

LES MOTS DU DESSIN - LEXIQUE

Aquarelle Technique picturale à base de pigments de couleur et de gomme arabique, l'aquarelle s'applique sur une feuille de papier après dilution. A la différence de la gouache qui reste opaque, l'aquarelle conserve une grande transparence. Les mélanges de couleurs s'obtiennent par superposition de teintes.

Bande dessinée Souvent désignée comme le "neuvième art", la bande dessinée est une forme de récit en images qui se succèdent. A l'intérieur de vignettes, les dialogues et les pensées des personnages s'inscrivent dans des "bulles".

Bulle Dans la bande dessinée, forme contenant un message écrit ou dessiné qui sort de la bouche d'un personnage. La bulle dérive du phylactère, petite banderole employée dans la peinture médiévale pour contenir les paroles prononcées par un saint.

Carton piqué Dessin dont les lignes et les contours sont troués à l'aide d'une pointe pour transférer, grâce à une poudre colorée traversant les orifices, une composition ou un détail sur un panneau, une toile ou une fresque. Comme le calque, ce procédé permet à l'artiste de transférer un dessin avec facilité.

Canon Règles variables selon les époques et les cultures qui sont retenues comme critère de beauté. Dans les Beaux-arts, le canon définit des principes qui vont servir à l'artiste pour représenter un nu ou d'une figure selon des proportions idéales.

Caricature Déformation grotesque des traits d'une figure avec intention de s'en moquer.

Clair-obscur Dans un dessin ou une peinture, distribution des ombres et des lumières faisant saillir les formes et les volumes. Le clair-obscur permet de donner du relief à une figure éclairée avec plus ou moins d'intensité.

Contraste Différence entre la densité la plus forte et la densité la plus faible au sein d'une image. Opposition importante entre deux formes.

Crayon graphite Le crayon graphite résulte du travail de Nicolas-Jacques Conté qui, au lendemain de la Révolution française, à l'idée d'agglomérer de l'argile à du carbone cristallisé. Après cuisson, la pâte obtenue est enfermée entre deux demi-cylindres de bois de cèdre pour former un crayon. Le graphite donne différents degrés de dureté et différentes valeurs de gris qui permettent, une fois apposés sur le papier, des dégradés subtils.

Croquis Dessin rapide et spontané, souvent préparatoire, qui saisit une forme, un mouvement, un saut de l'imagination.

Dégradé Passage d'une couleur à une autre, avec une transition où les deux se confondent.

Délayer Diluer une substance dans un liquide.

Dessin automatique Inspiré de l'écriture automatique des Surréaliste, le dessin automatique est une technique consistant à dessiner le plus rapidement possible, sans contrôle de la raison, sans

préoccupations esthétique ou morale. Il nécessite un état de lâcher prise, entre le sommeil et le réveil (proche d'un état hypnotique).

Dessin préparatoire Etape de la création au cours de laquelle l'artiste cherche et fixe des idées avant d'entreprendre une œuvre qu'il considèrera aboutie. Souvent nombreux, les dessins préparatoires permettent de suivre l'évolution de la pensée de l'artiste, ses hésitations et ses changements de direction.

Dessin technique Lié au monde industriel et au génie civil (architecture, urbanisme), le dessin technique est un langage précis et rigoureux qui permet de représenter un objet en vue de sa réalisation matérielle. Aujourd'hui, la plupart des dessins techniques sont exécutés grâce à des logiciels informatiques.

Détrempe Mélange de pigments colorés, d'eau, de colle et parfois d'œuf, la détrempe (ou tempera) s'applique sur un support sec, comme une feuille de papier ou un panneau de bois, à la différence de la fresque, qui s'applique sur du plâtre humide.

Echelle Système de mesure qui permet d'établir un rapport entre les dimensions reportées sur un plan de petit format et les dimensions réelles de l'objet.

Encre de Chine Préparation à base de noir de fumée (résidu de carbone issu de la combustion de chandelles, de résine ou de bois) mélangée à de la gomme arabique et diluée dans de l'eau.

