

Vocabulaire des arts visuels

Nous vous recommandons vivement de réviser le vocabulaire des arts visuels avant votre visite au Musée. Vous pouvez utiliser cette ressource comme référence ou choisir des mots spécifiques à votre programme. Les étudiants peuvent ainsi pratiquer le vocabulaire avec une activité que vous trouverez dans la section « Teacher Resources ». La liste est divisée en six sections : vocabulaire d'un musée, les personnes et occupations, les techniques artistiques, les genres d'art, les concepts d'art et les verbes.

l'art

La définition de l'art est controversée dans la philosophie contemporaine. Les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les lieux, et aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Lorsque vous en discutez avec votre classe, vous pouvez explorer la signification de l'art ensemble ou bien construire votre propre interprétation !

Mot en français	Définition en français	Traduction en anglais

Vocabulaire d'un musée		
Beaux-arts (m)	Arts dont le but est de produire un plaisir esthétique, qui ont pour objet la représentation du beau, par opposition aux arts décoratifs ou appliqués dont l'existence se justifie par une utilisation principalement quotidienne. Les beaux-arts comprennent la peinture, la sculpture, certains arts graphiques et l'architecture. La musique et la poésie sont parfois appelés beaux-arts.	fine arts
Cadre (m)	Entourage d'un dessin ou d'un tableau par une bordure, plus ou moins large et ouvragée, en bois, métal, plâtre, afin d'en améliorer la présentation.	frame
Chef d'œuvre (m)	Œuvre majeure d'un/e artiste ou écrivain/e	masterpiece
Exposition d'art (f)	Une présentation publique de produits, de tableaux, d'objets.	art exhibition
Galerie (f)	Un lieu ou des pièces aménagées pour recevoir une collection d'art	gallery
Œuvre d'art (f)	Une œuvre d'art est un objet qui tente de représenter dans des formes et des structurations d'éléments interagissant une perception construite, réelle ou transcendante.	artwork or work of art
Musée (m)	Un lieu public qui rassemble et expose des collections d'œuvres d'art, d'objets et de documents qui présentent un intérêt culturel.	museum

Les personnes		
Architecte (m,f)	Un concepteur d'édifices et bâtiments.	architect
Artiste (m,f)	Une personne qui pratique de l'art, créateur artistique, interprète d'une œuvre intellectuelle, musicale, théâtrale.	artist
Curateur/curateuse	L'organisateur d'une exposition artistique, étend le métier du traditionnel conservateur de musée, à la notion double d'organisateur et de commissaire, souvent indépendant.	curator
Educateur/éducatrice	Personne qui s'occupe d'éducation, qui s'y consacre	educator
Graveur/graveuse	Artiste qui exécute sur métal, pierre ou bois, les sujets de sa création dans un but de reproduction par impression (gravure en bois, gravure en relief).	printmaker/ engraver
Guide-interprète (m,f)	Une personne qui montre les œuvres d'art aux autres	interpretive guide
Modèle (m,f)	Personne ou objet reproduit par un sculpteur, un peintre, un photographe, etc.	model
Peintre (m,f)	Un/e artiste qui pratique l'art de la peinture.	painter
Sculpteur/sculpteuse	Celui qui travaille la matière pour créer une œuvre d'art à trois dimensions	sculptor

