

Glossaire arts visuels

A

Abstrait

Une œuvre abstraite, « non figurative », ne représente rien que l'on puisse reconnaître.

En 1910, Kandinsky peint la première aquarelle abstraite.

L'œuvre abstraite met en relation des éléments plastiques (point, ligne, valeur, couleur, matière) dans un espace, sans faire référence à une réalité extérieure à l'œuvre.

Accumulation

Assemblage de matériaux ou d'objets en grand nombre.

Acrylique

Peinture-émulsion obtenue par dispersion de pigments dans un latex (résine thermoplastique). L'acrylique se travaille à l'eau et sèche rapidement. Se dit d'une œuvre réalisée à partir de cette peinture.

Allégorie

Personnification d'une idée (la liberté, l'amour...) sous les traits d'un personnage ou d'un animal. La mort est souvent représentée sous la forme d'une personne squelettique, tenant à la main une faux avec laquelle elle est censée faucher la vie.

Angle de vue

Terme photographique qui correspond à la hauteur et à la direction de notre regard. L'angle de vue est qualifié de normal lorsqu'on se trouve au même niveau que le sujet regardé. Il est "en plongée" lorsque le sujet est plus bas que le niveau des yeux. Il est en "contre-plongée" lorsque l'on regarde un sujet placé plus haut que le niveau des yeux.

Aplat

Surface de couleur ou de valeur unie.

Aquarelle

L'aquarelle est, comme la gouache, une peinture à l'eau, dont la matière colorante garde une grande transparence sur le papier. De ce fait, une couleur claire ne peut pas recouvrir (cacher) une couleur foncée. Par contre, il est possible d'obtenir un mélange coloré par superposition.

Arabesque

Ligne sinueuse formée de courbes mais aussi motif ornemental végétal ou géométrique, plus ou moins stylisé, et représenté parfois de manière symétrique.

Art brut

Art exprimant la spontanéité pouvant utiliser des matériaux à priori non picturaux. Art des marginaux, proche de l'imagination de l'enfant qui n'est pas encore préoccupé de règles de représentation.

Art nouveau

Mouvement artistique européen de la fin du XIX ème siècle luttant contre le déclin de l'artisanat provoqué par la révolution industrielle et réhabilitant les arts décoratifs.

Art Pauvre

Mouvement italien des années 60 (Arte Povera) utilisant des matériaux pauvres (souvent organiques et périssables) pour créer des œuvres remettant en cause l'idée de culture, de progrès.

Arts plastiques

Un art est appelé plastique lorsqu'il est modelable dans une matière, lorsqu'il s'attache essentiellement aux problèmes de la construction des formes : le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture.

Assemblage

L'assemblage consiste à réunir de manière solidaire différents éléments pour former un tout. Une œuvre créée par assemblage peut être composée de différents matériaux bruts ou d'objets de récupération.

Autoportrait

Peintres et sculpteurs se sont souvent représentés eux-mêmes ; les raisons sont multiples, sans oublier la plus simple : ne pas payer un modèle.

B

Bande dessinée

Bande dessinée ou BD.

Forme de récit en images dessinées qui utilise des codes précis à l'intérieur desquelles peuvent figurer des sons (onomatopées), des commentaires, des dialogues qui s'inscrivent dans des "bulles" (ballons ou phylactères). Construite comme un film, la B.D. restitue l'illusion de la totalité de l'action en retenant les seuls temps forts et en décomposant le mouvement.

Bas-relief

Sculpture dont les figures se détachent légèrement du support.
(bas relief - haut-relief - ronde bosse)

Beaux-arts

Arts qui ont pour objet la représentation du beau. Ils regroupent l'architecture, la gravure, la peinture et la sculpture.

Bestiaire

Représentation d'animaux réels ou imaginaires dans une œuvre ou un groupe d'œuvres d'un même auteur ou d'une même époque. Les bestiaires étaient très courants au Moyen-âge.

Bulle

Forme variable contenant un message écrit ou dessiné et qui sort de la bouche d'un personnage dans une bande dessinée.

La forme d'une bulle varie selon :

- le sens (discours direct ou indirect, expression d'une pensée)
- l'intonation, le son ;
- l'espace disponible.

Burlesque

Forme de comique outré. Cinéma burlesque.

C

Cadavre exquis

Inventé par les surréalistes, cette expérience consiste à écrire ou dessiner à plusieurs sur un même support. Chacun son tour, les joueurs écrivent ou dessinent sans savoir ce qui a été réalisé auparavant.

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 regardeur. Le cadrage a une conséquence directe sur le plan de l'image (gros plan, plan d'ensemble).

Ce qui se trouve à l'intérieur du cadre se trouve dans le champ, tout ce qui n'est pas dans le cadre est hors champ.

Cadre

Objet qui isole le champ de l'œuvre d'art de l'espace environnant. Parallèlement au cadre qui isole le tableau du mur, le socle (le piédestal) isole la statue du sol.

En tant que bordure ou que clôture, le cadre délimite la surface du tableau, de l'image. Il peut être de forme variable (surtout en BD). Il est aussi une limite qui définit un intérieur et un extérieur.

