

APPRÉCIER L'ŒUVRE D'ART, UN GUIDE

Francine Girard, Éditions de l'homme 1995, 192pp

Résumé de lecture par Raymonde Bouchard
2006-02-21

Qu'en est-il de l'art?

Voir une œuvre ou percevoir

L'objet ultime : non pas de comprendre rationnellement mais bien d'avoir le plaisir de la goûter (connaissance intuitive qui passe par l'émotion puis comprendre la démarche artistique)

Qu'est-ce que l'art?

Qu'est-ce qu'une œuvre en art visuel? Une réalisation matérielle d'origine humaine avec laquelle on peut entrer en contact avec nos sens.

Qu'est ce que faire de l'art?

Processus de la conception jusqu'à la réalisation, c'est créer, c'est conjuguer le génie inventif et la technique.

À quoi sert l'art?

Il répond à un besoin humain vital, il est indissociable de la vie, de la souffrance, de la mort et de l'amour.

L'art vient éclairer l'expérience humaine et questionner, donner un sens à l'existence, aider à vivre.

L'art peut répondre à une utilité (pont) ou encore nous donner de l'information (histoire, idées), provoquer des émotions (états d'âme), aider à vivre (nous toucher).

Comment reconnaître ce qui est de l'art?

Il n'y a pas de critères permanents permettant d'établir des jugements de valeur inattaquables. Il est impossible de procéder à une évaluation scientifique de l'art.

La révélation artistique émerge d'un témoignage matériel d'origine nécessairement humaine, lequel révèle une présence intérieure ressentie sur le plan physique par le spectateur.(introspection)

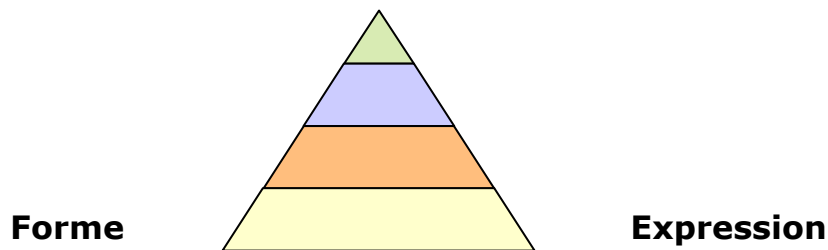
L'objet de contemplation et le sentiment du regardeur constituent les deux pôles complémentaires et indispensables pour que la vision procure une satisfaction. Il faut : des connaissances (code en art visuel

Analyser et être réceptif

On ne peut que chercher à savoir ce que l'artiste avait comme intention en faisant abstraction de soi. L'œuvre est ouverte et laisse place à de multiples interprétations. On peut comprendre sans apprécier.

Comment regarder?

Sujet (histoire racontée, thème)

Aspect matériel, concret, technique	Aspect conceptuel, idées signifiées, Le message, les émotions véhiculées
-------------------------------------	--

Sujet : titre, figuratif ou non.

Le figuratif est objectif ou subjectif (pour traduire des émotions)

L'abstraction : tout est permis, aucune référence à la réalité, inspiration de la nature, expression de sentiments, abstraction pure (sans intention), abstraction lyrique, informel, automatisme, géométrique.

Comment regarder l'abstrait? Pour le plaisir, contemplation ou communication.

Aspect formel :

C'est dans la forme que l'expression s'incarne et grâce à elle qu'une œuvre est unique. La mission de l'art n'est pas de copier la nature mais de l'exprimer.

Forme : moyens techniques : les procédés, méthodes
Moyens plastiques : manière d'organiser les moyens matériels.

Les **moyens** techniques du **pictural** (2 dimensions) : peinture, dessin, estampe, tapisserie. Le **support**, le **médium** (liant aux pigments) les **procédés** (aquarelle, gouache, encre fresque, huile, détrempe, encaustique, émail, acrylique, pastel, fusain, la gravure en relief (matrice sur bois ou linoléum ou en creux sur pierre, (linographie) avec pochoir (sérigraphie) estampe (image imprimée)

Il n'y a pas d'adéquation entre l'habileté technique et le génie artistique, c'est le langage qui confère l'originalité.

Les **moyens** techniques du **spatial** (3 dimensions) : sculpture H_L_P_
Ronde-bosse (on peut en faire le tour)
Bas relief (forme saillante à partir du fond ne dépassant pas la moitié la profondeur de l'objet).
Haut relief (forme saillante à partir du fond dépassant la moitié de la profondeur de l'objet).