Les techniques artistiques		
Art numérique (m)	L'art numérique repose essentiellement sur la digitalisation de l'art en utilisant un ordinateur.	digital art
Collage (m)	Technique consistant à découper, assembler et coller ou fixer des morceaux de papiers, des photographies, des magazines et des petits objets.	collage
Croquis (m)	Dessin ou esquisse rapide indiquant les traits essentiels d'une forme.	sketch
Dessin (m)	Le dessin est une technique qui utilise des outils à pointe (crayons, plumes, feutres, pastels etc.). Un dessin est composé de lignes ou de traits qui représentent un sujet. Il y a les dessins préparatoires (études avant une œuvre finie), les dessins techniques (descriptions précises d'un objet) et les dessins d'art (œuvres à part entière).	drawing
Estampe (f)	Image imprimée à l'aide d'une planche gravée de bois, ou de cuivre ou d'un support lithographique.	print
Gravure (f)	C'est une technique qui permet de reproduire plusieurs fois la même image à partir d'une matrice gravée. Il existe plusieurs techniques de gravure (pointe sèche= plaque de métal gravée à la main, eau forte= plaque de métal gravée à l'acide, xylographie= plaque de bois gravée, linogravure= plaque de linoléum, lithographie= pierre).	print/engraving
Gravure sur bois (f)	Procédé de gravure directe sur bois.	woodcut
Lithographie (f)	Un processus d'impression repose sur l'antipathie de graisse et d'eau. L'image est appliquée à une surface grainée (traditionnellement de pierre, mais maintenant généralement de l'aluminium) en utilisant une graisse moyenne.	lithography
Linogravure (f)	Procédé de gravure directe sur linoléum, ce qui crée un master négatif ; cette matière semi-molle est préférée à la gravure sur bois par sa facilité.	linoleum cut
Medias-mixtes (m,p)	Terme utilisé pour décrire les œuvres composées de différents médias	mixed-media
Mosaïque (f)	Assemblage décoratif de fragments de matériaux (terre cuite, verre, pierre, etc.) de différentes couleurs	mosaic

Mural (m)	Décor peint directement sur un mur.	mural
Peinture (f)	Technique de la représentation par la peinture. Elle est aussi la matière colorante liquide avec laquelle on peut recouvrir certaines surfaces. Elle est constituée de pigments (poudre de couleur) et d'un liquide appelé liant (eau pour la gouache, huile pour la peinture à l'huile, colle vinylique pour l'acrylique). Une peinture est un tableau, le plus souvent sur toile ou sur bois, réalisé avec cette technique.	painting
Performance (f)	Expression artistique proche de la danse ou du théâtre qui se déroule souvent de manière éphémère et en public.	performance art
Photographie (f)	Technique mécanique et chimique qui transforme la réalité en images grâce à un support sensible à la lumière. La photographie numérique/digitale est un procédé récent qui fait appel à la traduction informatique en pixels des images.	photography
Sculpture (f)	Représentation artistique en trois dimensions. Elle peut être réalisée en taillant dans la matière (bois, pierre), en modelant de la terre, en réalisant des moulages qui permettront de couler un métal (bronze) ou par assemblage avec des éléments différents (matériaux bruts, objets de récupération...) réunis de manière solidaire.	sculpture
Tableau (m)	Peinture artistique exécutée sur un panneau de bois ou une toile tendue	painting
Vidéo-art (m)	Enregistrement électronique ou numérique d'images en mouvement et diffusion en direct ou en différé sur un écran.	video art

Les genres d'art		
Art genres		
Abstrait	Un genre d'art qui ne représente rien de réel ou de reconnaissable (formes, couleurs, taches...)	abstract
Allégorie	Représentation symbolique d'une idée (la mort, la paix) ou d'un mythe (Icare).	allegory
Autoportrait (m)	Un portrait d'un artiste peintre, dessinateur, photographe, etc. par lui-même.	self-portrait
Installation (f)	L'installation est un genre de l'art contemporain qui désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Le spectateur peut se déplacer dans ou autour de l'œuvre. peut être constituée d'objets, de sculptures, de constructions, de lumière.	installation
Land art (m)	Œuvres réalisées dans et avec la nature, en plein air, souvent éphémères et monumentales. Elles posent la question des rapports de l'homme avec son environnement.	land art
Nature morte(f)	Composition d'objets inanimés (vaisselle, nourriture, livres, fleurs coupées...).	still life
Paysage (m)	Vue de notre environnement extérieur (urbain, naturel...)	landscape
Portrait (m)	Représentation du visage d'une personne par le dessin, la photo, etc.	portrait
Scène de genre (f)	Représentation de la vie quotidienne ou intime	genre painting
Scène de bataille(f)	Représentation d'une bataille, souvent avec beaucoup de personnages.	battle scene
Scène religieuse(f)	Représentation d'un épisode religieux (crucifixion, annonce, etc.)	religious scene

