

Théorie de l'art : approche des œuvres 1

TD12 - Vendredi 16h-19h

Salle 111

calendrier du semestre

AT TD1 - 18 septembre – introduction à la description d'œuvre

AT TD2 - 25 septembre – l'analyse des œuvres

AT TD3 - 2 octobre - espaces et temporalités des œuvres

AT **TD4 - 9 octobre - DST 1h30 description d'œuvre**

SH TD5 - 16 octobre

SH TD6 - 23 octobre

vacances Toussaint

enseignantes

SH TD 7 - 6 novembre

SH TD8 - 13 novembre

SH TD9 - 20 novembre

SH TD10 - 27 novembre

Semaine blanche

AT TD11 - 11 décembre - visite

AT TD12 - 18 décembre - l'art a-t-il une fonction ?, rendu de la note

Sixtine Haye (SH)
Anaïs Trevisan (AT)

modalités d'évaluation

- une note avec Sixtine Haye (50% note finale du TD)
- une note avec Anaïs Trevisan (50% note finale du TD)

50% avec Anaïs Trevisan

- devoir sur table le 9/10, 1h30, description détaillée d'une œuvre
- bonus participation lors des séances et de la visite en musée

attention, en cas d'absence au DST, note de 0/20

assiduité : trois absences autorisée par matière dans le semestre

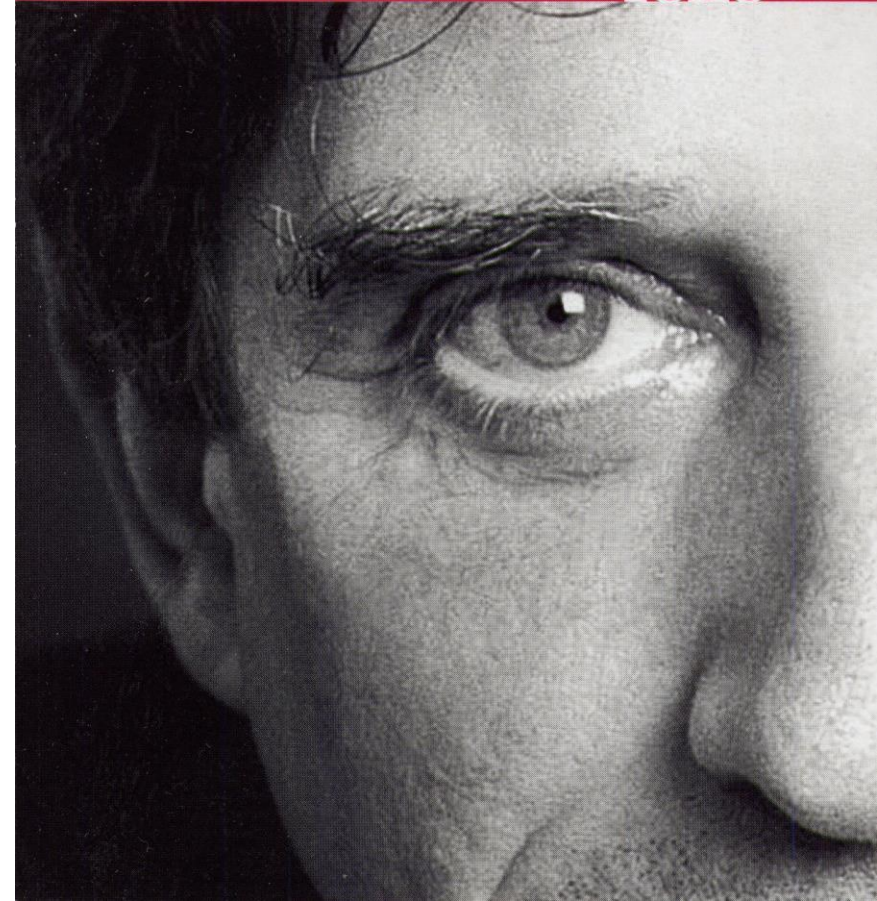
lecture

Daniel Arasse, *Histoire de peintures*,
Paris, Gallimard, 2004, p. 19-27

Daniel Arasse

Histoires de peintures

folio^{essais}

nous parle des **conditions** dans lesquelles apprécier (du latin *appretiare* : « déterminer, évaluer ») une œuvre :

1 - « Premièrement, le **choc, la surprise, l'émotion pure qui ne se verbalise pas** »

« J'ai constaté que la venue de l'émotion pouvait se produire de deux façons différentes »

Jean-Honoré Fragonard, *Le Verrou*, 1777-1778, Huile sur toile, 73,5 x 93,5 cm, Musée du Louvre, Paris.

2 – temps

« *Le deuxième type d'émotion c'est quand, **avec le temps, avec la durée, avec le fait de revenir**, peu à peu les couches de sens, cette accumulation de sens, de réflexions, de méditations du peintre, apparaissent. »*

« *J'ai passé des heures et des heures »*, « *La peinture m'a souvent récompensé de ces heures de contemplations »*

Andrea Mantegna, *La Chambre des Époux*, 1465-1474, murs et voûtes peints à fresque, Château Saint-Georges, Mantoue.

exercice

à la manière de Daniel Arasse, écrivez un texte (environ une dizaine de lignes) décrivant votre rapport à l'art : ce qui vous touche ou vous émeut, que signifie l'histoire de l'art pour vous...

logocentrisme de l'histoire de l'art

définition : « Tendance d'un discours à s'enfermer dans la propre logique de son langage et à le considérer comme modèle de référence » (CNRTL)

- Arasse nous interpelle aussi sur le fait que la peinture ne parle pas d'elle-même, elle parle un *autre langage*
« le sentiment que dans cette œuvre-là il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots » ; « une peinture pense de façon non verbale »
- quand nous parlons d'une œuvre, prendre conscience de nos biais langagiers et de l'inéquation fondamentale entre peinture et langage : nous tentons de décrire et d'expliquer par les mots ce qui relève de la visualité

MICHEL FOUCAULT

Les mots et les choses

« Le rapport du langage à la peinture est un rapport infini... On a beau dire ce qu'on voit, ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu'on est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n'est pas celui que déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe. »

Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Paris, Gallimard, 1966, p. 25.

- prendre conscience de ce biais ne suffit pas à le faire disparaître, mais il nous invite à admettre que parler, décrire, analyser, interpréter une œuvre est aussi bien un **retour sur soi** (ce que *je* vois, ce qui frappe *mon* attention, qui *m'*émeut, ce qui *m'*ennuie...) qu'un **exercice de langage** : les mots que *je choisis*, la manière dont *je les assemble*, le style de *mon texte*...
- c'est pourquoi ce cours vise à vous apprendre à **vous approcher** des œuvres (dans le sens du XIIe siècle : « **venir près de, s'avancer vers qqn ou qqc.** »)
 - aller vers les œuvres dans un sens géographique, aller les voir au Musée ou en TD
 - vous constituer une bibliothèque d'images
 - développez votre rapport personnel aux images

Apprendre à voir avant de lire (Maurice Brock)

« Je sais par expérience que, quand on aborde le visuel, la tentation est grande de se réfugier dans l'écrit pour y glaner des explications ou de l'information: on espère ainsi se rassurer. En réalité, **la bonne méthode consiste à commencer par regarder.** L'écrit est évidemment utile mais il risque toujours de vous faire oublier d'examiner attentivement les œuvres. De plus, la mauvaise littérature sur l'art abonde. Il vous faudra donc très vite apprendre à vous méfier de la vulgarisation facile, erronée ou superficielle et surtout de la célébration lyrique (exaltation du « génie immortel » de l'artiste, de « l'exquise sensibilité » qu'il manifeste dans ses œuvres, etc.).

Dites-vous bien que le regard a priorité sur la lecture. »

qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? : proposition de définition

- constitué d'une matière (matériau) auquel l'artiste a donné une forme
- objet fabriqué (doté d'une existence matérielle) qui relève de la perception extérieure et existe dans un espace proprement pictural distinct de l'espace réel

objet (du latin *objectum*) : ce qui est placé devant soi ($\neq$ sujet), ce qui possède une existence en soi, indépendante de la connaissance ou de l'idée que des êtres pensants en peuvent avoir

- point commun à la plupart des œuvres est leur visualité
- œuvre : mettre l'accent sur la dimension humaine opposée à des créations d'origines naturelles
- d'art : pdnt des siècles (env. jusqu'au Moyen-Âge), indistinction entre art et artisanat, pratique liée à un savoir-faire (la *techné*). À la Renaissance émerge la figure de l'artiste, qui implique 1) que l'œuvre est associée à un créateur identifié et revendiqué et 2) élévation des œuvres d'art à un statut d'objets particulier, soumis à un régime d'exception, à l'origine de notre distinction actuelle avec les arts décoratifs par ex.
- qui est investi/chargé de significations, de sens (par son auteur puis par le public)
- produit dans un certain contexte (une époque, une aire géographique, des contextes artistiques, politiques, idéologique...)
- dans sa définition contemporaine, l'œuvre d'art est partie prenante de nombreux domaines de l'expérience (politique, religieux, esthétique, économique)

lexique

I. composition et espace

II. couleurs, nuances, luminosité

III. formes et figures

IV. traitement plastique et de la représentation

V. matérialité et présentation de l'œuvre

I. Composition et espace

- **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** : centrée, décentrée, symétrique, équilibrée, déséquilibrée, asymétrique, centrifuge, centripète, pyramidale...
- **Lignes de construction** : verticales, horizontales, diagonales, obliques, courbes, serpentes, ascendantes, descendantes...
- **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 en pied, tronqués à mi-cuisses, aux hanches, à mi-buste, en dessous des épaules, saillie...
- **Format** : façon dont le peintre organise le champ de l'image, analyse en surface ($\neq$ en profondeur) : vertical, horizontal, large, serré, étroit, panoramique, oblong, petit format, format moyen, format monumental, rappel de format, rupture de format, exploitation de la « contrainte du format »...
- **Espace** : effets de profondeur dans l'image : indications de lieu et rapport des personnages au lieu, effets de perspective, de profondeur ou de planéité, dans le cas des œuvres tridimensionnelles, comment l'œuvre s'inscrit-elle dans l'espace environnant, est-ce que cet espace l'affecte ?...
- **Dimensions** : Les dimensions de l'œuvre, l'échelle, le rapport au spectateur...