Les matières modelées : par addition,
Taillées : par soustraction
Coulées : à partir d'un moule
Assemblées : soudure, coller, clouer attacher

Éléments plastiques :

Dessin : point (petite tache) et ligne (point qui se déplace)
Qualités graphiques : fin, large, net ou flou, droite ou courbe
Lignes (contour) le trait virtuel (intersection de deux surfaces)
découpage contrasté, dégradés (hachures)
Qualités graphiques : droite, courbée, brisée, minutieuse, spontanée, sinueuse, mécanique rationnelle virtuose douce agressive lourde élégante.

La lumière : (rend les choses visibles alors que l'ombre est le contraire). Elle peut être de source naturelle ou surnaturelle.
La source de lumière peut être présente ou non, orientée ou non et l'ombre portée peut être douce, diffuse modelé ou non pour donner une impression de relief. Elle peut également être claire ou obscure.

Couleur : La couleur est la source de la lumière.

Primaires : indécomposable B, R, J.

Secondaires : deux couleurs primaires mélangées (binaires)

Complémentaires : les couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique. Chaque duo de complémentaire contient 3 couleurs primaires qui se neutralisent d'où le gris.

Intensité ou saturation : degré de pureté.

Luminosité : degré de brillance.

Dégradé : rompu ou affaibli (une couleur à laquelle on ajoute du blanc ou du noir).

Teinte : dénomination d'une couleur, son nom.

Ton ou valeur : degré de variation d'une couleur (clair à obscur).

Nuance : différentes teintes.

Aplat : aucun dégradé

Couleur locale : celle qui cherche à imiter la couleur naturelle Ex : montagne verte (locale) qui paraît bleue.

La couleur n'existe pas en soi, cela dépend de la luminosité, la distance et la perception de chacun. Les couleurs sont toujours associées, ce qui fait varier, d'où les rapports chromatiques et les rapports valoristes (camaïeu).

Couleurs chaudes : rouge, jaune, orangé

Couleurs froides : bleu, vert, violet (ces propriétés sont relatives et dépendent des associations de couleurs ex : jaune-vert est froid à côté d'un orangé mais chaud à côté d'un bleu).

Effets spéciaux (optiques) : Les couleurs chaudes semblent avancer et les froides reculer mais cela dépend de l'intensité et de la distribution.

Propriétés symboliques : Blanc (pureté), noir (mort)

Propriétés psychologiques : bleu (calme), rouge (excite), vert (rafraîchit)

Volume et espace : Deux dimensions ou essai de simulation de la 3e dimension.

Perspective linéaire : raccourci (réduction de l'objet pour l'éloigner) (un objet cachant un autre éloigne) (un objet plus élevé paraît plus loin) (projection (lignes parallèles convergeant vers l'éloignement, points de fuite).

Perspective aérienne ou atmosphérique : Les choses s'efface avec la distance avec la distance, précis ou flou.

Perspective classique : Les points de vue de celui qui regarde.

Perspective des primitifs : Divers points de vue, rabattement empilage des plans de bas en haut.

Perspective modernes : Déformation de l'objet (Cézanne, fauvisme, cubisme, voir sur tous les angles en même temps).

La texture et l'exécution : La touche dépend du matériau utilisé : rugueuse ou lisse. Un travail lent ou rapide, minutieux ou emporté, ponctuel ou léché.

La touche est reliée au style de l'artiste.

Le mouvement et le rythme : Illusion créée par le flou ou jeux optiques. Mouvement formel vs la composition (cercles, spirales). Rythme : retour régulier ou ordonné de formes, signes, lignes, couleurs. Alternance de pleins, vides, surfaces volumes divers plans.

Les moyens plastiques : l'organisation de l'image. L'organisation picturale : composition de divers éléments, couleurs et formes en vue de créer un ordre signifiant en harmonie consciente ou intuitive.

Ce sont des principes issus des besoins humains fondamentaux, universels valables pour l'analyse formelle. Ordre et équilibre mouvement et dynamisme.

Principes :

1-Unité dans la diversité : Diversité dans les formes, les couleurs, les tailles, la disposition des éléments dans un certain ordre par les **relations de dominations** : (ex: centre d'intérêt par la grandeur, l'intensité de la couleur ou la convergence des lignes.) **cohérence dans l'œuvre** : accord des différentes parties des analogies de tons, formes, mouvements, rythmes, regroupements d'objets.

Il faut un juste rapport entre la diversité et l'unité d'où l'harmonie.

2-Équilibre dans le dynamisme (stabilité ou va-et-vient)

Équilibre par la symétrie (part et autre d'un axe)

Équilibre par asymétrie (équilibre d'ensemble, il faut tenir compte des masses, de leur couleurs et de leurs formes.

Shémas structurels d'ensemble (construction) Axe de lecture qui guide l'œil : pyramide, obliques et diagonales, la spirale.

Le nombre d'or : rapport de grandeur entre les diverses parties d'une œuvre ex : grandeurs humaines, canons des proportions.

