

Tout comme les mots et leurs sonorités pour l'écriture, les sons et leur intensité, leur hauteur pour la musique, les arts plastiques prennent appui sur un langage spécifique (extraits document d'accompagnement Programmes 2016).

Ce lexique explore des domaines variés :

- des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, collage, etc.) ;
- des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation, etc.);
- des pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, vidéo, création numérique).

Ces notions sont mobilisées par l'élève tant dans sa pratique que dans les œuvres qu'il rencontre.

Notions	Quelques repères	Lexique	Exemples d'oeuvres
FORME	<p>Agencement des formes en bi-dimension ou en tri-dimension dans les différents domaines : dessin, collage, modelage, sculpture, photographie</p> <p>Progressivement, au cours du cycle 3, on accordera une attention particulière aux relations entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>forme et fonction</u> : un objet peut avoir une forme différente et conserver sa fonction ; • <u>forme et matériau</u> : un matériau solide conservera la forme qu'on lui a donnée, un matériau souple pourra se plier à de nombreuses formes, ou même imposer sa forme ; • <u>forme ouverte et forme fermée</u> : il s'agit ici des liens entre la forme et l'espace dans lequel elle se déploie. (extraits document d'accompagnement Programmes 2016). 	<p>forme géométrique / non géométrique</p> <p>forme abstraite / figurative</p> <p>forme en volume</p> <p>forme répétitive / irrégulière</p> <p>forme ouverte / fermée</p> <p>diversité des formes : élancée, pesante, lisse, granuleuse, ronde, anguleuse, etc.</p> <p>forme par la ligne / forme par des aplats</p> <p>la ligne, les tracés : le contour de la forme = tracés fins, épais / ligne continue, discontinue...</p>	
ESPACE	<p>4 repères qui peuvent être questionnés :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Où se situe l'œuvre matériellement dans son espace ? En classe, il est conseillé de montrer l'œuvre sous différents points de vue (spécialement pour la sculpture et l'architecture). 2. Quel est l'espace où l'artiste crée l'œuvre ? 3. Dans quel espace évolue le spectateur pour regarder l'œuvre ? « On ne regarde pas de la même manière une miniature, vue de près dans une sorte d'intimité, et une très grande peinture, qu'il faut prendre du recul pour bien voir». Le spectateur peut être amené à tourner autour d'une sculpture, déambuler dans une installation etc. (extrait Programmes) 	<p>espace plein / vide</p> <p>espace ouvert / fermé</p> <p>espace minuscule / gigantesque</p> <p>espace en 2 dimensions/ en 3 dimensions</p>	<p>1 – Œuvres du land Art, certaines oeuvres du Street Art, un retable, ...</p> <p>2- Jackson Pollock effectue quasiment une danse lorsqu'il crée, Richard Long arpente le paysage dans lequel il crée.</p>

	<p>4. Quel est l'espace défini par l'œuvre ? « Un tableau peut représenter une tranche minime d'espace (dans un portrait, une nature morte) ou de grandes profondeurs, comme un paysage aux vastes horizons. » (extraits Programmes)</p>		
LUMIERE	<p>La lumière rend visible l'œuvre : elle est donc essentielle à sa compréhension. Ainsi, en architecture et dans la sculpture, la lumière produit des ombres qui permettent de l'appréhender.</p> <p><u>2 repères qui peuvent être questionnés :</u> 1- Comment se situe la lumière dans l'oeuvre ? Est elle représentée ? (par une bougie par exemple) Est elle suggérée ? (par le contraste par exemple) Est elle produite par la vibration des couleurs ? D'où vient la lumière ?</p> <p>2- Est ce que la lumière est le matériau ou l'objet de l'œuvre ? si oui, comment ?</p>	<p>lumière naturelle / artificielle lumière verticale (venant d'en haut) lumière rasante lumière en contre-bas (venant d'en bas) lumière en contre-jour lumière dirigée / diffuse</p> <p>ombre / lumière clair / obscur</p>	<p>1-La bougie présente dans les oeuvres de Georges de la Tour) Celle suggérée (éclairages des oeuvres du peintre Le Caravage), Celle qui émane de l'oeuvre par la vibration de la couleur (oeuvres de Rembrandt, Vermeer, Turner, Rothko).</p> <p>2- Le néon dans les oeuvres de Dan Flavin.</p>
COULEUR	<p><u>3 repères qui peuvent être questionnés :</u> 1- Voit-on des couleurs ? Si oui, lesquelles ? Y en a-t-il des dominantes ? Amener les élèves à nommer les couleurs, à se nourrir de la diversité des noms (vermeil, rubis, pourpre..), voire à en inventer (rouge d'une belle tomate mûre), à explorer les mélanges de couleurs.</p> <p>2- A quoi peuvent être associées les couleurs ? Certaines couleurs sont associées à des émotions ou des sentiments : le rouge pour la colère, le bleu pour la peur, etc. Il convient d'amener les élèves à se rendre compte que la couleur peut être choisie indépendamment de ces représentations, celles-ci variant selon les sociétés. (extraits Programmes)</p> <p>3- Comment sont les couleurs ? (matérialité) Dubuffet cite qu'« il n'y a pas de couleurs à proprement parler mais des matières colorées. La même poudre d'outremer prendra une infinité d'aspects différents selon qu'elle sera mêlée d'huile, d'oeuf, ou de lait, ou de gomme ». La matière colorée peut être épaisse (empâtements), fluide, visqueuse, semi-fluide, liquide (jus, glacis), etc. (extraits Programmes)</p>	<p>couleur primaire (magenta, cyan et jaune primaire) / secondaire</p> <p>couleur claire / foncée couleur vive / terne couleur pure / mélangée couleur dégradée/ contrastée couleur chaude/ froide couleur monochrome / palette large de couleurs couleur transparente/ opaque couleur réaliste / non réaliste couleur sous différentes qualités physiques : épaisse / fluide / liquide (jus, glacis)</p>	<p>1- Recherche de Rubens sur la couleur ou encore celles des Impressionnistes qui cherchent notamment à saisir les couleurs et la lumière, changeantes suivant l'heure de la journée.</p> <p>2- Observer les recherches des Fauves sur la couleur, ou d'autres artistes des XXe et XXIe siècles.</p>

