

L'ANALYSE MÉTHODIQUE D'UN CORPUS D'OEUVRES ET RÉFLEXION SUR CERTAINS ASPECTS DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

1ère partie l'épreuve écrite de spécialité arts plastiques (sur 12 points)

Proposition pour une méthodologie de travail

Présentation générale de l'épreuve

Nature de l'épreuve : la partie écrite de l'épreuve porte sur la culture plastique et artistique.

Objectifs de l'épreuve : en relation avec les compétences travaillées et les attendus du programme de spécialité de terminale, l'épreuve mobilise les acquis du candidat dans les diverses dimensions de la pratique et de la culture artistiques. Elle lui permet de témoigner d'**une culture plastique et artistique diversifiée et structurée**, ainsi que de sa capacité à construire une **relation personnelle et sensible aux œuvres**. Elle mobilise les qualités d'invention et les savoirs plasticiens qu'il a mis au service de projets personnels de création en arts plastiques, étayés de sa capacité à analyser et situer des démarches et des processus. L'épreuve évalue en outre les aptitudes à construire un propos organisé et argumenté, à faire preuve de distance critique (...).

Note de service n° 2020-024 du 11-2-2020 <https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001790N.htm>

Rappel du cadre réglementaire : le candidat conduit une réflexion argumentée portant sur un aspect de la création artistique, induit par un corpus de 3 à 5 œuvres (reproduites en annexe) et une consigne. Les œuvres du corpus, dont une partie est issue des questions limitatives de terminale, se relie principalement aux **questionnements plasticiens et artistiques interdisciplinaires des programmes**. Les caractéristiques des œuvres reproduites (plastiques, techniques, procédurales, iconiques, symboliques, etc.) peuvent constituer des points d'appui à partir desquels le candidat développe une analyse méthodique et étaye sa réflexion. Celle-ci est enrichie d'autres références de son choix, prises dans le champ des arts plastiques, précises et situées dans l'espace et le temps. Pour compléter ce travail d'analyse, il a la possibilité de solliciter à son gré d'autres domaines artistiques et culturels.

Quelques remarques générales

◆ **Cette 1ère partie (2h), à traiter par tous les candidats**, vient sonder le commun des apprentissages. Elle fait écho à la question 1 de l'ancien bac, mais dans une optique élargie. Elle prend la forme d'une **analyse argumentée** et d'une **réflexion**, mobilisant connaissances et compétences, dans une dynamique diachronique / synchronique et adossée aux programmes. Il s'agit de restaurer modestement la place du sensible.

- ◆ Le corpus est un ancrage. Le candidat n'est pas obligé d'aborder toutes les œuvres, il peut, de manière raisonnée, en sélectionner deux au minimum.
- ◆ Il est nécessaire de parler d'autres œuvres.
- ◆ **Possibilité offerte** : techniques ouvertes pour des schémas et croquis. Il ne faut pas que cela devienne une application mécanique, mais cette possibilité peut, peut-être, aider et désinhiber certains élèves.

L'ambition est de faire de cette 1ère partie le développement d'une pensée singulière à partir d'une consigne. Il n'est pas attendu la restitution d'un savoir ; l'élève construit, à son échelle, une réflexion personnelle et cohérente.

Les 4 compétences à mettre en avant dans cette épreuve

Savoir décrire : voir, décrire, observer, regarder, repérer un certain nombre de composants plastiques que l'élève pourra ensuite identifier et nommer.

Savoir situer : voir, questionner, articuler les signifiants plastiques à leur signifié et mettre en évidence une problématique qui relie les œuvres entre elles.

Savoir articuler description, argumentation et sens : démontrer, argumenter, et accompagner, autant que possible, la démonstration avec des moyens visuels.

Savoir argumenter par des moyens visuels

Se référer au document suivant :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/3/15_RA_C4_AP_Qu_apporte_l_analyse_d_oeuvre_DM_567303.pdf

Ce dossier comprend :

Fiche 1 « Regarder, observer, décrire », p. 4

Fiche 2 « Questionner, donner un sens aux éléments repérés », p.5

Fiche 3 « Démontrer, argumenter », p. 8

Fiche 4 « Rédiger une analyse méthodique », p.10

Ce qui apparaît sur fond jaune sont les 4 étapes de travail à réaliser au brouillon par l'élève : description, relevé des signifiés, choix des thématiques, construction de la problématique et du plan (avec rédaction de l'introduction, de la conclusion et des phrases d'articulation entre les différentes parties).