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

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

Fra Angelico, *Christ aux outrages*, 1439-1443, fresque,
195 x 159 cm, couvent San Marco, Florence.

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

Domenico Ghirlandaio, *Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon*, vers 1490, tempera sur bois, 62,7 x 46,3, Musée du Louvre, Paris.

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

Francis Picabia, *Luscunia*, 1929, gouache sur toile ?, collection particulière.

- Définition

COMPOSITION : Organisation des éléments visuels constitutifs de l'image figurative ou de la création abstraite.

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

- **Composition et structure** : centrée, décentrée, symétrique, équilibrée, déséquilibrée, asymétrique, centrifuge (« qui tend à s'éloigner du centre »), centripète (« qui tend à se rapprocher du centre »), pyramidale...

Jacques-Louis David, *Le Serment des Horaces*, 1784, huile sur toile, 330 × 425 cm, Musée du Louvre, Paris,

- **Composition et structure :**
centrée, décentrée,
symétrique, équilibrée,
déséquilibrée, asymétrique,
centrifuge (« qui tend à
s'éloigner du centre »),
centripète (« qui tend à se
rapprocher du centre »),
pyramidale...

Sophie Taeuber-Arp, *Quatre espaces à croix brisée*, 1932,
huile sur toile, 74,5 x 64,5 cm, MNAM-Centre Pompidou,
Paris.

- **Composition et structure** : centrée, décentrée, symétrique, équilibrée, déséquilibrée, asymétrique, centrifuge (« qui tend à s'éloigner du centre »), centripète (« qui tend à se rapprocher du centre »), pyramidale...

Raphaël, *La Vierge au poisson*, 1513-1514, huile sur toile, 215 x 158 cm, Musée du Prado, Madrid.

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

- **Lignes de construction :**
verticales, horizontales,
diagonales, obliques,
courbes, serpentine,
ascendantes,
descendantes...

Jacopo Pontormo, *Déposition*, vers 1526-1528, huile sur bois, 313 x 192 cm, Église Santa Felicita, Florence.

- **Lignes de construction :**
verticales,
horizontales,
diagonales,
obliques, courbes,
serpentine,
ascendantes,
descendantes...

Adam-Frans van der Meulen, *Marche du roi accompagné de ses gardes passant sur le Pont-Neuf et allant au Palais*, vers 1666, huile sur toile, 188 x 327 cm, Musée de Grenoble, Grenoble.

- **Lignes de construction :**
verticales,
horizontales,
diagonales,
obliques, courbes,
serpentine,
ascendantes,
descendantes...

Domenico Veneziano, *Annonciation*, vers 1445, détrempe sur bois, 27,3 x 54 cm, Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Format (façon dont le peintre organise le champ de l'image, analyse en surface $\neq$ en profondeur) : 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...

- **Format** (façon dont le peinture organise le champ de l'image, analyse en surface ≠ en profondeur) : exploitation de la « contrainte du format », vertical, horizontal, large, serré, étroit, panoramique, oblong, petit format, format moyen, format monumental, rappel de format, rupture de format...

Paolo di Dono, dit Uccello, *La Bataille de San Romano : La contre-attaque de Micheletto da Cotignola*, 1450-1475, tempera (?) sur bois, 182 x 317 cm, Musée du Louvre, Paris.

- **Format** (façon dont le peinture organise le champ de l'image, analyse en surface $\neq$ en profondeur) : exploitation de la « contrainte du format », vertical, horizontal, large, serré, étroit, panoramique, oblong, petit format, format moyen, format monumental, rappel de format, rupture de format...

Raphaël, *La Transfiguration*, 1516-1520, tempera sur bois, 410 x 279 cm, Pinacothèque du Vatican, Vatican.

- **Format** (façon dont le peinture organise le champ de l'image, analyse en surface $\neq$ en profondeur) : exploitation de la « contrainte du format », vertical, horizontal, large, serré, étroit, oblong panoramique, petit format, format moyen, format monumental, rappel de format, rupture de format...

Simon Vouet, *La Cène*, vers 1629-1630, huile sur toile, 328 x 210 cm, Museo Apostolico, Lorette.

Définitions

- *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.

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 ?...

- **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 ?...

Paul Cézanne, *Pommes et oranges*, vers 1899, huile sur toile, 74 x 93 cm, Musée d'Orsay, Paris.

- **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 ?...

Henri Matisse, *Porte-fenêtre à Collioure*, 1914, huile sur toile, 116,5 x 89 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

- **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 ?...

Ernst Ludwig Kirchner, *Potsdamer Platz*, 1914,
huile sur toile, 200 x 150 cm, Berlin, Neue
Nationalgalerie.

- **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 ?...

Felice Varini, *Ellipse orange évidée par sept disques*, 2000, acrylique, Musée des Beaux-arts de Nancy, Nancy.

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

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

Francisco de Goya, Voûte de la chapelle San Antonio de la Florida, 1798, fresque à la tempera, 600 cm de diamètre, Ermita de San Antonio de la Florida, Madrid.

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

André Derain, La Seine au Pecq, 1904, huile sur toile, 85 x 95,5 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

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

Man Ray, *Les larmes*, 1932, épreuve gélatino-argentique
d'après le négatif original, 8,3 x 6,4 cm, MNAM-Centre
Pompidou, Paris.

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

Otto Dix, *Souvenirs de la galerie des glaces à Bruxelles*,
1920, Huile et glacis sur fonds d'argent sur toile, 124 x
80,4 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

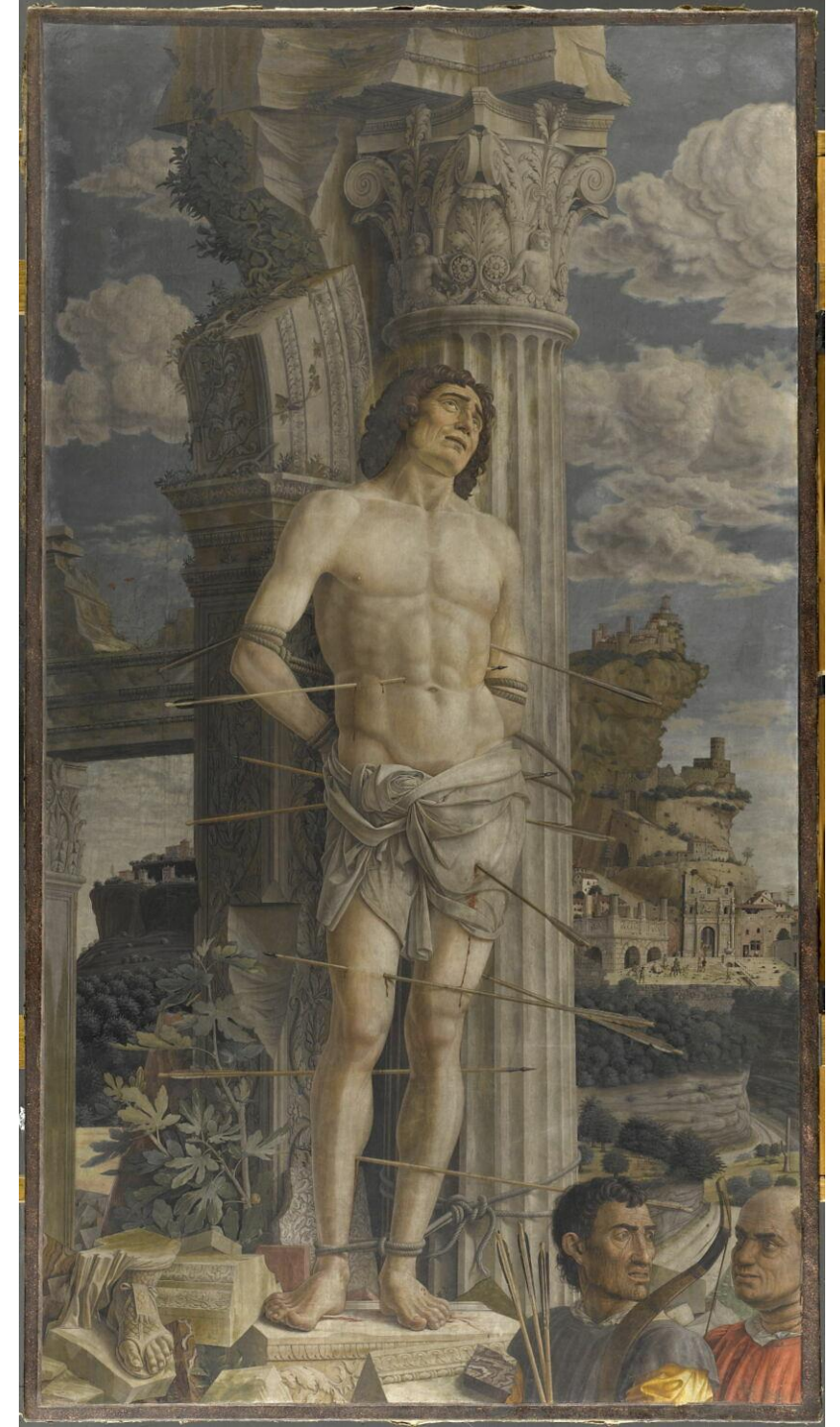
Définitions :

