

Glossaire pour la description des œuvres

I. Composition et espace

Définitions

- **COMPOSITION** : *Organisation des éléments visuels constitutifs de l'image figurative ou de la création abstraite.*
- **PERSPECTIVE** : *Procédé plastique utilisé pour représenter la profondeur d'un paysage, le volume d'une figure ou d'un objet. Les artistes-savants Alberti et Dürer en furent les premiers théoriciens.*
- **POINT DE FUITE (PRINCIPAL)** : *Point vers lequel converge visuellement toutes les lignes de composition de la perspective.*
- **LIGNE D'HORIZON** : *Ligne horizontale passant par le point de fuite principal.*
- **RACCOURCI** : *Effet de perspective spectaculaire réduisant certaines dimensions d'une figure ou d'un objet pour lui donner une impression de plus grande proximité.*
- **MODÈLE** : *Personne, animal, objet ou œuvre que l'on imite ou représente.*
- **SAILLIE** : *Effet illusionniste par lequel un personnage ou un objet donne l'impression de déborder dans l'espace du spectateur.*

Situation dans l'image : premier/second plan, arrière-plan, coin inférieur/supérieur droite/gauche, bord inférieur/supérieur/latéral, hors-cadre ou hors champ..

Composition et structure : analyse en surface ($\neq$ en profondeur), centrée, décentrée, symétrique, asymétrique, équilibrée, déséquilibrée, centrifuge (« qui tend à s'éloigner du centre »), centripète (« qui tend à se rapprocher du centre »), pyramidale...

Lignes de construction : verticales, horizontales, diagonales, obliques, courbes, serpentines ascendantes, descendantes...

Format : façon dont le peintre organise le champ de l'image en rapport avec le format de l'œuvre, exploitation de la « contrainte du format », vertical, horizontal, large, serré, étroit, panoramique, oblong (plus long que large), petit format, format moyen, format monumental, rappel de format, rupture de format...

Espace : indications de lieu, effets de profondeur ou de planéité, ligne d'horizon, point de fuite, plan rabattu, rapport des personnages/modèles au lieu qu'ils occupent, dans le cas des œuvres tridimensionnelles, comment l'œuvre s'inscrit-elle dans l'espace environnant, est-ce que cet espace l'affecte ?...

Point de vue : plongée, contre-plongée, surélevé, surbaissé, aérien..

Cadrage : effets de proximité ou d'éloignement des personnages par rapport au spectateur, leur relation plastique et spatiale au bord inférieur de l'image, personnage tronqués à mi-cuisses, aux hanches, à mi-buste, en dessous des épaules, en pied, saillie...

Dimensions : Les dimensions de l'œuvre, l'échelle, le rapport au spectateur...

II. Couleur, nuances, luminosité

Définitions

- **COULEUR** : Sensation perçue par les organes de la vue, sous une certaine lumière. Chaque couleur est définie par trois caractéristiques : le ton, la valeur, la pureté.
- **TON** : Nom donné aux couleurs : violet, bleu, vert, jaune, orangé, rouge, pour les principales.
- **VALEUR** : De clair à foncé, l'addition de blanc rend la couleur pâle et celle de noir l'assombrit.
- **PURETÉ** : Saturation, intensité de la couleur. Par exemple, une couleur vive est pure et claire.
- **CLAIR-OBSCUR** : Dans une composition, contraste des zones claires et des sombres.

Couleur : ton, valeur, pureté, rôle constructif, secondaire, couleur naturelle ou transposée, correspondances entre les couleurs, complémentaires, monochrome, effet produit, que mettent-elles en valeur ?

Gamme chromatique : étendue, restreinte, chaude, froide, acidulée, chatoyante, vibrante, austère, saturée, terne, brillante, matte, monochrome, tonalité dominante / complémentaire, dégradée, camaïeux (une seule couleur, mais avec des nuances différentes)...

Lumière : chaude, froide, dorée, crépusculaire, apocalyptique, diffuse, puissante, violente, douce, brumeuse, naturelle, artificielle, directe, indirecte, zodiacale, zénithale, latérale, provenance de la lumière, clair-obscur...

Ombres : légères, profondes, contrastées, opaques, transparentes, brumeuses, ombres propres (sur l'objet), ombres portées (sur un plan de projection)...

Atmosphère : solennelle, paisible, champêtre, onirique, apocalyptique, lyrique, tragique, feutrée, austère, chaleureuse, intime, festive, bigarrée, nonchalante, sensuelle, mélancolique, nostalgique, apocalyptique..

III. Formes et figures

Définition

- **FIGURE** : Représentation d'une personne connue ou non.

Formes : ouvertes, fermées, allongées, massives, pointues, libres, découpées, plates, zones densément occupés, zones faiblement remplies ou vides, comment s'effectue le passage de l'une à l'autre, par rappel, liaison par progression, contraste, rythme...

Figures : traitement des corps, examen des habits (contemporains, imaginaires..), accessoires, attributs, drapés (à l'antique, fantastiques..), postures, figures statiques, dynamiques, alanguies, jeux de fléchage, relations entre les personnages, groupements, contacts, rapport des personnages avec le spectateur, personnage admoniteur (qui tourne la tête vers le spectateur et le regarde tout en pointant un index vers l'intérieur de l'image)...

Carnation : douce, opalescente (reflet laiteux rappelant la couleur irisée d'une opale), pâle, marmoréenne (aspect du marbre), brune, contrastée, laiteuse, rosée, nacrée..

IV. Traitement plastique et de la représentation

Définition

- **PLASTIQUE** : « qui concerne les formes et les volumes » (CNRTL)

Dessin : coulant, anguleux, précis, pointu, précis, large, allusif, gras, sec, serré, fondu, souple, traitement des contours, du modelé, minutie descriptive, rapidité d'exécution...

Touche et facture : empâtée, maigre, nerveuse, ample, vive, fluide, énergique, fine, épaisse, généreuse, plate, hachurée, unie, finition, effets de textures, traitement par touche, aplats, modelé, éclaboussures, taches, coulures, effacements, recouvrements, grattages, effets plus ou moins finis, gestualité apparente ou non, cerne, estompe, esquisse..

Matérialité et présentation de l'œuvre

Cadre/socle : Le rôle du cadre et du socle ou de tout autre élément qui délimite l'œuvre, absence de socle, œuvre *in situ*, intégrée, en contraste, interaction avec son environnement...

Support, technique, matériaux : quelle technique pour quel effet, outils traditionnels (pinceaux, fusains, craies...) ou non (aérosol, balai...), usage habituel ou détourné, traces laissées ou effacées, gestes supposés (type, pression, amplitude, rapidité), corps

Titre : Le choix de sujet et de titre, rapport entre titre et sujet, verbalisation ou court-circuitage de ce que donne à voir une œuvre, forme de provocation ou d'humour, d'ironie, système de classement ou d'indications techniques, absence de titre...

Statut de l'œuvre : originale, unique, reproductible, partie d'une série, multiple, série, édition...

Sources : Marion Beauvils, Maurice Brock, Elitza Dulguerova, Anaïs Trevisan, site de l'INHA (<https://www.inha.fr/institut/education-artistique-et-culturelle/lexiques/>)