

Source : <http://jpdubs.hautetfort.com/archive/2007/02/13/lexique-des-beaux-arts-et-de-l-histoire-de-l-art1.html>

./A

Abstrait(e) : Est abstrait ce qui ne représente rien, c'est-à-dire qui n'imité pas l'apparence de la réalité. // ►

Allégorie : Œuvre (ou élément d'œuvre) dont l'organisation et chaque détail évoquent une idée de manière métaphorique. *La statue de la Liberté de Bartholdi est une allégorie de la Liberté.* // ►

Anamorphose : "Transformer". Technique de réalisation de l'image avec une distorsion de la perspective (recherche du bon angle d'observation ou utilisation d'un miroir courbe). // ►

Aplat : Surface unie en peinture. La couleur y est uniforme, sans variation. // ►

Appropriation : Acte par lequel un artiste fait une œuvre à partir d'une chose préexistante. *Marcel Duchamp s'est approprié une roue de bicyclette pour en faire une œuvre, en la conservant telle quelle.* // ►

Autoportrait : Portrait de l'artiste par lui-même. V. *Portrait* . // ►

//B

Bas-relief : Sculpture formant une faible saillie sur le fond auquel elle adhère. // ►

Bitume : Composé goudronneux de couleur marron foncé dont la

difficulté à sécher occasionne de graves altérations de la couche picturale. // ►

//C

Cabinet (de curiosités) : Lieu privé qui rassemble des œuvres d'art et des objets. // ►

Cadre : Bordure solide permettant d'agrémenter, de protéger et de délimiter un *tableau** . // ►

Cadrage : Délimitation de l'espace contenu dans une image. // ►

Calligraphie : Art de bien former les caractères d'écriture ; mode d'expression qui lie étroitement l'écriture et l'esthétique. // ►

Camaïeu : Variation autour d'une couleur. On les réalise à partir d'une couleur dominante que l'on va éclaircir, foncer, refroidir, réchauffer, griser, ... // ►

Canon : Code de représentation du corps en peinture ou en sculpture qui permet d'atteindre un idéal de beauté. // ►

Cerne : *Trait** , généralement épais et voyant, qui enferme une surface. Il ne correspond à la figuration de rien de réel mais permet au regard d'isoler plus aisément les formes. // ►

Chevalet : Assemblage de pièces de menuiserie servant de support à un tableau en cours d'exécution. // ►

Citation : Rappel volontaire de motifs, de thèmes, d'idées ou de styles du passé. Acte "critique" délibéré, assumé en toute conscience. // ►

Clair-obscur : Modulation des valeurs ou des tons, du plus clair au

plus foncé. Équilibre entre la lumière et l'ombre dans le tableau pour créer le volume et le modelé (Rembrandt, Vermeer, Caravage). Art d'obtenir des effets de sens à travers l'utilisation de la représentation des ombres et des lumières. // ►

Collage : La technique du collage consiste à fixer sur une même surface des éléments hétérogènes. Les premiers collages sont dus simultanément à Picasso et Braque en 1912 (cubisme synthétique). // ►

Colonne : Pilier de forme cylindrique (bois, pierre, marbre, ...) // ►

Composition : Manière dont l'artiste place les différents éléments de son œuvre les uns par rapport aux autres. Cela ne concerne pas seulement les formes et les masses, mais aussi, entre autres, les couleurs et les matières. // ►

Concret (~ète) : Employé dans une œuvre en tant que lui-même et non pour former une *illusion* *. // ►

Contour : L'ensemble des limites d'une forme. // ►

Contraste : Forte différence entre deux éléments, telle que l'un fait remarquer l'autre et inversement. // ►

Couleurs primaires : Chacune des trois couleurs à partir desquelles toutes les autres sont constituées. Ce sont le rouge (magenta), le jaune et le bleu (cyan). Elles ne peuvent pas être obtenues par le mélange d'autres couleurs. **Couleurs secondaires** : Chacune des trois couleurs obtenues à partir du mélange en égales quantités de deux *couleurs primaire* *.

