

Carpe Diem

plaisir d'apprendre chaque jour

Composition picturale

Un cours de dessin offert par
l'Association Carpe Diem

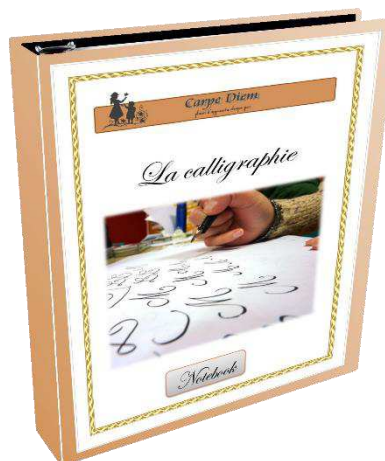
Composition picturale

JAF 071
Mars 2021

Auteure : Ellen Johnston McHenry
Traduction et adaptation : Isabelle Guillemain
Réécriture : Isabelle Duquesnoy
Œil de Lynx : Axelle Rousse

Association Carpe Diem

Carpe Diem vous offre gracieusement ce cours de dessin. Nous espérons qu'il sera pour vous l'occasion de découvrir nos autres produits :

N'hésitez pas à visiter notre site : carpediem-education.fr pour en savoir plus !

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à contact@carpediem-education.fr

Avant de commencer... un petit mot d'Ellen

Je tiens à souligner combien il est important de lire attentivement chaque leçon. Dans mes propres ateliers d'arts plastiques, je complète ces leçons par des diaporamas enrichis de nombreux exemples : les 30 à 45 premières minutes sont consacrées à une discussion autour des concepts de la leçon, avant de commencer les travaux pratiques.

Chaque leçon dure environ 2 heures. Cette durée est approximative. Puisqu'il s'agit d'une estimation, vous pouvez tout à fait définir vous-même le temps imparti à chacune des activités. Il est aussi possible de coupler certaines leçons.

Table des matières

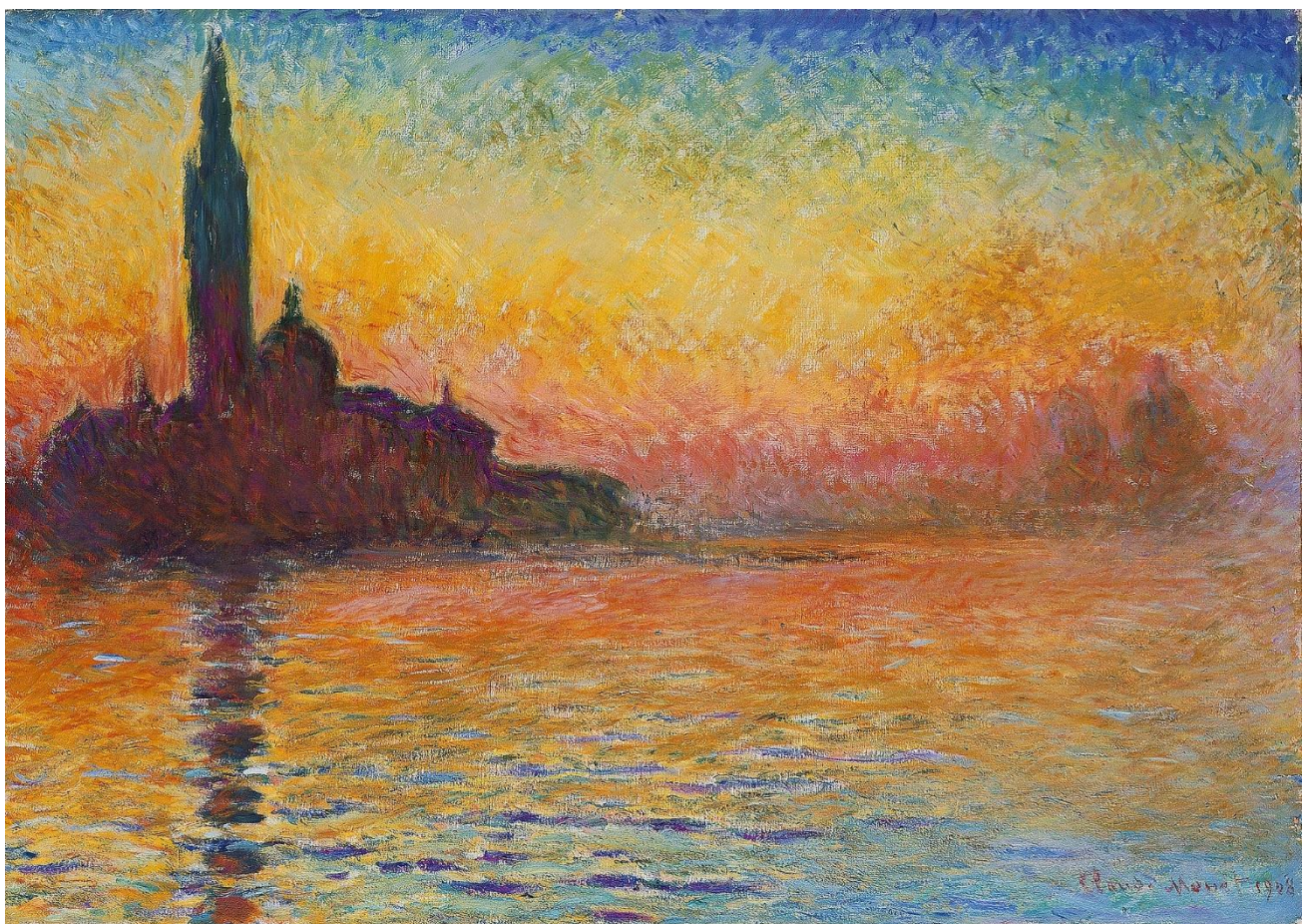
1. Introduction : « Un objet sur une page »	5
Exercice 1A : Compositions avec des lignes et des points	6
2. Les peintures ont un squelette	19
Exercice 2A : Trouve les squelettes des peintures d'Andrew Wyeth.....	21
Exercice 2B : Trouve les squelettes des peintures de Monet	21
Exercice 2C : Activité de groupe	21
3. Piet Mondrian : un artiste qui réduit la nature à un « squelette ».....	24
Exercice 3A : Des vidéos sur Mondrian	26
Exercice 3B : Réalise un tableau à la manière de Mondrian	26
4. Compositions formelles et informelles	27
Exercice 4A : Formel ou informel ?.....	29
Exercice 4B : Peindre à la manière de Franz Kline.....	30
5. Si les peintures ont un squelette, ont-elles des muscles ?.....	31
Exercice 5A : Ajoute des muscles à ton squelette.....	33
Exercice 5B : Trouve des compositions dans la composition.....	34
6. Principes « instinctifs » du design	37
7. Balance	40
Exercice 7A : Equilibrons !	42
Exercice 7B : Améliorer certains chefs-d'œuvre.....	43
8. Règle des tiers	46
Exercice 8a : Règle des tiers horizon.....	48
Exercice 8B : Dessine un drapeau pour une colonie spatiale	48
9. Répétition, rythmes et pavages	52
Exercice 9A : Répétition sans redondance	54
Exercice 9B : Identifie des principes de composition	54
Exercice 9C : Réaliser un pavage	57

