TD L1 Théorie de l'art : approche des oeuvres 1 Groupe 12 - Sixtine Haye

Lexique pour la description des oeuvres

Aishtèsis : Faculté de percevoir par les sens.

Allégorie : Représentation figurée d'une idée abstraite.

Assemblage : Œuvre à trois dimensions dans laquelle sont réunis divers matériaux ou objets hétérogènes.

Bas-relief : Type de sculpture en deux dimensions. Le matériau est creusé afin que la forme souhaitée apparaisse en épaisseur par rapport au fond.

Cariatide : statue féminine remplaçant un pilier ou une colonne pour soutenir une architrave sur leur tête. L'équivalent masculin est un atlante.

Châssis : Cadre de bois maintenant en place la toile tendue d'une peinture.

Clair-obscur : Répartition des ombres et des lumières sur une peinture, de telle sorte que les couleurs les plus sombres se juxtaposent aux plus claires et produisent un fort effet de contraste.

Composition : Manière de disposer des figures, des motifs ou des couleurs dans l'élaboration d'une œuvre.

Contrapposto : Terme italien qui désigne une posture où le poids du corps repose sur une jambe, l'autre jambe étant ainsi libérée et légèrement fléchie.

Contre-plongée : Point de vue de bas en haut.

Diptyque : Objet constitué de deux volets le plus souvent reliés par une charnière. Par extension, le terme s'applique à deux œuvres réalisées en pendants.

Enluminure : Peinture de petites dimensions ornant les pages d'un manuscrit.

Estampe : Images obtenues sur un support papier par impression d'une planche de bois gravée (xylographie) ou d'une plaque de métal, voire d'une pierre dessinée (lithographie). La plaque de métal peut être travaillée selon différents procédés, mécanique (burin) ou chimique (eau-forte), qui définissent plusieurs types de gravure.

Fête galante : Genre pictural, né au XVIIIe siècle, qui met en scène des couples d'amoureux dans un cadre champêtre.

Fresque : Technique de peinture murale qui consiste à appliquer des couleurs délayées à l'eau sur un enduit frais. Le mot est d'origine italienne, il vient de fresco qui signifie frais. Toute œuvre peinte d'après ce procédé est aussi désignée sous le nom de fresque.

Gisant : Figure en très fort relief représentant un défunt allongé. Le gisant placé sur un soubassement constitue la forme la plus fréquente des tombeaux du Moyen Âge, à partir du XIIIe siècle.

Gouache : peinture à l'eau couvrante et opaque.

Haptique : Se dit quand un artiste, en l'occurrence un sculpteur, représente une partie du corps d'une ou de plusieurs figures de manière palpable. L'artiste donne ainsi des effets de réel à son œuvre ce qui permet d'engager le spectateur par la matérialité, le caractère palpable, des figures qu'il représente.

Haut-relief : Type de relief dans lequel les figures se détachent fortement du fond, à la différence du bas-relief.

Icône : Une icône est, au sens premier, une image. Le mot a fini par désigner plus particulièrement les images religieuses produites dans le monde orthodoxe (Byzance, Russie…).

Iconographie : Ensemble des images correspondant à un même sujet. On parle de programme iconographique lorsqu'un décor en plusieurs parties regroupe de manière cohérente différents sujets autour d'un même thème.

Ineffable : Qu'on ne peut exprimer ou décrire avec des mots en raison de son intensité, de sa beauté ou de sa nature.

Installation : Œuvre sculpturale comportant généralement plusieurs éléments organisés dans un espace donné. La pratique de l'installation met en œuvre des formes dans un espace et oblige parfois l'observateur à décrire un parcours incitant à la réflexion.

Intaille : Pierre dure gravée d'un motif en creux.

Lithographie : Technique de gravure (ou d'estampe) qui reproduit un dessin en noir et blanc ou en couleur à l'aide d'un crayon gras ou d'une encre grasse sur une pierre calcaire. Par extension, le terme désigne une estampe imprimée par ce procédé.

Marine : Peinture ayant la mer pour sujet.

Mascaron : Ornement architectural représentant un masque ou une figure humaine, animale ou fantastique.

Matérialité : Ensemble des caractéristiques physiques d'un objet ou d'une oeuvre.

Monochrome : D'une seule couleur. Désigne par extension les toiles couvertes d'une seule couleur.