Attention, il s'agit d'une proposition méthodologique, mais il en existe d'autres. Les choix effectués au cours de cette démonstration n'ont aucune valeur d'exhaustivité.

Sujet zéro n°1, partie 1, rappel du sujet :

Axe de travail proposé : le dessin, ses espaces et ses gestes

À partir de l'axe de travail proposé et d'une sélection d'œuvres du corpus que vous analysez, vous développerez une réflexion personnelle et argumentée sur la pluralité des approches du dessin. Vous élargirez vos références à d'autres œuvres de votre choix.

Oeuvre 1

Léonard de Vinci, Léonard De Vinci (1452-1519), *La Vierge, l'Enfant Jésus avec Sainte Anne et Saint Jean Baptiste*, 1501-1505, charbon, craie noire et blanche sur papier teinté, carton/dessin préparatoire de la Burlington House, 141,5 x 104,6 cm. Londres, National Gallery,

À titre indicatif

Léonard De Vinci (1452-1519), *La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne*, 1503-1519, huile sur bois, 168 x 130 cm. Paris, Musée du Louvre, département des peintures.

Les documents proposés :

Oeuvre 2

Jean Tinguely, (1925-1991), *Méta-Matic N° 10*, 1959, réplique de 1990. Bâle, Musée Tinguely.

Oeuvre 3

Oscar Oiwa (1965-), *Oiwa Island 2*, 2013-2016, vue partielle d'un dessin immersif à 360° pendant sa réalisation, marqueur permanent noir sur un ballon/dôme en vinyle gonflable mesurant un peu plus de 12 m. Réalisé dans le cadre du festival international d'art de Setouchi, Japon.

L'analyse méthodique

Étape 1

Proposition pour une méthodologie de travail

FICHE 1

Regarder, observer, décrire

Rester neutre.
Ne pas chercher à interpréter les œuvres

Cette 1ère étape servira pour la rédaction de l'introduction

PREMIERS CONSTATS

pour chacune des œuvres

Images en couleur sur papier	Quelles indications sont fournies ?	Quelles sont les caractéristiques des œuvres ?	Qu'est-ce que je vois ?
Combien d'œuvres ? Nature des œuvres ? 2D : Peinture, dessin, collage... 3D : Sculpture, assemblage, installation, environnement ... Images fixes : photographie, images infographiques Images animées : film, documentaire, vidéo Images numériques ou hybrides	Auteur ? Format ? Support ? Date ? Techniques, procédés ? Lieux d'exposition ? L'œuvre est-elle présentée en totalité ou partiellement ?	Est-ce une esquisse, une maquette, une œuvre achevée ? Quels matériaux ? Quels outils ? S'agit-il d'une : - composition, - organisation d'éléments hétérogènes ou non, - œuvre éphémère, pérenne, aléatoire... ?	Les éléments formels figuratifs (motif, figure...) Les éléments abstraits (surface, ligne, forme, trace...) Organisation Procédures Effets... <div data-bbox="1149 1388 1452 1657"><p>Noter ensuite rapidement l'effet que produit ces œuvres, les émotions qu'elles peuvent susciter</p></div>

Si vous réalisez une déclinaison de ce document pour les élèves, voici le genre d'information qu'il pourrait intégrer : « Se souvenir qu'une reproduction, même la plus fidèle, est toujours une interprétation de l'œuvre. Elle ne permet pas d'en appréhender toute la complexité, mais le repérage de quelques indices permet d'en identifier certaines caractéristiques. L'image d'une œuvre n'est pas une œuvre ».

Cette 1ère phase d'observation permet de décrire les travaux. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de construire une analyse. Voir suite fiche n°2...

Ressource : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fiches_pour_reflechir_567301.pdf

FICHE 2

Cette étape servira à la construction de la problématique

Questionner, donner un sens aux éléments repérés

La 2ème phase consiste à **mettre en relation** les éléments observés (signifiants) pour chacune des œuvres et à chercher un sens (signifié). Cette investigation suppose de sélectionner, si besoin, les œuvres du corpus que l'élève souhaite exploiter ; il n'a pas besoin de justifier sa non exploitation de tel ou tel élément du corpus.