Les éléments de la composition		
Elements of art		
Couleur(f)	Sensations que produisent sur l'œil les radiations de la lumière telles qu'elles sont absorbées ou réfléchies par les corps.	colour
Forme(f)	La forme est le contour d'un objet, ou l'aire circonscrite, définie ou suggérée par l'un des autres éléments (la ligne, la couleur, la texture ou la valeur)	shape
Ligne(f)	Un point qui se déplace, La ligne a une dimension (longue ou courte, épaisse ou fine), une direction (verticale, horizontale, diagonale) et un type (courbe ou droite, brisée ou continue). On peut également la qualifier : elle peut être floue, agitée, régulière, agressive, hésitante – bref, on retrouve toutes sortes de lignes.	line
Texture(f)	L'aspect extérieur de l'œuvre qui se traduit en impressions tactiles.	texture
Valeur(f)	Caractère pâle ou foncé d'une partie d'une œuvre par rapport aux autres.	value
Espace (m)	Zone située autour des images ou des éléments, à l'intérieur d'eux ou entre eux. L'espace peut être créé sur une surface à deux dimensions au moyen notamment de la superposition, de la taille des objets, de la disposition, de l'intensité et de la valeur des couleurs, du détail ou de lignes diagonales.	space

Les principes de la composition	Les principes de la composition servent à organiser les éléments de la composition de l'œuvre. L'équilibre, la proportion, le mouvement, le rythme, la dominance, la variété, et l'unité en sont des exemples.	Principles of Design/Composition
Dominance(f)	Principe de composition qui vise à mettre en évidence un élément ou une partie de l'œuvre afin d'attirer l'attention. Un élément dominant se réfère à un élément d'une œuvre d'art qui attire l'attention en premier (on qualifie de subordonnés les éléments qu'on remarque par la suite).	dominance
Proportion(f)	Principe de composition ayant trait à la comparaison d'un objet à un autre du point de vue de la taille, de la quantité, du nombre et du degré.	proportion
Variété (f)	Principe de composition caractérisé par l'utilisation des différences ou des contrastes.	variety
Mouvement	Ligne qui entraîne l'œil d'un élément d'une œuvre d'art à un autre.	movement
Rythme	Principe de composition qui consiste à répéter des éléments afin de créer l'illusion du mouvement. Il existe cinq sortes de rythme : aléatoire, régulier, alternant, progressif et fluide.	rhythm
Economie(f)	Principe de composition qui vise à filtrer tous les détails superflus pour ne conserver que l'essentiel. L'artiste élimine ces détails pour donner l'air de « simplicité » à l'œuvre. L'économie est parfois associée à l'abstraction, mais les deux ne sont pas nécessairement reliées.	economy
Equilibre	Principe de composition qui consiste à répartir des éléments visuels dans une œuvre d'art de manière à harmoniser la composition et la proportion. Cela peut être l'équilibre asymétrique, l'équilibre symétrique et l'équilibre radial.	balance
Unité(f)	Principe de composition selon lequel toutes les parties semblent former un tout.	unity

