

Vocabulaire

Matériaux et techniques

A

Adjonction d'éléments ou suppression :

IL ne s'agit pas d'ajouter des formes figuratives sur le document ou d'en éliminer, mais de jouer sur les lignes, les couleurs, les valeurs.

Analogie :

Ressemblance basée sur certains traits communs. En créativité la recherche divergente fera des rapprochements de plus en plus lointains, jusqu'à l'absurde.

La recherche convergente ne retiendra que la solution la plus adaptée, simple et féconde

Ex : L'avion Concorde et l'oiseau.

Analyse sémantique :

Cherche le sens

Analyse syntactique :

C'est l'étude de l'arrangement des propositions, de la répartition des lignes, des surfaces, donc la composition.

Aplat :

Surface peinte uniformément, sans modelé.

Arabesque :

Décor fait de courbes continues.

C

Camaïeu :

Ensemble des différents tons d'une même couleur. Les feuillages des tapisseries anciennes sont souvent traités « en camaïeu ».

Caractère démonstratif de votre production plastique.

C'est la force de votre expression, donc de votre projet. Comme un acteur « force » un aspect de son personnage pour bien se faire entendre, vous devez veillez à l'efficacité de vos indications.

Cerne :

Trait qui entoure, définit la forme. Il accuse la limite de la surface.

Choix chromatique :

Choix des couleurs, de « chromos » : la couleur, en grec.

Clair-obscur :

Procédé d'expression des formes basé sur la modulation des valeurs.

Composition :

Elément essentiel d'homogénéité, la composition coordonne tous les éléments en s'appuyant sur la structure, véritable charpente de l'œuvre. Tel un réseau invisible, la structure s'inscrit à l'intérieur du format, armature vitale de son tracé. Les lignes directrices et les divisions intérieures suivent le nombre d'or, les médianes, diagonales, carrés, cercles et arcs de cercle... tissant une toile invisible de soutien. Globalement cette structure fait apparaître deux types de composition :

- Composition classique : symétrie, lignes droites, courbes douces, vision linéaire.
- Composition baroque : asymétrie, courbes et contre-courbes, vision coloriste.

Composition bi-dimensionnelle :

Ce que l'on peut proposer lorsque l'on peint sur une feuille ayant une largeur et une longueur.

Composition statique :

Ensemble à dominantes horizontales et verticales donnant une impression d'immobilité.

Son contraire : composition dynamique où les obliques, les angles, les courbes l'emportent.

Contact :

Limite, frontière entre deux surfaces. Il peut être brutal, sec comme un carré bleu succédant à un carré blanc, où progressif, on l'appellera alors « passage », la surface bleue s'éclaircit doucement jusqu'au blanc.

Contraste : opposition d'effets, de couleurs qui se font ressortir mutuellement.

Les sept contrastes de couleurs sont :

- de la couleur en soi
- du clair/obscur
- du chaud/ froid
- des complémentaires
- simultané
- de qualité
- de quantité.

Couleur :

La démarche de la compréhension de la couleur découle d'attitudes différentes : physiologique, physique, chimique, psychologique...

Dans le cadre de cette analyse, il est souhaitable de synthétiser les principes objectifs de la couleur : dans le cercle chromatique on distingue :

- trois couleurs primaires : rouge, jaune, bleu.
- Trois couleurs secondaires : orange, vert et violet.
- Le rôle de leur complémentarité.

D

Degré de pureté ou saturation d'une couleur :

C'est l'état où sa coloration est plus intense (a bien distingué de sa valeur : un jaune ou un violet sont au maximum de leur force colorée sur des degrés de valeurs très différents)

Document iconique :

Image proposée pour l'analyse.

Donnée formelles et narratives du document :

Indications concrètes, matérialisées par des points, des lignes, des surfaces.

Ces formes ne coïncident pas forcément avec le thème figuratif de l'image. Les données narratives, par contre, servent à reconnaître le thème.

Données sémantiques :

Celle qui permettent de conférer à l'image un sens, une signification.