Calligramme

Texte le plus souvent poétique dont les lettres ou les mots forment aussi un dessin. L'écrivain Guillaume Apollinaire est l'un des grands spécialistes du genre.

Calligraphie

Art de bien former les lettres de l'écriture. Les pays musulmans et asiatiques ont particulièrement développé cet art.

Camaïeu

Manière de peindre avec les valeurs d'une même couleur. On obtient ainsi différentes nuances ou valeurs.

Caricature

Dessin humoristique ou satirique d'un personnage qui en donne une vision déformée, exagérant les défauts, les particularités physiques ou morales.

Cartouche (n. m.)

Espace réservé pour une inscription, un titre, une légende. Dans les monuments et bas-reliefs égyptiens, boucle ovale entourant le prénom ou le nom du pharaon en hiéroglyphes.

Céramique

Technique de fabrication d'objets en terre cuite, faïence, grès, porcelaine.

Cercle chromatique (couleurs complémentaires)

Cercle sur lequel sont disposées les couleurs du spectre (de l'arc-en-ciel). Les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées.

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.

Champ

L'espace ou la surface contenue dans les limites d'un cadre s'appelle le champ. Lorsque l'on se trouve dans le champ d'un appareil photographique, c'est que l'on se trouve dans l'espace qui pourrait être photographié. On parle aussi de notre champ de vision pour désigner ce qui s'offre à notre regard.

Champ/contre champ

Expression d'origine cinématographique (utilisée également en BD) pour désigner l'alternance entre un point de vue et le point de vue opposé.

Chapiteau

Partie élargie et sculptée au sommet d'une colonne. Chapiteaux à décor géométrique ou végétal (chapiteaux antiques) ou illustrant des scènes religieuses (chapiteaux des églises, des cloîtres) : chapiteaux historiés.

Châssis

Cadre de bois sur lequel on tend une toile.

Chevalet

Les peintres ont souvent recours à ce trépied pour poser leur toile. La peinture de chevalet désigne les œuvres qui ne sont ni murales ni monumentales.

Chorégraphie

Écriture des déplacements et des expressions corporelles sur un espace scénique.

Cinéma

Procédé technique mis au point par les frères Lumière à la fin du XIXème siècle, s'appuyant sur le principe de la persistance des impressions rétiniennes, permettant l'enregistrement et la projection d'images dont le défilement au nombre de 24 par seconde permet une bonne restitution du mouvement.

Citation

Dans une œuvre plastique, une citation est une référence directe à une autre œuvre, dans sa totalité ou en partie.

Clair-obscur

Effet pictural qui consiste à jouer avec le contraste d'un éclairage faible mais intense, sur un personnage qui se détache d'un fond noir. Cette technique est également un genre en peinture. Les effets de lumière sont très puissants à certains endroits du tableau et inexistantes à d'autres.

Collage

Technique utilisée successivement par les Cubistes (papiers collés) et les Dadaïstes (photomontage) au début du XXème siècle. L'artiste utilise des morceaux de papier divers, des photographies et des petits objets. L'un des premiers "collages" est une œuvre de Pablo Picasso (Nature morte à la chaise cannée, 1912). Il colle un morceau de toile cirée imprimée d'un motif de cannage pour figurer le dessus d'une chaise.

Colonne

Pilier cylindrique avec base et chapiteau, soutenant un édifice. Il existe des colonnes cannelées (colonnes antiques) torsadées (colonnes baroques).

Coloris

Le coloris d'un tableau est l'agencement des couleurs dans ce tableau, de manière à produire des effets résultant des qualités, des positions et des dimensions respectives des différentes couleurs.

Composition

Position des différents éléments (lignes, couleurs, formes, matières) qui sont représentés dans une œuvre. Le choix de cette position est très important pour la signification de l'ensemble. A l'aide de croquis et de dessins préparatoires, l'artiste passe souvent beaucoup de temps à rechercher la meilleure composition possible. Ce travail lui permet aussi de visualiser l'ensemble de l'œuvre avant même d'entreprendre la réalisation partie par partie.

Compression

Œuvre obtenue par cette technique ; le terme est souvent associé au travail du sculpteur César.

Concept

Idée générale. Exemple: le beau.

Conceptuel (art)

Désigne une œuvre dont l'intérêt premier est de faire référence à une démarche ou une réflexion de l'esprit. L'aspect est secondaire.

Démarche artistique des années 60.

L'objet d'art n'est pas considéré pour sa forme mais pour ce qu'il signifie.

Contour

Ligne qui marque le tour d'un corps, d'un objet ou d'une figure. Le contour est une limite.

Contraste

Opposition de deux termes à l'intérieur d'un même système ; par exemple, contraste entre des éléments plastiques, contraste de couleurs, de dimensions, de formes, de matières, de valeurs...

Contre-jour

Phénomène optique dû à la présence d'un éclairage derrière l'objet ou la personne que l'on regarde qui devient totalement sombre et l'on ne distingue aucun ou très peu de détails.

Couleur

Impression que fait sur l'œil la lumière diffusée par les corps. Quand on dit qu'un objet est bleu, cela signifie en réalité que la surface de cet objet absorbe tout le rayonnement lumineux à l'exception du bleu.