- *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.*

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

- **Cadrage** : effets de proximité ou d'éloignement des personnage 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

Andrea Mantegna, *Saint Sébastien*, 1475-1500, tempera sur toile, 255 cm x 140 cm, Musée du Louvre, Paris.

- **Cadrage** : effets de proximité ou d'éloignement des personnage 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

Giambattista Tiepolo, *Henri III reçu à la Villa Contarini*, vers 1745, fresque marouflée sur toile, 729 x 402 cm, Musée Jacquemart-André, Paris.

- **Cadrage** : effets de proximité ou d'éloignement des personnage 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

Oswald Birley, *Autoportrait dans un miroir*, 1911, huile sur toile, 73,3 x 60 cm, MNAM-Centre Pompidou, Paris.

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

- **Dimensions**
: dimensions de l'œuvre et leur effet, l'échelle, le rapport au spectateur...

Claude Monet

- *Les Nuages*, entre 1914 et 1926, trois "panneaux" à l'huile accolés sur toile marouflée sur le mur, 200 x 1275 cm, Musée de l'Orangerie, Paris.
- *Reflets verts*, entre 1914 et 1926, deux "panneaux" à l'huile accolés sur toile marouflée sur le mur, 200 x 850 cm, Musée de l'Orangerie, Paris.

- **Dimensions**
: dimensions
de l'œuvre et
leur effet,
l'échelle, le
rapport au
spectateur...

<https://olafureliasson.net/artwork/the-weather-project-2003/>

Olafur Eliasson, *Le projet météorologique [The Weather Project]*, 2003, lumières, film de projection, machines à fumée, film miroir, aluminium, échafaudages, Turbine Hall at Tate Modern, Londres.

- **Dimensions**
: dimensions
de l'œuvre et
leur effet,
l'échelle, le
rapport au
spectateur...

Maurizio Cattelan, *Sans titre*, 2001, deux ascenseurs, acier inoxydable, composants électriques, 35 x 59.5 x 26.3 cm, collection Perrotin, Paris.

II. Couleur, nuances, luminosité

- **Gamme chromatique** : étendue, restreinte, chaude, froide, acidulée, chatoyante, vibrante, austère, saturée, terne, brillante, matte, monochrome, tonalité dominante / complémentaire, dégradée, camaïeux...
- **Couleur** : ton, valeur, pureté, rôle constructif, secondaire, couleur naturelle ou transposée, correspondances entre les couleurs, complémentaires, monochrome, et l'effet produit, que mettent-elles en valeur ?
- **Lumière** : chaude, froide, dorée, crépusculaire, apocalyptique, diffuse, puissante, violente, douce, brumeuse, naturelle, artificielle, clair-obscur, directe, indirecte, zodiacale, zénithale, latérale, provenance de la lumière...
- **Ombres** : légères, profondes, contrastées, opaques, transparentes, brumeuses, ombres *propres*, ombres portées...
- **Atmosphère** : solennelle, paisible, champêtre, onirique, apocalyptique, lyrique, tragique, feutrée, austère, chaleureuse, intime, festive, bigarrée, nonchalante, sensuelle, mélancolique, nostalgique, apocalyptique..

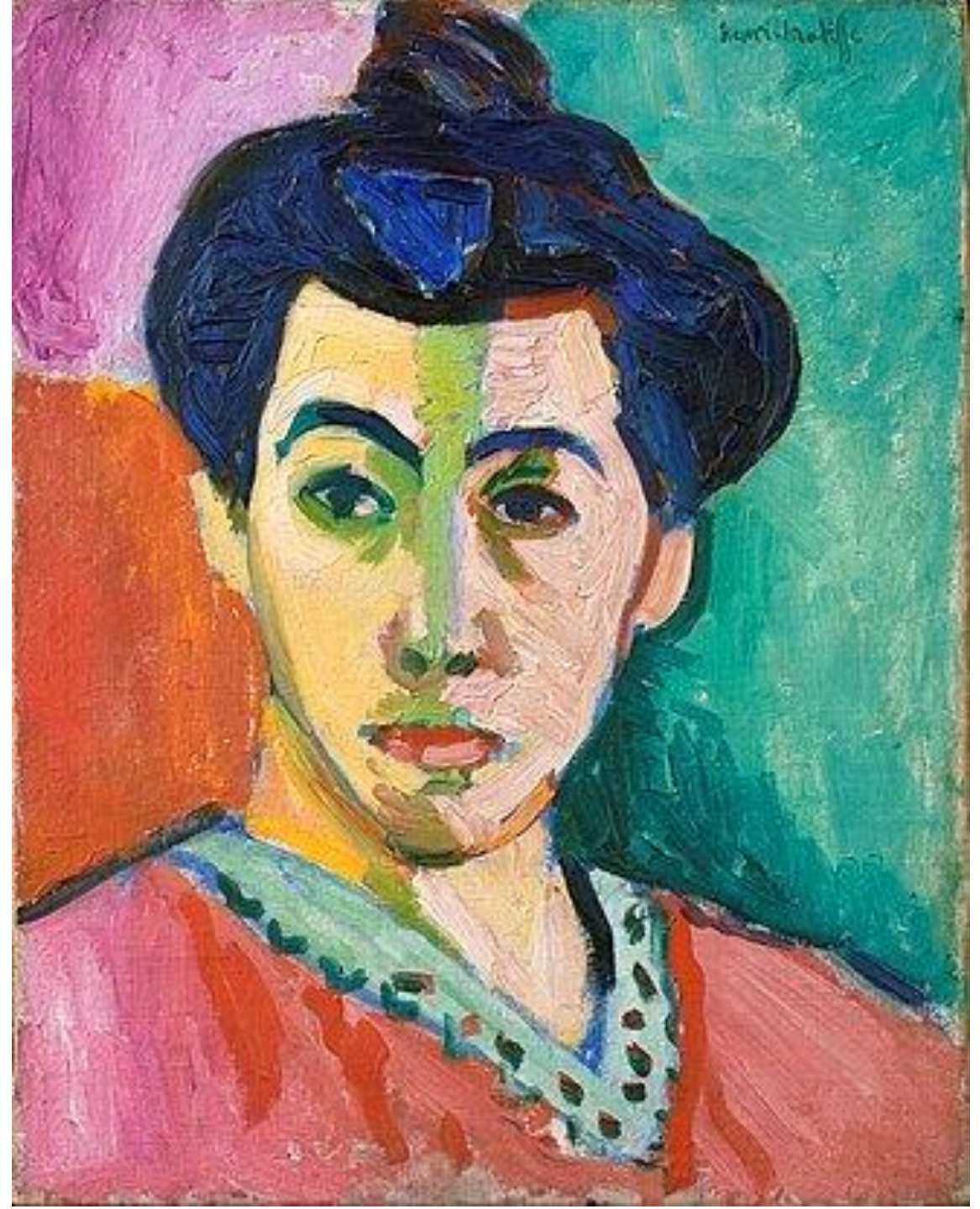
Définitions

- *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.*

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

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

Henri Matisse, *La raie verte*, 1905, huile sur toile, 40,5 x 32,5 cm, Copenhague, Statens Museum for Kunst.

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

Miriam Cahn, *Unclear*, s.d., 36 x 21 cm, acrylique mélangée à l'eau ?, collection particulière.

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

Vassily Kandinsky, *Tableau à la tache rouge*, 1914, huile sur toile, 130 x 130, MNAM-Centre Pompidou.

Gamme chromatique : étendue, restreinte,
chaude, froide, acidulée, chatoyante, vibrante,
austère, saturée, terne, brillante, matte,
monochrome, tonalité dominante /
complémentaire, dégradée, camaïeu...