Couleurs complémentaires : Deux couleurs opposées sur le cercle chromatique, dont l'addition formerait du noir. *Rouge et vert, par exemple* . Pour l'œil, la couleur la plus différente d'une autre est sa complémentaire. // ►

//D

Dégradé : *Passage* * de couleurs. Changement progressif d'une couleur ou d'une valeur. // ►

Démarche : Manière dont un artiste entreprend une réflexion, une recherche à travers la création de ses œuvres. // ►

Dessin : Création de *formes* * au moyen de *traits* * . // ►

Diptyque : Classique : œuvre composée de deux parties pouvant se rabattre l'une sur l'autre.

Contemporain : œuvre composée de deux éléments différents qui se répondent pour former un tout. // ►

Dripping : Procédé utilisé par Pollock et d'autres peintres abstraits pour couvrir de peinture une surface posée au sol, en se servant de coulures, de giclures, d'égouttage. L'artiste développe une gestuelle où le corps est très sollicité. // ►

//E

Échelle : Rapport entre la taille d'une représentation et celle de son modèle. // ►

Émail (émaux) : Substance vitreuse, translucide ou opaque, incolore ou teintée, étendue à chaud sur une poterie, un verre ou un métal afin de les protéger ou d'obtenir un effet décoratif (émaux cloisonnés, émaux champlevés, ...) // ►

Empâtements : Traces de peinture à l'huile, délibérées, laissées par le passage du pinceau. Épaisse couche de matière, généralement

de la peinture, visible de façon localisée à la surface d'une œuvre. // ►

Encaustique : Technique de peinture constituée d'un mélange de couleur avec de la résine ou de la cire fondue. // ►

Enluminure : Dessins et peintures illustrant les manuscrits et les livres. C'est un art coloré, essentiellement médiéval. C'est dans les îles Britanniques que cet art décoratif prend toute sa force, aux VIIIe et IXe siècles, sous l'influence de l'art celte. // ►

Entrelacs : Motif ornemental abstrait ou figuratif, formé de lignes courbes, s'entrecroisant et se recouvrant, utilisé dans le décor sculpté et dans l'enluminure. // ►

Environnement de l'œuvre : Tout ce qui entoure l'œuvre sans en faire partie : *son cadre, la lumière, l'endroit où elle est exposée, les bruits, les spectateurs, etc.* // ►

Environnement : Œuvre qui se présente sous la forme d'un lieu que l'on peut visiter. // ►

Éphémère : Conçu pour ne pas durer éternellement. *Une œuvre éphémère tire généralement parti de ce statut particulier pour faire sens.* // ►

Esquisse : Première ébauche d'une œuvre, exécutée rapidement. // ►

Estampe : Résultat imprimé d'une gravure. // ►

Esthétique : Du grec aisthêtikos "sentir". Sentiment que l'on peut avoir du beau. Science du beau dans la nature et dans l'art, philosophie de l'art. // ►

Évoquer : Par un indice, faire penser à (une chose absente). *Une équerre peut évoquer l'architecture ou la géométrie dans leur ensemble.* // ►

Ex-voto : Latin ex voto : en conséquence d'un vœu. Oeuvre peinte, sculptée ou objet offert pour remercier le ciel d'une grâce. // ►

Exprimer : Faire sentir. *La couleur rouge sang, parce qu'elle agit sur notre instinct, agresse notre regard et exprime une certaine violence.* // ►

//F

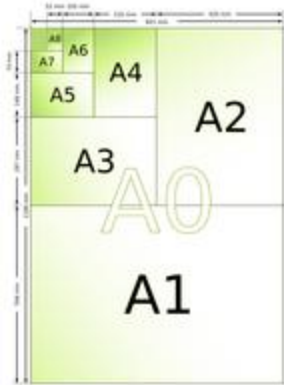
Facture : Façon dont le peintre manie son pinceau, manière de faire qui caractérise un artiste. // ►

Figuratif (~ve) : Qui représente des choses, qui imite l'apparence de la réalité. // ►

Figurer : Représenter. S'emploie généralement à propos de personnages, appelés *figures*. // ►

Fond : Ce qui est perçu comme n'étant pas les formes, comme se situant derrière tout le reste. // ►

Format : Dimensions, en longueur et en largeur (et parfois en profondeur) de l'œuvre. Par extension, ce terme s'applique à la forme générale : *format ovale, carré...* **Format raisin** : Format de papier 50 x 65 cm. // ►

Forme : Figurative ou abstraite, la forme est un ensemble de contour défini par le dessin, le galbe, la ligne, le modelé, le relief ou le tracé. // ►

Fresque : Peinture murale réalisée sur un enduit frais. // ►

Frontière : Séparation entre deux formes *.