10. Mouvement 58
    Exercice 10A : Réaliste une œuvre à la manière de Kandinsky 62

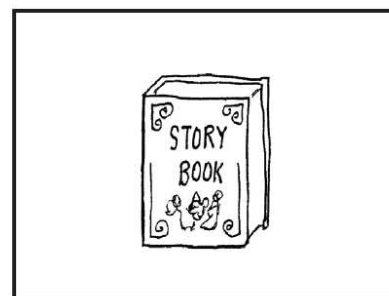
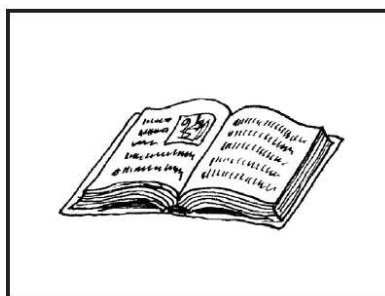
11. La peinture possède une peau..... 64
    Exercice 11A : Texture au crayon ou à l'encre..... 66
    Exercice 11B : le jeu du design..... 67
    Exercice 11C : Critique une œuvre..... 67

12. Espace négatif dans une composition 72
    Exercice 12A : Révèle les espaces négatifs dans ces œuvres 73
    Exercice 12C : Dessine de l'espace négatif 75

1. Introduction : « Un objet sur une page »

Si je te demande de dessiner un livre, comment le représenteras-tu ? Ressemblerait-il à l'un de ces dessins ?

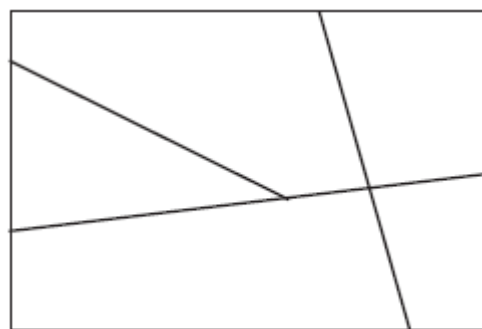

Les illustrations ci-dessus sont des exemples de ce que j'appelle « un objet sur une page ». C'est une feuille sur laquelle on dessine quelque chose. Cette remarque n'est pas à prendre comme une critique ; parfois, tu as tout simplement envie de dessiner une chose sur une page. De mon côté, pour illustrer mes livres ou mes cours, j'esquisse tout d'abord de petits croquis sur feuille volante. Ensuite je les numérise pour les placer dans mon document informatique près du texte qu'ils illustreront.

Cela n'empêche pas les « objets sur les pages » d'être dessinés avec soin. Même les plus célèbres artistes de la Renaissance ont rempli des carnets de dessins. Ces croquis étaient ensuite inclus dans des tableaux ; on parle alors de COMPOSITION.

La composition, c'est lorsque tu regardes ta feuille non pas comme un lieu vide, mais comme un espace qu'il t'appartient de rendre vivant. Toutes les zones ont la même importance : les bords et les coins ne doivent pas être dédaignés.

On peut se représenter la feuille comme une pizza que tu découperais en plusieurs parts. Quelle sera la forme de ces morceaux ? De quelle taille seront-ils ? Combien y en aura-t-il ? Couperais-tu un gâteau rectangulaire de la même manière qu'une pizza ronde ? La façon dont tu visualises le gâteau et la pizza en ce moment est semblable à celle dont les artistes pensent à « composer » leurs peintures ou leurs dessins. Ils observent la toile ou le papier comme un objet qu'ils diviseront en portions.

Dans ce cours, tu examineras des peintures célèbres pour comprendre comment les artistes ont composé leurs œuvres. Tu apprendras à reconnaître les types de compositions que tu préfères. Il y aura peut-être des artistes dont tu n'apprécieras pas vraiment le style, mais leurs compositions n'en demeurent pas moins brillantes. Ou d'autres dont le style est étonnamment bon, mais les compositions sont discutables. Tu étudieras quelques « règles empiriques » que les artistes ont découvertes par l'expérimentation. Tu utiliseras ce qu'ils ont appris pour créer tes propres compositions. En prime, tu seras en mesure d'apprécier les œuvres picturales à travers les siècles et d'en faire une critique éclairée.

Exercice 1A : Compositions avec des lignes et des points

Tu auras besoin de :

- Crayon
- Règle
- Feutre noir à pointe fine
- 8 morceaux de spaghetti cru (ou de fines lanières de papier noir)
- Perforatrice
- Morceau de papier noir
- Bâton de colle (ou colle blanche)
- Copie de chacune des 5 pages suivantes pour chaque enfant

Préparation :

Utilise la perforatrice afin d'obtenir quelques dizaines de points noirs.