- **Gamme chromatique**
: étendue, restreinte,
chaude, froide,
acidulée, chatoyante,
vibrante, austère,
saturée, terne,
brillante, matte,
monochrome, tonalité
dominante /
complémentaire,
dégradée, camaïeu...

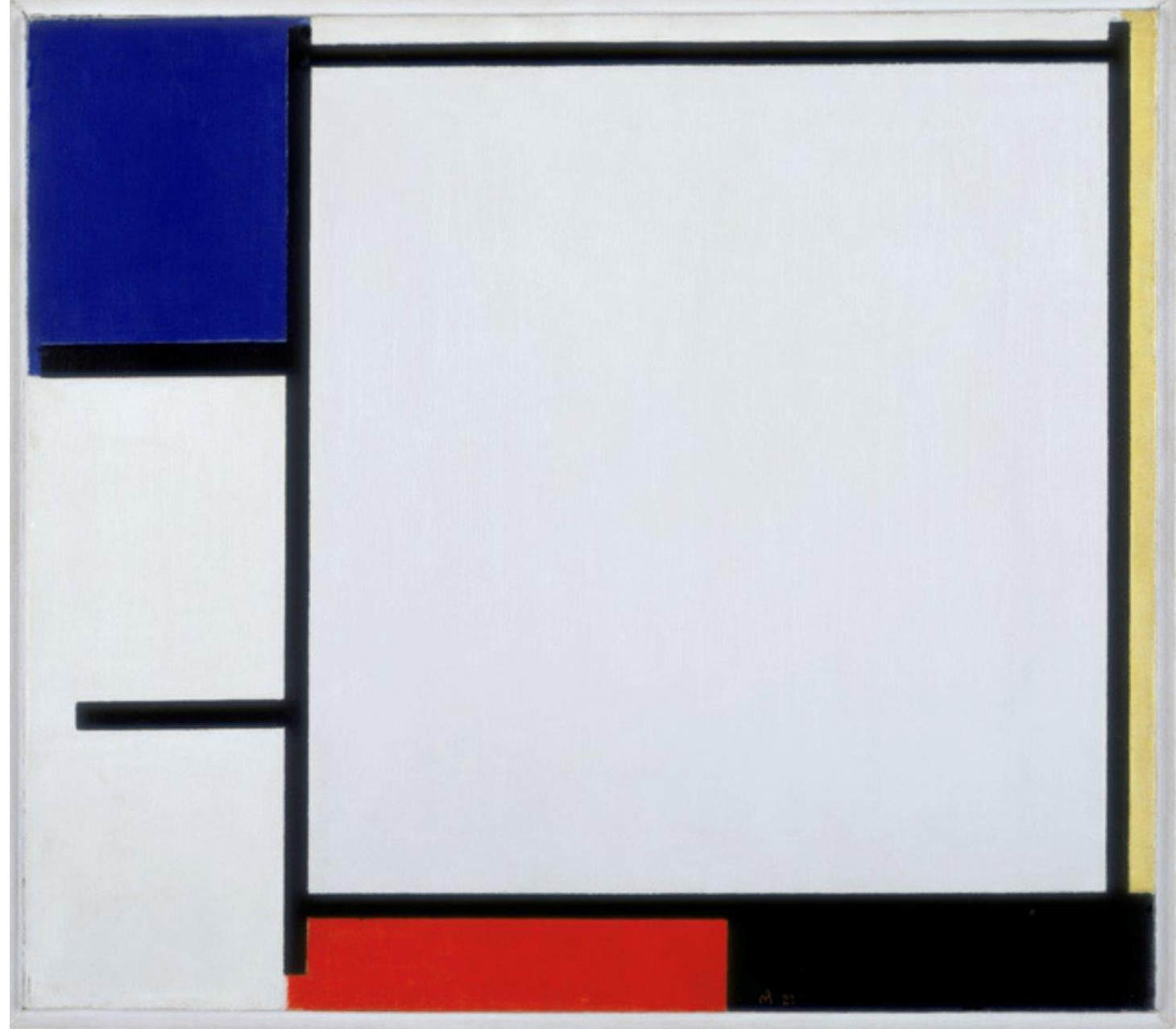
Eugène Delacroix, *La mort de Sardanapale*, 1827, huile sur toile, 392 x 496 cm, Musée du Louvre, Paris.

- **Gamme chromatique :**
étendue, restreinte,
chaude, froide, acidulée,
chatoyante, vibrante,
austère, saturée, terne,
brillante, matte,
monochrome, tonalité
dominante /
complémentaire,
dégradée, camaïeu...

Mark Rothko, *Light Cloud, Dark Cloud*, 1957, huile sur toile, 169,6 x 158,8 cm, Modern Art Museum of Fort Worth, Texas.

- **Gamme chromatique :**
étendue, restreinte,
chaude, froide, acidulée,
chatoyante, vibrante,
austère, saturée, terne,
brillante, matte,
monochrome, tonalité
dominante /
complémentaire,
dégradée, camaïeux...

Piet Mondrian, *Composition avec bleu, jaune, rouge, noir et gris*, 1922, huile sur toile, 56 x 63 cm, Amsterdam, Stedelijk Museum.

Définition

- *CLAIR-OBSCUR : Dans une composition, contraste des zones claires et des sombres.*

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

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

Le Caravage, *Les tricheurs*, vers 1595, huile sur toile, 94,2 x 130,9 cm, Musée d'art Kimbell, Texas.

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

Jean-Honoré Fragonard, *Le colin-maillard*, entre 1775 et 1780, huile sur toile, 216 x 197 cm, National Gallery of Art, Washington.

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

Alonso Cano, *Lactation de saint Bernard*, vers 1658-1660, huile sur toile, 267 x 185 cm, Museo del Prado, Madrid.

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

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

Georges de la Tour, *Saint Jean Baptiste dans le désert*, vers 1650, huile sur toile, Musée Georges de La Tour, Vic-sur-Seille.

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

Henri Matisse, *Les tapis rouge*, 1906, 89 x 116 cm, huile sur toile, Musée de Grenoble, Grenoble.

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

Rosa Bonheur, *Labourage nivernais*, 1849, huile sur toile, 133 x 260 cm, Musée d'Orsay, Paris.

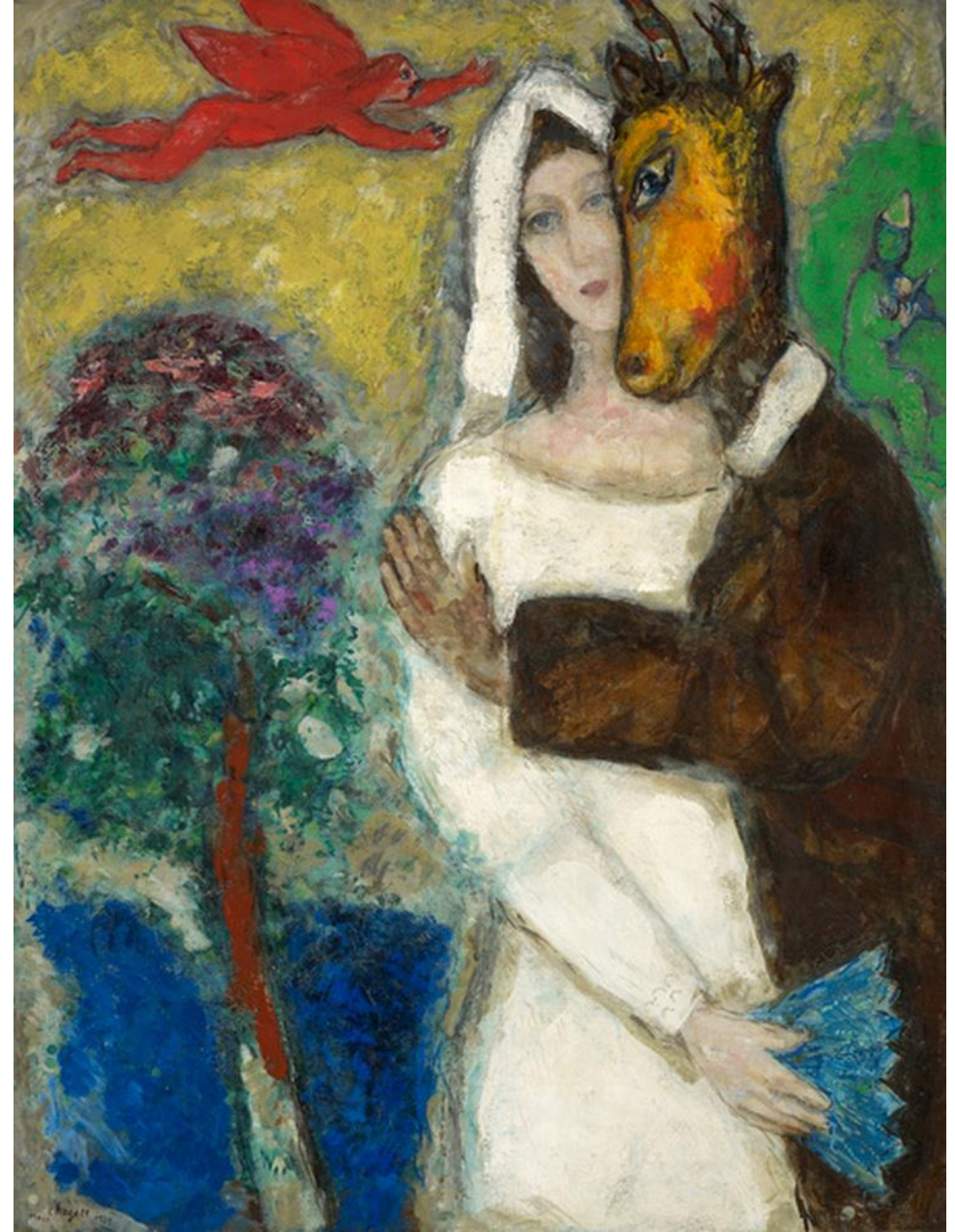
Atmosphère : solennelle, paisible, champêtre, onirique, apocalyptique, lyrique, tragique, feutrée, austère, chaleureuse, intime, festive, bigarrée, nonchalante, sensuelle, mélancolique, nostalgique, apocalyptique..