Couleurs chaudes /couleurs froides

Le contraste chaud / froid est basé sur des sensations chromatiques subjectives inscrites dans la mémoire du corps comme le feu et l'eau.

Couleurs complémentaires

Chacune des trois couleurs primaire possède sa complémentaire parmi les secondaires : rouge/vert – jaune/violet – bleu/orange.

Couleur dégradée

Couleur à laquelle on a ajouté du blanc, opposée au contraste.

Couleurs primaires

Jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan.

Couleur rabattue

Couleur à laquelle on a rajouté du noir.

Couleur rompue

Couleur à laquelle on a ajouté sa complémentaire.

Couleurs secondaires

Couleurs obtenues en mélangeant deux primaires. (Orange, violet, vert).

Croquis

Graphisme exécuté très rapidement.

Cubisme

Mouvement artistique du début du XXème siècle qui décompose les formes visibles en éléments géométriques et les rend perceptibles de plusieurs points de vue à la fois.

D

Dadaïsme

Mouvement artistique faisant suite à la première guerre mondiale et dénonçant la raison humaine et toute idée de beau en art avec une provocation souvent humoristique. Ce mouvement a produit de nombreux collages et objets appelés ready-made (Marcel Duchamp).

Découpage (filmique)

Terme cinématographique désignant la séparation de l'action en phases successives, plan par plan, séquence par séquence. Le découpage technique d'un film comporte, par colonnes, toutes les indications concernant la prise de vue de chaque plan (éléments visuels et sonores).

Dégradé

Modification progressive d'une couleur ou d'une valeur. Un dégradé peut être continu ou discontinu (suivant des bandes horizontales par exemple).

Design

Terme anglais concernant le dessin des formes industrielles. Le dessinateur est appelé designer.

Dessin

Indépendamment de ses moyens matériels (support, outils, médium) et du geste qui l'engendre, le dessin se caractérise par la ligne (qui est un élément plastique).

Détrempe

Procédé de peinture dans lequel la couleur est mêlée avec de la colle.

Diptyque

Panneau peint ou sculpté se pliant en deux parties.

Dripping

Le peintre laisse tomber la peinture sur la toile posée au sol à l'aide d'un pinceau, d'un bâton, d'une boîte percée... (Jackson Pollock)

E

Échelle

Rapport entre la mesure réelle d'un objet (paysage, architecture ...) et celle de sa représentation. S'exprime par un rapport: 1 /100, par exemple. Dans ce cas, 1 cm sur la maquette représente 1 m en réalité. Le hors-échelle peut provoquer des effets fantastiques.

Empreinte

Marque en creux ou en relief, ou encore trace laissée par le passage d'un corps sur un matériau plus ou moins dur. Trace obtenue par frottement sur un support souple épousant les aspérités du relief.

Enluminure

Décoration très minutieuse et colorée d'anciens livres religieux: scènes illustratives en miniature ou décoration des lettres majuscules.

Estomper

Rendre flou, adoucir, atténuer, voiler (terme très employé dans des techniques qui utilisent des médiums comme le fusain, pastels secs, les crayons).

Esthétique

Science du beau dans l'art. Théorie du beau.

Esquisse

Étymologiquement « vite faite ». C'est le premier jet.

Expressionnisme

Tendance artistique valorisant l'intensité de l'expression jusqu'à la déformation du sujet représenté (formes éclatées, couleurs contrastées, violence de la touche) qui se développe à partir du début du XXème siècle en Allemagne. Dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, l'Expressionnisme traduit l'angoisse de l'homme face à la guerre, à la société, et sa révolte.

F

Façade

Face extérieure d'un bâtiment, importante pour sa fonction et son ordonnance.

Fauvisme

Mouvement artistique du début de XXème siècle utilisant de larges aplats de couleurs pures pour construire un espace moins morcelé et plus structuré par la couleur que l'espace impressionniste.

Le tableau devient une réalité en soi qui n'a plus de rapport avec la réalité extérieure: c'est une création de l'esprit.

Figuratif

Qui s'attache à la représentation des objets.

Figuration

Représentation d'une réalité perceptible par les sens, notamment la vue. Ensemble des figurants, personnages sans rôle important, dans les films, pièces de théâtre, opéras, ballets.

Film

Pellicule cinématographique et œuvre cinématographique. Il existe des films de long, moyen et court métrage; des films muets et parlants ; en noir et blanc et en couleur ; en version originale, sous titrée ou non, des genres différents : films d'animation, documentaires, publicitaires, de reportage, de fiction, de propagande, expérimentaux. Dans la catégorie fiction, on distingue : films d'aventure, fantastiques, science-fiction, historiques, comédie, drame, comédie musicale, policiers, espionnage, western.

Flash-back

Procédé d'écriture cinématographique permettant un retour dans le temps pour éclairer l'action présente. Le film en son entier peut-être un flash-back.

Fondu enchaîné

Ponctuation d'une séquence filmique permettant de faire apparaître une image pendant que l'autre disparaît, les deux images restant superposées pendant quelques secondes.

Format

Un format se caractérise par une forme (rectangle, carré, cercle ...), des dimensions (une taille), des proportions (rapport entre les dimensions) et une orientation (par exemple, rectangle en hauteur ou en largeur).

