

Objectifs

Petit lexique à l'usage des professeurs des écoles Cycles 1, 2 et 3

Circulaire 2013-073 du 3 mai 2013 : Le parcours d'éducation artistique et culturelle

Apprendre à lire une image
– Cycles 1, 2 et 3

Programme d'enseignement paru au BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

A

Allégorie

Expression d'une idée sous un aspect corporel

Angles de vue

Le regard du photographe est dirigé vers le bas (plongée) ou porté à hauteur du sujet (vue frontale) ou dirigé vers le haut (contre-plongée).

Aplat

Surface de couleur ou de valeur unie, uniforme, sans nuance

Aquarelle

Couleur légère obtenue par addition d'eau. Procédé ayant le papier pour support, l'eau pour véhicule, la transparence comme caractéristique principale

Arrière-plan

Plan le plus éloigné (terme utilisé dans les domaines photographique et cinématographique – en peinture le mot « fond » est privilégié)

Atelier

Par ce mot, on désigne l'endroit où les œuvres sont créées. L'atelier peut être celui d'un seul artiste ou de plusieurs, sous la direction d'un maître. On englobe alors sous ce terme aussi bien le lieu que les artistes, les apprentis, les aides... qui gravitent autour.

B

Bidimensionnel

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

Brosse

Outil plat formé d'un faisceau de poils attaché à un manche et permettant de peindre

m

T

L

musée
TOULOUSE - LAUTREC
ALBI - TARN

académie
Toulouse

RÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Des mots pour découvrir le musée Toulouse-Lautrec

© Musée Toulouse-Lautrec, Albi, Tarn

Pistes de travail en relation avec les programmes

C

Cadrage

Le cadrage est le choix de ce que l'on fait entrer dans le cadre. Le cadre est ce qui délimite la scène. Tout ce qui n'est pas montré est défini comme hors-champ. Les cadrages sur un personnage délimitent des plans de plus en plus serrés jusqu'au gros plan, la tête par exemple.

Cadre

Objet isolant l'œuvre de l'espace environnant, délimitant la surface du tableau et constituant une frontière définissant topologiquement un intérieur et un extérieur

Camaïeu

Utilisation des différents tons d'une même et seule couleur

Cerner

Marquer plus ou moins fortement un contour découpant ainsi la forme dans l'espace

Céramique

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

Champ

Espace limité du tableau. Espace ou surface contenu (e) dans les limites d'un cadre. Champ visuel (Cf. point de vue) Champ (au sens du domaine) artistique ou plastique Profondeur de champ (photographie) Champ et contrechamp (cinéma)

Châssis

Cadre en bois qui permet de fixer et de tendre la toile d'une peinture.

Clair-obscur

Distribution alternée des ombres et des lumières faisant saillir plus ou moins violemment les formes du tableau

Chevalet

Support traditionnellement en bois qui permet au peintre de poser son tableau. On parle de peinture de chevalet pour désigner un tableau. Pour la peinture en extérieur, le chevalet est pliable et plus léger pour être transportable.

Composition

Action de choisir, de disposer et de coordonner les divers éléments constitutifs d'une œuvre

Composition picturale

Art de créer une image en fonction de formes et de couleurs dans le but de donner un équilibre global à l'image par le choix des masses de couleurs et des lignes directrices.

Composition chromatique

Disposition des masses colorées dans une œuvre

Contraste

Oppositions de deux termes à l'intérieur d'un même système (contraste de couleurs, de dimensions, de formes, de matières, de valeurs...)

Contre-plongée

Sujet observé placé plus haut que le niveau des yeux

Crachis

Procédé d'application de l'encre sur la pierre lithographique par projection. On se sert d'une brosse enduite d'encre que l'on frotte sur une grille, à une certaine distance de la pierre, de manière à couvrir celle-ci, aux endroits voulus, de fines particules.

