

OBSERVER ET QUALIFIER LES COMPOSANTES PLASTIQUES D'UNE OEUVRE

- **Dimensions** : petites, grandes, imposantes, monumentales... (Comparer par rapport à la taille du corps, s'imaginer en présence de l'œuvre, face à elle).
- **Forme générale de l'œuvre** : ronde (tondo), ovale, carrée, rectangulaire...
- **Nature de l'œuvre** : peinture, dessin, esquisse, croquis, schéma, œuvre unique, originale, multiple, série, gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, photomontage, image numérique, collage, assemblage, volume, bas-relief, haut-relief, sculpture, ronde-bosse, taille directe, modelage, moulage, objet, ready-made, maquette, mobile, installation, environnement, œuvre *in situ*, intervention contextuelle, performance, sculpture vivante, œuvre évolutive, *work in progress*, œuvre inachevée, œuvre participative, œuvre collective, œuvre d'art totale...
- **Support** : toile, papier, bois, mur (fresque)...
recouvert en totalité ou en partie, visible
- **Matériau, matière** : peinture (tempera, aquarelle, gouache, acrylique, huile...), vernis, encre, fusain, pastels secs, pastels gras, crayon, argile, plâtre... corps (performance)...
immatériel (odeur, son, lumière...),
matériel, naturel (bois, terre, eau, vent, lumière, animaux...), artificiel, mécanique, technologique, pauvre, récupéré, mat, brillant, réfléchissant, transparent, translucide, opaque, lisse, doux, rugueux, granuleux, poreux, solide, pâteux, épais, liquide, changeant, mobile, fragile, périssable, éphémère, durable, pérenne, fixe...
empâtement, glacis, couche fine, épaisse...
- **Geste** : inciser, gratter, déchirer, arracher, estomper, froisser, briser, découper, plier, superposer, juxtaposer, faire se chevaucher, encastrer, coller, coudre, tisser, détériorer, séparer, assembler...
geste appliqué, minutieux, précis, léger, lent, rapide, nerveux, appuyé, répétitif, régulier, irrégulier, maîtrisé, hasardeux, circulaire, horizontal, vertical, entrecroisé...
- **Trace du geste** : pas visible, très visible...
touche, tache, coulure, éclaboussure, empreinte, frottement, déchirure ...
- **Ligne** : pointue, triangulaire, rectangulaire, orthogonale, droite, horizontale, verticale, raide, courbe, circulaire, ondulée, en zig-zag, brisée, pointillée, continue, irrégulière, régulière, géométrique, entrelacée, tortueuse...
limite nette, floue, contrastée, contour, cerne...
- **Forme** : ouverte, fermée
relation entre la forme et le fond
géométrique, informe
- **Trame, effet de texture** : trame peu visible, très visible...
points, pixels, lignes, traits, pointillés, pointillisme, hachure, rayure, rature, zigzag, répétition, variation, régulier, irrégulier, décalage, rythme, alternance, superposition, juxtaposition...

- **Couleur** : monochrome (une couleur), polychrome (au moins trois couleurs)...
 couleur primaire (jaune, bleu, rouge), secondaire (orange, violet, vert), ternaire (jaune orangé, brun...)
 couleurs complémentaires / couleur chaude, froide, pure, vive, saturée, terne (+ gris), rabattue (+ noir), rompue (+ complémentaire), dominante (surface la plus importante), tonique (surface très réduite)...
 uni, uniforme, aplati, nuancé, camaïeu, dégradé, contraste (ex : complémentaire)...
 claires, sombres
 réalistes, vraisemblables
 couleurs du fond (s'il existe)

- **Valeur** (noir-blanc) : foncé, sombre, obscur, clair, lumineux, terne
 dégradé, modelé, clair-obscur

- **Lumière** : lumière réelle, représentée
 source naturelle, artificielle
 luminosité légère, douce, faible, forte, violente...
 éclairage ciblé, diffus, frontal, direct, indirect, rasant, zénithal, à contre-jour...
 ombre portée, ombre propre
 Où est située la source de la lumière ? Qu'éclaire-t-elle ?

