LES CONSTITUANTS D'UNE OEUVRE

Ces listes contiennent, classés en catégories, les mots des arts visuels. Certains correspondent à une donnée plastique présente dans une œuvre ou un document, d'autres permettent de désigner les "informations" données par les sens et les émotions.

La fonctionnalité des listes se fera jour lors des échanges entre l'enseignant et les élèves, entre les élèves, ou bien encore avec l'animateur du musée. Pour analyser une œuvre réalisée ou en cours de réalisation, quelle que soit sa nature, pour commenter une image, pour aider un élève à aller plus loin dans son travail plastique, il sera donc utile de consulter chacune des catégories. Les mots seront alors au service de l'éducation du regard, de l'enrichissement de la création, de l'approfondissement des savoirs.

Les mots peuvent aussi devenir idée prétexte à une création artistique

Si la didactique des arts visuels rend indispensable leur usage, il convient de les choisir adaptés au niveau des élèves et en s'appuyant sur des situations concrètes de pratique plastique ou de commentaires d'œuvres.

Les catégories rendent compte de la genèse d'une œuvre d'arts visuels :

Les motivations

Les moyens matériels

Les éléments et moyens plastiques

Mise en œuvre : les opérations plastiques

En dépit de leur longueur, ces listes ne sont pas exhaustives. Au fil des utilisations, les enfants risquent bien de trouver d'autres mots, voire d'en inventer !

Les motivations

d'ordre affectif

autobiographie : blocage - cauchemar - curiosité - enfance
- envie de collectionner - euphorie - expérience vécue -
mémoire - projection - pulsion - répulsion - rêve

émotions : angoisse - dégoût - désir - émotion - indécision -
joie - peur - plaisir - passion - sentiment - obsession -
sérénité

relation à l'autre : communication - confiance - envie de
raconter - partage

d'ordre imaginaire

archétype : barrière - cabane - cueillette - elfe -
fée - gnome - grotte - labyrinthe - lutin - mère -
nid - ogre - temple - sorcière

fiction : cinéma - conte - énigme - interprétation du
monde - irrationnel - mythologies - métaphore -
narration - récit - représentation

symbolique : rituel - symbole

spirituel : religion

virtuel

d'ordre intellectuel

attitude intellectuelle : curiosité - jeu - plaisir de chercher, de
résoudre des problèmes et des énigmes - projet - spéculation
intellectuelle - questionnement

savoirs : concept - connaissance - langages - relation aux autres
arts - relation aux autres disciplines - verbalisation

organisation : heuristique - rapprochement par analogie ou opposition
- rationalité

d'ordre biologique

attitude - corps - dynamisme - échange
- élan - énergie - fatigue - geste -
gestualité - instinct - kinesthésie -
maladie - mort - mouvement - posture
- pose - repos - rythme - sensation -
les cinq sens - souffle - tension -
vitalité

Les moyens matériels

L'outil est au service d'une intention. Tout fait, inventé ou détourné de son usage habituel, il est à découvrir, à expérimenter, éventuellement à modifier.

Outils

agrafeuse - agrandisseur - aiguille et fil - appareil photo argentique ou numérique - balai-brosse - banc de montage - bombe aérosol - brosse - bulldozer - burin - caméra - comescope - cassette vidéo ou audio - cédérom - chiffon - ciseau du sculpteur et du graveur - ciseaux - clou - corps ou partie du corps enduit de peinture - coton-tige - couteau - craie - crayon - cutter - diapositive - disque - disquette - doigt - ébauchoir - emporte-pièces - éponge - estompe - fer à repasser ou à souder - feutre - four - fusain - gomme - gouge - grattoir - jouet - lame - logiciel et ses boîtes à outils - machine à coudre - magnétophone - magnétoscope - maillet - marqueur - marteau - micro - mine de plomb - mirette - nécessaire à développement photographique - ordinateur et ses périphériques - palette et chiffon - palette graphique - pastel - pelle normale ou mécanique - pellicule - perceuse - perche - pied - pinceau - pistolet à colle - plaque électrique - plume - pointe - presse - projecteur - pulvérisateur à bouche - queue de morue - raclette - râteau - rouleau - ruban adhésif (collé puis arraché) - sanguine - scanner - scie - spatule - stylet pour palette graphique - tampon encreur - thermoscie - truelle - végétal utilisé brut ou taillé en pointe ou en biseau : roseau, brindille, herbe, etc. - visseuse

