

Les éléments de base du langage plastique

Ce document a été produit dans le contexte d'une recherche en enseignement des arts visuels à l'Université de Sherbrooke. Il peut être utilisé pour apprécier des œuvres d'art avec vos élèves ou comme guide d'accompagnement lors de sorties culturelles. Il s'agit d'une adaptation, en français, d'un modèle des éléments de base du langage plastique initialement créé par Hare (2015)¹, que nous avons significativement augmenté.

Le langage plastique est essentiel à toute création en arts visuels. Sans lui, on n'est tout simplement plus dans le « visuel ».

<p>LA LIGNE</p>		<p>La ligne est une trace créée par un point se mouvant dans l'espace. Le concept de la ligne est unidimensionnel, avec des variations selon l'épaisseur, la direction ou la longueur.</p>
<p>LA FORME</p>		<p>La forme surgit au croisement de deux ou de plusieurs lignes. Elle possède une caractéristique bidimensionnelle (hauteur et largeur). Les créateurs peuvent utiliser des formes à la fois géométriques (triangle, cercle, etc.) et organiques. La forme est une surface implicitement délimitée.</p>
<p>LA COULEUR</p>		<p>La couleur perçue est générée par la façon dont une surface réfléchit la lumière. Elle possède trois grandes propriétés : la <i>variation</i> (échelle chromatique), l'<i>intensité</i> (pureté de la couleur) et la <i>valeur</i> (sombre ou claire).</p>
<p>LA VALEUR</p>		<p>La valeur correspond à la luminosité d'une surface et donc à la densité de la couleur appelée parfois <i>tonalité</i>. La valeur peut avoir des variantes infinies de tons dans le spectre d'une même couleur. Les valeurs de couleurs peuvent créer des effets d'ombre et de lumière, ainsi que des textures.</p>
<p>LA TEXTURE</p>		<p>La texture qualifie la surface d'un objet : rugueuse, lisse, glissante, etc. En arts visuels, la texture peut être <i>réelle</i> quand on peut la sentir au toucher, ou <i>inférée</i> quand on en suggère l'apparence.</p>
<p>L'ESPACE</p>		<p>L'espace est utilisé pour créer la notion de profondeur dans une composition. Il peut être défini comme <i>néгатif ou positif</i>. L'espace peut être entre, autour ou à l'intérieur des objets.</p> <p>Organisation de l'espace On peut aussi parler de l'organisation de l'espace créée par les éléments dans l'œuvre, par exemple, en termes de : <i>Juxtaposition, énumération, répétition, alternance, symétrie, asymétrie, plans (avant-plan ou 1er plan, 2e plan, etc.)</i>.</p> <p>Représentation de l'espace On parle aussi de représentation de l'espace avec, par exemple : <i>l'Étagement, le chevauchement, le rabattement, la perspective (linéaire, aérienne, à vol d'oiseau)</i>.</p>
<p>LE VOLUME</p>		<p>Le volume ou la forme volumétrique est une combinaison de l'espace et de la tridimensionnalité (longueur, largeur et hauteur). Le volume peut être perçu de plusieurs points de vue et angles. Il peut être <i>réel ou suggéré</i>. C'est par leur volume que les formes occupent l'espace.</p>

¹ Le présent document a été produit par Pedro Mendonça et Alain Savoie, tous deux à l'Université de Sherbrooke, avec le consentement de Tracy Hare, pour l'utilisation d'éléments de son modèle. Pour toutes questions ou pour avoir des références supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : pedro.mendonca@usherbrooke.ca.

Les principes de base du design

Les sept principes de base du design sont d'autres outils de planification et d'organisation d'une création visuelle.