Il n'y a pas de règles absolues : l'artiste a pour seul guide sa sensibilité.

Moyens plastiques de l'œuvre spatiale :

Œuvre ouverte (avec ouverture, dialogue entre les pleins et les vides).

Œuvre fermée (un bloc plein suggérant la vision frontale).

Œuvre centrifuge (envahit l'espace qui l'entoure).

Œuvre centripète (se replie sur elle-même ex : Le Penseur).

Éléments important : Le matériau : rare, pauvre

Texture : modelée, polie

Masse : Densité : lourde ou légère, massive ou aérienne

L'œuvre : expression :

Vision personnelle : L'artiste exprime une idée ou une émotion personnelle ou désire faire connaître ses intérêts, ses besoins, ses désirs...

La recherche d'ordre : harmonie

Visions de points de vue.

Il faut regarder toutes les facettes et non qu'une seule : historique, esthétique, psychologique du point de vue du créateur et du spectateur.

Processus de lecture de l'œuvre d'art

Contact et observation : Regard objectif du contenu : Grandeur, sujet, titre, les objets et la description

Analyse formelle : Médium, support, moyens plastiques utilisés (couleurs et rapport entre elles) la ligne, la lumière, les volumes, le mouvement.

Hypothèse d'interprétation : Que signifie le tableau, quel est le message. La meilleure réponse vient de l'artiste lui-même.

Jugement critique : Il n'existe pas de critères objectifs.

Comment se sentir devant l'art?

Il faut avoir une *attitude réceptive*, être ouvert et réservé son jugement comme lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois.

Originaux ou reproductions : L'original ne peut être remplacé mais les livres d'art permettent une initiation et une comparaison.

Des lieux sacrés : Galeries : expositions et ventes, musées : diffusion

Protocole pour visiter :

Avoir du temps et s'être informé à l'avance. Se laisser imprégné par l'atmosphère général, par l'ensemble des œuvres et voir ensuite les œuvres qui nous intéressent particulièrement ou les voir une à une selon le trajet prévu. Une bonne visite demande environ 3 heures.

Comment aborder l'histoire de l'art?

Une connaissance minimale aide.

Figuratif : représente le réel

Réalisme : lien avec le réel à diverses époques

Idéalisme : ennoblit le réel

Hyperréalisme : précision digne d'une photo

Classicisme et néo-classicisme : Il s'agit de référence par excellence aux règles. Néo (référence à la 2e phase de l'antiquité).

Baroque : Triomphe de la sensibilité sur la raison. Art du mouvement, compositions à partir de diagonales, cercles, spirales, dessin en courbes, contrastes violents.

Romantisme : *Expression d'un mal de vivre (sérénité, doute, mélancolie, tristesse, l'angoisse).*

Art moderne et contemporain : Moderne, fin du 19e siècle ex : impressionnisme contemporain de puis 1940...

Surréalisme : Inconscient, onirique (rêve), 1960 : Pop Art (l'important c'est l'idée). Libération de la couleur, de l'espace, collage, assemblage, installation
....

Nouvelles technologies et post modernisme : photographie, la vidéo, l'ordinateur : on s'en va vers la simplification des formes, le monochrome, l'intellect prime sur les émotions.

Que penser du marché de l'art ?

Il a toujours existé. De l'artiste ouvrier à l'artiste-dieu. Jadis l'artiste était considéré comme un ouvrier et était payé selon le coût des matériaux et le temps requis pour la réalisation. Plus tard comme arts libéraux d'où un statut social plus prestigieux peu à peu, l'artiste devient un fonctionnaire. Les œuvres sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. C'est alors qu'est apparu l'artiste pauvre et incompris. L'artiste a été considéré comme un être d'exception doué de génie, un être marginal, désintéressé, insouciant qui exprime ses sentiments et ses émotions pour sa propre satisfaction.

La valeur de l'œuvre réside dans le talent de l'artiste. À chaque transaction l'œuvre augmente de valeur, l'art est un investissement et la valeur marchande est en lien avec la reconnaissance de son authenticité. La mort fait grimper la cote et la mode a son mot à dire.

L'art actuel : trois catégories de marché : Œuvres de fabrication industrielle, l'art traditionnelle, l'art contemporain (expérimental, novateur, original, signifiant).

L'artiste, l'amateur et le système

Pour vivre, il faut exercer d'autres métiers parallèles et avoir un baccalauréat. Il faut faire des expositions signifiantes, exposer en solo dans un lieu reconnu ou recevoir une subvention de l'État.

Comment se renseigner sur l'art?

Des livres sur l'art, des monographies, des visites d'expositions, de musées de galeries et des documents audio-visuels.