1
Léonard de Vinci, La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, 1505-1519, huile sur bois, 168 X 130 cm, Paris, Musée du Louvre

■ Dans ce tableau (1), les lignes courbes et ovales s'entre-mêlent. ■ Cet enchaînement des formes est porteur de sens : il peut exprimer l'idée de maternité et de descendance.

■ Par ailleurs (2), le contraste de couleurs, dans le premier 1/3 du tableau, entre la partie claire du haut et la partie plus sombre du bas, forme une ligne de fracture. ■ Cette rupture chromatique signifie la Passion de Jésus, elle annonce l'ensemble des événements qui précéderont et accompagneront sa mort.

Attention, il faut faire des choix : l'œuvre est polysémique et il est impossible, en 2 heures, d'épuiser le sens de chacune des œuvres.

Après avoir repérer des éléments qui font sens, associer à chaque œuvre une thématique plastique, en lien avec l'axe de travail proposé*. Pour le tableau de Léonard de Vinci, l'élève pourrait, par exemple, choisir la thématique suivante : **le dessin comme forme symbolique.**

Quelques conseils qui pourraient être donnés aux élèves :

- ◆ S'appuyer sur les éléments formels des œuvres pour dégager un sens.
- ◆ Se référer à des éléments formels, et donc objectifs, permet de porter un regard de plasticien, et non pas uniquement d'historien de l'art. Cela évite aussi certaines dérives, comme les « interprétations gratuites » et non justifiées.
- ◆ Ne surtout pas chercher un sens commun à toutes les œuvres. C'est justement dans les écarts sémantiques (dans les différences de signification) que les élèves peuvent puiser les questions qui aboutiront à un problème puis à la problématique.

* Rappel axe de travail :
Le dessin,
ses espaces
et ses gestes

Note à l'intention des élèves : bien garder en tête, et toujours noter en haut du brouillon, l'axe de travail et la consigne du sujet, qui orienteront le choix de la thématique retenue pour chacune des œuvres.

FICHE 2 (suite)

Questionner, donner un sens aux éléments repérés

Récapitulatif :

Étape 1

L'élève repère les éléments plastiques signifiants des œuvres (description)

Étape 2

Pour chaque œuvre, l'élève associe à ces éléments plastiques signifiants un sens (signifié), puis **il réunit les éléments signifiés sous une thématique en lien avec l'axe du sujet** (je donne un sens).

* Rappel axe de travail :
Le dessin, ses espaces et ses gestes

Exemple n°1

Jean Tinguely, *Méta-Matic n°10*, 1959, réplique de 1990, Bâle, musée Tinguely

■ **Répérer les éléments plastiques signifiants** : photographie en couleur, vue de face, d'un objet en volume composé d'un socle cubique noir et d'une partie supérieure en métal mobile, comprenant des formes pleines : cercle, demi-cercle, arc de cercle, marteau et filins. Un feutre fixé sur un support mobile est en contact avec une feuille de papier recouverte de lignes colorées enchevêtrées, également sur un support mobile. D'autres feutres sont posés sur le socle. Une pédale reliée au socle est posée devant sur le sol.

■ **Associer à ses éléments plastiques signifiants un sens (signifié)** : mouvement, interactivité, dessin aléatoire, place de l'auteur, dérision...

L'élève regroupe les signifiés qui l'intéressent sous une thématique commune en lien avec l'axe de travail* : **le dessin, le geste et l'expressivité** (choix non exhaustif)

■ **Repérer les éléments plastiques signifiants** : photographie noir et blanc, plan d'ensemble de l'intérieur d'un dôme en vinyle de 12 mètres, dont les surfaces à 360° degrés sont recouvertes de lignes, traces, surfaces réalisées au marqueur noir. Forts contrastes. Lignes claires en forme de spirale à l'arrière plan. Difficultés à distinguer le sol des parois. Seule la présence d'un échaffaudage, et d'un personnage assis (l'artiste?) nous indique le rapport d'échelle.

■ **Associer à ces éléments plastiques signifiants un sens (signifié)** : Espace monumental, décor immersif, espace à arpenter, météorologie, spirale qui « aspire » le spectateur, gestualité, idée de cataclysme, chaos ...