Réalisation :

Le but de cet exercice est d'en apprendre davantage sur la composition, en commençant par une conception très simple : un point ou une ligne. Dès que tu places un point sur un morceau de papier, tu es déjà impliqué dans un processus de composition ! Quand tu dessines une ligne sur une feuille, tu fais déjà un choix de structure pour ton dessin.

Les cinq pages suivantes constituent un guide comprenant plusieurs défis de conception, du plus simple au plus complexe. Peu importe que les points et les lignes ne représentent rien. Il ne s'agit pas de créer une image proche de la réalité. Tu as toutes latitudes pour composer l'espace en formes et motifs intéressants. Où placer ton premier point ? Au centre ? Près du bord ? Dans un coin ? Où ira ta ligne ? Sera-t-elle parallèle à un bord ? Coupera-t-elle un coin ? Formera-t-elle des triangles ?

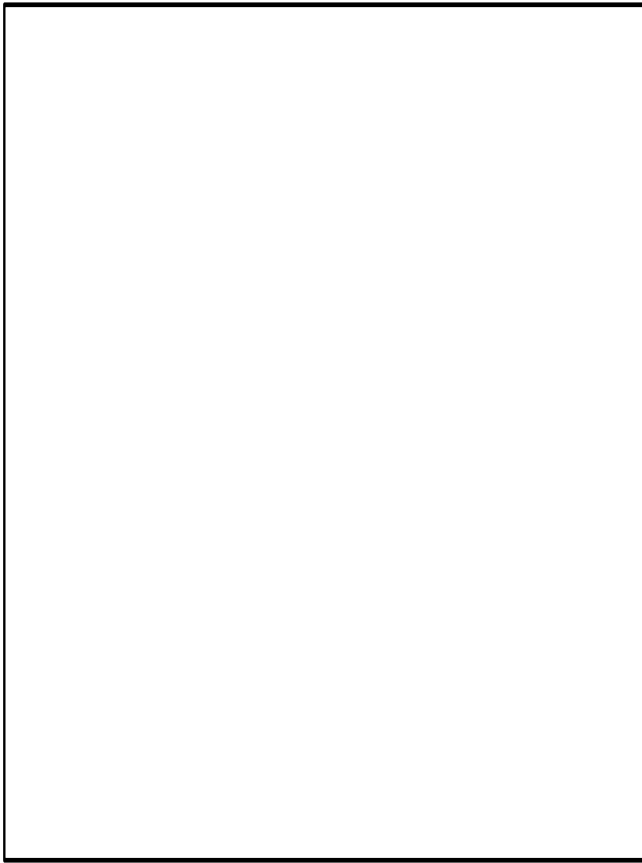
Lorsque tu places ta deuxième ligne, qu'advient-il de l'effet créé par la première ligne ? Autant de questions qui te prouvent que tout cela est plus complexe qu'il n'y paraît.

Les spaghettis et les points de papier noir vont te donner la possibilité d'observer l'effet obtenu avant de dessiner. Fais tous les déplacements que tu veux, puis ôte les nouilles et les points pour dessiner. La colle peut servir à maintenir les points en place au lieu de les dessiner.

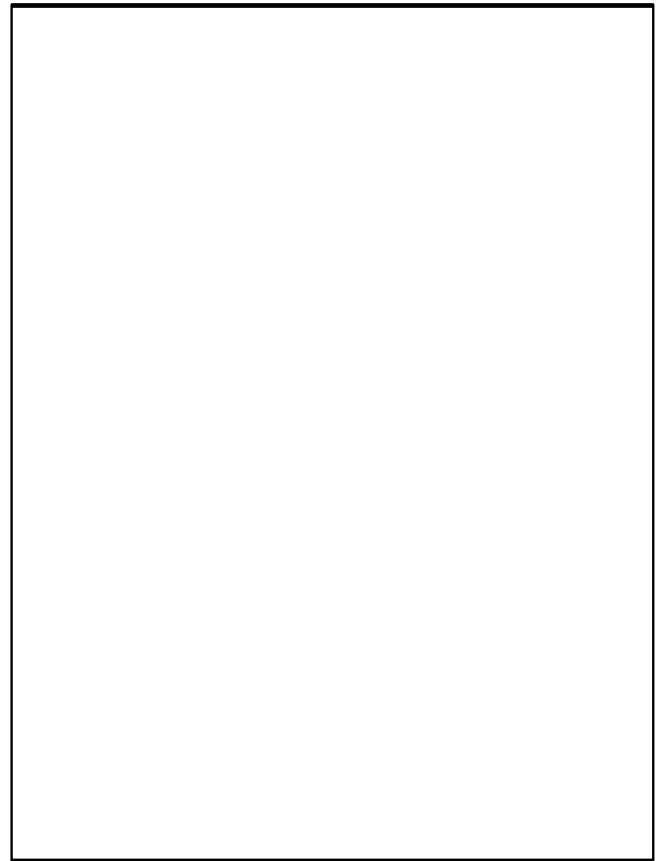
REMARQUE : Les lignes doivent traverser le papier. On n'utilisera pas de demi-lignes.

Il n'y a pas de « bonne » réponse à ces exercices. Chaque enfant-élève fera des choix selon ce qu'il pense être le mieux. Certaines compositions seront sans doute plus esthétiques. En d'autres termes, si on les transformait en peintures, certaines se vendraient mieux (en supposant que les couleurs et le travail de détail soient soignés eux aussi).

