Pouvez-vous me donner des pistes documentaires sur la méthodologie d’ analyse d’oeuvre plastique? J’ai plusieurs pistes mais elles développent surtout l’analyse écrite, hors ce que je recherche c’est l’analyse sans explications écrites, uniquement à travers des moyens plastiques. Merci de votre aide.

Réponse apportée le 12/19/2008 par PARIS Bpi – Actualité, Art moderne, Art contemporain, Presse

Bonjour,

Je ne suis pas certaine de bien interpréter votre question, qu’entendez-vous par « analyse sans explications écrites, uniquement à travers des moyens plastiques »?

S’agit-il de méthodologie d’analyse de tableau ou d’oeuvres basée sur des moyens visuels comme ce que fait Alain Jaubert dans sa série Palettes?

Voici ce qu’en dit l’encyclopédie Wikipedia

[Palettes est une série d'émissions télévisées de vulgarisation d'art, plus précisément de peinture, réalisées par Alain Jaubert et diffusées encore aujourd'hui sur Arte. La série compte déjà plus de 45 numéros édités sur support DVD. Chaque émission, d'une durée de plus ou moins 26 minutes, se concentre sur une seule œuvre, à travers un canevas qui ne varie que pour mieux s'adapter au sujet. Elle propose de découvrir les mille et un secrets du tableau, de sa matière aux pinceaux utilisés, du contexte dans lequel l'œuvre a été peinte, aux personnages qu'elle met en scène. « L'émission nous introduit dans l'univers des recherches de pointe en histoire de l'art, réservées jusqu'ici aux seuls spécialistes, et l'initie à la genèse, à la composition et à la signification de l'œuvre, sans prétendre épuiser son irréductible mystère. »

La voix off permet aux yeux de voir ce que les oreilles entendent. Nous ne voyons jamais à l'écran Alain Jaubert. Le son et l'image se correspondent : lorsque Alain Jaubert parle de signature, celle-ci s'agrandit pour se placer au centre du cadre. De même lorsqu'il décrit des éléments picturaux particuliers : ils sont mis simultanément en valeur… »
Suit la liste des émissions.

Une partie d'entre elles est d'ailleurs consultable à la Bpi. En voici des exemples:
De Duchamp au pop art : Duchamp, Klein, Warhol / Alain Jaubert, réal. – 2001
Friedrich Nietzsche : un voyage philosophique / Alain Jaubert, réal. – 2001
Le Grand siècle français, Le Dessous des cartes, Les Théâtres du soleil, Admirable tremblement du temps / Alain Jaubert, réal. – 2003
Les Grands modernes : Bonnard, Matisse, Picasso / Alain Jaubert, réal. – 2000

Un livre en a été tiré :

Auteur : Jaubert, Alain
Titre : Palettes /
Éditeur : Paris : Gallimard, 1998
Description : 282 p.- 24 pl. : ill. ; 21 cm
Collection : L’Infini

Résumé : « A force de voir les images des tableaux, leur ombre, on ne voit plus leur face véritable, la peinture. Le musée imaginaire est devenu le musée virtuel. L’image plate ou détournée a envahi tous les espaces visuels, affiche, cinéma, télévision, publicité… On a trop longtemps dédaigné ce que les peintres eux-mêmes nommaient la cuisine. »

Sujets : Art—Appréciation [*36 doc.]
Peinture—Appréciation [*36 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation [*136 doc.]
Niveau 3 – Arts, loisirs, sports – Papier 1. 7.1 JAU – Disponible

Le texte des émissions, intéressante introduction sur les techniques d’analyse

Voici la liste des entrées dans le catalogue de la Bpi concernant ce sujet, comme vous le voyez, il y a beaucoup de documents mais tous ne sont pas intéressants, je vous ai fait une sélection :

Illustrations, images, etc.—Interprétation [*136 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—20e siècle [*2 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Congrès [*10 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Dictionnaires [*2 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Étude et enseignement [*8 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Étude et enseignement—France—Congrès [*1 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Étude et

enseignement (secondaire) [*2 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—France—20e siècle [*3 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Guides, manuels, etc. [*2 doc.]