L'élève regroupe les signifiés sous une thématique commune en lien avec l'axe de travail* : **le dessin et sa relation à l'espace** (choix non exhaustif)

Exemple n°2

Oscar Oiwa, *Oiwa Island 2*, 2013-2016, vue partielle d'un dessin immersif à 360°, marqueur permanent noir sur un ballon/dôme en vinyle gonflable mesurant plus de 12 mètres, Festival international d'art de Setouchi, Japon.

FICHE 2 (suite)

Questionner, donner un sens aux éléments repérés

Exemple n°3

En détachant la forme du fond, et en accentuant les contrastes, on aperçoit mieux les traces, taches, lignes, auréoles du support altéré par le temps.

Léonard de Vinci, *La Vierge, l'Enfant Jésus avec Ste Anne et St Jean-Baptiste*, 1501-1505, charbon, craie noire et blanche sur papier teinté, carton/dessin préparatoire, 141,5 X 104,6cm, National Gallery, Londres.

Repérer les éléments plastiques significants : reproduction photographique en couleur d'un dessin préparatoire tracé au charbon, craie noire et blanche sur papier teinté. Prépare et précède le tableau. Tonalité ocre jaune. Dessin peu contrasté, lignes dissoutes, formes floues, altérées. Représente 4 personnages étroitement mêlés, deux femmes assises dont l'une porte un enfant (Enfant Jésus), et un 2ème enfant debout appuyé sur le genou de la femme de gauche. Lignes courbes : têtes, bras, épaule, genoux... Absence de décor et d'éléments contextuels.

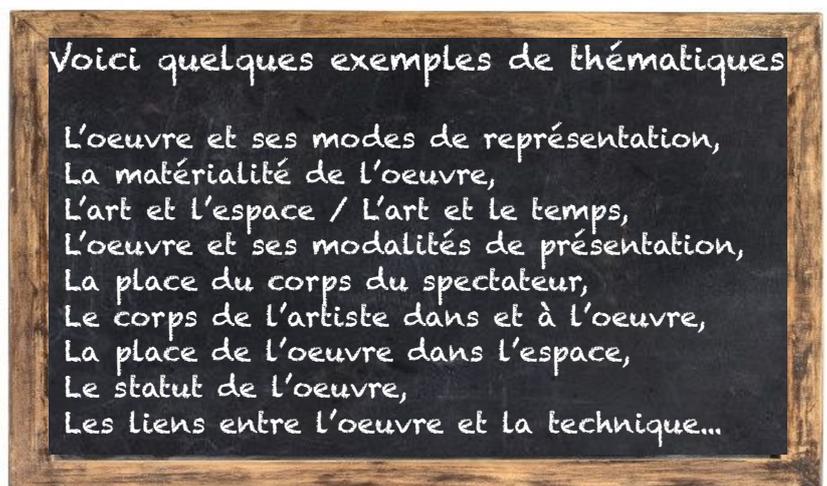
Associer à ses éléments plastiques significants un sens (signifié) : dessin d'avant l'oeuvre (qui précède le tableau), étapes de création, effacement, repentir, altérité, trace, mémoire...

L'élève regroupe les signifiés sous une thématique commune en lien avec l'axe de travail* : **le dessin et sa relation au temps** (choix non exhaustif)

Qu'est-ce qu'une bonne thématique ?

- elle est en lien avec l'axe de travail proposé et la consigne,
- elle intéresse l'élève,
- elle est ouverte,
- elle fait référence à des oeuvres étudiées ou découvertes à l'occasion d'une sortie scolaire ou personnelle qui l'ont particulièrement touché.

Il serait intéressant de préparer les élèves à la définition de thématiques.

FICHE 3

Démontrer, argumenter

La démonstration et l'argumentation qui vont suivre s'appuient sur une problématique qui se construit à partir du sens de chacune des œuvres sélectionnées.

1ère erreur à ne pas commettre : proposer une analyse linéaire des œuvres. Exemple :

Dans la 1ère œuvre, on peut voir...
 Dans la 2ème œuvre, on peut voir...
 Dans la 3ème œuvre, on peut voir ...