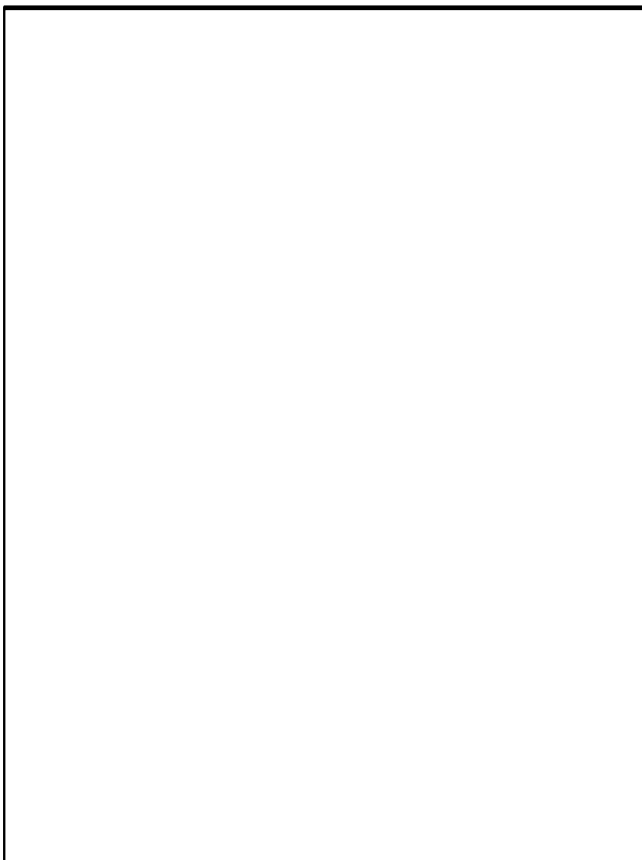
1 - Dessine le nombre de lignes indiqué. Ces lignes diviseront le rectangles en plus petits morceaux.

