène (mode d'exposition) :

Lieu où elle se trouve : bâtiment (façade / portail ?) / quartier / ville / pays / continent.

Comment la sculpture s'intègre-t-elle dans l'espace (pièce / bâtiment / quartier / jardin) ? Contraste-t-elle, au contraire s'harmonise-t-elle et pourquoi ?

Est-elle exposée en intérieur ou extérieur (dans quel milieu exactement (campagne, milieu urbain, autoroute, jardin public, jardin de sculptures, galerie, musée, centre commercial, école, appartement, etc.) ?

A-t-elle été conçue pour cet espace ? Si oui comment l'artiste a-t-il choisi de la faire dialoguer avec les éléments plastiques du lieu ? Si non, pour quel lieu avait-elle été conçue ? Est-ce que cela a une conséquence sur sa forme, sa taille, sa matière, sa perception... ?

Point de vue privilégié ou pas, conditions de présentation (socle ? stèle ? piédestal ?), éclairage, espace libre autour, cheminement pour la découvrir

S'il n'y a pas de socle, comment est présentée la sculpture ? Au sol : posée, couchée, versée, suspendue : où ? à quoi ?...

- **Effets esthétiques qui s'en dégagent** : dynamisme, effet statique, légèreté, grâce, pesanteur...

B. Interpréter

1. Rapport au spectateur :

A qui s'adresse l'œuvre ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?

Quels sont les sentiments que le sculpteur cherche à faire passer ?

Analyser l'expression du (des) visage(s), des gestes, les drapés et les plis. Quelles sont les sensations qui se dégagent de la sculpture ? Pourquoi ?

Quelles relations entretiennent la sculpture et le spectateur : écrasé, dominant, équivalent, tenu à distance, invité à s'approcher, à tourner, actif, statique...

Le **message** de l'œuvre : pourquoi le sculpteur a-t-il réalisé cette œuvre ?

2. **Le rapport avec la vie et les idées de l'artiste :**

- Quelles sont ses idées politiques ou esthétiques ?
- Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
- Y a-t-il d'autres œuvres semblables ? Pourquoi ?
- Que dire du lien entre le sculpteur et le mécène (personne qui a commandé l'œuvre).

3. **Pourquoi** peut-on dire que cette sculpture a une **valeur politique / historique / artistique** ?

4. **Est-ce novateur ? L'artiste s'inspire-t-il de quelque chose de déjà existant ?** S'il y a prouesse technique, expliquer pourquoi, quelles sont les difficultés rencontrées et comment le sculpteur les dépasse-t-il (par exemple Michel Ange place un arbuste le long de son *David* pour des questions d'équilibre de la statue, le Bernin fait la même chose, etc.)

Conclusion

Donner votre avis personnel, éclairé et critique sur cette œuvre.

Chercher l'**inspiration** ou la **postérité du sculpteur et/ou de cette œuvre** (d'autres artistes ont-ils copié cette œuvre, son thème, la manière dont elle a été faite, etc. ou au contraire est-il le seul à l'avoir fait).

Chercher une ou des œuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) feriez-vous entre elle(s) ?