

Glossaire

Abstrait

Tendance artistique née au vingtième siècle qui ne cherche pas à représenter la réalité visible. La peinture abstraite s'éloigne de l'imitation de la nature en inventant un langage autonome qui privilégie la façon de poser les couleurs et la manière d'inscrire les formes sur la toile sans qu'un sujet naturaliste ne soit identifiable.

Académique

Désigne le respect des règles classiques énoncées par l'Académie entre le XVIIe et le XIXe siècle : références à l'Antiquité, imitation de la nature, idéalisation du modèle, hiérarchie des genres. Par extension, l'adjectif désigne un manque d'originalité.

Accumulation

Regroupement ou entassement d'objets de même nature ou de nature différente dans le but de saturer un espace.

Aplat de couleur

Surface de couleur appliquée uniformément et sans nuance.

Assemblage

Réunion d'objets disparates (matériaux bruts, objets industriels ou de récupération) qui forment un tout.

Bétogravure

Technique qui permet grâce à ses qualités de solidité et de résistance aux intempéries de tracer des dessins sur une surface de béton par projection de sable soufflé.

Bichromie

Technique permettant l'impression d'une image à l'aide de deux couleurs tramées. En

peinture, ce terme désigne une œuvre réalisée avec deux couleurs.

Bidimensionnel

Qui ne possède que deux dimensions et qui ne se déploie que sur un seul plan.

Cadavre exquis

« jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » (*Dictionnaire abrégé du Surréalisme*).

Au cours de ce jeu littéraire inventé par Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy, chaque participant écrit, à tour de rôle, une partie de phrase dans l'ordre sujet-verbe-complément, sans savoir ce qu'a noté le précédent. La première phrase qui résulta de cette expérience et qui lui donna son nom fut « Le cadavre - exquis - boira - le vin - nouveau. »

Le principe fut ensuite appliqué au dessin.

Cadre

Bordure décorative qui entoure un tableau en contribuant à sa présentation. Dans le langage courant, le terme cadre est employé pour désigner les bords du tableau qui délimitent le champ de la représentation.

Cadrage

Terme photographique, cinématographique et audiovisuel qui désigne ce que l'artiste capture pendant la prise de vue. Ce qui se trouve à l'intérieur du cadre de la caméra se trouve dans le champ, ce qui y est exclu se trouve hors champ. Par extrapolation, ce terme s'utilise pour la peinture.

Camaïeu

Manière de peindre avec les valeurs d'une seule couleur, modulée par l'adjonction de blanc pour l'éclaircir ou de noir pour la foncer.

Canon

Ensemble des règles qui déterminent les proportions du corps selon les critères esthétiques de cultures et d'époque précises. Par extension le canon désigne un modèle aux proportions idéales qui sert d'exemple pour toutes les créations du même type.

Cerner

Actions qui consiste à prononcer les contours d'une forme.

Champ

En photographie ou dans l'audiovisuel, espace contenu à l'intérieur d'une surface délimitée par un cadre.

Châssis

Support de forme carrée, rectangulaire ou ronde, composé de montants de bois sur lequel on tend une toile qui servira de support à la réalisation d'une peinture.

Chromatisme

Ensemble des couleurs qui constituent un tableau.

Clair-obscur

Technique picturale dans laquelle des parties claires côtoient immédiatement des parties très sombres, créant des effets de contrastes parfois violents. Ce procédé inventé à la Renaissance a été porté à son apogée par Le Caravage et ses suiveurs, puis par des peintres des écoles du Nord, notamment Rembrandt ou William Turner.

Classique

Terme qui désigne ce qui a rapport avec l'Antiquité gréco-latine et les œuvres qui s'en inspirent à partir de la Renaissance. Le terme est également synonyme de traditionnel et de conservateur.

Collage

Procédé associant dans une composition artistique des éléments et des matériaux de différentes natures qui peuvent être des morceaux de papier, des photographies ou des objets.

Composition

Position des différents éléments organisés sur la toile.

Conceptuel

Qui fait référence à une démarche où à une réflexion qui privilégie le travail d'ordre intellectuel, rendant la matérialisation de l'œuvre secondaire.