Forme

Figure constituée par les contours d'un objet ; s'oppose à la matière de cet objet.

Fresque

Procédé de peinture murale où l'on applique sur un enduit frais des couleurs délayées à l'eau.

Frise

Ornement en forme de bandeau continu. Une frise a toujours un sens de lecture, tandis qu'une bordure n'en possède pas.

Frottage

Technique employée par Max Ernst, notamment, pour relever et utiliser des empreintes dans un but artistique.

Frottis

Minces couches de peinture, de médium, frottées sur le support.

Fuite (ligne de ; point de)

En perspective conique, toutes les lignes non situées dans un plan parallèle au plan du regard ou au tableau sont des lignes de fuite. Quand elles sont parallèles, elles se rejoignent en un point situé sur la ligne d'horizon et appelé point de fuite. Le point de fuite principal est le point de convergence des lignes perpendiculaires au plan du tableau.

Fusain

Charbon fait avec le bois de fusain et servant à dessiner. Dessin réalisé au fusain.

Futurisme

Mouvement artistique italien et russe du début du siècle qui glorifie la vie moderne, le progrès industriel en créant des œuvres traduisant le mouvement et dont la lecture est parfois séquentielle.

G

Gargouille

Dégorgeoir en saillie par lequel s'écoulent les eaux de pluie, sculpté en forme de monstre dans l'architecture gothique.

Graffiti

Inscription ou dessin griffonné sur les murs, les portes et tous les supports des lieux publics. Mode d'expression spontanée des années 70.

Gestuel (art)

Expression artistique utilisant le geste impulsif dans l'acte créateur.

Gothique

Mouvement d'architecture qui s'est répandu en Europe du XIIème siècle à la Renaissance (à partir de la France), caractérisé par la découverte de la croisée d'ogives et de l'arc-boutant, ces systèmes permettant de pratiquer des ouvertures de plus en plus grandes dans les murs et d'élever des cathédrales de plus en plus hautes. Le style gothique est très linéaire. Les rythmes verticaux dominant et symbolisent la recherche spirituelle. La cathédrale est richement décorée de sculptures et de vitraux.

Gouache

Comme l'aquarelle, la gouache est une peinture à l'eau mais qui est mate et opaque. Elle se travaille avec une faible quantité d'eau. Augmenter la proportion d'eau ne procure ni la transparence ni la luminosité de l'aquarelle. Par contre la gouache (utilisée sans eau) permet des empâtements. Enfin, si l'on passe un mélange de gouache sur une couche déjà sèche, la couleur obtenue sera celle du dernier passage.

Graphisme

Écriture au sens général. Dessin.

Gravure

Entaille dans une matière : métal, bois, pierre, etc.

On peut graver en creux (tracer le sillon qui recevra l'encre) ou en relief (épargner les parties qui recevront l'encre).

Le métal peut être recouvert d'un vernis gravé. L'acide creuse les endroits gravés: c'est la technique de l'eau-forte. La gravure permet d'obtenir de nombreuses épreuves. C'est un procédé de reproduction.

H Hyperréalisme

Mouvement artistique des années 70 traduisant avec une fidélité quasi photographique la réalité quotidienne.

I Idéogramme

Signe représentatif d'une idée (certains hiéroglyphes égyptiens sont des idéogrammes).

Image

Représentation visuelle ayant un rapport plus ou moins fidèle à la réalité. Dans le cas d'une abstraction, l'image ne rend plus compte de la réalité. On distingue plusieurs sortes d'images selon le support (dessin sur papier, peinture sur bois, mur, toile, gravure sur bois, mosaïque, vitrail, photographie ...) On distingue également les images isolées, séquentielles, sérielles.

Impressionnisme

Mouvement artistique de la fin du XIXe siècle valorisant l'impression visuelle et réalisant les premières interprétations picturales de la réalité : le tableau devient une réalité plastique en soi.

Les Impressionnistes sont les premiers peintres modernes.

Ils mettent à l'honneur le paysage et les scènes de la vie quotidienne dans de petits tableaux réalisés sur le motif. Ils n'utilisent que des couleurs claires, lumineuses, posées par touches, et se libèrent de la forme des contours en dissociant les formes engendrées par la lumière et les limites des objets.

Installation

Disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace donné que l'on peut parcourir.

I

Juxtaposition

Éléments visuels placés à la suite les uns les autres sans lien pour les articuler.

L

Land art

Mouvement d'art contemporain des années 60 dans le sillage de l'art minimal qui prend le paysage comme matière première et le modifie en y imprimant la marque éphémère de l'action humaine.

Cette forme d'expression insiste sur le travail de préparation, l'action elle-même, la documentation photographique.

Luminosité

Degré d'éclat d'une couleur, d'une surface colorée (un ciel par exemple) ou d'un tableau en entier (tableau impressionniste).

M

Matière / Matériau

Le matériau est la matière à l'état brut. La matière est le matériau mis en forme. Par exemple, le marbre de la carrière (matériau) devient la matière de la statue. L'aspect de surface (affleurement de la matière) est souvent appelé matière ou effet de matière.

Médailon

Petit bas-relief circulaire représentant un sujet.