Monumental : Oeuvre de très grande dimension s'apparentant à une œuvre architecturale.

Multiple : Oeuvre d'art créé en plusieurs exemplaires.

Nature morte : Représentation d'objets inanimés.

Nu : Dessin, toile ou sculpture prenant pour modèle un être humain nu.

Paysage : Dessin, gravure ou peinture montrant une partie de la nature.

Peinture d'histoire : Genre pictural majeur représentant des scènes inspirées de l'histoire, de la religion, de la mythologie ou de la littérature.

Perspective : Technique qui permet de représenter l'espace et les objets avec de la profondeur et des volumes sur une surface plane pour donner l'illusion de la troisième dimension.

Perspective atmosphérique : En peinture, perspective qui consiste à créer l'illusion de la profondeur par l'utilisation de dégradés de tons ou de couleurs qui s'estompent avec la distance.

Perspective linéaire : Mode de représentation tridimensionnel de l'espace mis au point à Florence au début du XVe siècle, consistant à représenter un objet ou une figure d'un point de vue fixe, celui du spectateur, en projetant les lignes du tableau vers un point (ou plusieurs), dit point de fuite.

Piédestal : Support élevé servant de socle à un objet, une statue ou une colonne.

Polychromie : Caractère de ce qui comporte plusieurs couleurs.

Polyptyque : Ensemble de panneaux, peints et/ou sculptés, présentant des scènes religieuses et destinés à prendre place au-dessus de l'autel. Ces panneaux pouvaient être articulés et peints sur leurs deux faces.

Portrait : Représentation dessinée, peinte ou photographiée d'une personne, généralement cadrée sur le visage, le cou et la naissance des épaules.

Ronde-bosse : Sculpture en trois dimensions, travaillée sur toutes ses faces. Toute statue est une ronde-bosse.

Sanguine : Bâton d'hématite (minerai de fer) qui sert à dessiner et qui doit son nom à sa couleur rouge. Par extension, le mot désigne une technique de dessin.

Scène de genre : Sujet de peinture qui présente la vie quotidienne en famille et en société.

Sfumato : Mot italien qui désigne, en peinture, l'effet obtenu par un traitement subtil et modulé des ombres de telle sorte que les contours des figures disparaissent et se fondent dans l'atmosphère environnante.

Stuc : Mélange de chaux et de plâtre, de sable ou de poudre de marbre lié par de la colle. Plus facile à travailler que le marbre, il peut être étalé mais aussi moulé pour obtenir des motifs en relief (sculpture, cadres, colonnes…).

Soubassement : Partie inférieure, massive, d'une construction, qui surélève celle-ci au niveau du sol.

Taille : En sculpture, opération qui consiste à donner une forme à un bloc (de pierre, par exemple) en soustrayant de la matière (avec un burin, par exemple).

Taille-douce : Ensemble des procédés de gravure en creux sur métal (burin, eau-forte, pointe sèche, etc.), par opposition à la taille en relief ou taille d'épargne.

Tirage ou épreuve : En moulage, terme qualifiant une ou plusieurs reproductions exécutées dans le même moule

Technique mixte : Cette expression désigne la diversité des différentes techniques et matériaux d'une œuvre d'art. Son emploi est très courant dans le cas des installations, qui regroupent de nombreux matériaux différents difficiles à nommer dans leur intégralité.

Triptyque : Oeuvre constituée de trois volets reliés par une charnière. Par extension, le terme s'applique à trois œuvres formant un ensemble.

Trompe-l'œil : Représentation dessinée ou peinte visant à créer l'illusion (voire la confusion) d'objets ou de personnes réels, en relief, comme s'ils sortaient du dessin ou du tableau.

Ornement : Élément ou motif ajouté à un objet, une oeuvre ou un édifice architectural pour le décorer en vue de l'embellir.

Vanité : Type d'œuvre favorisant la méditation sur la mort et le caractère éphémère des plaisirs sensuels. Parmi les objets symboliques le plus fréquemment représentés figurent le crâne, le sablier, la flamme …

Veduta : Représentation la plus fidèle possible – du moins en apparence – d'une vue de Venise.

Volute : Motif ornemental en forme de spirale.

Sources : Larousse, Lexiques de l'INHA, Le Robert et Marie-Thérèse Baudry, Dominique Bozo, *La Sculpture : méthode et vocabulaire*, Paris, Éditions du Patrimoine, 2000, 765 p.