Contraste

Différence entre la densité la plus forte et la densité la plus faible au sein d'une image. Opposition importante entre deux formes.

Couleurs primaires / couleurs secondaires

Les couleurs primaires sont les couleurs de base qui ne peuvent être composées par le mélange d'aucune autre. Il s'agit du bleu, du rouge et du jaune. Les couleurs secondaires sont les couleurs résultant du mélange des couleurs primaires : Bleu + Rouge = Violet ; Bleu + Jaune = Vert ; Rouge + Jaune = Orange.

Dessin / peinture automatique

Inspiré de l'écriture automatique des Surréaliste, le dessin automatique est une technique consistant à dessiner le plus rapidement possible, sans contrôle de la raison, sans préoccupations esthétique ou morale. Il nécessite un état de lâcher prise, entre le sommeil et le réveil (proche d'un état hypnotique).

Dégradé

Passage d'une couleur à une autre, avec une transition où les deux se confondent.

Délayer

Diluer une substance dans un liquide.

Demi-teintes

Teintes dont la valeur est à mi-chemin entre le clair et le foncé.

Détournement

Pratique qui consiste à utiliser un objet ou une image en modifiant son sens ou sa fonction initiale.

Echelle

Référence qui fixe par convention des équivalences de dimension entre deux objets pour faciliter une transposition.

Ecole artistique

Ensemble d'artistes que l'on peut regrouper par leur origine et par une ressemblance stylistique dans leur façon de peindre.

Empâtement

Relief créé par une épaisseur de peinture.

Empreinte

Trace laissée par un objet, un tampon ou une matrice sous l'action d'une pression.

Estampe

Image imprimée au moyen d'une matrice gravée en bois, en métal ou par le moyen de la lithographie.

Figuration

Tendance artistique qui s'attache à donner une représentation fidèle du monde, par opposition à l'art non figuratif ou abstrait.

Frise

Élément décoratif d'une architecture ou d'une peinture qui répète un motif sur toute sa longueur.

Frottage

Équivalent pictural de l'écriture automatique, le procédé du frottage a été inventé par Max Ernst en 1925. Fixant le plancher usé d'une

auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l'empreinte de cette matière en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes de bois. Il étend ce procédé à d'autres textures et publie son premier recueil de frottages, *Histoire naturelle*, en 1926. Il poursuit cette recherche en utilisant la peinture à l'huile.

Gamme chromatique

Succession de couleurs ou de teintes qui suit une gradation continue.

Genre

Désigne les grandes familles d'œuvres réparties selon des sujets distincts : peinture d'histoire, allégorie, portrait, scène de genre, paysage, nature morte.

Glacis

Effet de transparence produit par une peinture dont les pigments sont très dilués.

Gravure

Ensemble des procédés qui permet la reproduction d'une image à l'aide d'une matrice imprimée. Il existe plusieurs techniques de gravure : le métal creusé à la pointe sèche, au burin ou à l'acide (eau-forte) et la xylographie qui regroupe les différents procédés de gravure sur bois. Le monotype, plaque peinte à la main avant l'impression, ne permet qu'une seule et unique épreuve.

Happening

Forme artistique née à la fin des années 50 où c'est l'évènement qui fait l'œuvre. Le happening se distingue de la performance par son caractère spontané et le fait qu'il exige la participation active du public.

Hors-champ

Qualifie tout ce qui se trouve en dehors des limites du cadre et qui n'apparaît pas par conséquent dans l'image.

Iconoclaste

A l'origine, le terme désigne celui qui interdit ou détruit les images saintes. De manière figurée, il qualifie aujourd'hui les personnes et les pratiques qui sont hostiles aux conventions et aux traditions.

In situ

Se dit d'une œuvre pensée et installée en fonction du lieu où elle est présentée.

Installation

Forme d'expression artistique contemporaine qui repose sur l'agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres mais dont le rapprochement dans un espace donné contribue à créer un sens nouveau. L'installation peut associer plusieurs techniques comme la photo, la sculpture, la vidéo, etc. Elle peut aussi être in situ, c'est-à-dire conçue en fonction d'un lieu architectural ou naturel.