Médiums

Produit liant les pigments dans la peinture. Liquide servant à fluidifier les couleurs (eau, essence, huile, alcool, solvant...).

Se dit également de l'élément intermédiaire entre l'outil et le support (gouache, huile, encre ...).

Miniature

Peinture de très petit format sur différentes matières.

Par extension, désigne un objet d'art de petite dimension.

Mise en abyme

La mise en abyme (on écrit parfois aussi mise en abîme) est un procédé consistant à incruster une image en elle-même ou, d'une manière générale, à représenter une œuvre dans une œuvre de même type.

En littérature, à l'intérieur d'un récit, entrée dans un autre récit, puis à l'intérieur de ce dernier, entrée dans un troisième, etc.

En arts graphiques, "Les époux Arnolfini" (Jan van Eyck, 1434) est un exemple fameux dans lequel un miroir convexe reflète l'ensemble de la scène. On peut également citer l'exemple mieux connu du dessin de la boîte de « Vache qui rit » : la vache porte des boucles d'oreilles qui elles-mêmes sont des boîtes de Vache qui rit, etc.

Modelé

Façon dont on accuse les reliefs, les plans en peinture.

Relief des formes rendu par la sculpture, la peinture, le dessin.

Modèle

Le modèle est un objet réel (une pomme, une nature morte, un nu, une statue... ou figuré (par exemple la photographie de cet objet) que l'on cherche à reproduire (voire à interpréter) ou dont on représente un ou plusieurs caractères.

Monochrome

D'une seule couleur (contraire de polychrome).

Klein a peint les premiers tableaux monochromes connus, dont l'IKB (bleu: international Klein Blue).

Monotype

Procédé de peinture ou de gravure permettant d'obtenir une impression en un seul exemplaire.

Mosaïque

Assemblage de petits prismes de matières diverses colorées servant de décor pour les murs ou le sol des édifices.

Motif

Forme plus ou moins simple empruntée à la nature ou à la géométrie, souvent de petite taille par rapport au support. Le motif, répété et ordonné de diverses manières, participe à l'ornementation d'un objet, d'une surface, d'une architecture. Modèle d'une œuvre peinte ou sculptée. "Aller sur le motif ", c'est aller peindre en plein air, d'après nature.

N

Naïf (art)

Expression d'art populaire représentant approximativement les formes de la réalité et rappelant certains travaux d'enfants.

Narration

Succession d'événements, articulés dans le temps, comportant un début et une fin, et des ellipses qui font que le temps de la narration est différent de celui de la chose narrée. S'il n'y a pas de flash-back, la narration est chronologique.

Nature morte

Genre en peinture représentant essentiellement des objets ou êtres inanimés.

Nouveau réalisme

Mouvement d'art contemporain des années 60 utilisant les objets ou les déchets de la société de consommation pour la création d'œuvres. Le geste d'appropriation prend une valeur symbolique plus importante que la production de l'œuvre (Daniel Spoërr, Jean Tinguely...). Les artistes assemblent, compriment, déchirent, accumulent, emballent les objets.

Nouvelle figuration

Mouvement néo-figuratif européen des années 60 inspiré du pop'art, utilisant les images de l'art populaire et des mass media. Peinture de facture froide sans empâtement et utilisant la fragmentation du sujet. L'image produite est surcodée, elle établit un réseau de significations (Adami).

Nuance

La nuance d'une couleur résulte du mélange de cette couleur avec une faible quantité de ses voisines du cercle chromatique. Ainsi, les nuances d'un bleu pourront varier du bleu-vert (bleu+un peu de vert) au bleu violacé (bleu+un peu de violet). On obtient des nuances chaudes ou froides d'une couleur (cercle chromatique).

O

Obélisque (n. m.)

Dans l'architecture égyptienne, colonne en forme d'aiguille, de section quadrangulaire et taillée à son extrémité en pyramide.

Objet

Produit de l'activité humaine ayant une certaine fonction ou destination (il n'y a pas d'objet sans sujet qui le considère). Depuis les premiers objets réels introduits dans les tableaux du Cubisme analytique, puis les ready-made de Marcel Duchamp, l'objet a un statut particulier dans l'art du XXe siècle.

Op art

Abréviation d'optical art : art optique.

Mouvement d'art abstrait géométrique des années 60 utilisant l'illusion optique (mouvement virtuel ou rétinien) comme principe d'animation et de construction de l'espace de l'œuvre (Vasarely).

P

Pariétal

Les parois d'une cavité, quelle que soit sa taille sont des zones pariétales. Les peintures pariétales sont donc exécutées sur les parois d'une grotte.

Pastel

Bâtonnets en pâte de couleur. Il existe des pastels secs qu'il faut fixer et des pastels gras dont la trace peut être diluée à l'essence de térébenthine. Œuvre réalisée au pastel.

Peinture

C'est l'organisation d'une surface par la couleur et l'ensemble des œuvres qui en sont le résultat. On distingue des peintures à l'huile et à l'eau (aquarelle, gouache). Il existe des peintures sur tous supports (bois, métal, verre, enduit mural, papier, toile, plastique ...).

Il existe plusieurs genres de sujets picturaux: religieux, historique, mythologique, scènes de la vie quotidienne, paysage, portrait, nature morte....