<p>L'ÉQUILIBRE</p>		<p>L'équilibre est la pondération visuelle globale dans une composition. Généralement, l'équilibre se crée à l'aide de trois propriétés symétriques de l'œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux côtés égaux • Deux côtés différents, mais pondérés de façon égale ou côtés asymétriques • Propriété radiale : le design émerge du centre
<p>LE CONTRASTE</p>		<p>Le contraste se crée à l'aide d'oppositions marquées entre divers éléments d'une composition, comme par exemple à travers leurs changements de formes, de tailles ou de couleurs. Ces oppositions mettent les éléments concernés en valeur.</p>
<p>L'ACCENTUATION</p>		<p>L'accentuation crée un point focal dans une composition. Elle attire en priorité le regard de l'observateur vers certaines zones de la composition visuelle.</p>
<p>LA RÉPÉTITION</p>		<p>La répétition est créée par un <i>motif</i>, lui-même formé d'éléments répétés avec régularité, utilisant par exemple des formes ou des couleurs.</p>
<p>L'UNITÉ</p>		<p>L'unité est créée lorsque les éléments composants l'œuvre sont en harmonie formelle, chromatique ou autres. L'unité n'exclut pas une variété des éléments, ce qui peut ajouter de la complexité et de la qualité à la composition.</p>
<p>LE MOUVEMENT</p>		<p>Le mouvement réfère à la manière dont l'œil navigue à travers l'œuvre d'art. Le mouvement conduit le regard de l'observateur d'une zone de la composition vers une autre.</p>
<p>LE RYTHME</p>		<p>Le rythme est la répétition régulière et homogène d'éléments du langage plastique tels que la ligne, la valeur, la texture, la forme ou le volume.</p>

Les éléments de base de l'art contemporain

Beaucoup d'artistes contemporains en arts visuels introduisent et expérimentent de nouveaux principes et éléments de langage dans leur art. Ces éléments de base de l'art actuel ne sont cependant pas entièrement uniques à cet art.

L'APPROPRIATION		L' appropriation signifie prendre référence ou s'appuyer sur des images préexistantes provenant de sources extérieures et de les incorporer dans de nouvelles créations.
LE TEMPS		Le temps , comme élément de base, est incorporé dans une création artistique lorsque le sens de cette dernière dépend du passage du temps. En observant les œuvres de certains artistes contemporains, on se rend compte que ces derniers manipulent la façon dont nous vivons et expérimentons le passage du temps.
LA PERFORMANCE		La performance réfère à des œuvres présentées à un auditoire ou créées par ce dernier. La performance est un élément qui peut inclure les procédés utilisés par l'artiste pour créer son œuvre. Le processus de création devient alors plus important que le produit final lui-même.
L'HYBRIDITÉ		Un artiste exploite l' hybridité dans son travail lorsqu'il associe des matériaux inhabituels à des médiums traditionnels. Cette incorporation des matériaux joue un rôle important dans le sens même de l'œuvre, par exemple lors de l'incorporation de matériaux recyclés ou industrialisés.
LA PERSPECTIVE		En art contemporain, la perspective localisée, forcée ou anamorphique réfère au fait qu'un artiste travaille avec l'espace réel entourant son œuvre elle-même. La perspective peut jouer un rôle dans la manière dont le spectateur regarde l'œuvre ou même dans la manière dont elle est perçue.
LA DESTRUCTION		La destruction est exploitée dans la création artistique lorsque l'artiste, utilisant des méthodes appropriées, endommage volontairement son œuvre et que ces dommages restent visibles dans le produit final. Souvent la destruction est documentée comme processus, ce dernier devenant l'œuvre elle-même.
LE TEXTE	Aa	Certains artistes ajoutent du texte dans leurs créations visuelles, cela afin d'aller au-delà de l'idée du texte conçu uniquement pour la lecture. Le sens ajouté par le biais du texte ajoute un autre niveau à l'œuvre, une profondeur qui ne pourrait pas nécessairement être atteinte uniquement avec des formes ou des couleurs.

Pour en savoir plus sur les éléments du langage plastique

- Castillo, J. (2008). *7 Elements of Art*. New-York, NY: Morgan James Publishing.
- Hare, T. (2015). *Elements of art*. Site téléaccessible à l'adresse : <http://www.artofed.com>
- Prette, M.-C. et De Giorgis, A. (2001). *Qu'est-ce que l'ART ?* Paris : Les Éditions Gründ.
- Prince, E.-S. (2008). *Art is Fundametal. Teaching the Elements and Principles of Art in Elementary School*. Éditions Zephyr, Chicago.
- Pumphrey, R. (1996). *Elements of Art*. Lynchburg College. Editions Prentice Hall.