Jus

Liquide teinté et fortement dilué servant à peindre ou à dessiner.

Lacération

Action de déchirer violemment ou de mettre une pièce en lambeaux. Ce procédé fut utilisé par certains membres des Nouveaux Réalistes, les Affichistes, pour révéler les couches superposées d'affiches sur les panneaux publics.

Manifeste

Texte, théorie ou œuvre d'art servant de référence pour définir un mouvement ou déterminer son origine.

Matrice

En gravure, qualifie le tampon qui, après avoir reçu un dessin en creux et en relief, permet de reproduire une image par impression sur une feuille de papier.

Maroufler

Coller un dessin, une peinture ou une photo sur un support rigide.

Medium

Dans son sens premier, le medium désigne le liant (eau, huile, essence, etc.) qui sert à mélanger les pigments de couleur. Dans les arts plastiques et dans la communication, medium (au pluriel : media) a pris un nouveau sens : il désigne le mode de diffusion d'une information.

Méplat

En sculpture, se dit d'un bas-relief où l'on atténue l'épaisseur relative des premiers plans.

Lignes méplates : lignes qui, dans un tableau, établissent le passage d'un plan à un autre.

Taille méplate : en gravure, taille vivement tranchée qui accentue le jeu des ombres.

En peinture : ce nom désigne chacun des différents plans par lesquels le modelé est formé, notamment dans un portrait.

Mobile

Sculpture dont les éléments suspendus et en équilibre entrent en mouvement sous l'action de l'air et la circulation du vent. Les mobiles de Calder sont les plus connus.

Modelé

Relief donné aux formes par le sculpteur. Par extension représentation et rendu du relief en peinture et en dessin.

Modernité

En art, terme général utilisé pour décrire la tentative délibérée de rompre, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec la tradition académique basée sur le respect des canons de la Renaissance, l'illusionnisme et la narration, lui opposant des recherches de formes nouvelles en adéquation avec les bouleversements techniques et la liberté d'invention de l'artiste.

Mosaïque

Ouvrage composé de petites pierres, de petits morceaux d'émail, de verre, de bois, etc., de différentes couleurs, assemblés sur un fond de manière à former des figures, des ornements, et liés par un mastic ou un ciment.

Motif décoratif

Dessin ornemental qui se répète dans une composition afin de créer un décor.

Mouvement artistique

Tendance esthétique qui regroupe des artistes qui partagent, à un moment donné, des idées et une manière proche de travailler.

Naturaliste

Qui reproduit fidèlement la nature sans avoir recours à l'idéalisation ou à l'imagination.

Palette

En plus de désigner l'instrument de bois ou de plastique sur lequel l'artiste dispose et mélange ses couleurs, le terme palette qualifie également l'ensemble des couleurs utilisées pour concevoir une œuvre.

Performance

Mode d'expression artistique où l'action et son déroulement dans le temps constituent l'œuvre. On rapproche souvent la performance du happening. Pour Allan Kaprow : « Structurellement et philosophiquement, c'est la même chose » mais « la performance est en réalité un événement artistique, et il se produit devant un public » contrairement au happening qui lui n'a « pas de public. Seulement des intervenants » et qui ne comporte « pas de références à la culture artistique. Pas de références à la musique, au théâtre, à la littérature. »

Perspective

Ensemble des techniques graphiques ou picturales qui permettent de représenter le volume et la profondeur sur un plan.

Photomontage

Composition résultant de l'assemblage de plusieurs photographies.

Pigments

Colorant sous forme de poudre minérale, végétale, animale ou synthétique qui, amalgamé à un *liant*, constitue la base de la peinture.

Planéité

Désigne le caractère plan d'un support. Niant l'illusionnisme, la peinture moderne s'est en grande partie attachée à revendiquer la planéité de la toile alors que l'art occidental s'était fondé, à partir de la Renaissance, sur la perspective qui occultait les deux dimensions du support pour donner une sensation de profondeur.