Epure Dessin au trait d'une figure à trois dimensions qui en représente le plan, le profil et l'élévation. En architecture ou dans l'industrie, l'épure contient souvent les indications de mesure et d'échelle d'un objet, en vue de sa réalisation matérielle ou de sa connaissance scientifique.

Esquisse Mise en place plus ou moins développée d'une image qui fixe la composition, la distribution des masses, la répartition des valeurs, de la lumière, du volume et des mouvements.

Estompage Action d'adoucir un trait ou une couleur par le frottage d'une estompe, d'un morceau de papier buvard ou du bout des doigts.

Estompe Rouleau de papier cotonneux taillé en pointe destiné à étaler et adoucir une couleur posée au crayon ou au fusain.

Etudes de têtes Liées à un travail de recherche, les feuilles d'études de tête multiplient sur une même page les détails ou les recherches d'expression d'un visage, par des points de vue différenciés ou des gros plans sur certains éléments anatomiques.

Filigrane Trame imprimée dans la pâte du papier par les fils métalliques du châssis qui sert à sa fabrication où marque du fabriquant que l'on distingue à la lumière par transparence.

Fixatif Produit collant vaporisé sur les dessins fragiles (comme ceux réalisés au fusain ou au pastel sec) afin de les fixer sur un support et d'empêcher qu'ils ne s'effacent.

Frottage Le procédé du frottage a été inventé par Max Ernst en 1925, au moment où il décide de relever l'empreinte d'un plancher de bois, en frottant un papier posé sur les lattes à l'aide d'une mine de plomb.

Fusain Bâtonnet de charbon de bois de fusain, de saule, de noyer, de prunier ou de tilleul, le fusain est un matériau volatil qui s'efface facilement avec une gomme à la mie de pain. Sa conservation nécessite une bonne fixation.

Gomme arabique Produite avec la sève d'arbres de la famille des acacias, la gomme arabique entre dans la composition de l'aquarelle et de la gouache où elle assure une fonction de liant, c'est-à-dire qu'elle permet aux pigments de s'agglutiner entre eux.

Gouache Procédé de peinture opaque préparée avec une solution d'eau et de gomme arabique mêlée de pigments et de liants qui la rendent pâteuse et rapide au séchage.

Hachures Traits parallèles ou croisés qui marquent les demi-teintes, les ombres ou le volume d'un dessin.

Ligne Trace qui permet de faire apparaître une limite ou une séparation. La ligne peut suggérer le contour d'une forme, indiquer une direction ou un mouvement, indiquer la structure ou la matière d'un objet, selon qu'elle est continue, épaisse, modulée, fragmentée, droite, tremblante, etc.

Lavis Dessin réalisé au pinceau avec de l'encre noire, bistre ou sépia diluée dans de l'eau.

Liant Produit liquide qui agglomère les particules d'une poudre, le liant permet au pigment d'adhérer sur un support. Dans le cas de l'aquarelle ou de la gouache, le liant privilégié est la gomme arabique composée à base de sève d'acacias.

Maroufler Coller un dessin, une peinture ou une photo sur un support rigide.

Mine de plomb Outil d'écriture et de dessin en forme de stylet, sans étui de bois, qui est composé d'alliage de plomb et de différents métaux. Le terme ne doit pas être confondu avec les mines de plomb actuelles qui sont composées de graphite.

Mise au carreau Quadrillage au crayon venant se superposer sur une composition achevée pour faciliter son transfert dans une échelle différente.

Modèle Personne, objet réel ou figuré (comme une photographie ou un tableau) sur lequel on s'appuie pour en faire une représentation artistique.

Modelé En dessin, rendu du volume par l'estompage ou les rehauts de blanc.

Modello Phase ultime du travail préparatoire d'un projet pictural, le modello offre une version réduite de l'œuvre définitive destinée au commanditaire.

Motif décoratif Dessin ornemental qui se répète dans une composition afin de créer un décor.

Naturaliste Qui reproduit fidèlement la nature sans avoir recours à l'idéalisation ou à l'imagination.