Frottage : Technique de dessin développé par Max Ernst, en frottant une surface ayant des aspérités pour obtenir des traces graphiques. // ►

Frottis : Trace rugueuse et sèche réalisée avec de la peinture à l'huile. // ►

//G

Gabarit : Modèle en carton ou en papier d'une forme pleine, utilisé pour la reproduction multiple de celle-ci. // ►

Gestuelle : Ensemble des gestes entrepris par l'artiste tels qu'on les devine en regardant l'œuvre. // ►

Gisant : Sculpture funéraire représentant un personnage couché, vivant ou endormi (à partir du XIe siècle). // ►

Glacis : Fine couche de peinture composée de peu de pigment et de beaucoup de liant. Les peintres l'appliquent sur une couche opaque pour en modifier la couleur et suggérer la transparence. // ►

Graffiti : Inscriptions ou dessins tracés sur les murs des villes, parfois dans un but artistique (mouvement "graffiti-art"). // ►

Graphisme : Trace linéaire, qu'il s'agisse d'écriture ou de dessin. Manière personnelle d'un artiste de pratiquer le trait. // ►

Gravure : Méthode de reproduction apparue vers 1400 consistant à creuser une surface puis à transférer le dessin sur du papier après encrage. D'abord sur bois (xylographie) puis sur plaque métallique (taille-douce, eau-forte). Le résultat est appelé **estampe** ou tirage. // ►

Grisaille : Camaïeu de gris qui imite une sculpture. // ►

//H

Happening : Oeuvre constituée d'une mise en scène éphémère impliquant l'artiste et le public. // ►

Haut-relief : Sculpture dont les figures ou les motifs sont accusés sans pourtant se détacher du fond (située entre le bas-relief et la ronde-bosse). // ►

Hiérarchiser : Faire en sorte que le spectateur puisse percevoir un ordre d'importance entre les différents éléments d'une œuvre. // ►

Hors-cadre : *Hors-champ* * incluant le cadre dans les limites de l'œuvre. // ►

Hors-champ : Espace imaginaire situé en dehors des limites de l'œuvre et qui semble la prolonger. // ►

Humanisme : Vision du monde mettant l'homme au centre de l'univers, fondement de toute relation avec le réel (thèmes : tolérance, liberté de pensée, paix, éducation visant l'épanouissement de l'individu, etc.). // ►

Ikône : Du grec eikôn, "image". Représentation de personnages saints dans la peinture religieuse de l'art byzantin et orthodoxe. L'icône possède un sens théologique profond. // ►

Iconoclasme : (image-briser) doctrine des empereurs byzantins, au cours du VIIIe siècle, s'opposant à l'adoration des images saintes, les considérant comme blasphématoires et en ordonnant la destruction. // ►

Iconographie : Ensemble des thèmes, des symboles et des types de représentation d'un sujet (personnage, époque, religion, etc.). Ex. l'iconographie chrétienne. // ►

Idole : Représentation d'une divinité qui est objet de culte tout comme la divinité (à différencier d'icône). // ►

Illusion : Ce qui est faux mais donne l'impression d'être réel. *Toute représentation est nécessairement une illusion*. // ►

Illustration : Œuvre ou élément d'œuvre ne représentant qu'un détail ou qu'un moment particulier d'une histoire ou d'une idée. // ►

In situ : Fait dans et pour le lieu d'exposition. // ►

Installation : Dans l'art contemporain, "œuvre" constituée par un ensemble d'objets et d'interventions conçu en relation avec l'espace d'exposition ou l'environnement. // ►

Interactif (~ve) : Instaurant un échange dynamique avec le spectateur. // ►

Isoler : Placer à part des autres éléments, afin de le *mettre en valeur* * .