Plans

Les plans sont les différentes portions de l'espace d'un tableau ou d'une image bidimensionnelle qui représente une profondeur. Ils permettent de donner l'impression d'éloignement. L'avant-plan désigne un élément qui chevauche le premier plan et dont la plus grande partie est hors champ. Le second plan se situe derrière le premier plan et ainsi de suite jusqu'au dernier plan également appelé arrière-plan.

Profondeur spatiale

Sensation d'éloignement créée sur une surface bidimensionnelle par le recours à la perspective.

Ready made

En français « Tout fait ». Terme inventé par Marcel Duchamp pour désigner un objet manufacturé détourné de sa fonction et de sa valeur d'usage pour le présenter comme une œuvre d'art. Seul ou assemblé, neuf ou récupéré, l'objet Ready made est abondamment utilisé au cours de la Modernité.

Réalisme

Dans un sens général, le terme désigne le caractère d'une œuvre qui tend à ressembler à la réalité. En histoire de l'art, le terme désigne une école picturale fondée par Courbet dans les années 1840.

Recadrer

Action de retoucher le cadre d'une image pour focaliser le regard sur un élément de sa composition.

Référent

Élément réel ou imaginaire auquel se rattache un signe ou une représentation.

Rehaut

Retouche d'une forme à l'aide d'une couleur claire pour en faire ressortir le relief.

Réserve

Surface de toile ou de papier laissée vierge par le peintre.

Repentir

Partie du tableau qui a été recouverte en cours d'exécution par le peintre pour masquer ou modifier certains éléments suite à un changement d'aspiration.

Saturation

La saturation est l'intensité d'une teinte spécifique. Elle est fondée sur la pureté de la couleur. Une teinte hautement saturée est vive et intense tandis qu'une teinte moins saturée paraît plus fade. Sans aucune saturation, une teinte devient un niveau de gris.

Série

Suite ou groupe d'œuvres formant un ensemble.

Scansion

Action de scander. Prononcer un vers en marquant le rythme et en insistant sur les syllabes.

Simplification formelle

Action qui consiste à éliminer des détails superflus ou à épurer des formes pour les styliser et les distinguer d'une imitation stricte de la nature.

Stabile

En opposition à mobile, sert à désigner une sculpture inanimée, principalement dans l'œuvre de Calder.

Statuaire

Désigne tout ce qui est relatif à l'art de réaliser des statues.

Stratification

Superposition de plusieurs couches.

Structure

La structure d'une œuvre bidimensionnelle correspond aux lignes principales qui organisent sa composition. La structure d'une œuvre tridimensionnelle renvoie à son armature et à la façon dont les différents éléments qui la composent sont assemblés.

Style

Manière propre à chaque individu de créer ou de s'exprimer mais aussi caractéristiques formelles générales qui permettent d'identifier un mouvement ou une école artistique.

Technique mixte

Se dit d'une œuvre réalisée à l'aide de plusieurs techniques (peinture, collage, assemblage, gravure, photographie, etc.)

Teinte

Couleur complexe obtenue par mélange. Elle désigne également le pouvoir colorant d'une couleur qui est saturée lorsqu'elle est au maximum de son intensité.

Texture

Aspect visuel et tactile de toute matière.

Ton

Couleur considérée dans son éclat, dans sa force et dans son intensité. Le ton peut être vif, clair, chaud, froid, criard, pur, etc.

Tonalité

Impression générale qui se dégage des couleurs d'un tableau.

Trame

Texture qui constitue le fond et assure la liaison d'une chose organisée.

Tridimensionnel

Qui possède trois dimensions.

Trompe l'œil

Peinture qui crée par des artifices de perspective l'illusion d'objets en relief à tel point que le public puisse les confondre avec la réalité.

Valeurs

Désigne l'intensité lumineuse d'une couleur en fonction de l'ombre et de la lumière. Plus elle comprend de noir, plus elle est foncée. Plus elle comprend de blanc, plus elle est claire ou rabattue.

Xylographie

Gravure sur bois.

Work in progress

Œuvre d'art qui évolue dans le temps en fonction des modifications et ajouts apportés par l'artiste ou le public.

