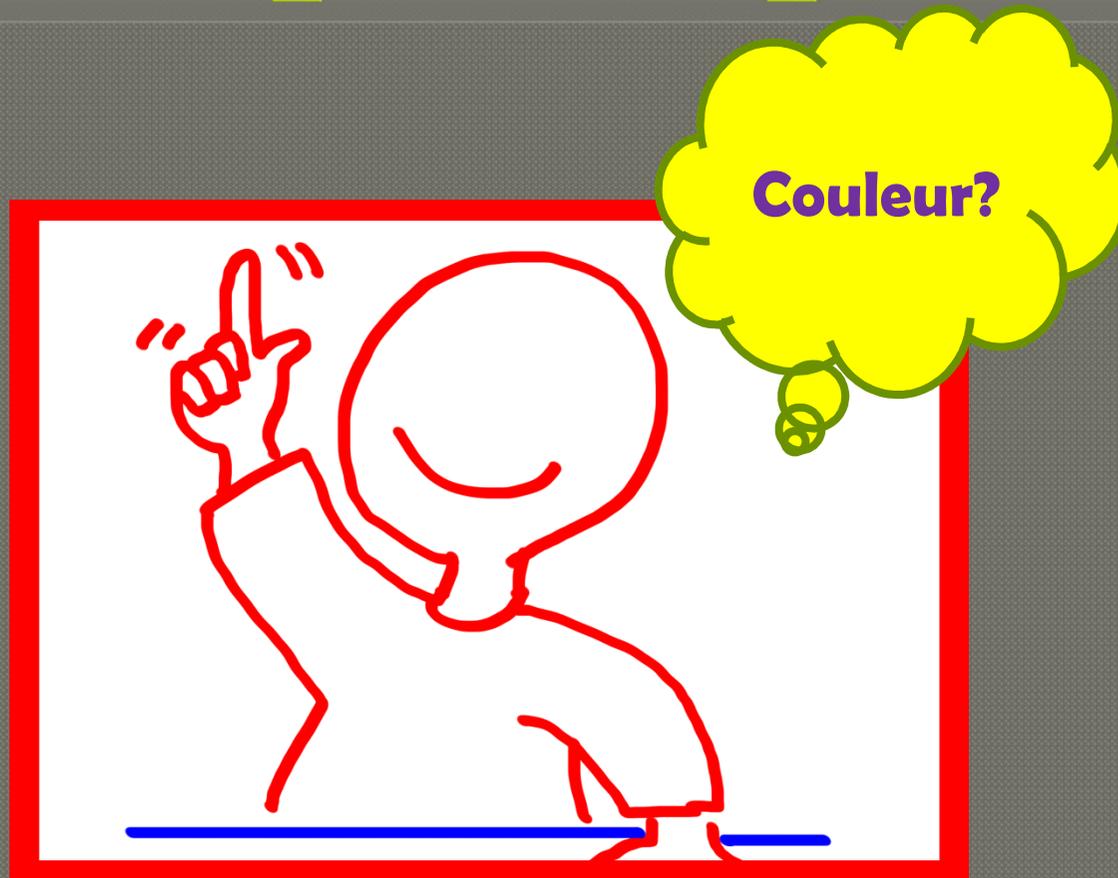

Lexique pour les arts plastiques

Forme

- La forme est celle de l'objet artistique: un tableau, une sculpture, une photographie...
- La forme se définit au sein même de l'œuvre: la sculpture est la mise en forme d'un bloc de pierre ou de bois / la peinture est la mise place, sur une surface, de figures ou de formes / l'architecture est la mise en forme d'un édifice dans l'espace...
- Il existe une diversité de formes: élancée, pesante, lisse, granuleuse, ronde, anguleuse...
- Faire le lien entre:
  1. **Forme et fonction:** un objet peut avoir une forme différente et conserver sa fonction
  2. **Forme et matériau:** un matériau solide conserve sa forme; un matériau souple peut se plier à de nombreuses formes
  3. **Forme ouverte** : qui n'a pas de contours fermés et **forme fermée:** définie par une frontière constituée d'un élément linéaire

Keith Haring: Formes fermées

Kandinsky: Formes ouvertes

Espace

- L'espace est celui dans lequel l'œuvre s'inscrit matériellement; il est donc important, quand cela est possible, de faire rencontrer des œuvres au-delà des reproductions. L'œuvre peut être conçue directement en lien avec un lieu dans lequel il s'inscrit (land art / street art)
- L'espace est celui de l'artiste qui crée l'œuvre: celui-ci est acteur avec son corps, il agit, il bouge, évolue lorsqu'il réalise l'œuvre .
- L'espace est celui du spectateur: on ne regarde pas de la même manière un miniature de près qu'un grand tableau de loin.
- L'espace est celui de l'œuvre: un tableau est avant tout une surface plane recouverte de couleurs et peut représenter une partie délimitée d'espace ou de grandes profondeurs, comme un paysage aux larges horizons.