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

Gustave Doré, *Lac en Écosse, après l'orage*, 1875-1878, 90 x 130 cm, huile sur toile,
Musée de Grenoble, Grenoble.

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

Marc Chagall, *Le songe d'une nuit d'été*, 1939, huile sur toile, 116,5 x 89 cm, Musée de Grenoble, Grenoble.

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

Auguste Renoir, *Le Déjeuner des canotiers*, 1880-1881, huile sur toile,
130 x 173 cm, Philipps Collection, Washington.

III. Formes et figures

- **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? (rappel, liaison par progression, contraste, rythme?)
- **Figures** : traitement des corps, examen des habits (contemporains, imaginaires..), accessoires, attributs, des drapés (à l'antique, fantastiques..), postures, figures statiques, dynamiques, alanguis, jeux de fléchage, relations entre les personnages, groupements, contacts, rapport des personnages avec le spectateur, regard, 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, pâle, marmoréenne, brune, contrastée, laiteuse, rosée, nacrée..

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? (rappel, liaison par progression, contraste, rythme?)

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

Andrea Mantegna, *Lamentation sur le Christ mort*, vers 1480-1490, tempera sur toile, 68 c 81 cm, Pinacothèque de Brera, Milan.

- **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? (rappel, liaison par progression, contraste, rythme?)

Henri Matisse, *Intérieur aux aubergines*, 1911, huile sur toile, 212 x 246 cm, Musée des Beaux-arts de Grenoble, Grenoble.

- **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? (rappel, liaison par progression, contraste, rythme?)

François Morellet, *Tiret 2 cm dont l'espacement augmente à chaque rangée de 2 mm. Alignement côté droit décalé à chaque rangée d'un espace*, 1974, huile sur toile, 140 x 140 cm, Cholet, Estate François Morellet.

Définition

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

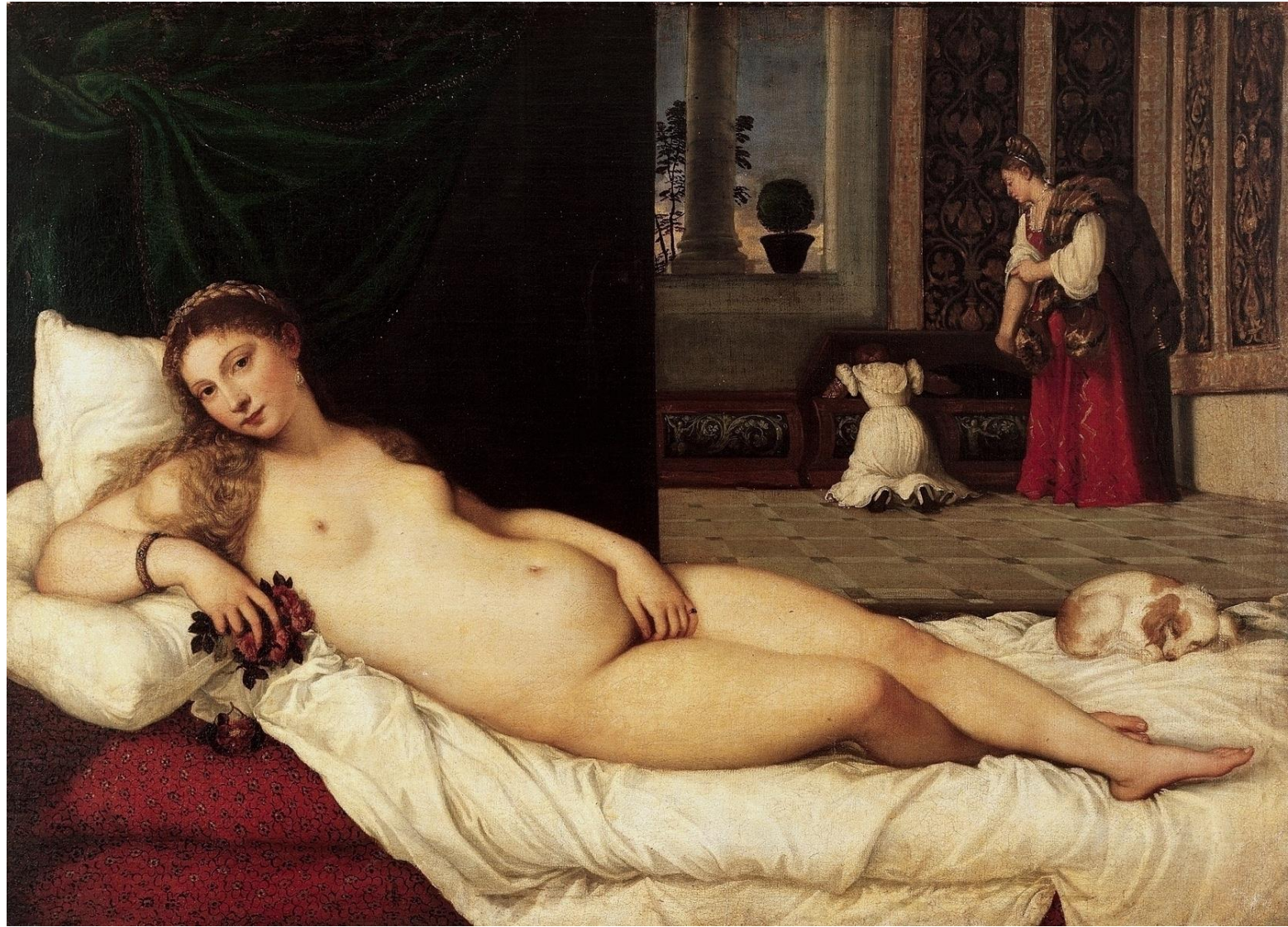
Figures : traitement des corps, examen des habits (contemporains, imaginaires..), accessoires, attributs, des drapés (à l'antique, fantastiques..), postures, figures statiques, dynamiques, alanguis, jeux de fléchage, relations entre les personnages, groupements, contacts, rapport des personnages avec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

- **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)...

Francisco de Zurbarán, *Saint François d'Assise*, 1636, huile sur toile, 200 x 209 cm, Musée des Beaux-arts de, Lyon.

- **Figures** : traitement des corps, examen des habits (contemporains, imaginaires..), accessoires, attributs, drapés (à l'antique, fantastiques..), postures, figures statiques, dynamiques, languies, 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)...

Titien, *Vénus d'Urbain*, 1538, huile sur toile, 119 x 165 cm, Galerie des Offices, Florence.

- **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)...

Paul Véronèse, *Prédication de Saint Jean Baptiste*, vers 1562, huile sur toile, 205 x 169 cm, Galerie Borghèse, Rome.