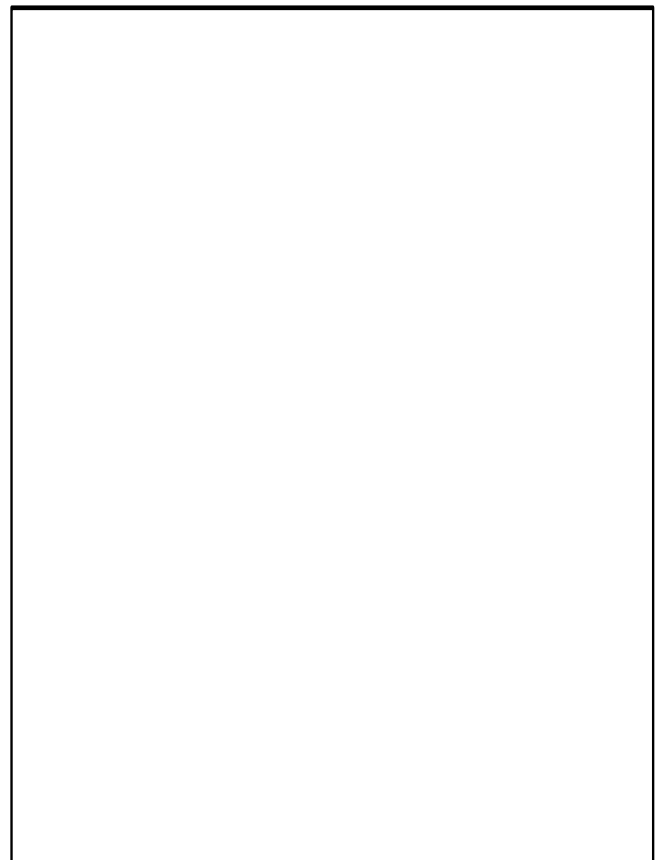
1 ligne

2 lignes

3 lignes

4 lignes

7 lignes

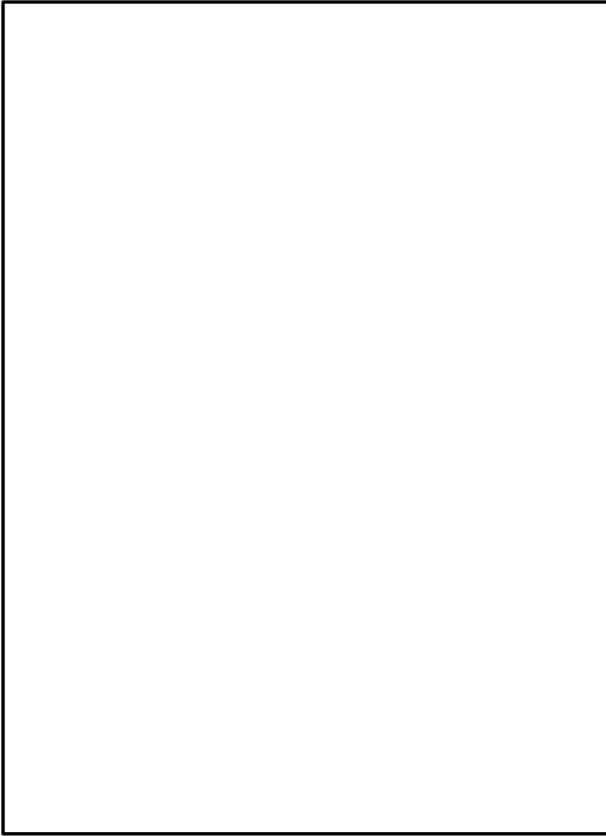
5 lignes

8 lignes

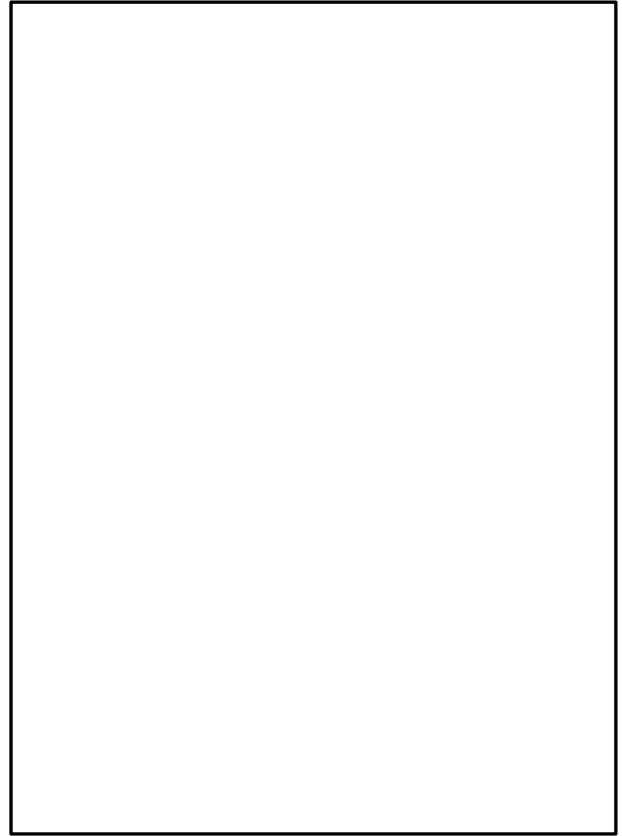
6 lignes

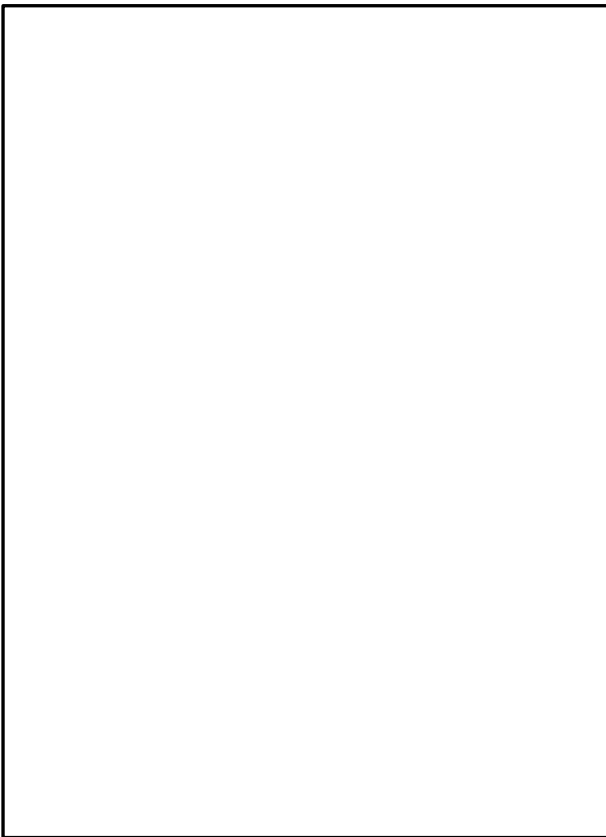
2 – Réalise le même exercice, mais à l'intérieur de rectangles verticaux. Le processus de placement des lignes te semble-t-il différent ?