Perspective

Ensemble des règles de représentation des objets et des êtres plus ou moins éloignés sur une surface plane perpendiculaire à l'axe du regard.

Photogramme

Image, épreuve photographique réalisée sans appareil photographique, en posant des objets sur le papier sensible que l'on expose ensuite à la lumière (Man Ray). Chaque image photographique d'un film.

Photographie

Technique permettant de fixer l'image des objets par l'action de la lumière sur une surface sensible, la pellicule. Procédé découvert vers 1839. Reproduction par cette technique.

Pictogramme

Signe d'écriture, ressemblant à une image simplifiée.

Pigment

Matière colorée, d'origine minérale, métallique ou organique, qui entre dans la composition des peintures.

Plan

1 - Par rapport au spectateur (photographe, peintre), le plan désigne une surface perpendiculaire à la direction (à l'axe) du regard.

Un plan est donc un repère spatial: on parle de premier plan, d'arrière-plan et aussi de plan du tableau. Il y a ainsi une infinité de plans successifs dans la profondeur de l'espace (ou du champ).

2 - En perspective, les plans frontaux se distinguent des plans fuyants qui ne sont pas perpendiculaires à l'axe du regard et dont certaines lignes possèdent un point de fuite sur la ligne d'horizon.

3 - Dans le film, l'échelle des plans est fonction de la situation plus ou moins éloignée ou rapprochée de la caméra :

- plan d'ensemble : situe l'ensemble du décor
- plan moyen: cadre le personnage en entier
- plan rapproché: cadre une partie du personnage
- gros plan: cadre un élément du personnage ou du décor (visage ou objet par exemple).

4 - C'est aussi la durée d'une prise de vue.

Pochoir

Élément plat évidé selon une forme précise. Reporté sur un support, l'espace évidé est comblé avec un médium. Par déplacement du pochoir, la forme est reproduite plusieurs fois (Viollat, Warhol).

Point de vue / angle de vision

Le point de vue est lié à la représentation perspectiviste de l'espace de la Renaissance. La vision binoculaire est bloquée et réduite à une vision monoculaire, le regard assimilé à un rayon visuel. Le dessinateur ou le peintre est réduit à un œil, comparable à l'objectif d'une caméra. Le choix du point de vue, c'est-à-dire la place occupée par le peintre, le photographe ou l'opérateur de cinéma (l'endroit à partir duquel s'exerce la vision) détermine l'angle de vision. Ainsi, un angle "normal" de vision correspond à un axe du regard horizontal; une vue d'en haut, plongée, s'oppose à une vue d'en bas, contre-plongée.

Polyptyque

Tableau à plusieurs volets (diptyque, triptyque).

Pop'art

Abréviation de popular art (art populaire).
Mouvement artistique des années 60 utilisant les images de la rue, de la société de consommation, de la bande dessinée, du cinéma pour créer des peintures ou sculptures colorées, hors d'échelle, en série et abolir la distance entre l'art et la vie (Warhol).

Primitif (art)

Désigne la sculpture et la peinture européennes antérieures à la Renaissance (Duccio) ou l'art des origines (de la Préhistoire).

Profondeur (de champ, du champ)

En photographie et au cinéma, c'est la zone de netteté située à l'avant et à l'arrière du point de l'espace sur lequel on effectue la mise au point (profondeur de champ). Dans l'image, il s'agit des lointains plus ou moins perceptibles (profondeur du champ).

Pyramide

Monument à base quadrangulaire et quatre faces triangulaires qui servait de tombeau aux pharaons d'Égypte ou de base au temple dans le Mexique précolombien.

Volume dont la surface latérale est constituée de triangles reliés au sommet.

R

Raccord

Manière de procéder pour obtenir un ensemble (tissu imprimé ou papier peint) par la répétition en juxtaposition verticale et horizontale d'un motif (forme et couleur). Sur les lignes de raccordement, les formes se complètent sans discontinuité. Le raccord désigne à la fois la surface de report (le motif) et le processus de report.

Au cinéma, passage d'un plan à un autre dans le montage, ce qui nécessite la recherche de coïncidences visuelles entre les formes, les lignes, les lumières dans les images à juxtaposer.

Ready-made

Objet pris dans l'environnement quotidien et consacré par les dadaïstes comme objet d'art. Terme inventé par Marcel Duchamp, après l'introduction par les cubistes et Schwitters d'objets dans les œuvres plastiques.

Réalisme

Mouvement artistique du milieu du XIXe siècle représentant la nature ou la société sans chercher à les idéaliser. Le Réalisme s'oppose au Romantisme. Il correspond au développement de la société industrielle.

Renaissance

Mouvement artistique européen des XVe et XVIe siècles né en Italie et fondé sur l'imitation de l'art gréco-latin.

La Renaissance recherche des règles de proportions idéales.

L'architecture utilise le plan d'église à croix grecque, image de la symétrie parfaite, la coupole avec lanternon, le plafond à caissons, l'arcade, la colonne, le pilastre, le fronton, la niche, l'oculus, la balustrade, l'ornementation en frise avec arabesques ou les sujets sculptés dans les médaillons (Palladio) et les sculptures.