Jesus Rafaël Soto

Jackson Pollock

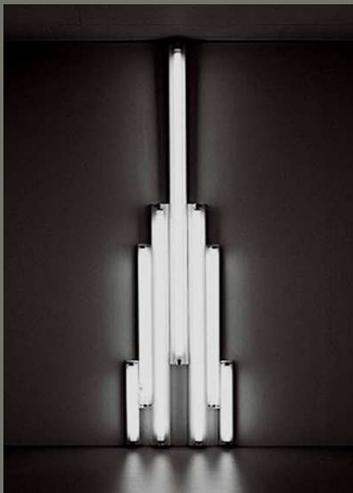
Richard Long

Lumière

- La lumière joue un rôle essentiel dans la perception de l'œuvre: elle la rend visible. Elle peut donner aux surfaces et aux couleurs des apparences différentes et produit des ombres qui permettent la compréhension des volumes en sculpture et en architecture.
- La lumière est celle présente dans l'œuvre: être attentif à la lumière représentée, suggérée et qui émane de l'œuvre.
- La lumière peut être le matériau ou l'objet de certaines œuvres.

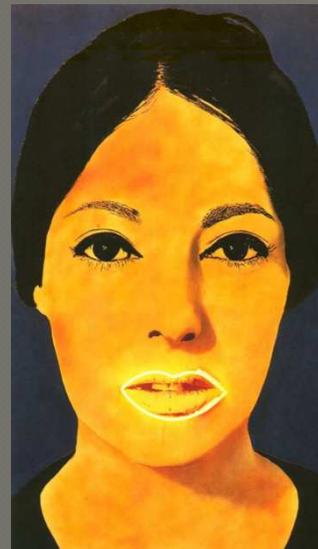
Dan Flavin

Georges de la Tour

Martial Raysse

Yann Kersalé

Couleur

- Il y a un nombre infini de couleurs. Il convient d'engager les élèves à y être attentif, à s'en saisir et à se nourrir de la diversité des noms qui peuvent les définir (ex: vermeil, rubis, pourpre, vermillon...) voire à en inventer (le rouge d'une pomme, le vert d'un feuillage...)
- En peinture, on incitera les élèves à explorer les mélanges, en prêtant attention à ceux réalisés à partir des couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire).
- Engager également les élèves à investir la couleur sans relation préalable au dessin.
- Dans des œuvres figuratives, les couleurs peuvent s'éloigner de « la réalité »: le ciel bleu / le soleil jaune...
- Certaines couleurs sont associées à des émotions: le rouge pour la colère, le bleu pour la peur... mais ces représentations varient selon les sociétés.
- La couleur peut prendre une importance particulière lorsqu'elle est liée à de grandes surfaces ou travaillée dans sa matérialité (la matière colorée peut être épaisse, fluide, visqueuse, liquide selon qu'elle sera mêlée à de l'huile, de l'œuf, de la farine, du sable ou de l'eau...

André Derain (fauve)

Yves Klein

Nuancier de rouge

Matière

- L'œuvre est matérielle: elle est faite de matière.
- Le bois, le fer, le papier, la toile, le carton, l'argile... sont des matières appelées matériaux quand elles sont utilisées dans des œuvres.
- La matérialité est l'ensemble des caractéristiques physiques d'un objet ou d'une œuvre (lien direct avec les matériaux utilisés)
- Les élèves prennent conscience de cette diversité et sont attentifs aux propriétés de la matière: certains laissent passer la lumière d'autres la réfléchissent... et sont attentifs à la diversité des matériaux: peinture à l'huile / peinture acrylique / gouache / aquarelle/ encre mais aussi terre / marc de café / épices...