2ème erreur à ne pas commettre : proposer une analyse comparative des œuvres. Exemple :

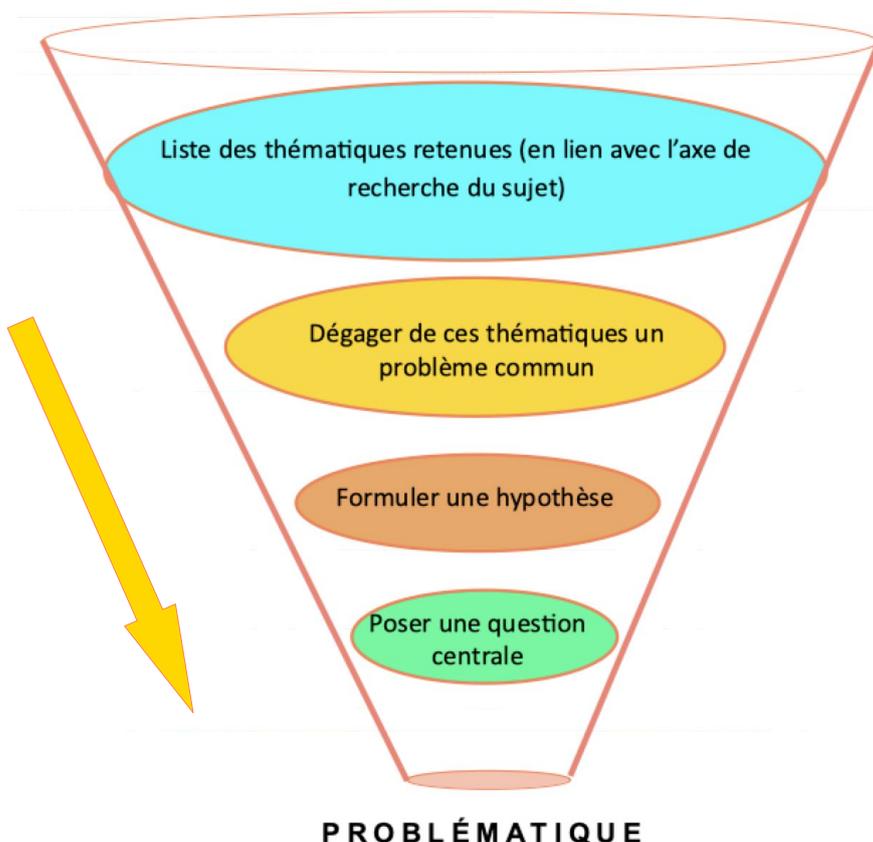
Dans la 1ère œuvre on peut voir..., alors que dans la 2ème œuvre on peut voir...
 Dans la deuxième œuvre on a vu que... alors que dans la 3ème œuvre on peut voir que...

Comment construire sa problématique ?

Elle part des éléments et thématiques repérés dans l' et s'affine au fur et à mesure, comme un entonnoir :

Étape 2

Sur le brouillon (en utilisant des couleurs différentes) :

1 L'élève organise la liste des thématiques retenues, en lien avec l'axe du sujet (important pour ne pas être hors-sujet).

2 L'élève dégager de ces questions un problème, en relevant les paradoxes, oppositions et/ou contradictions qu'il soulève. Je fais appel à mes connaissances plastiques, théoriques et culturelles.

3 L'élève formule une hypothèse qui est comme une réponse provisoire proposée à la question.

4 L'élève prend du recul et formule une question centrale, autour du champ artistique : «En quoi... ?», «Dans quelle mesure... ?», «Comment...». Elle doit être formulée de façon simple, et ne doit pas se réduire à une réponse oui/non.

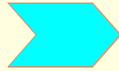
FICHE 3 (suite)

Comment construire sa problématique ?

Les 3 thématiques
constituent les 3
parties du plan

Pour chaque thématique, les éléments signifiés relevés :

- 1- Le dessin aléatoire, produit par un mouvement mécanique, sans auteur (Tinguely)
- 2- Le dessin immersif (Oiwa)
- 3- Le dessin altéré dans le temps (Léonard de Vinci)

Les thématiques choisies :

- 1- Le dessin, le geste et l'expressivité
- 2- Le dessin et sa relation à l'espace
- 3- Le dessin et sa relation au temps

Le problème commun définit le champ de réflexion, ou champ « d'investigation ». Il relève :

- des paradoxes,
- des oppositions,
- des contradictions

Ici, opposition
Espace / temps

Le problème commun :

Le dessin est un art à **deux dimensions** qui questionne les notions de corps, de mouvement, de gestes, de déplacement et d'altération par le **temps**

L'hypothèse est la réponse proposée à la question posée. Elle n'est donc pas formulée sous forme de question.