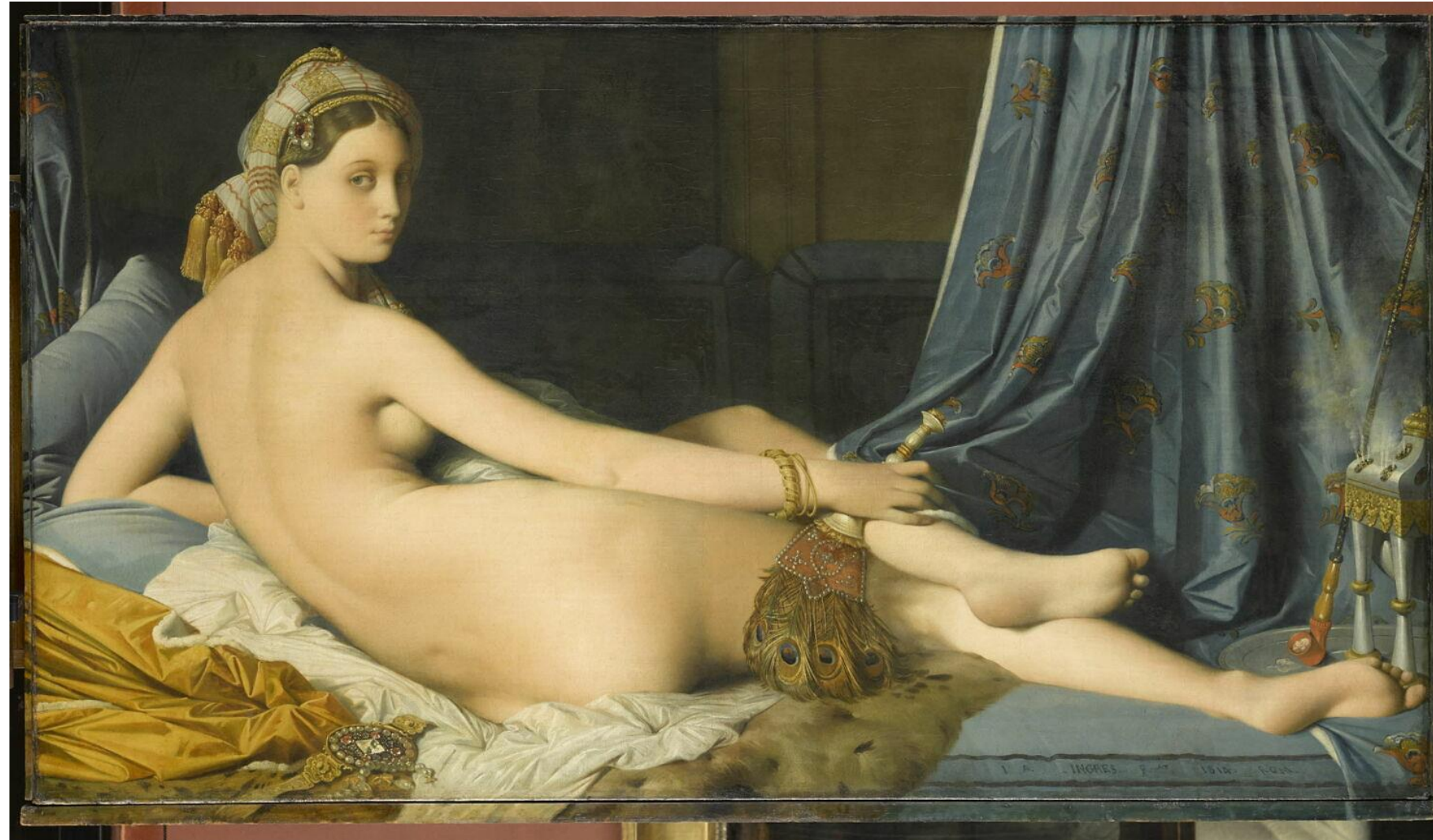
Carnation : douce, opalescente (reflet laiteux rappelant la couleur irisée d'une opale), pâle, marmoréenne (aspect du marbre), brune, contrastée, laiteuse, rosée, nacrée..

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

Titien, *Vénus au miroir*, vers 1555, huile sur toile, 124,5 x 105,5 cm, National Gallery of Art, Washington.

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

Jean Auguste Dominique Ingres, *La grande Odalisque*, 1814, huile sur toile, 91 x 162 cm, Musée du Louvre, Paris.

IV. Traitement plastique et de la représentation

- **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 fini, gestualité apparente ou non, cerne, estompe, esquisse..

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

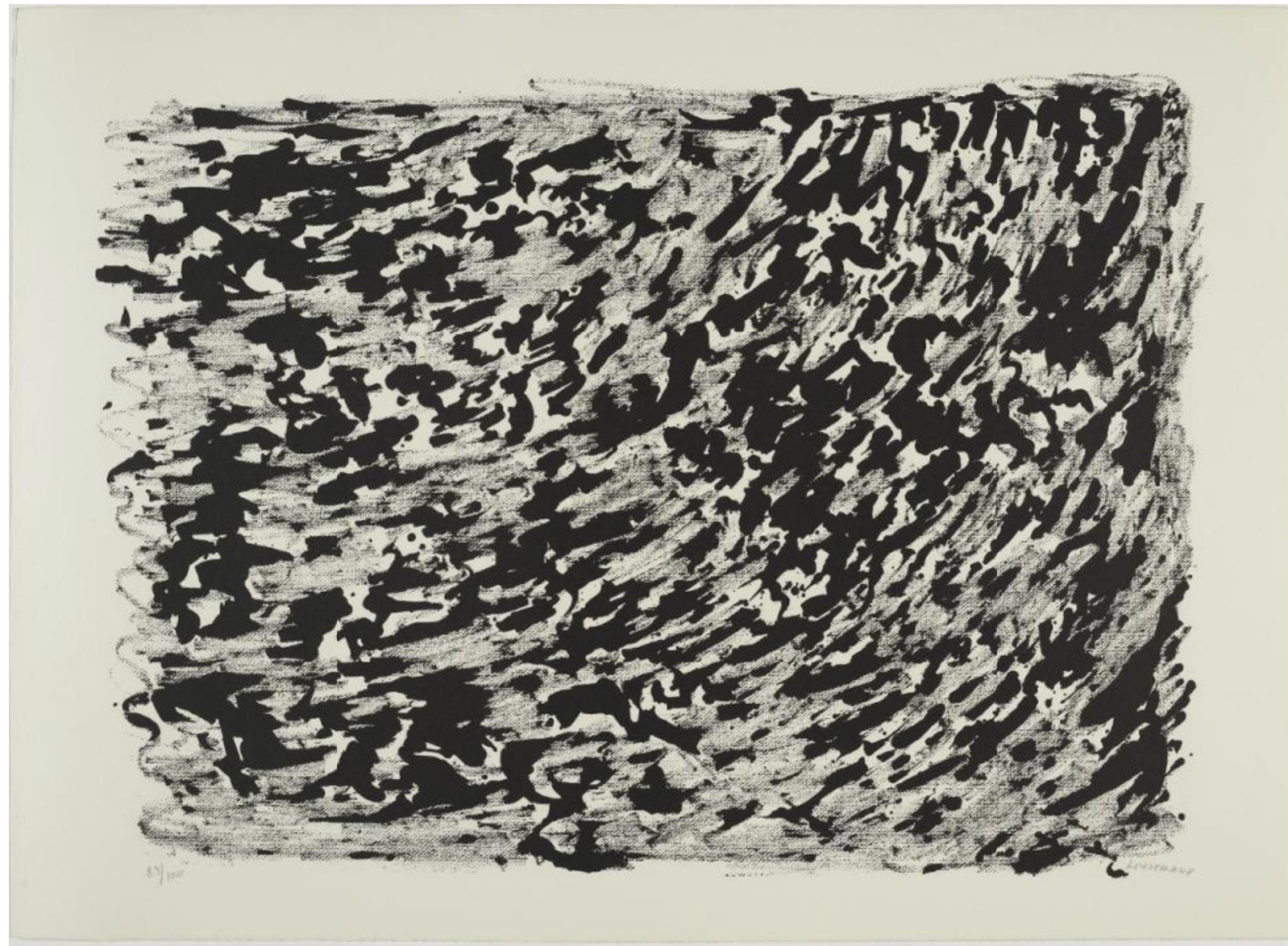
- **Dessin** : coulant, anguleux, précis, pointu, précis, large, allusif, gras, sec, serré, fondu, souple, traitement des contours, du modelé, minutie descriptive, rapidité d'exécution...

Léonard de Vinci, *Saint Jean Baptiste*, vers 1508-1519, huile sur bois, 72,9 x 94,5 cm, Musée du Louvre, Paris.

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

Henri Michaux, *Sans titre*, 1976, lithographie sur vélin d'Arches, 44 x 62 cm (dessin), MNAM-Centre Pompidou, Paris.

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

Albrecht Dürer, *Autoportrait*, 1500, huile sur bois, 66,3 x 49 cm, Alte Pinakothek, Munich.

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..

- **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 fini,
gestualité apparente ou non,
cerne, estompe, esquisse..

Rembrandt, *Le Bœuf écorché*, 1655, huile sur bois,
94 x 69 cm, Musée du Louvre, Paris.

- **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 fini,
gestualité apparente ou non,
cerne, estompe, esquisse..

Félix Vallotton, *Femme nue assise dans un fauteuil*, 1897,
28 x 27,5 cm, Musée de Grenoble, Grenoble.

- **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 fini, gestualité
apparente ou non,
cerne, estompe,
esquisse..

Paul Signac, *Au temps d'harmonie*. *L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir*, 1893-1895, huile sur toile, 312 x 410 cm, Montreuil, Hôtel de ville de Montreuil.