Pablo Picasso

Véronika Richterova (bouteilles)

Christo (Emballage d'arbres)

Geste / Corps

- Le geste est le prolongement de l'action de l'auteur et en cela, il engage également le corps.
- L'élève est encouragé à explorer l'amplitude ou la retenue du geste; sa maîtrise ou sa spontanéité, les rythmes (rapide / lent) et à s'emparer de l'espace du support.
- Diversifier les plans de travail (horizontal / vertical) mais aussi la taille des supports qui engagent différemment le corps.
- Le corps peut également laisser des traces (ex: les mains dans l'art pariétal).
- Inciter les élèves à varier les gestes: frotter, empiler, lancer, tourner, bloquer, appuyer, secouer, tracer, effleurer, écraser, tamponner, projeter...
- Le corps est également celui représenté dans l'œuvre.

Joana Vasconcelos
(empiler des cocottes)

Ushio Shinohara
(boxing art)

Heather Hansen

Support

- L'espace est celui du support sur lequel l'artiste intervient: une feuille, une toile, un mur...
- Il s'agira ainsi d'engager les élèves à investir les supports et à prendre conscience que deux supports différents ne permettent pas le même travail (actions et effets différents selon le format et la nature du support). Ouvrir l'élève à la diversité pour lui permettre d'investir son projet.
- Pour ce travail, il faut penser à varier:
  1. Les formes des supports: changer le traditionnel format rectangulaire et proposer des supports ronds, carrés, triangulaires, déchirés ou découpés selon des formes aléatoires mais aussi des supports détournés: écorces d'arbres, sols, murs, vitres...
  2. Les matières des supports: outre le papier blanc et lisse, proposer des papiers épais, de couleurs, des papiers ondulés, des papiers de soie, crépon, des papiers kraft, des enveloppes, du papier calque, du papier buvard, mais aussi des tissus, de la toile cirée, du carton, du plastique, de la toile de jute...
  3. Les formats des supports: varier la taille des formats (du plus petit post-it au très grand) qui nécessitera des changements de postures et de gestes. Varier aussi la position (verticale / horizontale)

Andréa Detloff (pneus)

Banksy (mur)

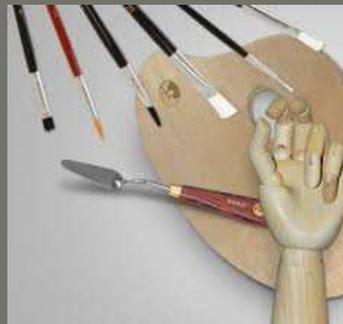

Tapas (écorce)

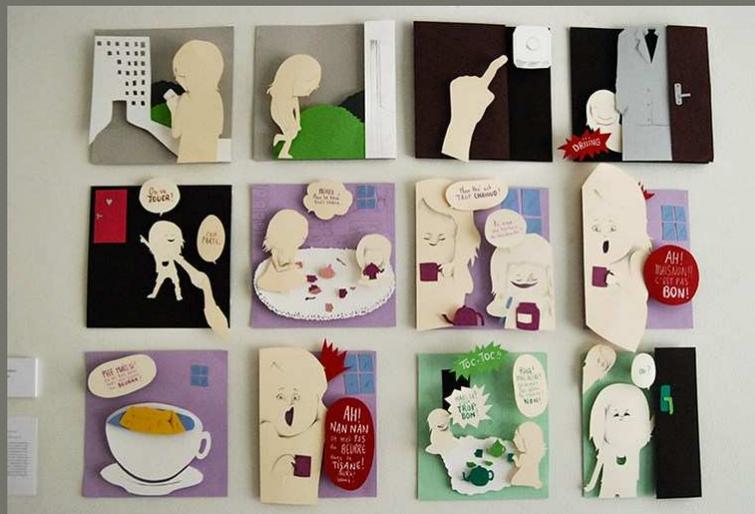
Outils

- Les outils peuvent être:
  1. Du quotidien de l'élève: crayons à papier, pinceaux, stylos...
  2. Spécifiques: fusains, plumes, pastels, couteaux à peindre, spatules, brosses...
  3. Détournés: main, plumes d'oiseaux, charbon, brosse à dents, pailles, balais ...
  4. Inventés: morceaux de carton épais, couvercle de pot de glace, bouchon de bouteille...
- Les élèves sont invités à explorer une diversité d'outils , à en inventer et à en observer les traces.