Auteur : Girard, Francine
Titre : Apprécier l'oeuvre d'art : un guide /
Éditeur : Montréal : Ed. de l'Homme, [*119 doc.] 1996
Description : 191 p. : ill. ; 23 cm
Résumé : Suggère des approches pour apprivoiser l'art et propose une méthode d'analyse : art figuratif ou art abstrait, peinture ou sculpture, l'auteur examine le contenu des oeuvres, en scrute l'aspect formel, couleur et lumière, espace et rythme, avant de s'interroger sur leur signfication.
Sujets : Art—Appréciation [*36 doc.]
Peinture—Appréciation [*36 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Étude et enseignement [*8 doc.]
XX – Arts, loisirs, sports – Papier 1. 7.1(07) GIR – Disponible
ouvrage très clair, utilisant des shémas pour expliquer les notions

Auteur : Cumming, Robert [*3 doc.]
Titre : L'art expliqué : les oeuvres clés de la peinture analysées et commentées /
Éditeur : Paris : Bordas, [*593 doc.] 1995
Description : 104 p. : ill. ; 35 cm
Sujets : Illustrations, images, etc.—Interprétation [*136 doc.]
Art—Appréciation [*36 doc.]
Peinture—Appréciation [*36 doc.]
Chefs-d'oeuvre (art) [*11 doc.]
Niveau 3 – Arts, loisirs, sports – Papier 1. 75 CUM – Disponible

Auteur : Barbe-Gall, Françoise [*3 doc.]

Titre : Comment parler d’art aux enfants ? : le premier livre d’art pour enfants, destiné aux adultes /
Éditeur : Paris : A. Biro, [*147 doc.] 2002
Description : 186 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm

Résumé : une initiation au monde de la peinture dont le but est de susciter chez les enfants l’envie d’aller voir les tableaux dans les musées pour le plaisir et non par obligation. Des conseils pratiques selon les tranches d’âge, des fiches pour savoir regarder les oeuvres qui sont reproduites et assimilées à des images, un petit glossaire et quelques suggestions bibliographiques.

Sujets : Arts et enfants [*6 doc.]
Peinture—Étude et enseignement (primaire) [*3 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation [*136 doc.]
Niveau 3 — Arts, loisirs, sports — Papier 1. 75(07) BAR — Disponible

sous forme de questions/réponses courtes et accessibles

Auteur : Barbe-Gall, Françoise
Titre : Comment regarder un tableau /
Éditeur : [Paris] : Éd. EPA-[Hachette livre], DL 2006
Description : 1 vol. (311 p.) : ill. en coul. ; 26 cm
Résumé : Présente trente-six analyses d’oeuvres peintes, ainsi que des éléments généraux d’histoire de l’art.
Sujets : Peinture—Esthétique—Guides, manuels, etc.
Chefs-d’oeuvre (art) [*11 doc.]
Illustrations, images, etc.—Interprétation [*136 doc.]
Niveau 3 — Arts, loisirs, sports — Papier 1. 75(07) BAR — Disponible

Regards croisés : introduction à la lecture d’oeuvres / Antonio Albanese, Nicole Gaillard, Pierre-Antoine Troillet. — Albanese, Antonio [*1 doc.] — 2006
livre d’exercices pratiques destiné aux étudiants en art, très

visuel

****
Voici un lien vers une ressource internet trouvée par l’intermédiaire de notre catalogue:

Titre : Musée critique de la Sorbonne : peinture [ressource internet] /
Auteur : Université Panthéon-Sorbonne Paris
Éditeur : Paris : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Type d’accès : Consultation libre sur le web

Droit de copie : Copie privée ou tous droits réservés

Contenu : Le Musée critique de la Sorbonne (Mucri) est un site rattaché à l’Ecole doctorale de l’UFR « Arts plastiques et sciences de l’art », de l’Université Paris 1. Il est destiné à l’analyse des tableaux de toutes époques

Sujets : Peinture—Appréciation—Ressources Internet
Illustrations, images, etc.—Interprétation—Ressources Internet

cette base propose pour l’instant seulement « trois animations explicatives » nommées « animatiques » dans lesquelles le tableau est décomposé et analysé de façon visuelle.

N’hésitez pas à nous recontacter si cela ne correspondait pas à votre attente.

Cordialement,

Eurêkoi
Réponses à distance
Bibliothèque publique d’information
Site internet :