



Fiche méthode n°4 : **Analyser une sculpture**

Introduction de l'analyse

1. **Contexte historique** de l'œuvre choisie et le **courant artistique** auquel elle appartient.
2. **Identification** de la sculpture :
 - **Nature**: figurative (on reconnaît ce qui est montré) ou abstraite (on ne reconnaît rien).
 - **Sujet** :
 - portrait, allégorie, divinité (sujet mythologique ou biblique), animal, sexe du sujet.
 - élément unique ou groupe de figures.
 - sacré (en lien avec la religion) ou profane (sans lien avec la religion).
 - **Dimensions** :
 - hauteur surtout (important pour l'analyse et l'effet sur le spectateur).
 - peut-on en faire le tour ou pas ?
 - peut-on la voir de près ou de loin uniquement ?
 - **Date** (s) de réalisation.
 - **Lieu où elle se trouve**:
 - bâtiment (façade / portail ?) / quartier / ville / pays / continent.
 - en intérieur ou en extérieur (était-ce le projet initial de l'artiste ou a-t-elle été déplacée et pourquoi).
 - **Technique** :
 - matériau utilisé (marbre / pierre / bronze / terre cuite / porcelaine etc.) et s'il y a eu prouesse technique ou pas.
 - Haut relief / bas relief / ronde bosse, etc.
 - **Indiquer qui passe commande et paye le bâtiment (le « mécène »)**: l'Etat / un organisme particulier (association) / un personnage important (roi / président / dictateur / riche bourgeois etc.) et **pourquoi**.
3. Présentation **rapide du ou des sculpteur(s)** (dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand ce bâtiment a été réalisé (début ou fin de carrière).
4. Une **problématique d'analyse** (**pourquoi** avoir choisi cette œuvre ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?)

Développement de l'analyse

A. Décrire l'œuvre.

1. **Sujet** : Revenir sur ce qui est représenté et l'expliquer.
 - Si personne, décrire les vêtements.
 - Si allégorie, expliquer les différents symboles présents et leur signification.

- Si œuvre abstraite, décrire et expliquer les formes et leur sens.

2. **Composition et facture** : Quels sont les principaux éléments qui composent la sculpture Ne pas hésiter à tracer des cercles / traits / montrer des gros plans c'est-à-dire à faire un croquis avec ce qu'on appelle les lignes de force.

- Composition : S'agit-il d'une composition en pied (personnage entier), d'un buste (coupé à mi-corps), d'une tête, etc. et si la sculpture était comme ça à l'origine (pensez à la *Vénus de Milo* et à la *Victoire de Samothrace*).
- S'il s'agit d'une composition à plusieurs figures, précisez le rapport entre elles.
- Indiquez les lignes directrices:
 - verticales, horizontales, diagonales formant une composition dynamique, statique, pyramidale ?
 - les lignes sont-elles plutôt des courbes ou des droites ?
 - formes géométriques ou informelles.
 - structure dense ou lâche (avec beaucoup de vides) ?
- Précisez s'il s'agit d'une approche naturaliste de la figure ou si le sculpteur l'idéalise recherchant la beauté.
- La sculpture est-elle colorée ou blanche ? Etait-ce le cas à l'origine ? Pourquoi ?
- Procédés de fabrication :
 - taille directe sur la matière, modelage, moulage, assemblage, méthodes industrielles ou autres.
 - Aspect : lisse ou grumeleux, détails, précision du modelé.

3. **Prendre du recul**

- Comment la sculpture s'intègre-t-elle dans l'espace (pièce / bâtiment / quartier / jardin) ?
- Jure-t-elle, au contraire s'harmonise-t-elle et pourquoi ?
- La sculpture a-t-elle une fonction ? (fontaine ou autre).
- Quel style domine ? Pour quelle raison ?
- Le sculpteur a-t-il réalisé d'autres œuvres ayant la même forme ? La même fonction ? Le même aspect ? Citez-en si c'est le cas.

B. Interpréter l'œuvre :

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 ?
- Analysez l'expression du visage, les drapés et les plis.
- Quelles sont les sensations qui se dégagent de la sculpture ? Pourquoi ?
- Le message de l'œuvre : pourquoi le sculpteur a-t-il fait cette œuvre ?

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

- Quelles sont ses idées politiques ou esthétiques ?
- Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
- Y a-t-il d'autres œuvres semblables ? Pourquoi ?
- Le 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. **En quoi est-ce novateur ou cela 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 la question d'équilibre de la statue, le Bernin fait la même chose, etc.)





5. Si **plusieurs sculptures** sont à **comparer** :

- Identifiez des choix artistiques **communs** (couleurs / thèmes / personnages / objets).
- Identifiez des choix artistiques **différents** (idem).

C. Tirer une conclusion sur l'œuvre ou les œuvres.

1. Expliquer pourquoi les œuvres sont **typiques du thème et de la problématique** choisis.
2. Expliquer ce qu'on a **appris en travaillant sur les œuvres ou le sculpteur** concerné, si on les a aimées ou pas, ce qu'on a **ressenti** à leur propos.
3. Chercher la **postérité du sculpteur** (d'autres 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, a-t-il été apprécié ou critiqué, etc.).