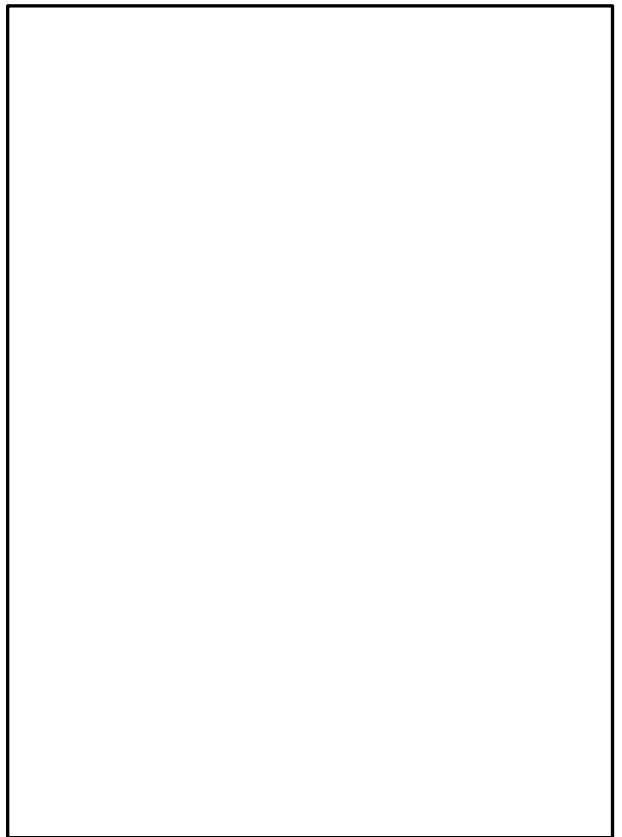
1 ligne

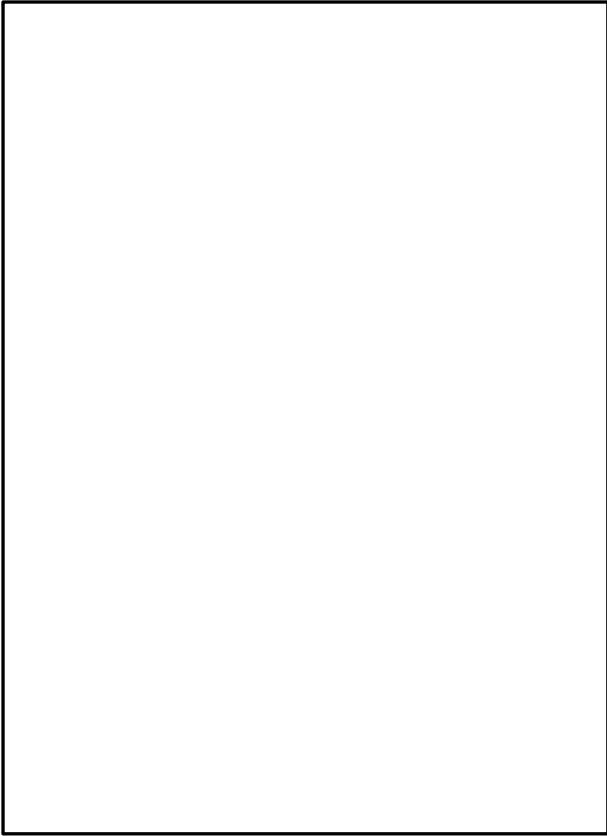
2 lignes

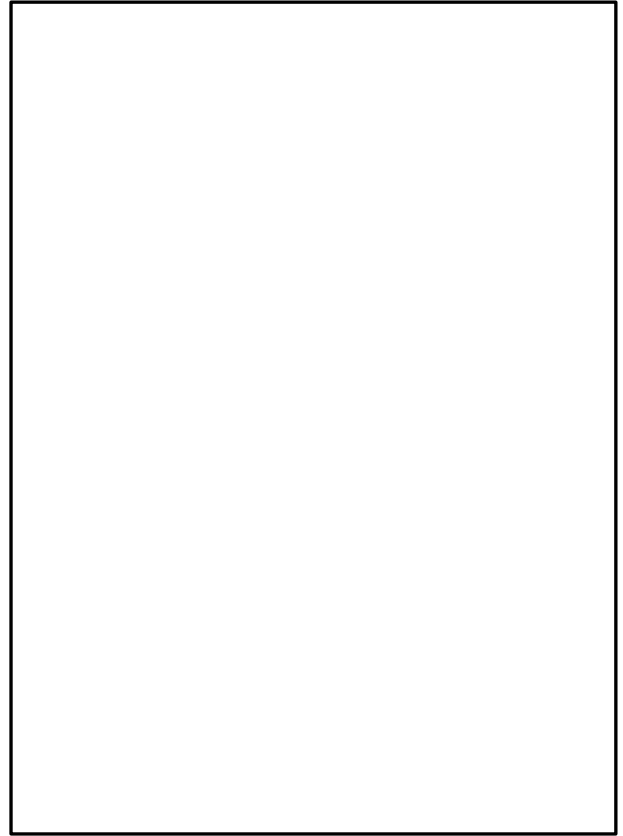
3 lignes

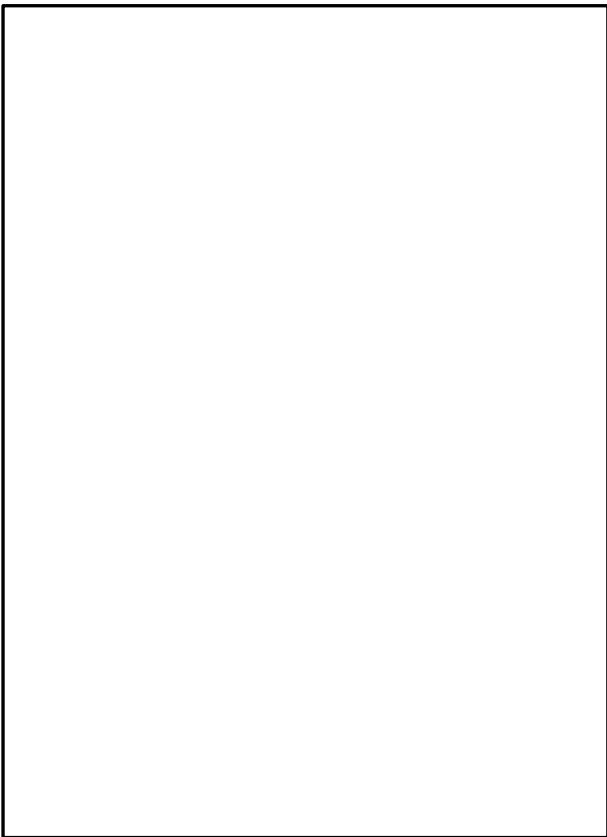
4 lignes

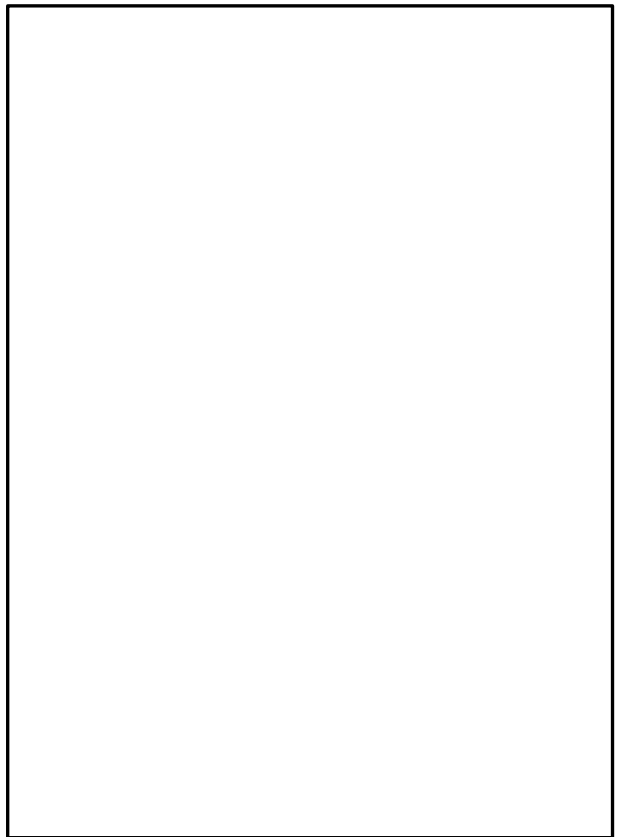
5 lignes

6 lignes