L'hypothèse choisie :

Le dessin s'inscrit dans une dimension temporelle (mouvement, déplacement, et temps de l'Histoire)

La problématique peut être formulée selon la forme suivante :

« En quoi... **sujet / problème soulevé ?** »

1ère formulation de la problématique au brouillon:
En quoi **le dessin, ses espaces et ses gestes** s'inscrivent dans le temps ?

La problématique choisie :

En quoi le dessin se déploie-t-il à la fois dans une dimension **spatiale** et **temporelle** ?

Préparer, par partie, ses références en arts plastiques et, si besoin, dans des domaines artistiques autres : architecture, paysage, design, cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo. L'ouverture à d'autres domaines artistiques n'est cependant pas une obligation, mais une possibilité.

On retrouve ici
l'opposition
espace / temps
de la question
commune

Exemples

- la partie 1 : le dessin, le geste et l'expressivité ? **Jackson Pollock, Pascal Dombis**
 - la partie 2 : le dessin et sa relation à l'espace ? **Studio Olafure Liasson, La cité idéale (Urbino)**
 - la partie 3 : le dessin et sa relation au temps ? **Antoine Watteau *, Ernest Pignon-Ernest**
- (Ces choix sont bien sûr laissés au libre arbitre de l'élève)

FICHE 4

Comment rédiger une analyse méthodique ?

1 Introduction

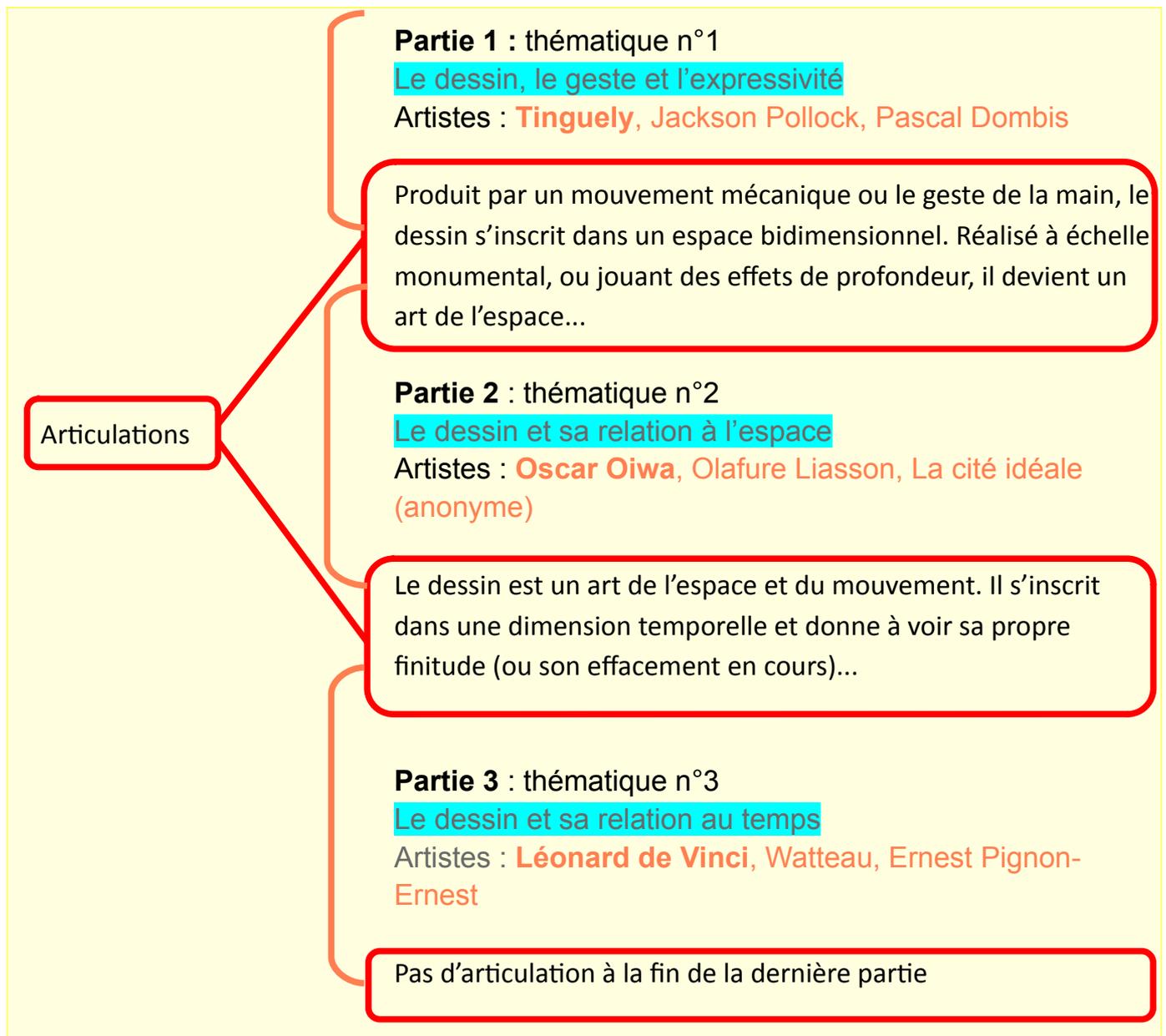
- phrase d'accroche : le dessin manifeste une forme, ressemblante ou non, intentionnelle ou non. Il peut fonctionner comme un signe mimétique lié à son référent, ou correspondre à un parcours supposant une temporalité.