Matériaux

acrylique - acide - action - air - animal - argile - asphalte - baie - béton - bitume - blanc d'œuf - bloc - bois - boue - bronze - bruit - café - caillou - carton - caséine du lait - céramique - cheveu - cire - colle et tout ce qui fait adhérer : mastic, pâte à modeler, barbotine, etc. - colorants alimentaire, industriel et pharmaceutique - concept - corde - corps - diluant - distance : émission et retransmission à distance, radio, télévision, internet - durcisseur - eau - écorce - email - émulsion - encaustique - encre - enduit - énergie cinétique, électrique, de la foudre, etc. - engobe - épice - épine - espace - essence - fer rouillé - feuille - feutre - feutrine - fibre : herbe, filasse, etc. - ficelle - fil - fourrure - gaz - glace en hiver - gomme arabique - gouache - goudron - graine - graisse - grès - herbe - huile - interaction avec le spectateur - jus - lait - langage - laque - latex - liant - lumière - manipulation par les utilisateurs - marbre - mastic - matériau pour la soudure - matériaux végétaux - matières plastiques : Plexiglas, rhodoïd, mousse de polyuréthane, etc. - médium - mémoire - métal - mie de pain - minéraux de toute nature - module - moisissure - moule - mouvement - neige - nuage - objet - odeur - ombre - or - os - oxyde métallique - pâte à papier - papier de toute sorte - peinture - pesanteur - pierre - pigment - plâtre - poil - pollen - poudre - produit chimique - résine naturelle, synthétique ou Epoxy - révélateur et fixateur de la photographie - riz - roche - rouille - ruban adhésif - sable - sang - sécrétions d'escargots se déplaçant - sel - sève - siccatif : aspic - solvant - son ou matière sonore - structure répétitive : grille, grillage, treillis, tissu, etc. - sucre - suie - talc - température - temps - terre - textile - vapeur - vent - vernis - verre - vie - vinylique - virtualité

Les matériaux sont à manipuler, à explorer, à expérimenter en fonction d'une intention préalable ou qui se fait jour au cours de la pratique. Ils sont choisis pour leurs qualités plastiques et visuelles, parfois pour leur origine ou leur présentation. Ils peuvent être naturels, synthétiques ou organiques ; pauvres, récupérés, bruts ou élaborés ; en plaque, en poudre, en pâte, en ruban, en fil ou en bloc ; traditionnels ou introduits par les pratiques contemporaines ; rigides, souples, malléables, denses, solides, liquides, gazeux, etc. Ces qualités ne sont pas absolues, elles peuvent varier selon la température, le degré de dilution ou le mélange avec d'autres matériaux, le temps, l'usage, la « recette », etc.

Supports

affiche - animal vivant à condition de ne pas porter atteinte à son intégrité, sa liberté et sa santé - architecture ou élément architectural - ardoise - bâche - bassin - bâtiment - bois - buvard - carte, plan, carte routière - carton - champ - château d'eau - chaussée - chemin - clairière - corps ou partie du corps - cour de récréation - écran - enduit - enveloppe : mail art - envers d'affiche - environnement - étang - film - forêt - glace - grain (aspérités du support) - graine - imprimé - internet - livre - marge d'une page - matière plastique - métal - miroir - moniteur de l'ordinateur - moule - mur - nature - neige - objet - oxydé par la lumière ou par la rouille, etc. - papier à grain - papier altéré par toutes sortes d'opérations - papier calque - papier enduit de plâtre - papier huilé qui devient translucide - papier métallisé - paroi d'une grotte - paysage ou portion de paysage - peau - pellicule photosensible - pelouse - photocopie - photographie - plan d'eau ou rivière à condition de ne pas polluer - plaque de polystyrène extrudé - préau - radiographie - rocher - ruban adhésif - rue - sculpture - socle - soie - sol - tapis - textile brut ou traité - toile - trottoir - verre - véhicule - vêtement - vitrine

