

VOCABULAIRE DES ARTS PLASTIQUES

TERMES GÉNÉRAUX

CARTEL : Désigne la carte d'identité d'une œuvre dans un musée. Il comporte nécessairement le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, l'année de réalisation, la technique, les dimensions et le nom du propriétaire (privé, musée ou galerie)

DÉMARCHE : La démarche artistique est la manière dont un artiste effectue son itinéraire de création par rapport à des choix (thèmes, engagements, supports, techniques, formats...) voire même en travaillant avec le hasard. La démarche est très importante, elle détermine et singularise l'œuvre, elle caractérise l'artiste.

FORMAT : Il caractérise la forme (rectangle, carré, ovale...), les dimensions (taille), les proportions (rapport entre les dimensions), l'orientation (vertical, horizontal...) d'un support ou d'une œuvre.

MANIFESTE : Livre, théorie ou œuvre que l'on considère comme l'origine d'un mouvement artistique.

MOUVEMENT ARTISTIQUE : Tendance artistique, culturelle, intellectuelle, regroupant un certain nombre d'individus dont les travaux et les recherches vont dans la même direction (Cubisme, Impressionnisme, Dadaïsme, Minimalisme, Arte povera...)

SUPPORT : C'est ce sur quoi l'œuvre est réalisée. Le support peut être le papier, la toile, le carton...

TECHNIQUE : En Arts plastiques, c'est le procédé qu'utilise l'artiste ou le plasticien pour réaliser son œuvre (peinture, collage, photographie...)

TECHNIQUE MIXTE : Se dit à propos d'une œuvre qui est réalisée à l'aide de plusieurs techniques.

LA PEINTURE ET SES GENRES

GENRE : En Arts Plastiques, il désigne des grandes familles d'œuvres, par exemple, les portraits, les paysages, les natures mortes... Selon l'Académie au XVIIème siècle, les genres majeurs sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse et l'allégorie. Les genres mineurs sont : le portrait, la nature morte, le paysage et la peinture de genre. Cette classification a eu pour conséquence de contraindre les artistes à être des spécialistes de tel ou tel genre, majeur ou mineur, et de déterminer aussi le format du support : très grand pour les genres majeurs et beaucoup plus modeste pour les genres mineurs. Le XIXème, puis le XXème siècle, mettent un terme à cette hiérarchie. On appelle scène de genre ou peinture de genre une œuvre qui représente un sujet populaire, ordinaire ou intime (un repas, une réunion familiale...).

ALLÉGORIE : Personnification d'une idée abstraite (la liberté, l'amour, la justice...) sous les traits d'un personnage ou d'un animal. La mort, par exemple, est souvent représentée sous forme d'un personnage squelettique tenant une faux.

NATURE MORTE : Se dit d'une œuvre qui représente des objets inanimés, par exemple, une corbeille de fruits, des éléments de vaisselle et autres objets du quotidien ou un gibier tué à la chasse.

VANITÉ : Nature morte qui présente des objets tels qu'un crâne, une bougie, une bulle de savon... qui rappelle au spectateur qu'il est mortel et que son passage sur la terre n'est qu'éphémère. On appelle aussi ces œuvres des *Memento mori* (Souviens-toi que tu es mortel).

LA REPRÉSENTATION

ABSTRAIT (art abstrait) : Désigne une tendance artistique qui ne cherche pas à représenter la réalité visible. Une œuvre abstraite, ou non-figurative, ne représente rien que l'on puisse reconnaître. L'abstraction apparaît au début du XXème siècle.

FIGURATIF : Se dit des arts qui représentent un sujet reconnaissable comme la peinture d'un objet, d'un paysage...

ANAMORPHOSE : Image ou partie d'image volontairement déformée qui retrouve son aspect normal lorsqu'elle est regardée à partir d'un certain point de vue ou lorsqu'elle est réfléchi par un miroir généralement courbe (cylindrique ou conique).

ANTHROPOMORPHE : Se dit d'une forme qui rappelle celle de l'humain.