Les peintres étudient l'anatomie du corps humain et découvrent les lois de la perspective. Leurs sujets sont religieux ou mythologiques (Mantegna, Vinci, Titien, Michel Ange).

Repentir

Changements apportés en cours d'exécution (bribes de crayonnage, ratages), opposé au repeint, fait après coup.

Représentation

Souvent associée à l'idée de figuration, la représentation consiste à faire apparaître l'image d'un concept, d'un personnage ou d'un objet.

Retable

Panneau décoratif placé verticalement à l'arrière de la table de l'autel dans une église.

Roman (art)

Mouvement d'art religieux qui s'est répandu en Europe aux XIe et XIIe siècles. En architecture, il est caractérisé par l'utilisation du plan cruciforme, de la voûte en berceau, berceau brisé ou voûte d'arêtes, de la coupole et du système des contreforts pour soutenir les murs de la nef. Les ouvertures romanes sont assez étroites car les poussées de la voûte s'exercent contre les murs.

La sculpture décore tympans, voussures et chapiteaux. Elle est géométrique, réaliste ou fantastique.

Les mosaïques décorent les sols. Les fresques décorent les murs et les voûtes.

L'église romane est plus modeste en dimensions que l'église gothique, elle est plus proche de l'échelle humaine.

Romantisme

Mouvement artistique et littéraire du début du XIXe siècle qui refuse les règles classiques et revendique le droit à l'expression libre des sentiments et de l'imagination. En peinture le Romantisme est une forme d'expression parfois baroque. Il utilise les contrastes de couleurs, de lumière, les rythmes courbes ou dynamiques et une touche qui témoigne de la rapidité de l'exécution (Delacroix, Goya, Rude, Carpeaux).

Ronde-bosse

Ouvrage de sculpture en relief autour duquel on peut tourner.

Rosace

Organisation centrée, rayonnante et décorative d'un disque. Fenestration d'église de forme circulaire.

Rythme

Répétition d'un élément plastique ou d'une forme dans un espace à deux ou trois dimensions.

S

Sanguine

Craie de couleur rouge brique à grains très fins (oxyde ferreux). Connue dès l'Antiquité égyptienne, elle fut très en vogue du XVIe au XVIIIe siècle. (Léonard de Vinci a utilisé cette technique).

Scénario

Histoire écrite pour être mise en images (imaginée ou adaptée à partir d'un roman par exemple). Au cinéma: histoire rédigée et programmée en diverses scènes de manière détaillée, afin d'être filmée.

Schéma

Dernière étape de simplification d'une forme qui est une représentation plus fonctionnelle que formelle. Figure plus ou moins géométrique.

Sculpture

Forme à trois dimensions utilisant toutes sortes de matières ou matériaux. Il faut distinguer les formes modelées (en glaise), les formes taillées directement (sur pierre, marbre, bois), les formes moulées (en plastique, en bronze) et les formes réalisées par assemblage de matériaux (d'éléments métalliques par exemple).

Il existe des œuvres sculptées en bas-relief, haut-relief et ronde-bosse. La sculpture contemporaine produit des installations (disposition de matériaux dans un espace donné).

Sépia (n. f.)

Liquide noirâtre sécrété par la seiche donnant une matière colorante. Couleur brune très foncée employée dans les lavis.

Séquence / série

Succession de plans filmiques formant une unité autonome.

Le plan-séquence est le filmage d'une prise unique comprenant des variations de plans et de profondeur de champ, des entrées et sorties de personnages et leurs déplacements, etc.

Les éléments d'une séquence constituent un ensemble ordonné, tandis que l'ordre des éléments d'une série peut être modifié.

Séquence Narrative

Suite ordonnée d'images (dessins, photographies, peintures, etc.) qui réalise une narration (qui raconte une histoire).

Sérigraphie

Technique d'impression utilisant des écrans de soie sur lesquels sont dessinées les formes à reproduire.

Silhouette

Forme définie par ses contours.

Sfumato

La toile est couverte d'une succession de couches qui suggèrent le paysage par des contours estompés, enfumé (Léonard de Vinci).

Stèle

Bloc de pierre plate ou colonne portant des inscriptions et des ornements sculptés.

Story board

Découpage plan par plan du film.

Décrit schématiquement les plans, les mouvements de caméra, et indique les dialogues et les sons.

Style

Manière de créer particulière à un artiste, à un mouvement, à une époque.

Support

Surface limitée ou non sur laquelle s'inscrit la trace d'un outil (crayon, pinceau) et du matériau (médium) déposé par cet outil (mine de plomb, peinture ...). Un support peut être passif lorsqu'il laisse oublier sa matière (c'est souvent le cas s'il est lisse). Il est actif lorsque sa matière est capable de modifier l'inscription de l'outil. Il est productif lorsqu'il produit lui-même la trace (exemple: une feuille de papier pliée produit un trait).

Support-surface (n. propre)

Mouvement artistique français des années 70 de tendance abstraite faisant valoir la matérialité du support, de la toile au détriment d'un message. La peinture ne représente pas un sujet: elle est elle-même sujet. Exemple: La toile est tendue, pliée, imprimée, libérée de son cadre, le cadre est libéré de la toile, etc. (Viallat).