Les supports sont choisis pour leur format, leur couleur, leur texture, le plan de travail, en fonction d'une intention : souples ou rigides, bruts ou préparés, poreux ou non poreux, de tailles variables : de celle d'un grain de riz à celle de la planète, les supports sont à découvrir, à expérimenter, à inventer.

Les éléments et moyens plastiques

Forme

abstraite - aléatoire - anthropomorphe - arabesque - architecturale - cerne - circonscrite - concentrique - configuration - contour - contraste de formes - dépouillée - éclatée - éclat - empreinte - entrelacs - épurée - évocatrice - figurative - figure - fond - fragment - géométrique - hybride - inscrite - motif - négative/positive - non-figurative - organique - ouverte/fermée - pixel, pixellisée - plein/vide - primitive - répétitive - silhouette - squelettique - stable/instable - stéréotypée - structure - stylisée - suggestive - symbolique - symétrique/dissymétrique/asymétrique - trace - zoomorphe

Couleur

Ne sont cités ici ni les déclinaisons (tons, nuances, teintes, etc.) obtenues à partir des couleurs du spectre visible (indigo, violet, bleu, vert, jaune, orangé, rouge) ; ni les noms de couleurs des registres professionnels et techniques. Comme tous les mots, les noms des couleurs correspondent à un découpage culturel du réel et les nuanciers des professionnels sont inventifs : ceux du concessionnaire de voiture, du marchand de couleurs, de l'imprimeur textile, de la palette de maquillage ou de teintures capillaires, etc.

acide, acidulée - assourdie - camaïeu - cercle chromatique : disque de Newton - chaude - coloriage - complémentaire - contraste coloré : simultané, successif - criarde - dense - douce - éclatante - fluorescente - froide - gris coloré, gris neutre - incolore - interaction des couleurs - irisée - lumineuse - lumière - mélange optique ou pigmentaire, additif ou soustractif - modelé - monochrome, polychrome, achrome - multicolore - neutre - nuance - pale - passage - pastel : ton pastel - primaire/secondaire - rabattue - rutilante - saturée - scintillante - stridente - sombre - synthèse des couleurs - spectre - teinte - terne - ton - valeur - vive - violente

Espace

De différentes natures : architectural - fermé/ouvert - fictif/réel - fictionnel - fini/ infini - imaginaire - immatériel - interactif - mental - naturel - plein/vide - physique - réel - représenté - sonore - suggéré - urbain - virtuel

agencement - air - ambiance - aménagement - anti-forme (espace entre les formes) - apesanteur - atelier - bidimensionnel - centre - champ - composé - construction - creux - dimension - distance - environnement - étendue - frontière - horizontalité - in situ - ligne d'horizon - limite - lointain - médian - mesure - milieu - module/ modulable - mouvant - ordonné - organisé - orientation - parcours - paysage - perspective - pesanteur - plan - planéité - plongée/contre plongée - point de vue - position - profondeur - site - structuré - espace/temps - tridimensionnel - verticalité

ORGANISATIONS D'ESPACES

Composition

abstraite - ascendante - cadre - centrée - chromatique - circulaire - cloisonnée - diagonale - dimensions - dynamique - en spirale - équilibre - figurative - format - frise - horizontale - lignes de force : médianes, diagonales, rayons, etc. - nombre d'or - oblique - orthogonale - panneau - polyptyque - pyramidale - spirale - statique - symétrique - triangulaire - verticale