CANON : C'est l'ensemble des règles qui déterminent les proportions du corps humain à une époque donnée et selon les critères esthétiques propres à chaque culture. Par extension, un canon est un modèle aux proportions idéales. Les canons de beauté servent de référence pour toutes les créations du même type. L'*Apollon du Belvédère* (Musée du Vatican), par exemple, a été considéré à la Renaissance comme le canon de beauté masculine hérité de la Grèce antique.

CERNER : En peinture, cerner est une opération qui consiste à marquer plus ou moins fortement un contour, celui d'un personnage ou d'une forme.

CONTOUR : C'est la ligne qui marque le tour d'un corps, d'un objet ou d'une figure. Le contour est une limite.

ESPACE : Lieu d'investigation de l'artiste: espace bidimensionnel, tridimensionnel, ou encore espace social, culturel. Il existe plusieurs types d'espaces : **L'espace littéral** est l'espace physique (réel) offert par le support brut. On parle de l'espace littéral d'une feuille de papier ou d'espace plan. Cet espace limité possède des dimensions et une matérialité propre qui dépendent totalement du support. **L'espace suggéré** est la profondeur représentée sur un support bidimensionnel (papier, carton, toile, etc...) par différents moyens comme la perspective, la succession des plans, etc..._

ESTOMPER : Estomper consiste à dégrader, à adoucir, à atténuer les contours ou les parties d'un dessin.

ILLUSIONNISME : Pratique qui cherche à créer l'illusion d'espaces réels par des effets comme la perspective ou le trompe-l'œil (plafonds baroques, par exemple).

MISE EN ABYME : Se dit, par exemple, lorsque deux miroirs, face à face, se reflètent à l'infini. On parle également de mise en abyme pour désigner une œuvre citée ou visible à l'intérieur d'une autre (un tableau dans un tableau...)_

RÉALISME : Au sens commun, caractère de ce qui tend à ressembler à la réalité. Ne pas confondre avec le réalisme en Histoire de l'art. Ce dernier correspond à un mouvement artistique né vers 1830 et qui se prolonge jusqu'à la fin du XIXème siècle.

REPENTIR : Partie d'une œuvre modifiée durant son exécution à la suite d'un changement d'aspiration ou de motivation de l'artiste.

SUJET : Il s'agit de ce qui est représenté dans l'œuvre.

L'ŒUVRE, SA NATURE ET SES FORMES

BIDIMENSIONNELLE : Se dit d'une œuvre qui ne possède que deux dimensions. C'est le cas de la peinture ou de la photographie, par exemple.

CLASSIQUE : En Arts Plastiques, désigne ce qui appartient à l'Antiquité gréco-romaine ou les œuvres et artistes qui s'inspirent de cette période à partir du XVème siècle. Le terme est souvent synonyme de *traditionnel*.

COLLAGE : Procédé consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, hétérogènes ou non, en particulier des papiers découpés. Ce geste imaginé par les Cubistes dans les années 1910 fut fondamental dans l'art du XXème siècle ; il est également utilisé dans d'autres domaines (musique, littérature) et remis en avant par l'infographie. Une de ses pratiques insiste sur le rapprochement, la juxtaposition des images, une autre insiste davantage sur la violence d'impact du matériau et sur les possibilités poétiques et formelles qu'elle libère.

CONCEPTUEL : Qui fait référence à une démarche, une idée ou une réflexion de l'esprit.

ÉBAUCHE : C'est le premier stade d'exécution d'une œuvre picturale ou sculpturale. A ce moment, la structure générale ou la composition est déjà visible.

ESQUISSE : Dessin exécuté au crayon, au fusain... l'esquisse donne l'impression d'être inachevée. Elle est le point de départ de la réalisation d'une œuvre et n'est pas un aboutissement. Elle sert à guider l'artiste jusqu'au travail final.

ESTAMPE : L'art de l'estampe permet de reproduire un dessin mécaniquement, en un certain nombre d'exemplaires appelés épreuves, à partir d'une plaque de bois, de cuivre ou de zinc qui sera encrée.

FRESQUE : Technique de peinture murale qui consiste à peindre sur un enduit frais avec une peinture à l'eau dont les pigments seront ainsi durablement absorbés.

HAPPENING : Forme artistique où c'est un événement qui fait œuvre. L'action éphémère est souvent enregistrée par le biais de la photographie ou de la vidéo.