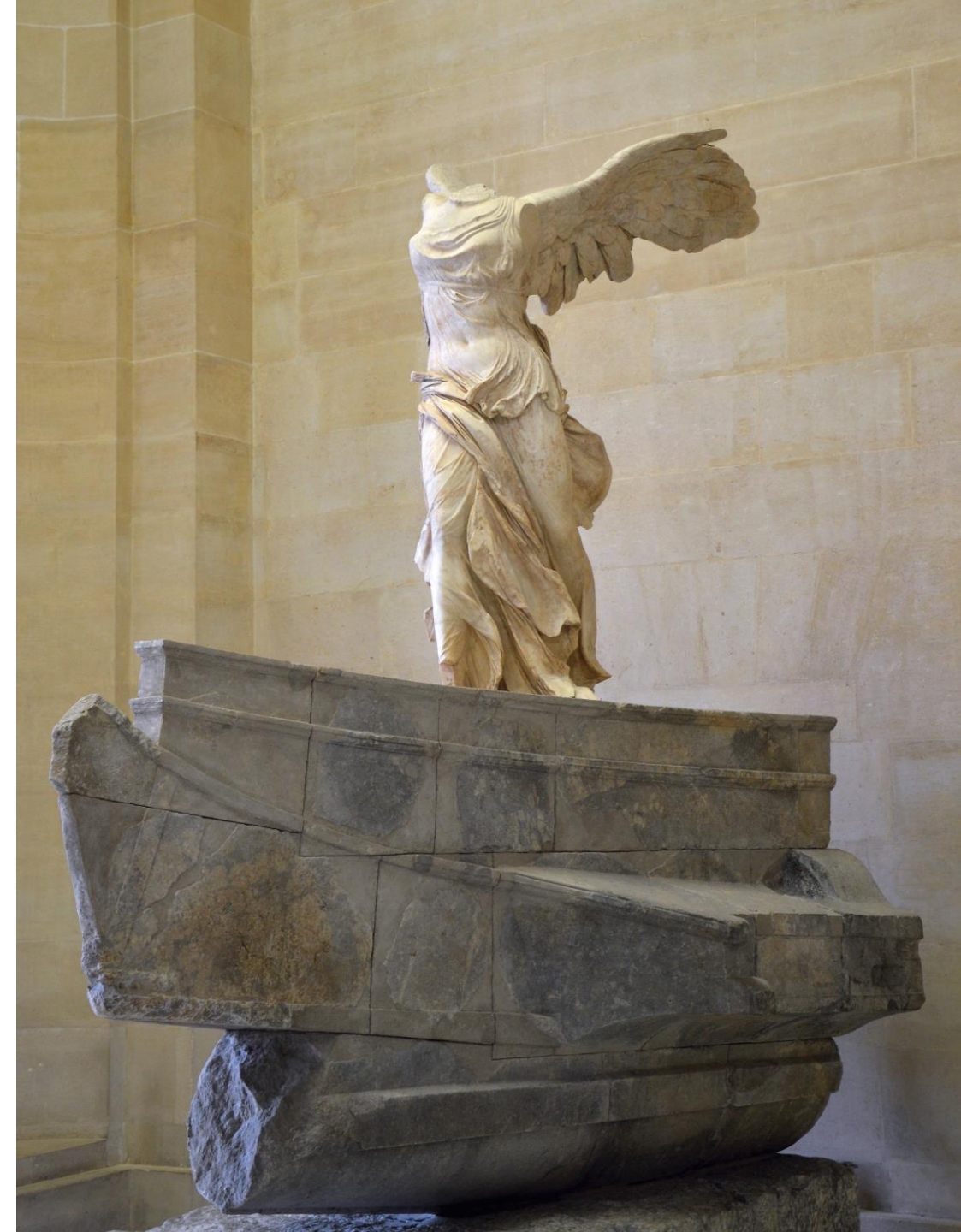
V. Matérialité et présentation de l'œuvre

- **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** : choix de sujet et du 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...
- **Original ou reproductible** : l'œuvre est-elle unique ou partie d'une série, cela change-t-il son sens ?...

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...

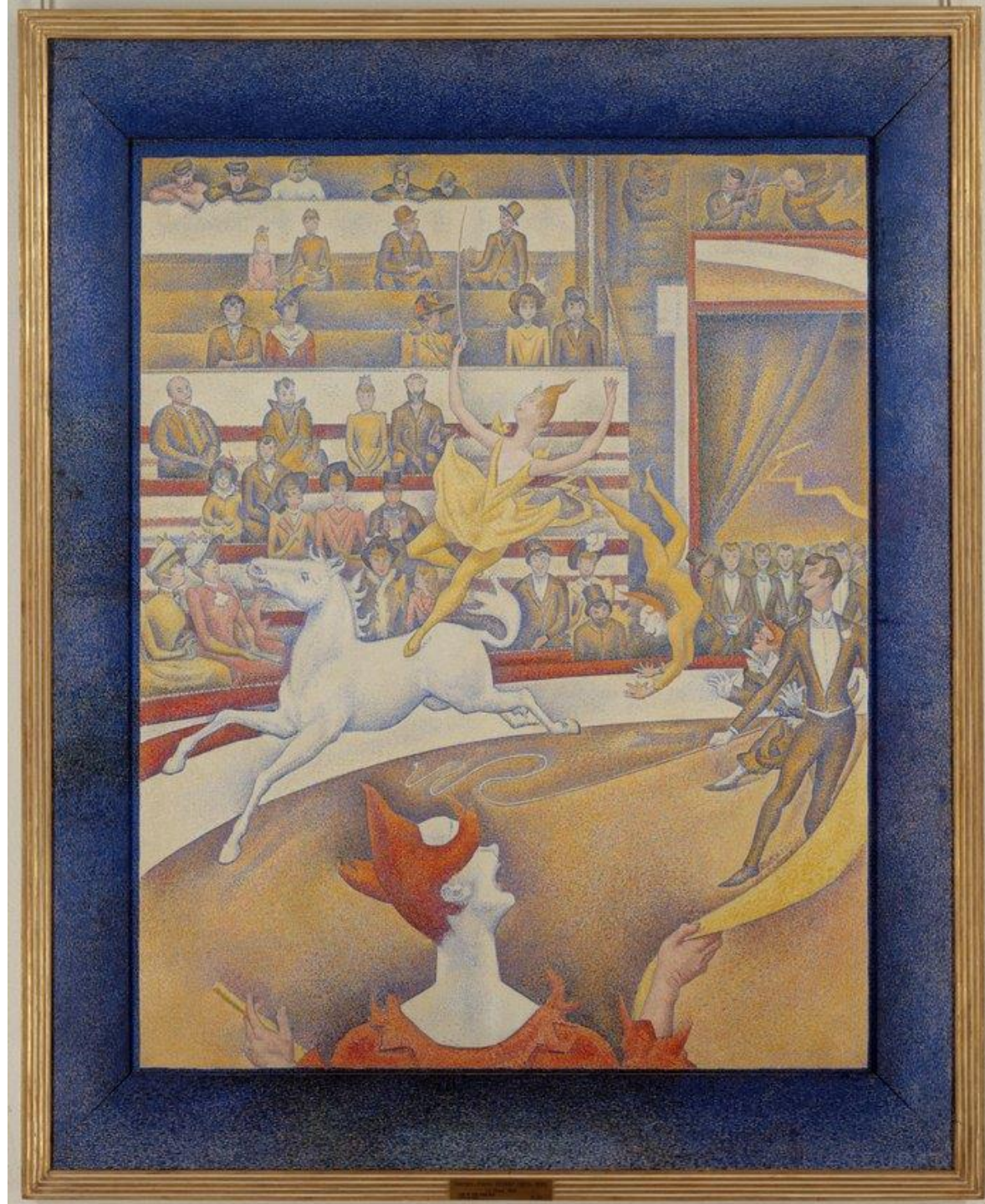
- **Cadre/socle** : Le rôle du cadre et du socle ou de tout autre élément qui délimite l'œuvre, absence de socle, œuvre *in situ*, intégrée, en contraste, interaction avec son environnement...

Anonyme, *Victoire de Samothrace*, vers 200-185 av. J.-C., marbre, 512 cm (hauteur), Musée du Louvre, Paris.

- **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...

Georges Seurat, *Le cirque*, 1891, huile sur toile
186 x 152 cm, Paris, Musée d'Orsay.

- **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, interagit avec son environnement...

Marina Abramović, *The Artist Is Present*, performance, 2010, MoMA, New York.

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...

- **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...

Kurt Schwitters, *Merz Konstruktion*, vers 1921, bois peint, carton, papier, grillage métallique, 36,8 x 21,6 cm, Philadelphia, Museum of Art, A. E. Gallatin Collection.

- **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...

Robert Rauschenberg, *Dessin de de Kooning effacé*, 1953, traces de dessin sur papier avec étiquette et cadre doré, Musée d'art moderne de San Francisco, San Francisco.