Croquis

La réalisation d'une œuvre est fréquemment précédée d'études telles qu'esquisses, croquis, schémas ou maquettes. L'artiste indique son idée à l'aide d'un dessin rapide aux traits, au crayon ou à la plume. Ce dessin peut également être en couleur. L'observation de ces travaux préparatoires permet souvent de saisir le processus de création, la réflexion de l'artiste, ses hésitations et ses choix.

D

Dessin

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

E

Ebauche

Premier stade d'exécution d'une œuvre picturale ou sculpturale donnant à voir la structure ou la composition générale

Echelle des plans

Dans une peinture, une photographie, l'artiste échelonne les plans, du plus proche au plus lointain. Le plan qui semble le plus éloigné s'appelle l'arrière-plan. Le plan le plus proche de nous se nomme 1er plan. Les plans entre ces deux plans seront désignés suivant un numéro d'ordre : 2ème plan, 3ème plan...

Empâtement

Endroit où la matière colorée s'épaissit pour former un relief visible

Epreuve

Chaque tirage d'une gravure ou d'une sculpture

Epreuve d'artiste

Tirage réalisé par l'artiste lui-même (EA)

Esquisse

Premier jet d'une œuvre dessinée, préalable à un travail ultérieur, peint ou sculpté

Esquisser

Matérialiser l'aperçu général d'une œuvre à venir

Estomper

Dégrader, adoucir, atténuer les contours d'un dessin

Estampe

Une estampe est une image imprimée sur du papier à l'aide d'une plaque gravée ou dessinée. La pratique de l'estampe apparaît en Chine au Xème siècle, puis se développe au Japon à partir du XIIème siècle. Les grands artistes japonais de cette technique sont Hiroshige (1797-1858), Utamaro (1753-1806) et Hokusai (1760-1849). L'estampe monochrome est obtenue à partir d'une seule planche gravée. Pour les estampes polychromes, il y a autant de planches gravées que de couleurs à obtenir. Les impressions se superposent jusqu'à la restitution de la totalité des couleurs souhaitées par l'artiste.

Etude

Dessin, peinture ou modelage réalisé d'après nature et servant à l'élaboration d'une œuvre

F

Facture

Manière dont une œuvre d'art est techniquement exécutée

Figuratif

Se dit des arts qui s'expriment par la représentation d'objets de la réalité extérieure.

Format

Se caractérise par une forme des dimensions, des proportions et une orientation.

Fusain

Médium constitué de charbon de saule, de platane, de tilleul ou de vigne

G

Genre

Mot qui désigne les grandes familles d'œuvres (le sujet religieux, le sujet mythologique, l'histoire, le sujet allégorique, le portrait, la scène de genre, le paysage, la nature morte)

Graphisme

Ecriture au sens général. Dessin. Tracé d'un trait, marque linéaire laissée par celui qui écrit ou dessine.

Gravure

La technique de la gravure permet la diffusion d'images bon marché par impressions multiples obtenues au moyen d'une plaque encrée (bois, métal, lino, pierre...); la reproduction peut être prévue en noir et blanc ou en couleur. L'artiste réalise le dessin original et fournit des indications à un graveur qui transpose le dessin original sur une plaque. Cette plaque est confiée à l'imprimeur. Celui-ci encrée la plaque gravée et l'imprime. L'encre, étendue sur les parties en relief, se dépose par pression sur le support de papier; les zones creusées n'étant pas encrées restent en réserve, c'est-à-dire elles laisseront apparaître la couleur du support.

H

Hachures

Traits parallèles ou entrecroisés

Harmonie

Recherche d'équilibre entre les différentes parties d'une création plastique

Hors-champ

Désigne ce qui est invisible hors du cadre ou « hors-champ ». Le hors-champ est beaucoup exploité dans l'art cinématographique pour suggérer l'apparition ou la disparition.