INSTALLATION : C'est une forme d'expression artistique assez récente. L'installation est généralement un agencement d'objets ou d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être *in situ*, c'est-à-dire construite en relation avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci.

KITSCH : Mot allemand qui désigne un objet, un décor ou une œuvre d'art d'un style désuet, de pacotille ou de mauvais goût. Si le mot est originellement péjoratif, il peut aussi caractériser un choix délibéré et donc perdre cette première connotation.

MULTIPLE : Œuvre ou objet d'art créé à plusieurs exemplaires. Cette notion s'oppose à celle d'œuvre ou d'objet unique.

ŒUVRE CONCEPTUELLE : Désigne une œuvre dont l'intérêt premier est de faire référence à une démarche ou une réflexion de l'esprit. Même s'il n'est pas négligé, l'aspect est secondaire par rapport au concept, à l'idée. L'art conceptuel apparaît en 1965 aux Etats-Unis alors que quelques artistes européens (Yves Klein, par exemple) travaillent déjà dans ce sens à la fin des années cinquante.

ŒUVRE INTERACTIVE : Œuvre qui fonctionne sur le principe d'un échange avec le public. Celui-ci a la possibilité de modifier à volonté l'aspect de l'œuvre.

PÉNÉTRABLE : Nom d'une œuvre, sculpture ou installation, dans laquelle le public peut pénétrer. C'est le cas de certaines œuvres de J.R. Soto (né en 1923).

PERFORMANCE : Mode d'expression artistique contemporain où l'événement ou l'action et son déroulement dans le temps constituent l'œuvre. Pour en garder le souvenir et conserver des traces matérielles, les performances sont souvent filmées ou photographiées.

PHOTOMONTAGE : C'est un assemblage de plusieurs photographies qui peuvent être découpées et collées. C'est aussi un assemblage de plusieurs photographies qui est photographié à nouveau pour ne rien laisser paraître du montage.

POLYPTYQUE : C'est une peinture constituée de plusieurs panneaux assemblés pour former un tout ou une suite. Il y a généralement une partie centrale importante autour de laquelle s'articulent d'autres panneaux plus petits. On distingue le diptyque qui ne comporte que deux parties et le triptyque qui en comporte trois.

SÉRIE : Elle désigne une suite ou un groupe d'œuvres ayant les mêmes caractéristiques ou le même sujet.

TRIDIMENSIONNELLE : Qui possède trois dimensions.

LA COMPOSITION

ALL OVER : Procédé qui consiste à recouvrir la totalité d'un support avec des signes picturaux, sans hiérarchiser les parties, de manière répétitive et indépendante du bord, de telle sorte que la peinture pourrait se poursuivre à l'infini au-delà du tableau dans toutes les directions (ex : Pollock).

CADRAGE : Terme cinématographique et photographique qui désigne l'action de cadrer, de choisir avec précision ce qui sera ou ne sera pas présenté au regard du spectateur. Le cadrage a une conséquence directe sur le *plan* de l'image (gros plan, plan d'ensemble...). On dit que tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadre se trouve dans le *champ* et que ce qui n'est pas dans le cadre est *hors-champ*. Par extrapolation, ce terme peut être utilisé en peinture.

CHAMP : 1. Portion de l'espace saisie par un œil immobile, un appareil de prise de vue ou un appareil optique. 2. Pour ces deux derniers, la profondeur de champ est la zone de netteté située à l'avant et

l'arrière du point de l'espace où se fait la mise au point. Elle est liée à la focale de l'objectif lors de la prise de vue ; plus la focale est courte, plus la profondeur de champ est grande. 3. **Hors-champ** : ce qui est extérieur à l'espace englobé par l'image est situé **hors-champ**. Au cinéma les sources de bruits ou de paroles seulement audibles sont hors-champ. Le **contre-champ** est la portion de l'espace opposée à celle qui est photographiée ou filmée, située exactement derrière l'appareil de prise de vue. Un dialogue entre deux personnages peut être filmé alternativement en **champ/contre-champ**.

COMPOSITION : Il s'agit de la position des différents éléments qui sont représentés dans une œuvre. Le choix de cette position est très important pour la signification de l'ensemble.

FUYANTES : Lignes de fuite. Lignes à partir desquelles s'élaborent les perspectives.