- présentation oeuvres : utiliser ici les prises de notes de la 1ère et 2ème étape.

- problématique : en quoi le dessin se déploie-t-il à la fois dans une dimension spatiale et temporelle ?

- plan en 3 parties : le dessin, le geste et l'expressivité / le dessin et sa relation à l'espace / le dessin et sa relation au temps.

2 Développement : chaque partie répond à la problématique et présente une idée forte d'une œuvre du corpus. Faire un va-et-vient constant entre les oeuvres citées et l'analyse argumentée.

FICHE 4 (suite)

Comment rédiger une analyse méthodique ?

3 Conclusion : à préparer au brouillon conjointement avec l'introduction

- Reprendre succinctement les différentes parties et leurs apports
- Répondre à la problématique : en quoi le dessin se déploie-t-il à la fois dans une dimension spatiale et temporelle ?

Le dessin s'inscrit sur un support à deux dimensions. Réalisé selon des techniques variées, traditionnelles (Vinci) ou contemporaines (Oiwa), il peut se détacher d'un modèle et/ou d'une intention (Tinguely).

Il donne à voir un parcours, une circulation, par le tracé de la ligne, de la forme, mais aussi par les espaces laissés vides (partie 1).

En suggérant l'espace en trois dimensions (La cité idéale) ou en s'intégrant dans un espace réel (Oiwa), le dessin s'inscrit dans une dimension temporelle. Il n'est plus seulement une image fixe, mais un espace à explorer, voire arpenter (partie 2).

Cette dimension temporelle est à l'oeuvre à la fois dans le processus de création (dessin préparatoire) et dans la matérialité même du support. Les altérations du temps (Léonard de Vinci, Ernest Pignon-Ernest) conduisent inexorablement le dessin, ses espaces, ses gestes à l'effacement (partie 3).

- Élargir le sujet, tirer des conséquences du sujet et/ou en envisage la portée à plus long terme :

Quels espaces, quels gestes, quelle matérialité pour le dessin virtuel ?

Ressources citées (par ordre de lecture) :

<https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001790N.htm>

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/3/15_RA_C4_AP_Qu_apporte_l_analyse_d_oeuvre_DM_567303.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fiches_pour_reflechir_567301.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/62/4/16_RA16_C4_APLA_difference-_probleme-question_DM_625624.pdf

* Ressource professeur sur Antoine Watteau, « Le temps du dessin, dessiner le temps », vidéo :

https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-48cfd868b245917ab39d4ec87c967146¶m.idSource=FR_E-c1aa3397cbdaadea964521f64ecba891