Temps

- Dans les programmes des cycles 2 et 3, le temps est lié à la narration.
- La narration est l'acte de langage par lequel on raconte quelque chose. Les éléments du langage des arts plastiques permettent ainsi de raconter de manière visuelle.
- Dans le cas d'une image fixe, le spectateur reconstruit mentalement le récit à partir d'une répétition de formes, de personnages, d'actions, de détails, d'une succession d'évènements, l'organisation dans l'espace de l'œuvre.
- L'œuvre peut rendre compte de moments fugaces (comme un instant figé par une photographie) ou une histoire plus longue. **Grégory Euclide** **La grotte Chauvet**

Le dessin

- Le dessin est une technique consistant à représenter visuellement des objets, des personnages, des formes.
- Toutefois, dès que l'on dessine on fait des choix. En arts plastiques, ces choix, liés à la représentation sont appelés « écarts », que l'objet soit observé, mémorisé ou imaginé. Ces choix ne sont pas dus au hasard mais liés à l'intention de l'artiste.
- Dessiner peut également signifier explorer des outils, des gestes, des supports sans volonté de représenter. (formes imprévues, inventions graphiques...)
- Le dessin a aussi une fonction fondamentale en arts plastiques: il permet d'élaborer un projet.: l'élève peut être amené à dessiner ce qu'il projette (une sculpture par exemple)

Dessin industriel

Dessin de mode

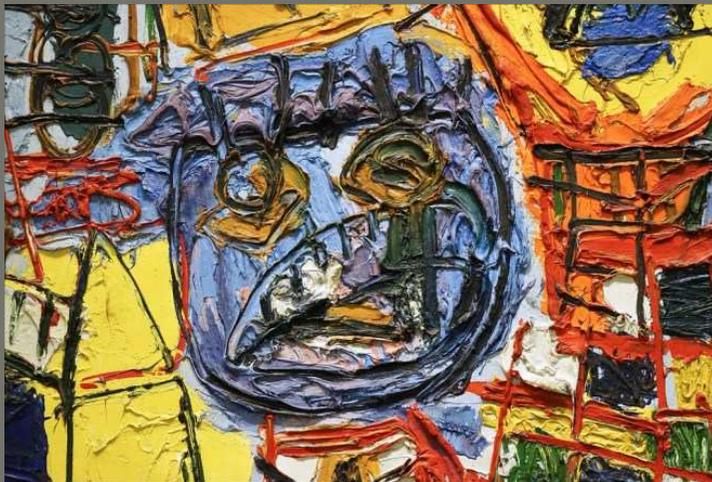
Dessin d'observation

La peinture

- Peindre est souvent considéré comme un remplissage. Amener l'élève à peindre sans dessiner au préalable lui permettra de faire évoluer cette représentation.
- Il s'agit d'encourager l'exploration de la peinture en termes de formes, de passages d'une couleur à l'autre.
- La peinture est également envisagée pour sa matérialité, son épaisseur : liquide ou empâtement , elle laisse voir les gestes et les traces des outils utilisés.
- L'élève est invité à créer ses propres outils et à en observer les traces

Karel Appel

Joan Miro

Florian Bonniord

Le collage

- Le collage est une technique qui consiste à organiser dans une production des matériaux divers, collés sur une toile, du carton, du papier, du bois...
- Il est nécessaire d'amener les élèves à prêter attention aux matières, aux couleurs des éléments qu'il associe dans un collage: les formes, les couleurs, les matières ainsi que l'organisation des éléments (juxtaposition / alignement... ou encore de manière aléatoire)

Mosaïque romaine
La tristesse du roi

Henri Matisse
Sans titre

Arman

Sculpture / Modelage / Assemblage

- Les pratiques tridimensionnelles sont traditionnellement:
  1. La sculpture: retirer de la matière d'un bloc de bois, de marbre, de béton, de plâtre sec...
  2. Le modelage: modeler de l'argile, du plâtre frais, de la cire, du papier aluminium...
  3. L'assemblage: mise en relation de matériaux et objets variés.
- L'enjeu est d'engager l'élève à jouer du plein et du vide, à investir l'espace.
- Exemples: travailler l'argile en gravant légèrement, en modelant en bas-relief et à prendre de la hauteur et du volume) / assemblage: s'emparer des gestes divers comme nouer, coller, tresser, lier... pour assembler des matériaux dans des fabrications.
- Les élèves sont engagés à installer leurs productions: identifier si le spectateur peut en faire le tour, si il est restreint à un point de vue, si il peut entrer en interaction avec l'œuvre...

Pascale Martine Tayou
(assemblage de sacs en plastique)

George Segall
(moules de corps humains)

Flèche faïtière

Accumulation

- C'est un rassemblement, un entassement ou un arrangement d'un grand nombre d'objets de même nature ou pas.
- Ce type d'œuvre fut initié en particulier par Arman dans les années 1950 / 1960.