//JK

Kitsch ou kitch : Style ou attitude esthétique de "mauvais goût", "démodé", de "pacotille" habituellement employé péjorativement. // ►

//L

Lavis : Couleur ou encre de Chine délayée dans de l'eau. // ►

Liant : Matière utilisée dans la peinture pour "accrocher" les pigments. // ►

Ligne : Zone unidimensionnelle (sans largeur, sans épaisseur mais ayant une longueur, finie ou infinie) isolée par le regard. *Un trait * existe concrètement et peut nous faire percevoir une ligne, qui est une construction mentale.* // ►

Ligne de construction : *Ligne ** sur laquelle un *dessin ** fait reposer un nombre significatif de *formes **. // ►

Ligne de force : *Ligne ** que les yeux suivent naturellement. *Elles naissent généralement de la répartition des formes et des masses (groupes de formes) dans l'espace géométrique du tableau.* // ►

Ligne de fuite : *Ligne de construction* * allant vers un *point de fuite* * dans une *perspective* *. Elles correspondent à des lignes parallèles dans la réalité, en direction du fond, et qui ne sont plus parallèles dans l'image pour donner l'illusion de profondeur. // ►

Limite : Là où s'arrête la *forme* *.

Luminosité : Niveau de quantité de lumière, réelle ou figurée. // ►

//M

Matériau : Éléments de *matière* * élaborée destinés à être travaillés. *Le papier journal peut servir de matériau.* // ►

Matière : Substance divisible et modelable à laquelle on peut donner toutes les formes. *La matière est identifiable par sa texture* *. // ►

Mélange optique : Mélange de couleurs s'effectuant au niveau de la vision, par la proximité de zones colorées. *Ainsi, des petits points bleus et jaunes contigus formeront une surface verte par mélange optique.* // ►

Mettre en valeur : Faire ressortir, faire remarquer. // ►

Mimétisme : Du grec mimesis, "imitation". Tendance de l'art à se placer comme une copie (ou description) de l'univers réel. // ►

Miniature : Le mot vient de *minium* (peinture rouge) avec lequel les moines calligraphiaient la lettre ornementale des manuscrits. Par extension, peinture de tout petit format (parfois sur bijoux, tabatières, petites boîtes, ...). // ►

Mise en abyme : La mise en abyme (ou en abîme) consiste à

incruster une image en elle-même, un motif dans le motif lui-même, etc. [Article et exemples](#). // ►

Monochrome : Peinture formée d'une seule et même couleur, étalée de manière uniforme sur toute la surface du support. // ►

Modelé : Terme utilisé en peinture et en dessin pour indiquer le rendu du relief et des formes par la représentation des ombres. // ►

Moderne (art) : Art qui rompt avec les références classiques. Commence en 1863 avec Manet (L'Olympia, Le déjeuner sur l'herbe) puis les impressionnistes et l'art du début du XXe siècle. // ►

Monochrome : Oeuvre peinte d'une seule couleur, sans variation. // ►

Mosaïque : Assemblage de petits cubes de pierre multicolores fixés par un mortier et formant un dessin. // ►

Moyens plastiques : A rapprocher des techniques : encres, collages, peinture, ... // ►

//N

Narration : Œuvre ou élément d'œuvre représentant une histoire entière. // ►

Naturalisme : Imitation exacte de la nature. Esthétique de la fidélité au réel. // ►

Nature morte : Peinture figurant des objets inanimés. // ►

Nombre d'or : Appelé aussi "proportion ou section dorée". Il vaut 1,618 et permet de diviser une droite ou un rectangle selon un rapport jugé esthétique. // ►

Nuance : 1 : Chacun des degrés différents par lesquels peut passer une couleur.

2 : Fine différence entre deux éléments de même nature. *Entre deux surfaces dont l'une est légèrement plus granuleuse que l'autre, il y a une nuance de textures.* // ►

//O

Ordres (d'architecture) : Codification des colonnes et chapiteaux. L'Antiquité grecque a connu et pratiqué 3 ordres : dorique, ionique et corinthien. // ►

Origami : Art du pliage. / Œuvre se présentant sous la forme de papier plié. // ►

//P

Passage : Transition perceptible dans l'œuvre d'un élément à un autre. *Le dégradé est un passage de couleurs.*

Peinture : Art consistant à étaler des surfaces de couleur sur un support, généralement plan.