ORGANISATION : C'est la manière de structurer, d'agencer, d'assembler, d'organiser les différents éléments d'une œuvre les uns par rapport aux autres. Dans certaines œuvres de Hans Arp, on peut même parler d'organisation aléatoire car l'artiste jette en l'air des morceaux de papier qu'il colle sur le support à l'endroit où ils retombent.

PLAN : Le plan correspond à un cadrage : plan général, d'ensemble, moyen, américain, rapproché, gros plan, très gros plan et insert. L'arrière-plan est la partie de l'espace située derrière l'élément principal de l'image. (le terme "plan" est utilisé dans les pratiques de l'image : peinture, photographie, cinéma...)

LA PEINTURE ET SA TECHNIQUE

APLAT : Désigne une surface peinte de couleur uniforme, sans nuance.

BROSSE : Outil du peintre, généralement muni d'un manche et de poils plus ou moins rigides (brosses plates, rondes, queue-de-morue, etc.).

DÉTREMPE : Technique de peinture qui utilise des pigments additionnés d'une matière coagulante (œuf, colle...). Désigne aussi l'œuvre réalisée ainsi.

DRIPPING : Technique de peinture associée au peintre Jackson Pollock (1912-1956) qui consiste à projeter la peinture sur une toile avec un pinceau ou tout autre instrument.

EFFET DE MATIÈRE : Qualité d'une surface peinte évoquant, par son aspect, une caractéristique tactile (comme la rugosité).

EMPÂTEMENT : C'est le relief que produit la peinture lorsqu'elle est utilisée en épaisseur.

EMPÂTER : C'est un moyen de produire des effets de matière grâce à la peinture utilisée en surépaisseur. Le premier résultat d'un empâtement peut être une diminution de la lisibilité du sujet représenté. Le second est l'introduction des traces de gestes ou d'instruments. Ce sont des éléments extérieurs à la représentation mais liés au processus de création auquel ils participent._

FACTURE : Dans une peinture, la facture est ce qui relève de la manière personnelle de peindre de l'artiste (ou d'un groupe d'artistes), de son geste; ce qui, indépendamment des formes, des couleurs, des sujets ... lui est spécifique (une facture impressionniste).

GLACIS : Peinture dont les pigments sont très dilués, qui produit un effet de transparence et qui laisse voir ce qu'il y a dessous.

JUS : En Arts Plastiques, désigne un liquide teinté servant à peindre ou à dessiner.

LAVIS : Technique proche de l'aquarelle. On utilise une même encre plus ou moins diluée avec de l'eau et, par le jeu des valeurs, on obtient un camaïeu._

RÉSERVE : On appelle réserve une partie du support qui n'est pas peinte ou qui ne comporte pas de traces d'instruments dans une œuvre finie.

TOUCHE : C'est le nom donné à la manière de déposer la peinture sur le support. Tantôt les touches sont subtiles, délicates, pleines de finesse presque invisibles, tantôt elles rendent compte de l'épaisseur de la peinture, de gestes plus ou moins nerveux, amples ou expressifs. La touche est l'écriture du peintre.

LA COULEUR

ACHROME : Sans couleur. En photographie, on dit "en noir et blanc". C'est également l'appellation d'un ensemble d'œuvres blanches de l'artiste Piero Manzoni.

CAMAÏEU : Œuvre dont la palette est composée de différents tons d'une même couleur (une peinture en camaïeu de bleu).

DÉGRADÉ : Affaiblissement progressif et continu d'une couleur ou d'une valeur. Il désigne le passage d'une couleur à une autre, ou d'une valeur à une autre avec une transition où les deux se confondent._

MONOCHROME : L'adjectif monochrome désigne l'aspect d'un objet ou d'une œuvre dans lesquels n'intervient qu'une seule couleur. Un monochrome désigne une œuvre non figurative qui se réduit à une surface ou à un relief peint d'une seule couleur. Yves Klein réalisera des monochromes sur différents supports, papier, toile, éponges...

NUANCES : C'est ainsi que l'on appelle les variations, parfois très légères, d'une même couleur.