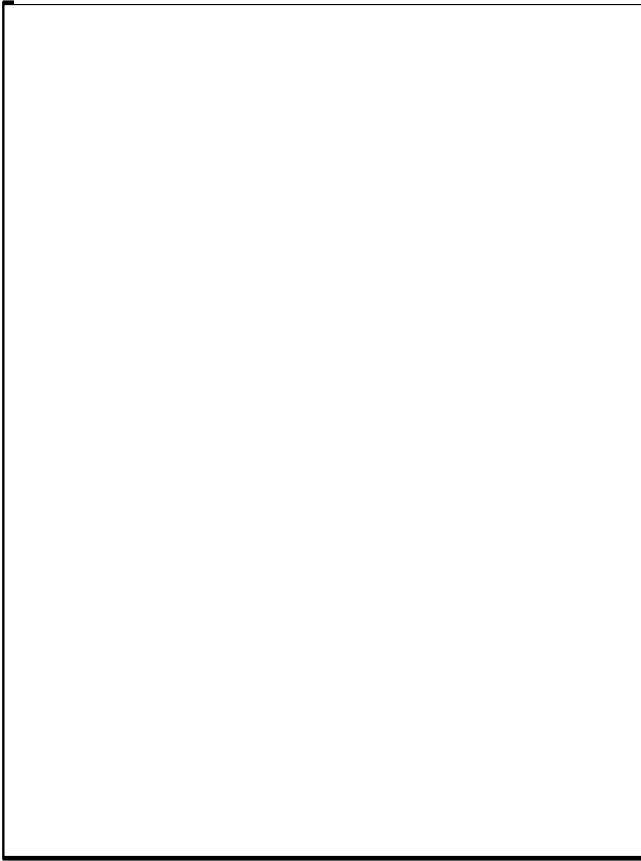

7 lignes

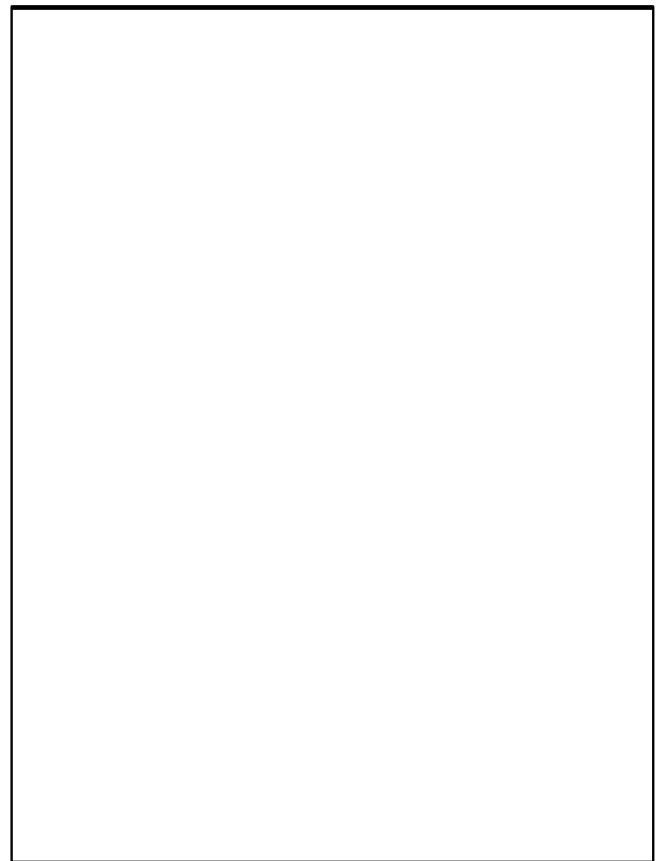

8 lignes

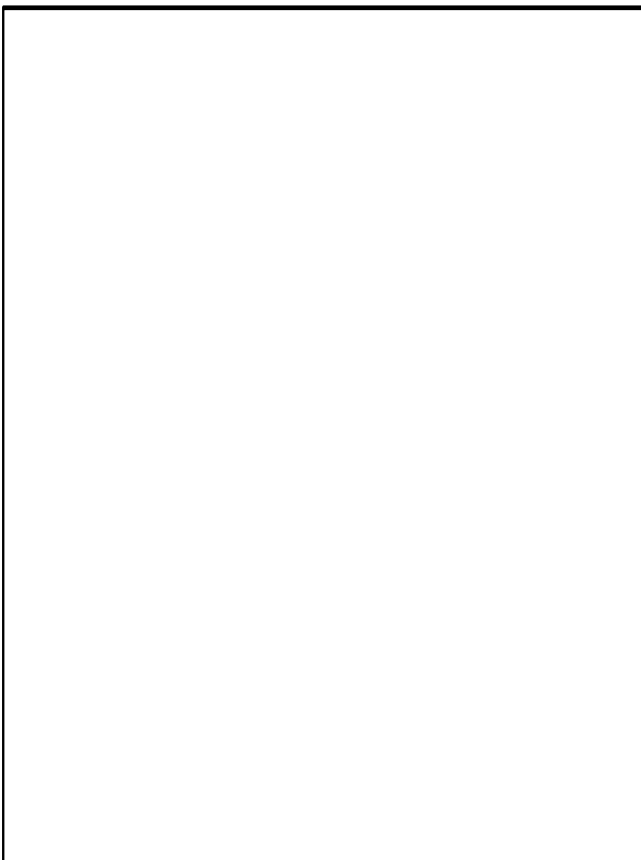
3 – Dessine le nombre de points indiqué. Place-les où tu veux, mais essaye plusieurs variantes avant de décider.