Peinture de chevalet : Peinture mobile, habituellement sur bois ou sur toile, distincte des peintures sur mur ou plafond. Les retables sont exclus de cette catégorie.

Peinture de genre : Peinture évoquant des scènes de la vie quotidienne, simple et populaire.

Peinture d'histoire : Peinture narrative de grand format, s'inspirant de la mythologie, de l'histoire sainte ainsi que des événements historiques.

Performance : Mise en scène accomplie par l'artiste en tant qu'œuvre, la performance affirme la primauté de l'acte créateur et l'inscrit dans l'instant et non dans la matière.

Perspective : Sens propre : Art de représenter par le dessin sur un plan les objets tels qu'ils apparaissent d'un point de vue donné.
Sens large : Toute technique permettant de donner une impression de profondeur et de volume dans une représentation à plat.

Perspective atmosphérique : Altération progressive des formes et des couleurs sous l'effet de la distance.

Pietà : (Pitié en italien) représentation de la Vierge portant le Christ mort.

Pigment : Constituant minéral, synthétique ou organique, broyé et colorant la peinture.

Plan : Dans une représentation, le *plan* correspond au niveau d'éloignement des objets représentés. On en distingue souvent trois : le *premier plan* (où se situent généralement les personnages ou éléments principaux), le *plan intermédiaire* (architectures, personnages secondaires) et l' *arrière-plan* (paysage). *Nous interprétons ce que nous voyons comme si les plans étaient des murs invisibles plus ou moins éloignés de nous sur lesquels étaient « collés » les éléments que nous observons.*

Plastique : Qui a trait à la forme. Les arts plastiques élaborent des formes.

Pochoir : L'opposé du gabarit. Modèle en carton ou en papier découpé, évidé, sur lequel on passe une brosse ou un pinceau pour reproduire la forme.

Point de fuite : En *perspective* *, point vers lequel convergent toutes les *lignes de fuite* * qui seraient parallèles dans la réalité.

Point de vue : Position du spectateur pour regarder l'œuvre, prévue par celle-ci.

Polyptyque : Tableau à plusieurs volets, fixes ou se repliant les uns sur les autres.

Portrait : Œuvre rendant compte d'une personne existante. Au-delà de son apparence physique, c'est bien souvent son aspect moral dont l'auteur tente de rendre compte.

Présenter : Donner à voir concrètement.

Prédelle : Partie inférieure d'un retable, généralement divisée en petits panneaux représentant une série de sujets ou de commentaires de l'oeuvre.

Proportions : Rapport de grandeur des parties entre elles et avec le tout.

Putto : Petit ange nu, peint ou sculpté (mot italien : au pl. putti).

//QR

Raccourci : Représentation perspective du corps humain qui provoque une déformation.

Ready-made : Objet usuel pris tel quel et baptisé œuvre d'art sur simple décision de l'artiste (Marcel Duchamp 1913).

Réalisme : Approche privilégiant l'observation de la réalité et l'authenticité par opposition à l'imaginaire. Ses caractéristiques sont : le trivial, l'exactitude, la fonction sociale, ...

Relief : Ce qui fait saillie sur une surface.

Repeint : Ajout ou recouvrement partiel réalisé ultérieurement par l'intervention d'un autre peintre.

Repentir : Trace laissée par une correction du dessin ou du coup de pinceau faite en cours d'exécution.

Représenter : Imiter l'apparence de.

Réserve : Partie d'un dessin ou d'une peinture qui a été volontairement laissée vide dans une intention plastique.

Retable : Art religieux. Tableau, panneau peint ou décoration d'architecture placée au fond de l'autel, face à l'officiant et aux fidèles.

Ronde-bosse : Sculpture qui se développe dans l'espace selon les trois dimensions. On peut en faire le tour.

Rosace : Motif ornemental en forme de rose.

Rose : Grande verrière circulaire (vitrail) de l'époque gothique.

Rupestre (art) : Oeuvres peintes ou taillées dans la roche. Appelé également art pariétal (paroi).

//S

Scène : On dit qu'une œuvre représente une scène lorsqu'elle figure un ou plusieurs personnages en train de vivre ou d'accomplir une action. *Une scène de genre, scène d'amour, scène de bataille, scène biblique...*

Scénographie : en théâtre, c'est la maîtrise de l'organisation, de l'agencement de la scène (décor, matériel, etc.).