E

Éléments plastiques :

Les jeux de lignes, de formes, de surfaces, de matières, de valeurs, de couleurs, les rythmes, la composition, les contrastes... : tous les procédés caractérisant l'image ou le tableau.

Espace plastique :

la sensation d'espace dispose d'un nombre infini de solutions. Mais essentiellement on discerne :

- la bi-dimensionnalité : géométrie plane
- la tri-dimensionnalité : densité (perspective : points et lignes de fuite)

Exploitation plastique :

C'est le travail personnel d'analyse et d'approfondissement sur les aspects que l'on a choisi, comme l'aspect des traits, des formes, des valeurs, des couleurs, ect. Dire que dans une nature morte, il y a une guitare, une bouteille ou un compotier relève de l'inventaire. Voir des formes géométriques, en volume avec des points de vue variés et superposés, des matières évoquées avec des procédés d'imitation personnels,... cela devient sensible, original et intéressant !

F

Flexibilité de la pensée créatrice :

Capacité de produire des idées très éloignées les unes des autres (et non pas dérivées à partir d'une idée centrale)

Fluidité de la pensée créatrice :

Capacité à fournir le plus grand nombre de réponses.

Fond d'une œuvre (sens) :

C'est le message exprimé. Quel qu'il soit, poétique, humanitaire, ou expressif, il passera d'autant mieux que la forme qu'on lui aura donnée sera bien choisie.

Forme :

Apparence matérielle que prend le message.

G

Graphisme :

Art du trait, qu'il soit écriture ou dessin. Les arts graphiques comprennent aussi tout ce qui relève de la gravure et des techniques d'impression.

I

Icône :

Signe visuel qui a une similitude avec son objet.

Degré d'iconicité : degré de ressemblance, d'analogie avec le réel.

L

Lignes de force :

Lignes, imaginaires ou non, soutenant ou résumant l'organisation du tableau.

Ligne et forme :

Droite ou courbe, par sa nature ou son orientation, la ligne exprime des sentiments différents selon le contexte. Par le trait pur, sensible ou puissant, la ligne traduit précision volumes et matières, et même, effets psychologiques tourmentés. En traits fermés, la ligne crée des formes dépendantes d'elle. Valeurs et couleurs l'épousent en la respectant, en la remplaçant : passage de la vision linéaire à la vision coloriste.

M

Médium :

Liant, donc : substance qui permet de faire tenir les pigments, puis élément doué du pouvoir de l'expression entre le peintre et la toile.

O

Ombre et lumière :

Naturelles ou irréelles, leur nature marque le climat serein, passionné, théâtral ou mystique.

Orbe :

Surface décrite par l'orbite d'un corps céleste ; surface circulaire.

Originalité :

C'est un caractère qui existe à fréquence statistique faible.

P

Plastique :

Modelable, façonnable.

Production plastique et écrite :

« Plastique » représente l'ensemble des dessins, peintures que l'on crée ; « écrite » leur commentaire.

R

Repos :

C'est une surface peu travaillée, en contraste avec une surface « riche », très élaborée graphiquement ou picturalement.

Rôle inducteur d'un document :

IL canalise notre imagination dans telle ou telle direction. Il « induit », conduit votre travail.

S

Structure :

Réseau de lignes, visibles ou sous-entendus tendant à simplifier la lecture de l'image et à la ramener à un système plus général, se rapportant souvent à la géométrie. La structure est inhérente, supportée par des signes, alors que le rythme qui joue aussi la répétition est dynamique, il est la respiration de l'œuvre.

T

Terminologie de la couleur :

- teinte : couleur pure ou saturée
- couleurs « chaudes » : rouge, jaune, orange et leurs dérivées
- couleurs « froides » : bleu, vert, violet et leurs dérivées

Ton :

Différence que subit une couleur selon le degré de luminosité.

- Teinte rabattue par adjonction de noir
- Teinte dégradée par adjonction de blanc.

Trompe-l'œil :

Peinture d'objets plats cherchant à donner un maximum d'illusion.

Valeurs :

Degrés d'intensités des différentes zones d'une œuvre.

La notion de valeur est liée aux notions d'ombre et de lumière ; de couleur ou d'éloignement.