Arman

Michel de Broin

Détournement

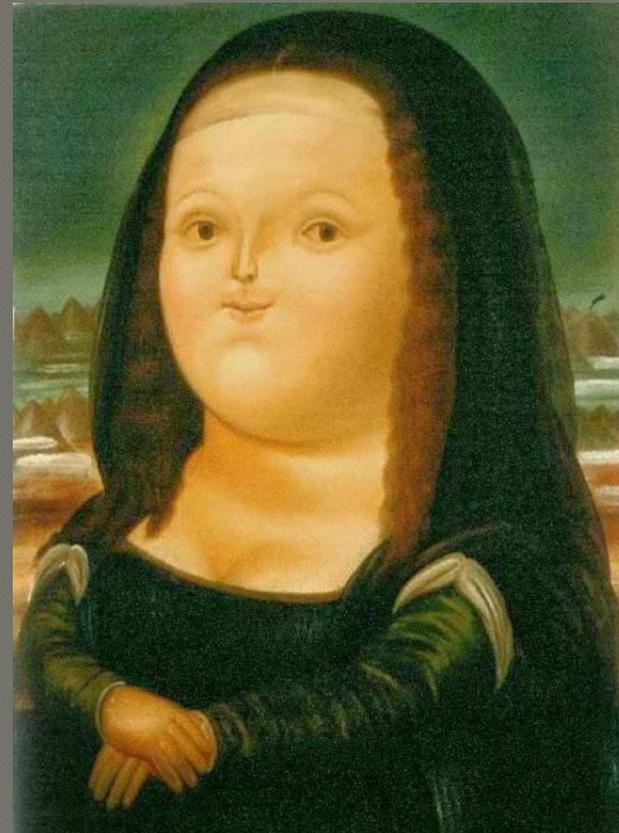

- C'est un procédé artistique qui consiste à s'appropriier une œuvre ou un objet et à l'utiliser pour un usage ou une représentation différents de l'usage ou de la représentation d'origine.

Meret Oppenheim

Fernando Botero

Esquisse et croquis

- L'esquisse est un dessin caractérisé par une impression d'inachèvement, généralement réalisé comme une étape préliminaire à une œuvre plus élaborée qui sera exécutée avec d'autres supports, outils... L'esquisse est « le brouillon ».
- Le croquis est une représentation simplifiée mais exacte d'une observation. Son but est d'indiquer les grandes caractéristiques sans entrer dans le détail. Il n'est pas destiné à être repris ou retravaillé.

Haut-relief / Bas-relief

- Un bas-relief est une sculpture dont les formes se détachent légèrement du support.
- Un haut-relief est une sculpture dont les formes sont presque indépendantes du support, presque en ronde-bosse .

Haut-relief

Bas-relief

Collection musée de Nouvelle-Calédonie. Photographie Eric dell'Erba.
Exclusivement à usage pédagogique

Contraste

- Dans une œuvre d'art, le contraste est une opposition entre deux éléments: deux couleurs / deux dimensions / deux formes / deux matériaux...
- C'est un moyen plastique existant pour attirer l'attention sur une partie de l'œuvre.

Franz Marc (couleurs)

Giovanni Anselmo (solide / fragile)

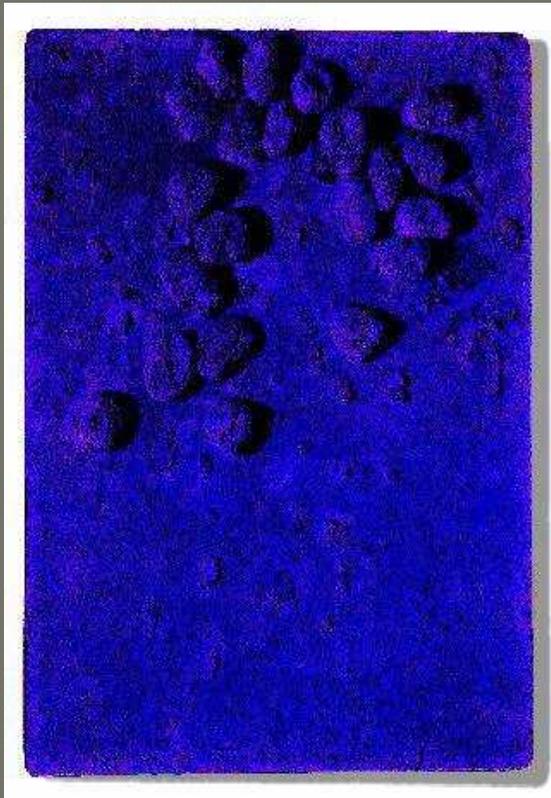

Monochrome

- On dit qu'une œuvre est monochrome lorsque celle-ci est composée d'une seule couleur.
- La peinture monochrome est devenue une catégorie artistique au XXème siècle.