Pastel Bâtonnets de couleur fabriqués à partir d'une pâte composée de pigments mêlés à de la colle. Très friable, le pastel nécessite, comme le fusain, une bonne fixation qui assure sa pérennité. Il permet d'allier la couleur au dessin.

Pictogramme Dessin figuratif stylisé, le pictogramme est généralement employé pour la signalétique. Destiné à être compris par tous, il constitue une forme de langage sans mots.

Pigment Colorant sous forme de poudre minérale, végétale, animale ou synthétique qui, amalgamé à un liant, constitue la base de la peinture.

Plan Représentation en deux dimensions qui donne la position de bâtiments et de surfaces construites (plan d'une ville, d'une maison). Reproduction dessinée à petite échelle d'un objet ou d'une machine comportant généralement des précisions de taille et de mesure (synonyme : épure, schéma)

Plans Les plans sont les différentes portions de l'espace d'un tableau ou d'une image bidimensionnelle qui représente une profondeur. Ils permettent de donner l'impression d'éloignement. L'avant-plan désigne un élément qui chevauche le premier plan et dont la plus grande partie est hors champ. Le second plan se situe derrière le premier plan et ainsi de suite jusqu'au dernier plan également appelé arrière-plan

Plume Trempée dans l'encre, la plume est un instrument de dessin au tracé linéaire. Le rendu des ombres et des volumes y est produit par un système de hachures. On distingue trois types de plumes : les plumes de roseau, les plumes d'oiseau (plumes d'oie principalement) et les plumes métalliques inventées au dix-neuvième siècle.

Pierre noire / Pierre d'Italie Schiste argileux noirâtre taillé et utilisé comme crayon de la fin du quinzième siècle jusqu'au dix-neuvième siècle où on lui préfère le fusain et le graphite. Son grain assez fin est propice au rendu du modelé et du volume et aux effets de clair-obscur.

Pointe de métal Technique de dessin surtout employée à la Renaissance qui consiste à inciser un support de papier enduit avec un stylet métallique en argent ou en plomb qui laisse une trace indélébile qui s'oxyde avec le temps.

Première pensée Souvent rapide et schématique, la première pensée amorce le travail de recherche d'une composition. Elle en fixe la mise en page générale et les lignes de force qui sont développées ou abandonnées lors du processus de création qui mène à l'œuvre finale.

Rehauts Touches claires appliquées sur un dessin pour accentuer les saillis et les volumes.

Repentir Changement ou correction visible d'un dessin ou d'une peinture apporté en cours d'exécution.

Réserve Surface de toile ou de papier laissée vierge par l'artiste.

Sanguine Argile contenant du fer, la sanguine tire son nom de l'analogie de sa couleur avec celle du sang. Employée sous forme de bâtonnet ou délayée dans de l'eau, elle a d'abord servi au dessin préparatoire des fresques de l'Antiquité et du Moyen Age avant d'être employée sur papier au quinzième siècle. Sa gamme s'étend du rouge orangé au brun violacé.

Sinopie Tracé préparatoire d'une fresque, la sinopie tire son nom de la ville de Sinope (Turquie) d'où provenait l'oxyde de fer rouge de couleur rouge brique qui la constitue. Délayé à l'eau, il formait un lavis que l'on déposait sur l'enduit à peindre.

Sépia Substance noirâtre sécrétée par la seiche qui donne une matière colorante. Couleur brune très foncée employée dans le lavis.

Story board Dans le cinéma, ensemble de dessins proche de la bande dessinée, qui décrivent schématiquement les plans et les mouvements de caméra en indiquant les dialogues et les sons.

Tatouage Impression d'un dessin indélébile sur la peau.

Technique des trois crayons Combinaison de la pierre noire, de la sanguine et de la craie sur papier teinté.

Trait On entend généralement par « trait » la ligne d'un dessin qui n'est pas ombrée. Le dessin au trait n'utilise ni ombre ni modelé. En géométrie, le trait est aussi la marque qui indique un repère avant la construction d'une forme.

Document rédigé par Alexandre Holin, ACMNPDC ©