Les concepts (glossaire)		
Arrière-plan	Partie du plan pictural qui semble la plus éloignée de soi.	background
Avant-plan	Partie d'une image qui semble la plus rapprochée de soi et qui se trouve souvent au bas de l'image.	foreground
Avant-garde	Au sein de la période contemporaine, l'avant-garde exprime un art à caractère expérimental, à la recherche de moyens, de styles, de techniques et d'expressions nouvelles pour prendre des risques pour créer quelque chose de nouveau.	avant-garde
Centre d'intérêt	Partie d'une œuvre d'art qui attire l'attention. Le contraste, la localisation, l'isolement, la convergence et l'insusité servent à créer le centre d'intérêt.	focal point
Composition (f)	Disposition des éléments dans une œuvre d'art.	composition
Contour	Lignes délimitant les bords ou les limites d'une forme.	contour, outlines
Contraste	Différence marquée entre deux choses. C'est une technique courante pour créer un centre d'intérêt.	contrast
Critique de l'art (m,f)	Une réflexion critique sur l'art et son résultat qui consiste habituellement à décrire, analyser et interpréter des œuvres d'art et à porter une forme de jugement.	

Culture (f)	Ensemble des comportements, idées, habiletés et coutumes d'un groupe de personnes.	culture
Perspective (f)	Une méthode utilisée créer l'illusion de profondeur sur une surface à deux dimensions.	perspective
Espace négatif	Espace qui entoure un objet ou une forme.	negative space
Espace positif	Formes sur une surface à deux dimensions	positive space
Exagération	Agrandissement d'un objet ou d'une figure dans le but d'exprimer des idées ou des émotions.	exaggeration
Forme organique (f)	Forme fluide et non géométrique.	organic form
Groupement (m)	En design, création d'un centre d'intérêt en réunissant différents objets ou formes.	grouping
Intensité (f)	Luminosité ou absence d'éclat d'une couleur. On peut réduire l'intensité d'une couleur en y ajoutant une couleur complémentaire.	intensity
Ligne d'horizon (f)	Technique utilisée pour créer l'illusion de profondeur sur une surface plane. Les lignes des édifices et d'autres objets convergent vers un point de fuite sur la ligne d'horizon (située à la hauteur de l'œil de l'observateur ou l'observatrice).	horizon line
Motif (m)	Ornement répété pour créer le rythme visuel.	motif
Point de fuite (m)	Dans le domaine du dessin en perspective, un ou plusieurs points à l'horizon vers lesquels des lignes parallèles fuyantes semblent converger.	vanishing point
Point de vue (f)	Angle sous lequel on observe un objet	point of view
Répétition (f)	Technique qui consiste à reprendre sans cesse le même élément ou motif pour créer l'unité et le rythme.	repetition
Reproduction (f)	Copie d'une œuvre d'art.	reproduction
Style (m)	Façon dont l'artiste présente les choses. Les matériaux, les méthodes de travail, les qualités du design, le choix du sujet, etc., définissent le style de l'artiste, de la culture ou de l'époque.	style
Sujet (m)	Idée ou thème représenté dans une œuvre d'art.	subject/content
Support (m)	Tout matériau qui sert à créer une œuvre d'art (peinture, verre, argile, fibre, etc.) ou la technique utilisée. Peut également désigner le liquide auquel on mélange les pigments en poudre pour préparer la peinture.	media
Symbole (m)	Image qui représente quelque chose.	symbol

Les verbes

Critiquer	Décrire, analyser et juger des œuvres d'art	to criticize
Dessiner	Représenter, reproduire par le dessin	to draw
Peindre	Représenter quelque chose avec de la peinture.	to paint
Réfléchir	Penser longuement a quelque chose (avec réflexion)	
Regarder	Voir attentivement, porter sa vue sur quelque chose	to look at, to watch
Représenter	Figurer par l'art, personnifier, être le symbole de quelque chose.	to represent
Révéler	Faire connaître ce qui était resté caché ou secret, faire apparaître	to reveal
Se rappeler	Se souvenir de quelque chose, quelqu'un	to remember
Sculpter	Tailler avec le ciseau une figure, une image, un ornement dans la pierre, le marbre, le bois, etc.	to sculpt

Ressources

<http://atelier-layout.be/croquis/la-composition.html>

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/artvis_sec/page30.html

http://artsplastiques.camus.jarville.over-blog.fr/pages/Vocabulaire_des_arts_plastiques-635592.html