I

Illusion de profondeur

Le tableau est une surface plane. Parfois le peintre veut suggérer une illusion de profondeur. Il crée des formes plus petites qui paraîtront lointaines et d'autres plus grandes qui sembleront proches. Nous voyons ainsi successivement sur un tableau : le premier plan, les plans intermédiaires et l'arrière-plan.

Image

Représentation visuelle offrant l'apparence de l'objet figuré
Image fixe (dessin, peinture, photographie)
Image animée (cinéma, vidéo, numérique)
Image isolée, séquentielle, sérielle

L

Lavis

Matière colorante qui, plus ou moins étendue d'eau, permet d'obtenir toute la gamme des valeurs (de la plus claire à la plus foncée)

Ligne

Résultat du déplacement d'un point se caractérisant par sa forme (droite, courbe, brisée) et par sa direction (horizontale, verticale, oblique)

Lithographie

Moyen d'impression permettant de réaliser des estampes. Procédé d'impression à plat, inventé par Aloys Senefelder en 1796, consistant à dessiner sur une pierre calcaire au grain très fin avec un crayon gras ou une encre grasse. Après lavage de la pierre avec une eau acide, seules les parties grasses, non dissoutes, retiendront l'encre appliquée à l'aide d'un rouleau. Une feuille de papier est ensuite appuyée fortement sur la pierre pour obtenir la reproduction du dessin à l'envers.

M

Marouflage

Collage d'un support en deux dimensions et généralement fragile sur un support plus solide

Modèle

Objet réel (nu, nature morte, paysage...), ou figuré (photographie d'un objet ou d'une personne...) que l'on cherche à reproduire.

Monogramme

Emblème réunissant plusieurs lettres en un seul dessin, avec ou sans ornements supplémentaires représentant une personne, une entité ou un groupe

Monotype

Moyen d'impression à tirage unique. Il s'agit de peindre à l'encre typographique ou à la peinture à l'huile, ou à la gouache, sur un support non poreux comme du verre, du métal ou du plexiglas. La peinture est ensuite passée sous presse avec un papier qui reçoit l'épreuve. On peut également enduire la totalité du support et appliquer la feuille de papier par-dessus ; en exerçant une pression à certains endroits avec une pointe ou les doigts, on obtient différentes valeurs de noir et on peut ainsi réaliser un dessin plus précis.

Mouvement artistique

Tendance artistique, culturelle, intellectuelle, regroupant un nombre d'artistes dont les travaux et recherches vont dans le même sens.

Multiple

Œuvre créée en plusieurs exemplaires dans le but de la mettre à la portée d'un public plus large

N

Nature morte

Genre de peinture représentant des objets ou êtres inanimés

Nuance

Variation très légère d'une même couleur

O

Œuvre

Production de l'esprit et du talent, littéraire ou artistique

Outil

Objet qui prolonge l'action de la main.

P

Palette

Gamme chromatique désignant les couleurs utilisées dans une œuvre.

Mot qui est aussi relatif à l'instrument sur lequel le peintre dépose et mélange ses couleurs.

Peinture

Ce mot peut désigner soit une œuvre peinte, soit la technique de réalisation de l'œuvre peinte et peut se confondre avec le terme de tableau.

Peinture sur le motif

Une peinture sur le motif, signifie que la peinture a été réalisée en plein air, hors de l'atelier, à la lumière naturelle. Le paysage devient alors le motif de la peinture. Ce terme apparaît au XIXème.

Perspective

Regroupe plusieurs procédés qui permettent d'obtenir un effet de profondeur au tableau.

La perspective aérienne ou atmosphérique

Fréquemment utilisée pour suggérer une illusion de profondeur par une altération progressive des formes et des couleurs : les couleurs sont plutôt saturées au premier plan, pour devenir plus pâles et plus floues à l'arrière-plan, parfois bleutées à l'horizon.