Organisation

accidentelle - aléatoire - alignement - alternée - arborescente - arrangement - automatique - cadavre exquis - catégorie - chaos - classification - Combine Painting - configuration - croisement - désorganisation - en boucle - en quinconce - en spirale - entrelacs - éparpillée - exposition - fortuite - fractale - hachures - hasard - hiérarchisation - imbrication - installation - labyrinthique - leitmotiv - matrice - mesure - mise en scène - ordre/désordre - organisation/désorganisation - ossature - position - présentation - proportions - rangement - relation - répétition - réseau - rythme - séquence - série - squelette - stries - structure - symétrique, dissymétrique, asymétrique - tissage - trame - treillis - tressage - variation

Ligne

arabesque - arête - bande - bissectrice - brisée - cerne - contour - convergente - courbe - curviligne - déliée (dans l'écriture : plein/délié) - déployée dans l'espace - diagonale - divergente - droite - en faisceau - en mouvement - enroulée - entortillée - entrelacs - épaisse - fente - fine - frontière entre deux zones - fuyante - géométrique - hachures - (d)horizon - horizontale - imaginaire - limite - médiane - médiatrice - oblique - ondulation, ondulatoire - orthogonale - parallèle - parcours - perpendiculaire - pleine - rectiligne - ruban - sécante - séparation - spirale - tangente - trace, tracé - trajectoire - trait - trame - transversale - tressage - zébrure - zigzag

Geste

ajuster - s'approprier - arracher - attacher - barbouiller - biffer - bomber - bourrer - boursoufler - briser - broder - brûler - calciner - chiffonner - clouer - coller - compresser - comprimer - coudre - couper - crayonner - creuser - déborder - décaler - décalquer - déchiqueter - déchirer - décoller - découper - dessiner - détremper - écraser - encadrer - écrire - enduire - ensevelir - entourer - éplucher - érafler - étaler - étirer - éventrer - façonner - fendre - ficeler - fixer - fractionner - frapper - froisser - frotter - gonfler - graver - griffer - imbiber - imprégner - inciser - jeter - lacérer - lier - lisser - marquer - modeler - morceler - mouiller - nouer - obstruer - percer - plier /déplier - plisser - ponctuer - presser - projeter - pulvériser - racler - rayer - recouvrir - renverser - répéter - retourner - saisir - sculpter - serrer - signer - sortir - souffler - superposer - suturer - tailler - tendre - tenir - texturer - tordre - tracer - triturer - trouser

Image

allégorie - animée - blason - carte postale - champ - cible - cinématographique - coupure de magazine - de bande dessinée - décorative - d'Épinal - de presse - de publicité - de rebut - de reportage - documentaire - éphémère - estampe - fac-similé - figurative - fixe - fractale - fragmentée - frontispice : décor d'images - gravure - grille de lecture - icône - iconographie - illustrative, illustration - imagerie - incrustée - « lieu commun » - lithographie - logo - métaphorique - mise en abyme - multiple - négatif : en particulier en photographie - numérique - ornementale - photographique - pixel - planche - publicitaire - réaliste - réelle - reflet dans une vitre, dans un miroir - renversée - répétitive - reproduction - révélée - sérigraphie - subliminale - symbole, symbolique - télévisuelle - trompe-l'œil - vidéo - vignette (de BD) - virtuelle - volet d'un polyptyque

Mouvement

accélééré - aléatoire - animation - arrêt sur image - ascendant - cinétique - circulaire - continu - contrôlé - coulé - cyclique - décomposé - discontinu - dynamique - équilibre - fluide - inversé - lent - mobile - panoramique - pause - pixillation - pose - progressif - ralenti - reconstitué - réel - régulier - répétitif - rythmé - saccadé - statique - stroboscopique - symétrique - travelling - virtuel