Surréalisme

Mouvement artistique des années 20, issu du Dadaïsme, qui lutte contre tout acte de création raisonné et fait prévaloir la part de l'inconscient, du rêve. Le surréalisme a privilégié l'écriture automatique et les associations formelles les plus étranges et les plus dérangementes (allusions érotiques). Il utilise le langage plastique de la déformation, du hors-échelle, de l'association fortuite (Dali, Ernst).

Symbolisme

Mouvement littéraire et pictural post-réaliste, de la fin du XIXe siècle, qui fonde l'expression artistique sur une vision significative, symbolique et spirituelle du monde en réaction contre la vision réaliste. Le Symbolisme est un mouvement issu du Romantisme et annonçant le Surréalisme (Redon).

Symétrie

Organisation formelle dans laquelle les parties de l'ensemble se correspondent selon un point, un axe ou un plan. Dans une symétrie axiale, les formes symétriques sont superposables.

Synopsis

Ébauche du scénario qui présente le sujet du film.

T

Tableau

De tabula : table. Support, support d'une peinture.

Tapiserie

Ouvrage d'art réalisé sur un métier de haute lisse ou de basse lisse. Les matières et les épaisseurs des trames sont très variées dans la tapisserie contemporaine, qui peut prendre l'apparence d'un objet tissé proche de la sculpture. La tapisserie classique représente des scènes figuratives comme la peinture. Elle décorait les murs des châteaux, des palais tout en isolant du froid les pièces de ces grandes demeures.

Tag

Forme sophistiquée du graffiti apparue à New-York (métro) et qui a essaimé dans toutes les grandes métropoles avec une remarquable

constance des formes.

Technique

Ensemble des moyens matériels spécifiques d'un matériau ou d'un procédé (exemples: la technique du pastel, de la gouache, de la peinture acrylique ou de la sérigraphie). Une technique donnée peut varier selon les époques et les utilisateurs. Elle dépend d'un projet personnalisé (la technique du pastel chez Degas). Une technique mixte utilise plusieurs techniques pour une même œuvre.

Procédures de mise en œuvre des connaissances (exemples: technique de composition, de mise en perspective...).

Teinte

Synonyme de couleur, la teinte résulte plutôt d'un mélange de plusieurs couleurs (par exemple d'une couleur mélangée à une de ses nuances).

Texture

Structure de la matière (matière alvéolée, grenue ...) ou d'un tissage (disposition des fils).

Ton

Le ton d'une couleur est le mélange de cette couleur avec du noir ou du blanc. On obtient ainsi des tons plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs. L'ensemble des tons d'une couleur s'appelle une gamme (on parle de gamme de rouges, de gamme de verts, etc.).

Touche

Couleur posée d'un coup de pinceau.

La manière dont la couleur est posée varie selon les écoles de peinture: il existe une touche divisionniste par exemple (Seurat).

Tournage

Au cinéma, réalisation du film à partir du story board.

En céramique, travail d'une pièce en terre à l'aide d'un tour.

Trame

Ensemble de points, de lignes, ou de signes organisés selon une structure répétitive, indépendante de la surface sur laquelle ils sont disposés.

Travelling

De l'Anglais : to travel = voyager.

Désigne le déplacement horizontal ou vertical de la caméra (avant, arrière, vers le haut, vers le bas). Accompagne le mouvement du sujet (travelling d'accompagnement), prend la place de la vision du sujet (travelling subjectif). Le Zoom permet d'obtenir un travelling optique (rétrécissement ou élargissement du champ de vision avec ce type d'objectif à focale variable).

Trompe l'oeil

Technique de peinture baroque utilisant les lois de la perspective pour créer à distance l'illusion de la réalité (illusion d'une forme ou d'un volume qui n'existe pas).

Typographie

Technique d'impression de caractères en relief formant un texte.

L'imprimerie typographique diffère des types d'impressions par report (lithographie par exemple).

La composition typographique désigne l'organisation des textes avec les différents caractères.

U

Urbanisme

Étude de l'occupation, du développement et de la rénovation des surfaces habitables.

V

Valeur

Qualité d'un ton plus ou moins saturé ou plus ou moins foncé.

La valeur d'une couleur se définit par la luminosité qu'elle renvoie.

La valeur, c'est le degré de clair ou d'obscur, de lumière ou d'ombre (variant entre le blanc et le noir), abstraction faite des couleurs.

Vidéo

Technique de production d'images filmées fondée sur la transcription électrique des variations lumineuses (en réseau de points et de lignes en une fraction de seconde).

Vignette

Chacune des images d'une bande dessinée.

Vitrail

Panneau constitué de morceaux de verre généralement colorés.

Volume

Objet ou espace à trois dimensions.

Vue

Panorama, paysage, photographie, dessin ou tableau les représentant. Aspect sous lequel est perçu ou représenté un objet.

Vue de dessus, de profil, vue (ou perspective) cavalière, etc.

Prise de vue: enregistrement d'images avec un appareil-photo ou une caméra.

Angles de vue, point de vue.

Z

Zoom

Travelling optique, dont l'effet résulte de la variation continue de la focale de l'objectif (avant ou arrière).