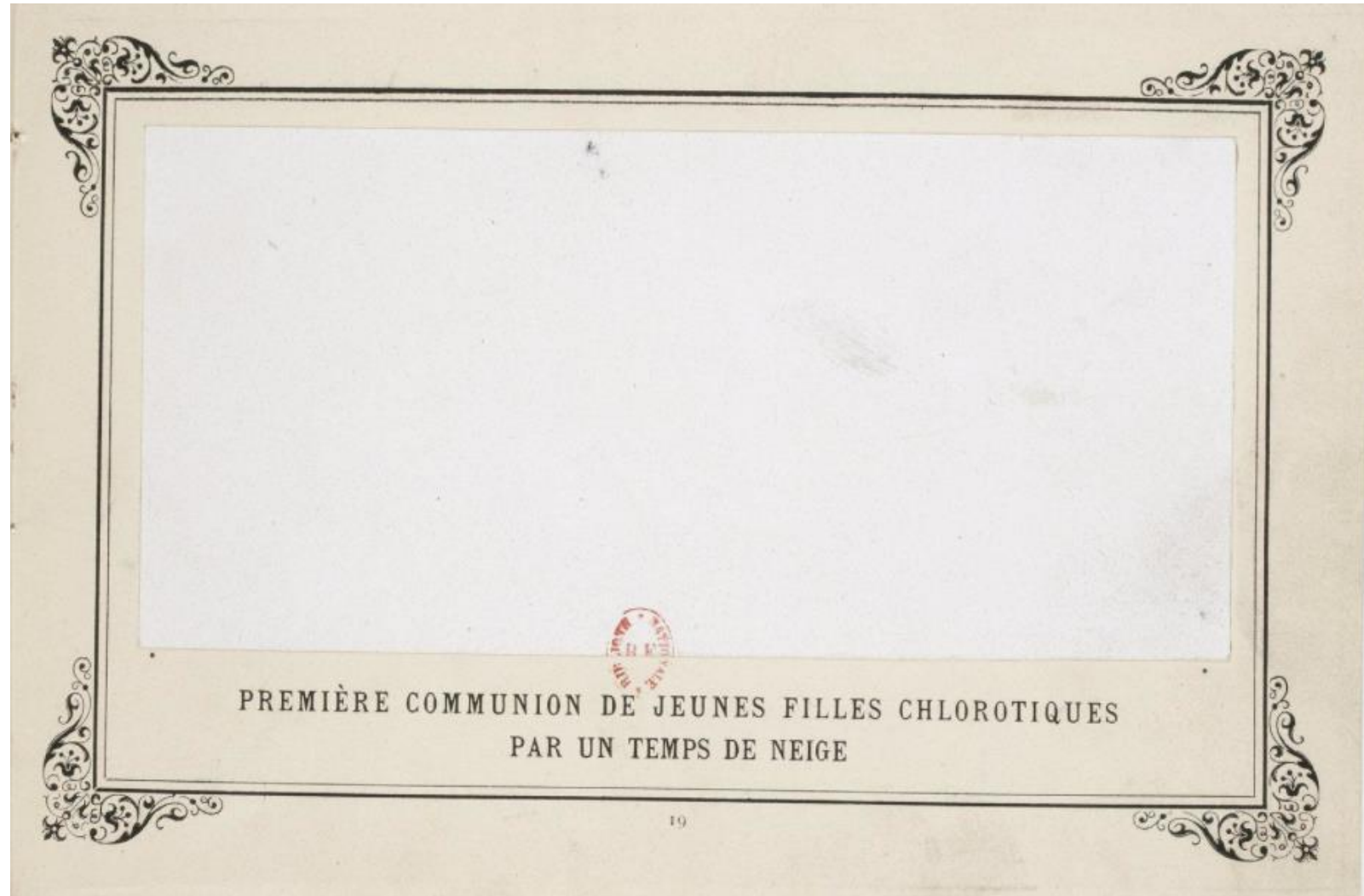
- **Support, technique, matériaux** : quelle technique pour quel effet, outils traditionnels (pinceaux, fusains, craies...) ou non (aérosol, balai...), usage habituel ou détourné, traces laissées ou effacées, gestes supposés (type, pression, amplitude, rapidité), corps...

Bruce Nauman, *Art Make-Up: No. 1 White, No. 2 Pink, No. 3 Green, No. 4 Black*, 1967-1968, Film 16 mm transféré sur vidéo (couleur, son), 40min, MoMA, New York.

Titre : choix de sujet et du 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 ...

- **Titre** : choix de sujet et du 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 ...

Alphonse Allais, « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige », in *Album primo-avrilesque*, Paris, Paul Ollendorf, 1897, n.p.

- **Titre** : choix de sujet et du 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 ...

Marcel Duchamp, *L.H.O.O.Q.* (*La Joconde*), 1930, mine graphite sur héliogravure, 61,5 x 49,5 cm, Paris, MNAM-Centre Georges Pompidou.

L.H.O.O.Q.

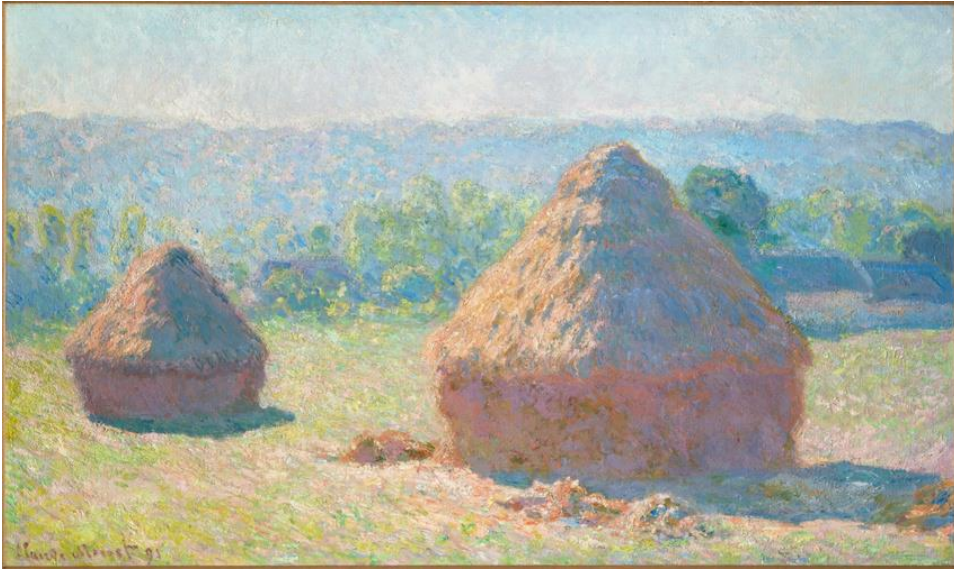
Marcel Duchamp 1930

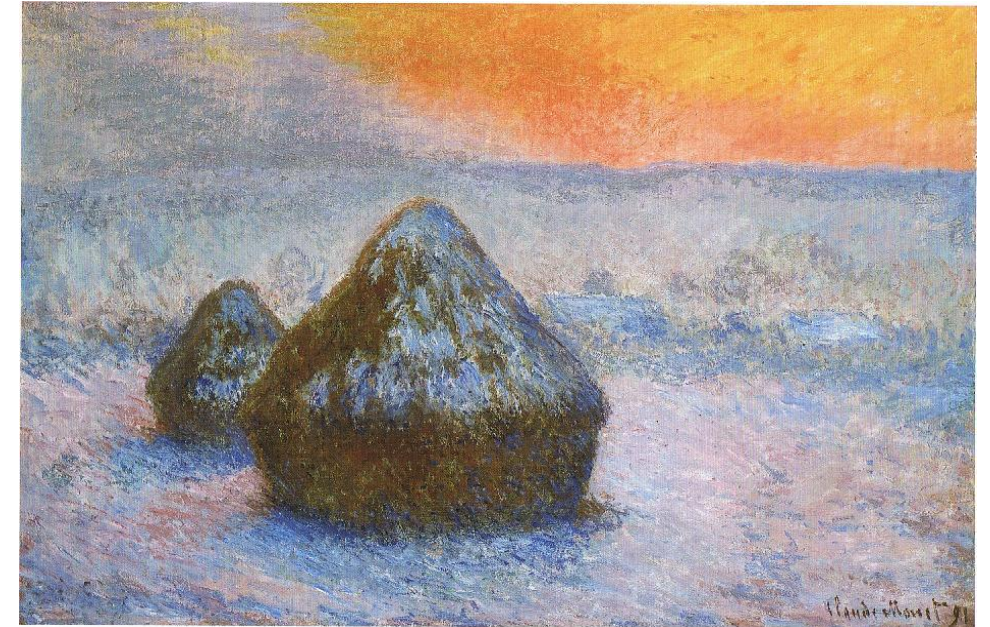
Mark Rothko, *No.61 (Rust and Blue)*, 1953, huile sur toile, 292,7 x 234,3 cm, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art.

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

Claude Monet, *Meules, fin de l'été*, 1891, huile sur toile, 60,5 x 100,8 cm, Paris, Musée d'Orsay.

Claude Monet, *Meules, effet de neige, soleil couchant*, 1890-1891, huile sur toile, 65 x 100 cm, Chicago, Art Institute of Chicago.

Claude Monet, *Meule, effet de neige, le matin*, 1891, huile sur toile, 65,4 x 92 cm, Boston, Musée des Beaux-arts de Boston.

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

Sol Lewitt, *Wall Drawing n°39*, 1983, encre de chine et
acrylique, dimensions variables, CNAP, Paris.

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

Elaine, Sturtevant, *Flours de Wharol*,
1990, sérigraphie sur toile, 304,8 c 304,8
cm, collection Pinault, Paris.

Andy Warhol, *Flower (Blue)*,
1964, lithographie offset sur
papier, 69,9 c 69,9 cm, collection
privée.