- **Organisation, composition** : dense, aérée, regroupement, séparation, délimitation, limite, alignement, rayonnement, ramification, dissémination, éclatement, resserrement, concentration, dispersion, accumulation, superposition, juxtaposition, inversion, alternance, répétition, variation, décalage, opposition, passage...
  - **les rapports d'échelle**, de dimensions, proportions, nombre d'or...
  - **les lignes qui organisent l'œuvre** : ligne de force, dominantes, directrices, points forts → faire un schéma : quelques points, lignes ou formes simples (pour voir les grandes lignes : oublier les détails, regarder l'œuvre de loin ou plisser les yeux)
  - **le type de composition** : circulaire, spirale, pyramidale (triangle), diagonale, oblique, orthogonale, verticale, horizontale, géométrique, centrée, équilibrée, déséquilibrée, ordonnée, désordonnée, *all over*, symétrique (axe de symétrie), asymétrique, contrastée, simple, complexe, dynamique, mouvementée, fluide, figée, statique, stable...
  - **le rythme** : zones actives et de repos, temps forts et faibles, rappels, renvois)
  - **le parcours visuel** : regard guidé, perdu (ex : *all over*), appelé, repoussé selon les endroits, enfermé, retenu dans l'espace de l'œuvre ou orienté hors de l'œuvre (espace ouvert, hors champ suggéré...)

- **Espace** : plat, surface, plan (planéité), représentation ou suggestion d'un volume ou d'une profondeur, plusieurs plans, premier plan, second plan... dernier plan, arrière-plan, perspective linéaire (point de fuite, lignes de fuite), atmosphérique, cavalière, axonométrique, inversée...

- **Plan** : plan de grand ensemble, d'ensemble, moyen, américain, italien, rapproché taille, gros plan, très gros plan, plan serré...

- **Cadrage** : Le sujet est-il représenté en entier ? Qu'est-ce qui est visible ? Qu'est-ce qui n'est pas visible ? Il y a-t-il des éléments qui suggèrent un hors champ ?

- **Point de vue** : Axe de vue : vue de dos, de trois-quart dos, de profil, de côté, de trois-quart face, de face..

Angle de vue : position normale (à hauteur d'œil), vue en plongée (de dessus), vue en contre-plongée (de dessous)...

- **Volume** : masse, plein, vide, saillant, moulure, poli, poncé, soudé...
- **Corps réel**: corps de l'artiste, de performeurs, de spectateurs...
performance, participation, interaction, interactivité...
- **Temps** : oeuvre en mouvement, évolutive, éphémère, vivante, happening, performance, action, event, *work in progress*...
- **Mouvement** : réel, suggéré, figuré, optique, virtuel, naturel, mécanique, magnétique, cybernétique, aléatoire, lent, rapide, régulier, irrégulier, attendu, inattendu, ondulatoire, spectaculaire, ample, minimal, éphémère, durée...
mouvement de l'oeuvre, mouvement de l'artiste ou de son performeur, mouvement du spectateur...
- **Acoustique** : bruit, son, parole, mélodie, musique...
aigu, strident, grave...
unique, multiple, régulier, irrégulier, continu, discontinu, prévisible, imprévisible, fort, faible, alterné avec des silences...
lié au mouvement ou non, enregistré ou produit sur place, composé ou brut...
- **Présentation**: isolement, cadre, socle, éclairage, lumière, ombre, scénographie (commissaire d'exposition), relation aux autres oeuvres, relation au lieu, oeuvre *in situ*...
lieu de présentation : intérieur, extérieur, saturé, vide, neutre, singulier, historique, échelle, limité, infini, disséminé...
relation au site : opposition, contraste, dialogue, intégration, fusion...
- **Relation au spectateur** : perceptible, imperceptible, sens sollicités, occultés ou paralysés (vue, odorat, ouïe, goût, toucher), synesthésie, kinesthésie, point de vue, invite à s'approcher (relation intime) ou à se reculer (distance), contemplation, cheminement, interaction, vivre avec...
- **Les figures représentées** : échelle (en buste, en pied), représentation (réaliste, idéalisée, déformée...), positions (mouvement), expressions, lien entre ces figures, vêtements et accessoires portés.