Sculpture : Art consistant à prélever des morceaux depuis un bloc de matière brute afin d'en faire naître des formes. Par extension, art du volume.

Sectoriser : Décomposer géométriquement, de façon concrète ou virtuelle, la surface de l'œuvre en zones similaires.

Sérigraphie : Procédé d'impression par report photosensible sur toile émulsionnée.

Signe : Représentation matérielle simple (figure, geste, couleur...) qui, par rapport naturel ou par convention, est pris dans une société donnée pour tenir lieu d'une réalité complexe.

Sfumato : De l'italien *sfumare*: estomper, vaporeux. Technique de Léonard de Vinci basée sur des valeurs extrêmement nuancées.

Sujet : Thème ou motif principal dans une œuvre graphique ou plastique.

Support : Ce sur quoi va intervenir l'artiste, ce qui va matériellement soutenir l'œuvre. *Le support traditionnel de la peinture est la toile, tendue sur un châssis. (Attention : un chevalet n'est pas le support d'un tableau, car même s'il le soutient, il n'en est pas solidaire.)*

Symboliser : Correspondre à, être le signe de. *L'utilisation de symboles suppose que l'auteur et le spectateur partagent la même culture.*

//T

Tableau : Il est né de la fresque (peinture murale) de laquelle il se distingue en ce qu'il est amovible. C'est un objet plat, généralement de bois ou de toile tendue sur un châssis (mais d'autres matériaux, comme le carton, peuvent être utilisés). Cet objet est très fréquemment peint (traditionnellement à la peinture à l'huile ou à la gouache). Il est toujours encadré ou destiné à l'être (sinon, l'on parle de toile, de peinture, mais pas de tableau).

Tag : Signature peinte avec des aérosols en privilégiant la vitesse d'exécution. Les taggers écrivent surtout les lettres de l'alphabet sur toutes sortes de supports.

Texture : Aspect et qualité d'une surface (rugueuse, lisse,...)

Ton : Qualité d'une couleur, indépendamment de sa *valeur* * ou de sa *luminosité* *. *Le ton de rose est rouge. Le ton de kaki est jaune.*

Tondo : Tableau de forme ronde (de l'italien rotondo, "rond").
Format en vogue dans l'Italie de la Renaissance.

Touche : Façon de peindre de l'artiste visible (et reconnaissable) dans ses œuvres. *Ce sont les impressionnistes * qui, les premiers, ont travaillé la touche de façon systématique et expressive .*

Trait : Bande de matière dont la largeur est très inférieure à la longueur, donnant ainsi l'impression de voir une *ligne* *.

Triptyque : Classique : œuvre en trois parties composée d'un panneau central et de deux volets mobiles susceptibles de se rabattre sur le panneau en le recouvrant exactement.

Contemporain : œuvre en trois parties distinctes qui se répondent pour former un ensemble.

Trompe-l'œil : Peinture exécutée de manière à faire croire à la présence réelle des objets ou matières reproduits. Imitation du bois, du marbre, etc. ou simulation d'une architecture, d'une sculpture, d'un objet en trois dimensions.

//UV

Valeur : Degré de clarté d'une couleur, indépendamment de sa *luminosité* * ou de son *ton* * . *La valeur de rose est claire. La valeur de kaki est foncée.*

Vanités : *Nature morte dont le sujet évoque la relativité des choses de la vie terrestre. Méditation sur la mort et précarité de l'homme face au temps qui passe (XVIIe siècle).*

Védutisme : De l'italien vedute "vue", art du paysage d'architecture à Venise au XVIIIe siècle (Canaletto, Francesco Guardi).

Vernis : Touche de finition d'une peinture. Le vernis protège la matière picturale.

Virtuel(le) : Ce qui est immatériel tout en possédant des propriétés physiques : tout se passe comme s'il existait. *Un alignement de points formera une ligne virtuelle.*

Vitrail : Fenêtre garnie de verres colorés. Le vitrail se compose de morceaux de verres sertis dans du plomb.

Volume : *Forme* * dans l'espace à 3 dimensions (Hauteur, largeur, profondeur)

//WXYZ