PALETTE : La palette, ou gamme chromatique, désigne l'ensemble des couleurs utilisées pour réaliser une œuvre. Elle désigne aussi l'instrument de bois ou de plastique sur lequel le peintre dépose et mélange ses couleurs.

POLYCHROMIE : Par opposition à la monochromie, un objet polychrome est un objet peint de plusieurs couleurs. Il en est de même pour une peinture._

TON LOCAL : Il désigne la couleur propre de l'objet. Dans la peinture, on parle également de ton local, voire de teinte locale, pour désigner une couleur qui ne tient pas compte de l'influence de la lumière (ou de l'ombre) ni des couleurs voisines.

LA LUMIÈRE

CLAIR-OBSCUR : Procédé technique qui consiste à jouer sur la diffusion de la lumière dans une peinture représentant le plus souvent des scènes d'intérieur nocturnes. Les effets de lumière sont très

puissants à certains endroits du tableau et inexistantes à d'autres. C'est une peinture de contraste dans laquelle excellent Caravage (1571-1610) et Georges de la Tour (1593-1652).

CONTRASTE : C'est une opposition importante et remarquable entre deux couleurs, deux formes..._

MODELÉ : Le modelé est le relief des formes, des objets, des personnages ou des matières représentées. Une couleur utilisée en aplat ne donne aucun modelé contrairement au dégradé qui donne l'impression de relief._

OMBRE : Zone sombre due à l'absence de lumière ou au fait que la lumière rencontre un obstacle opaque. L'ombre portée est l'ombre que projette sur une surface tout objet ou toute personne éclairée. L'ombre propre est la partie ombrée d'un objet lorsqu'il est éclairé d'un côté.

REHAUSSER : Consiste à retoucher une œuvre à l'aide d'une couleur claire pour faire ressortir certaines parties.

VALEURS : Désigne l'intensité lumineuse d'une couleur en fonction de l'ombre et de la lumière. Plus on ajoute du noir dans une couleur, plus sa valeur devient sombre. Au contraire, plus on ajoute du blanc, plus elle devient claire.

LA SCULPTURE ET SES FORMES

ACCUMULATION : Entassement ou regroupement d'objets de même nature ou différents. Le mot est souvent associé à certaines œuvres des Nouveaux Réalistes, Arman en particulier.

ASSEMBLAGE : L'assemblage consiste à réunir de manière solidaire différents éléments pour former un tout. Une œuvre créée par assemblage peut être composée de matériaux bruts ou d'objets de récupération. Les artistes cubistes et dadaïstes ont popularisé ce mode de création, certains en ont fait le principe même de leur pratique (Kurt Schwitters ou Daniel Spoerri).

BAS-RELIEF : C'est une sculpture qui se détache d'un fond auquel elle est rattachée en certains endroits. Le bas-relief se rencontre notamment en architecture.

COMPRESSION : Désigne une œuvre obtenue grâce à cette technique ; le terme est le plus souvent associé au travail du sculpteur César.

ÉCHELLE : C'est la référence qui fixe par convention des équivalences de dimensions.

ENVIRONNEMENT : D'origine anglaise et rapporté à l'art, ce terme désigne toute forme d'art constitué par la combinaison de matériaux, d'objets et d'éléments tirés du monde quotidien, répartis dans un espace que l'on peut parcourir et demandant au spectateur une pratique active.

HAUT-RELIEF : Sculpture plaquée sur un support et présentant un relief très saillant sans toutefois se détacher du support dans toute son épaisseur. C'est l'intermédiaire entre le bas-relief et la ronde-bosse.

IN SITU : Expression latine qui indique qu'une œuvre est réalisée uniquement pour le lieu qu'elle occupe. Actuellement, les œuvres *in situ* sont essentiellement des *installations*.

MODELAGE : C'est l'action de donner une forme à un matériau malléable, facile à mettre en œuvre (terre, papier mâché...)_

READY-MADE : Terme inventé par Marcel Duchamp qui désigne un objet quotidien détourné de sa fonction et de sa valeur d'usage.

RELIEF : On appelle relief ce qui dépasse légèrement d'une surface (relief de peinture, élément collé...).

RONDE-BOSSE : La ronde-bosse est une sculpture totalement réalisée en trois dimensions, observable sous n'importe quel angle et autour de laquelle le spectateur peut tourner.