Lumière

artificielle - bougie - brillance - chambre noire - clair-obscur - contre-jour - crue - diffraction - diffuse - douce - éclairage - éclair - éclat - embrasement - faisceau - fenêtre - fluorescente - frissante - frontale - hologramme - illumination - incendie - incidence - infrarouge - intensité - irisée - irréaliste - lampe - lanterne - latérale - laser - luminescence - luminosité - naturelle - néon - nocturne - « noire » - obscurcissement - oculus - ombre : propre, portée - opalescente - pale - pénombre - photon - projection - rasante - rayon - réflexion, réfléchi - solaire - source de lumière - tamisée - translucidité - transparence - UV - vive - zénithale

Matière

brillante - cassante - chiffonnée - consistante - cotonneuse - couche - couvrante - duveteuse - empatement - épaisse - facture - fine - fluide - fragile - friable - glacis - granuleuse - irrégulière - légère - lisse/lissée - lourde - lumineuse - mate - molle - opaque - pailletée - pâteuse - patinée - piquante - polie - râpeuse - relief - résistante - rugueuse - scintillante - sèche - texture - touche - translucide - transparente - usée - veloutée - visqueuse

Temps

achevé - accéléré - arrêté - arrêt sur image - chronologie - contracté - cycle - début - diachronie - dilaté - disparition - durable - durée de vie - dynamisme - effacement - éphémère - érosion - éternel - évènementiel - évolutif - gestualité - immédiateté - immortel - infini - intemporel - interrompre - instantané - inverser : bobine de film - irréversibilité - fin - lenteur - mort - mouvement - origine - patine - pérenne - pulsation - ralenti - rapidité - recommencement - rythme - simultané - stabilité/instabilité - successif - synchronie - usure - vie

Signe

bulle - calligramme - calligraphie - cartel - cartouche - chiffre - cunéiforme - écriture - empreinte - flèche - graffiti - graphisme - hiéroglyphe - icône - idéogramme - index - inscription - légende - lettre - logo - marque - monogramme - ornement - phylactère - pictogramme - signature - symbole - tache - tag - trace - zébrure

Technique

accumulation - animation numérique - architecture - auto-portrait - body art - broderie - capture d'images - cinéma - collage - coloriage - Combine Painting - couture - danse - décalcomanie - design - dessin (au trait, géométrique, industriel, numérique, préparatoire, stylisé ; crayon, croquis, épure, esquisse, ébauche, fusain, grisaille, sanguine) - émaillage - enregistrement - épreuve - estampage - étude - « event » - exposition - expression corporelle - fabrication - frottage - frottis - glacis - graphisme - gravure (aquatinte, burin, eau forte, estampe, linogravure, taille douce) - héliogravure - holographie - images de synthèse - impression - imprimerie - incrustation - in situ - infographie - installation - laque - lavis - lithographie - maquettes d'architecture - marouflage - modelage - monotype - montage - « morphing » - mosaïque - « numérique » - organisations d'espaces - pastel - peinture (acrylique, aquarelle, a tempera, détrempe, fresque, gouache, huile, vinylique) - performance - photographie - pixillation - portrait - procédé - relief - schéma - sculpture (assemblage, bronze à la cire perdue, moulage, ronde-bosse, taille directe, etc.) - sonorisation - tag - tapisserie - technique mixte - terre cuite/terre crue (céramique, grès, porcelaine, raku, etc.) - tournage - vidéo - vitrail - xylographie

Mise en œuvre : les opérations plastiques

Isoler

cacher - cadrer - camoufler - capturer - cerner -
choisir - cloisonner - clôturer - contraster - couper
- décaler - déchirer - découper - déplacer -
déposer - détourner - disperser - dresser - écarter
- éclaircir - éclairer - éloigner - emballer -
emprisonner - encadrer - enduire - enfermer -
enlever - enregistrer - entourer - ériger - exposer
en photographie, dans une galerie d'exposition, etc. -
extraire - faire apparaître, disparaître - filmer -
limiter - mettre en lumière - mettre en valeur -
numériser - opposer - privilégier - projeter -
ramasser - ranger - recouvrir - retirer - scanner -
sélectionner - séparer - sortir - soustraire -
transférer - trier