La perspective angulaire

C'est un procédé de dessin illusionniste qui cherche à évoquer une profondeur. Une construction géométrique utilisant une ligne d'horizon et de deux points de fuite permettent de positionner les objets sur le tableau. L'objet dessiné est vu suivant deux faces. Elle se distingue de la perspective à point de fuite unique qui montre l'objet en vue frontale.

La perspective linéaire

On appelle perspective linéaire un ensemble de règles de dessin, codifié au début du XVe siècle. Le dessin régulateur géométrique obtenu contribue à donner une illusion d'espace profond. L'artiste utilise une ligne d'horizon et un ou plusieurs points de fuite où convergent les obliques. Toutes les dimensions des objets diminuent à l'approche de la ligne d'horizon.

Photographie

Étymologiquement « écrire avec la lumière ». La photographie a été inventée au début du XIXe siècle. Cette technique qui permet de fixer des images par l'action de la lumière sur une surface sensible, la pellicule. La date conventionnelle de l'invention de la photographie est 1839. Certains artistes, comme Degas, Toulouse-Lautrec, Bonnard, ont pratiqué ou utilisé cette nouvelle technique.

Point de vue

Désigne l'emplacement où l'on se place pour observer quelque chose. L'objet est alors vu selon différents angles de vision ou point de vue : vue de trois quarts dos, de profil, de trois quarts face, de face, en plongée, en contre-plongée...

Plongée

Sujet observé placé plus bas que le niveau des yeux du spectateur

Portrait

Image d'une personne réalisée en deux ou trois dimensions.
Portrait en buste
Portrait en pied

R

Repentir

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

Réserve

Zone du support non recouverte de peinture dans une œuvre finie

Ronde-bosse

Sculpture réalisée en trois dimensions dont on peut faire le tour.

S

Sanguine

Craie de couleur rouge brique à grains très fins (oxyde ferreux)

Silhouette

Forme définie par ses contours

Statue

Représentation grandeur nature d'un être animé ou représentation au moins égale ou supérieure à la moitié des dimensions réelles du sujet.

Structure

La structure d'une œuvre bidimensionnelle correspond à ses grandes lignes et à la manière dont elles sont organisées.

La structure d'une œuvre tridimensionnelle correspond à l'armature et à la manière dont les différentes parties sont assemblées.

Style

Manière propre à chacun de s'exprimer et de créer

Stylisé

Simplifié

Support

Surface sur laquelle s'inscrit la trace d'un outil (crayon, pinceau...) et du matériau (médium) déposé par cet outil (mine de plomb, peinture, sanguine...)

Surface

Partie supérieur d'un support (feuille de papier, toile, ...) sur laquelle on vient déposer la matière.

T

Tableau

Support, subjectile bidimensionnel d'une peinture

Technique mixte

Œuvre réalisée avec plusieurs techniques

Teinte

Nuance d'une couleur, qui dépend soit du pigment employé, soit du mélange de la couleur de base avec une certaine proportion d'une autre couleur.

Texture

Structure de la matière

Tirage

Action d'imprimer, de réaliser une photographie ou de fondre une sculpture liée à la notion de multiple

Toile

La toile est un tissu en lin, en coton ou en chanvre. Le support d'une peinture sur toile est généralement du lin. Elle peut être tendue sur un châssis.

Ton

Mélange d'une couleur avec du noir ou du blanc
L'ensemble des tons d'une couleur s'appelle une gamme.

Touche

C'est le dépôt, sur le support, de la matière colorée par la brosse ou le pinceau.

Trait

Ligne tracée d'un seul mouvement

Tridimensionnel

Qui possède trois dimensions.

Valeur

Degré de clair ou d'obscur, de lumière ou d'ombre, abstraction faite des couleurs

Vide

En opposition au plein, terme désignant un évidement

Vue en plongée

On parle de vue plongeante ou de plongée, quand le regard est dirigé vers le bas.

Xylographie

Gravure sur bois
Procédé d'impression à l'aide de planches de bois