Yves Klein

Piet Mondrian

Nature morte

- C'est un genre artistique.
- La nature morte est une représentation d'objets inanimés dans une production (tableau / photo...).
- Les objets sont souvent ceux de la vie quotidienne (fleurs / fruits / outils...)

Henri Matisse

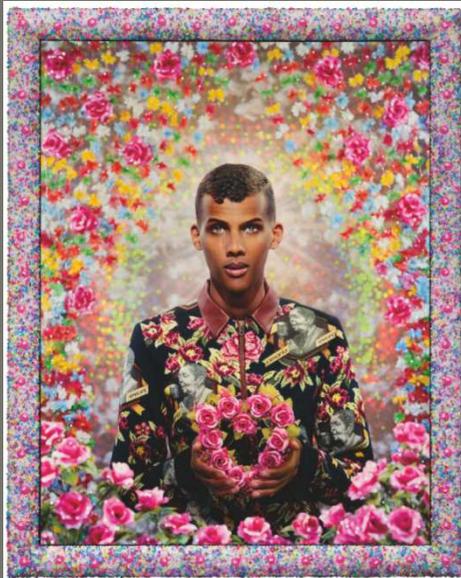
Hervé Marchelidon

Portrait

- C'est un genre artistique.
- Dans une production, le portrait est la représentation d'une ou plusieurs personnes (de couple/ de famille / de groupe) selon différents points de vue. Il peut être en pied, en demi-grandeur, en buste, de face, de profil ou encore de trois quarts.
- Le portrait cherche à représenter l'apparence extérieure d'une personne mais aussi ses sentiments, son caractère, sa vie intérieure ou son univers.
- Il peut être réaliste ou imaginaire.

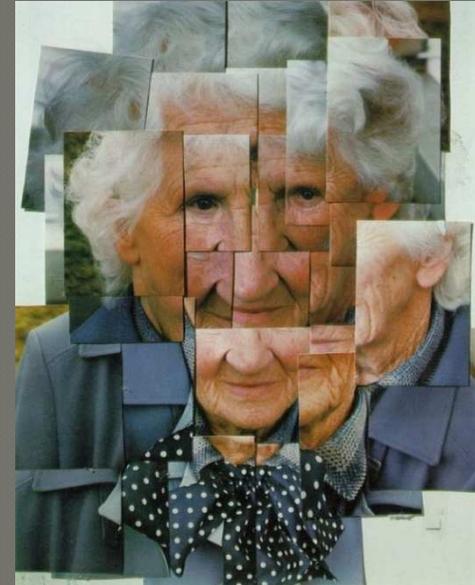
Pierre et Gille
For ever Stromae

Ron Mueck
Tête de bébé

David Hockney
My mother

Paysage

- C'est un genre artistique.
- Le paysage est la représentation d'un site ou d'un espace réel ou imaginaire, figuratif ou non figuratif par le dessin, la peinture, la photographie, le collage...

George Braque
Maisons à l'Estaque

Anonyme
Paysage anthropomorphe

Vincent Van Gogh
Nuit étoilée

Quelques actions

Copier
Photographier
Décalquer
Dessiner
Alterner
Déformer
Emballer
Colorier
Cacher
Cadrer
Juxtaposer
Relier
Assembler
Entasser
Empiler
Accumuler

Découper
Entourer
Peindre
Mouiller
Souffler
Décorer
Projeter
Frotter
Coller
Installer
Plier
Répéter
Gratter
Déchirer
Mélanger
Attacher

Etaler
Lisser
Accrocher
Sculpter
Creuser
Modeler
Agrandir
Enduire
Colorer
Tapoter
Tamponner
Froisser
Envelopper
Nouer
Lier

Badigeonner
Couvrir
Faire couler
Chiffonner
Vaporiser
Placer
Trouer
Estomper
Cerner
Malaxer
Gribouiller
Alterner
Prolonger