<p>MATIERE</p>	<p>Définition matière et matériaux : Le bois, le fer, le papier, la toile etc. sont des matières, appelées matériaux à partir du moment où elles sont utilisées au sein des oeuvres.</p> <p>2 repères qui peuvent être questionnés :</p> <p>1- Peut-on voir et identifier la nature de la matière et des matériaux ? Amener les élèves à nommer les matériaux, à connaître les propriétés de la matière. « Il y a des matériaux de lumière, soit qu'ils la laissent passer en la colorant, soit qu'ils la réfléchissent, soit qu'ils l'émettent » (extraits Programmes)</p> <p>2- Dans le dessin, peinture, collage, etc... (bi-dimension) Amener les élèves à se nourrir de la diversité des matières comme médiums : peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache, aquarelle, encres mais aussi marc de café, thé, matières visqueuses (goudron, émail chez certains artistes), etc (extraits Programmes).</p>	<p>matière fluide / épaisse matière lisse / granuleuse matière solide / molle matière opaque / transparente</p> <p>matériaux</p> <p>médiums (liant, servant à fluidifier les couleurs : eau, essence, huile, alcool, solvant, etc. Se dit également de l'élément intermédiaire entre l'outil et le support: gouache, huile, encre) ...</p>	<p>1- Les matériaux se sont ouverts à la diversité au cours du XXe siècle : plexiglas, plâtre, acier, béton etc</p> <p>2- L'oeuvre de Jean Dubuffet est à ce titre une véritable mine d'exploration, notamment dans les séries Paysages du mental ou Matériologies</p>
<p>CORPS, GESTE</p>	<p>Le geste est entendu comme prolongement de l'action de l'auteur, en cela, il engage également le corps (extraits Programmes).</p> <p>3 repères qui peuvent être questionnés :</p> <p>1. Les effets du geste Amener les élèves à explorer l'amplitude ou la retenue du geste, le rythme, la vitesse, à s'emparer de l'espace du support (grand format ou format restreint), à peindre ou dessiner verticalement ou horizontalement, ce qui engage différemment le corps.</p> <p>2. Quelles sont les traces laissées par le corps et l'outil ? Amener l'élève à les identifier et les nommer ainsi que de varier ses gestes dans ses productions (en lien avec la matérialité du support ou du médium)</p> <p>3- Est ce que le corps est représenté dans l'oeuvre ? (empreintes, mouvement)</p>	<p>geste : frotter, lancer, tourner, bloquer, appuyer, secouer, tracer, effleurer, pousser, écraser, etc...</p> <p>corps : à travailler à partir du bras, de l'épaule, du poignet, du corps, etc</p> <p>effets visuels obtenus par les dialogues entre les outils et la matière : touche, trace, texture, facture, griffure, traînée, découpe, coulure...</p>	<p>2- Les traces de la main dans l'art pariétal mais également le poids du corps intervenant dans les tirages de certaines gravures sur bois chez Gauguin, permettant de moduler les effets.</p> <p>3- Certaines œuvres d'Yves Klein (utilisation du corps comme outil : les anthropométries)</p>
<p>SUPPORT</p>	<p>3 repères qui peuvent être questionnés :</p> <p>1. Quelle est la forme du support : carré, ronde, irrégulière... ? Amener l'élève à travailler sur des formes variées, des supports détournés</p> <p>2. Peut-on voir et identifier la nature du support ? Est-ce un mur (fresque), un panneau de bois, une toile, du papier, un lieu naturel,</p>	<p>- ceux du quotidien de l'élève (la feuille de papier)</p> <p>- ceux plus spécifiques (carton, papier de soie, papier de récupération, papier buvard, tissus,</p>	<p>- Le bois pour les portraits du Fayoum ou la Joconde de Léonard de Vinci</p> <p>- La toile en lin à la Renaissance, la soie pour certaines peintures orientales</p> <p>- Le papier d'abord en Chine puis</p>