Associer

accoler - accrocher - accumuler - adosser - agraffer -
alterner - amonceler - assembler - associer - attacher -
classer - clouer - collecter - collectionner - coller -
comparer - composer - créer un lien - croiser - empiler -
entrecroiser - entrelacer - entremêler - exposer en
photographie, dans une exposition, etc. - ficeler - fixer -
fusionner - hiérarchiser - imbriquer - incruster - installer -
intégrer - interpénétrer - introduire - inverser - joindre -
juxtaposer - lier - marier - maroufler - mélanger - mettre
bout à bout - mixer - monter au cinéma, en vidéo, dans le
photomontage - opposer - ordonner - organiser - placer face
à face, côte à côte, etc. - ranger - rapprocher - regrouper -
répéter - réunir - sonoriser - souder - structurer -
superposer - tisser - tresser - unir

Reproduire

agrandir - cloner - copier - couler (ciment, bronze) - couper/coller - décalquer - découper à l'emporte-pièce - démultiplier -
dessiner - développer : photographie, etc. - en fac-similé - « factice » - enregistrer - estamper - faxer - filmer - fondre -
graver - imiter - imprimer - incruster - inverser - « leurre » - lithographier - mimer - mouler - multiplier - numériser -
parodier - photocopier - photographier - pochoir - projeter - réaliser une empreinte, un moulage, un monotype, etc. -
recommencer - recopier - refaire - refléter - réitérer - répéter - scanner - sérigraphier - sonoriser - taguer - tirer en
photographie

Transformer

accélérer - accrocher - accroître - accumuler - achever - adosser - agrandir - ajouter - alléger - alourdir - altérer - alterner - amonceler - animer - arracher - arrêter - assembler - assombrir - assourdir - atténuer - brouiller - cacher - camoufler - casser - changer d'échelle - changer de point de vue perceptif - clouter - coller - commencer - composer - contraster - couvrir - créer - creuser - décaler - décalquer - déchiqueter - déchirer - déformer - dégrader - déplacer - déposer - désordonner - désorganiser - déstructurer - détourner - détremper - détruire - développer en photographie et en d'autres situations - diffuser - dilater - diluer - diminuer - disloquer - dissimuler - dissocier - diviser - dresser - éclaircir - éclairer - éclater - écraser - effacer - emballer - empiler - enduire - enlever - enregistrer - enserrer - étaler - entrelacer - envahir - épilucher - ériger - estomper - éteindre - étendre - étirer - évider - exagérer - exposer en photographie, etc. - faire apparaître/ disparaître - filmer - finir - fluidifier - gonfler - graffiter - hiérarchiser - imbriquer - imprégner - incliner - incorporer - incruster - initialiser - intégrer - interrompre - introduire - inverser - investir - isoler - juxtaposer - lacérer - lier - maroufler - mettre bout à bout - mettre en lumière - mettre en valeur - mixer - modeler - monter au cinéma et en vidéo - « morphing » - mouiller - nouer - numériser - obstruer - ordonner - organiser - ôter - oxyder - parasiter - parsemer - partager - peler - percer - photocopier - piéger - placer - plier - positionner - prélever - projeter - ralentir - ramasser - ramollir - ranger - râper - recopier - recouvrir - recycler - réduire - remplir - répandre - resserrer - retirer - retourner - rétrécir - rompre - rythmer - scanner - séparer - sonoriser - souder - soustraire - structurer - superposer - surcharger - sur-exposer et sous-exposer - suspendre - tacher - taguer - tirer en photographie - tisser - tordre - transférer - transformer - trier - unifier - unir - user