	<p>un objet...? En classe, montrer l'œuvre sous différents points de vue</p> <p>3. Quel est le format du support ? (de petit à très grand) Amener l'élève à utiliser toute la diversité des formats qui l'obligeront à s'organiser : aux dimensions de la table ou de sa moitié, sur une feuille placée sur des tables regroupées obligeant à partager l'espace, voire à changer de posture (se mettre debout pour peindre, placer le support à la verticale, etc.) Durant la grande histoire de l'art, les supports ont varié selon les découvertes et les choix des artistes (voir les exemples) (extraits Programmes)</p>	<p>plastiques, etc.)</p> <p>- <u>ceux détournés</u> (verre, plexiglas, fer, pierre, plâtre, etc.)</p> <p>- <u>ceux en volume</u> : objets, piliers, mobiliers...</p>	<p>en Europe au Moyen Âge, le papyrus, le velin, le verre etc.</p> <p>- Milieu du XXe siècle, des artistes ont cherché à travailler ce support. Fontana fend la toile pour dénoncer l'illusion de la peinture et rappeler la matérialité du support et Simon Hantai plie le support.</p>
OUTIL	<p>- <u>ceux du quotidien de l'élève</u> (pinceaux, crayons de papier, stylos bille, etc.)</p> <p>- <u>ceux plus spécifiques</u> (brosses, couteaux, spatules, tubes, pot, calames, fusains, plumes, pastels gras, mines graphites, etc...)</p> <p>- <u>ceux détournés</u> (main, charbon de bois, brosses variées, plumes d'oiseau, craies à tableau, etc.)</p> <p>- <u>ceux inventés</u> (raclettes, morceaux de carton fort, pinceau rallongé par une baguette, etc.).</p> <p>- <u>numériques</u> : ordinateur/ tablette/appareil photo</p>	<p>Le peintre Soulages qui « conçoit ses couteaux à peindre avec des morceaux de semelle de cuir, des raclettes de caoutchouc, de vieux pinceaux rigidifiés par la peinture, des tiges de bois, des planches brisées, toutes échardes dehors, d'autres encore entourées de chiffons »</p>	
TEMPS	<p><u>3 repères qui peuvent être questionnés :</u></p> <p>1. La narration qui est liée à celle du temps. Les éléments du langage des arts plastiques permettent de raconter de manière visuelle (extraits Programmes). Poser comme question pour une photographie, une peinture, un dessin... : Qu'est ce que ça raconte avant ? qu'est ce que ça raconte après ?</p> <p>2. Le temps est aussi celui de la création de l'œuvre</p> <p>3. Il est également celui qui s'écoule depuis la création de l'œuvre (Par exemple les changements, parfois voulus comme dans certains bâtiments en architecture ou encore des altérations nécessitant une restauration).</p> <p>4. Le temps est celui de la contemplation de l'œuvre par le spectateur</p>	<p><u>film/ vidéo/ bande dessinée</u> : effets produits par l'accélération, le ralentissement</p> <p><u>image fixe</u> : répétition de formes ; de personnages mise en scène des personnages hors champ organisation dans l'espace détails succession d'évènements mouvement ; vitesse</p>	<p>- la narration dans la Tapisserie de Bayeux, 70 mètres de long (XIè s)</p> <p>- des représentations du Moyen Âge où cohabitent plusieurs temps dans un même espace</p> <p>- Le mouvement : œuvres du courant futuriste (20 ème siècle)</p> <p>- L'instantané photographique (Le Sacre de Napoléon, David- XIXè s)</p> <p>- Les moments fugaces (Série des Meules , Monet, vers1890).</p>