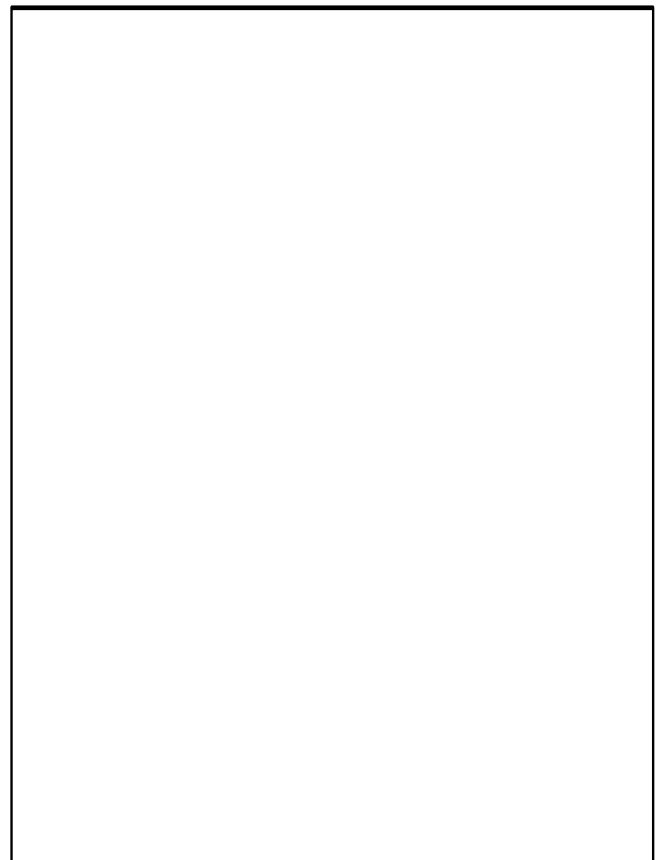
1 point

2 points

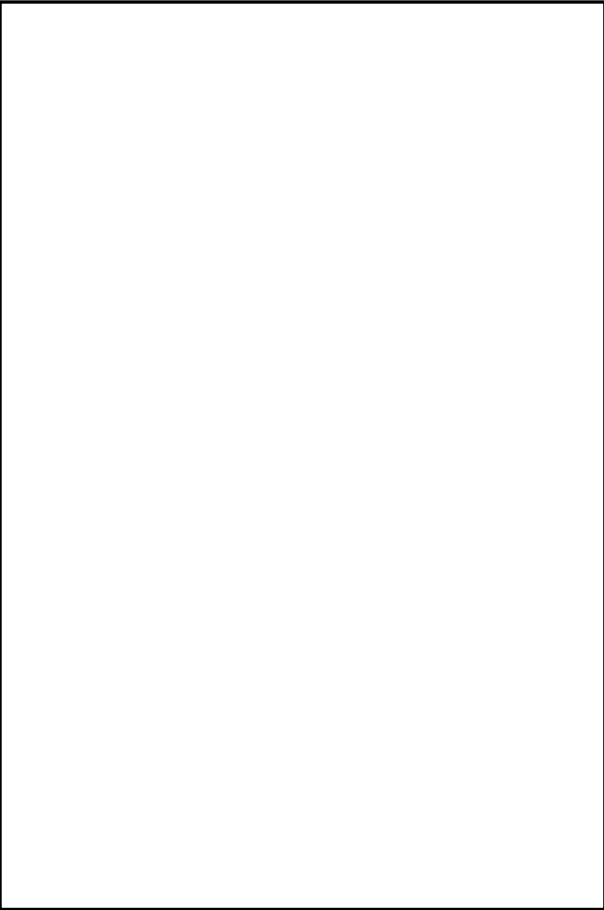

3 points

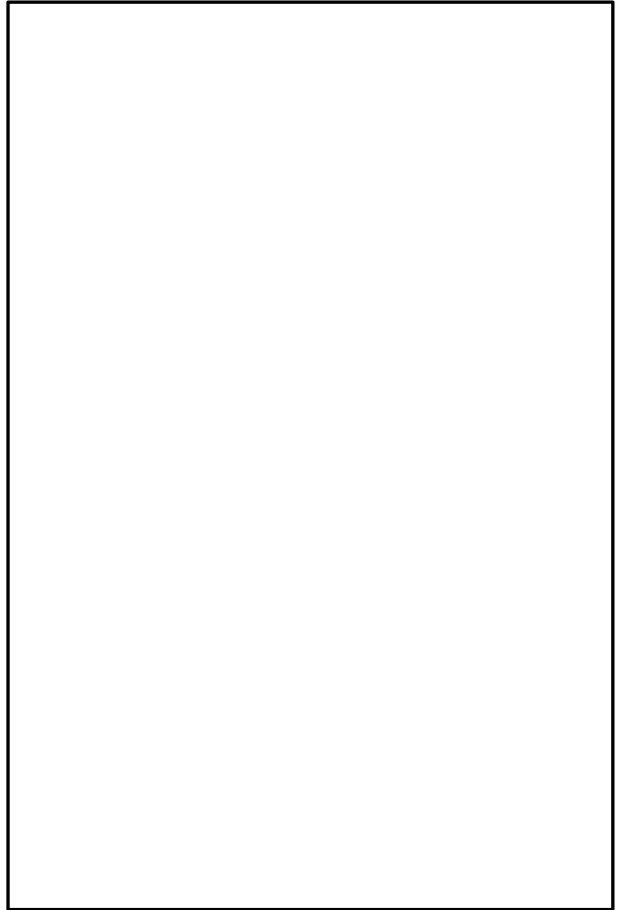

4 points

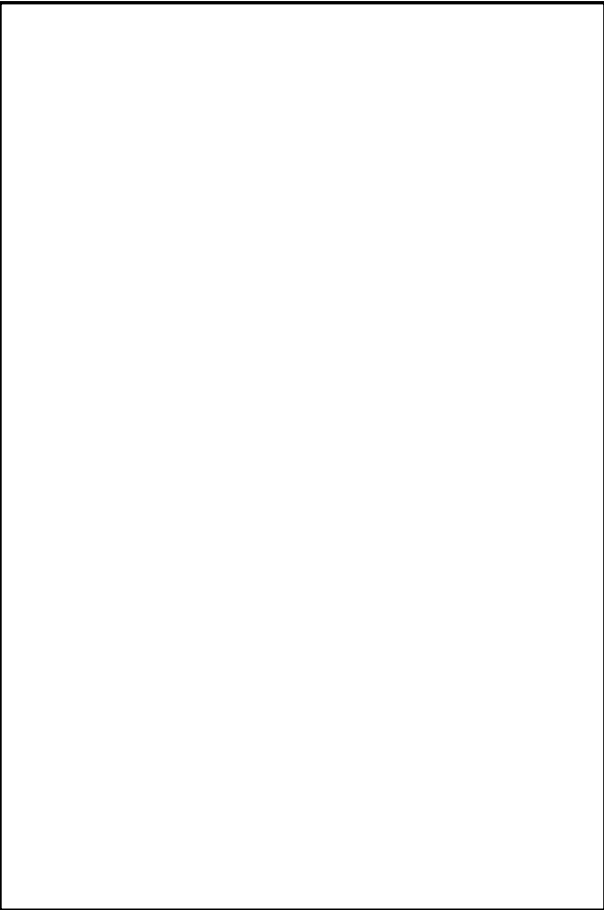
7 points

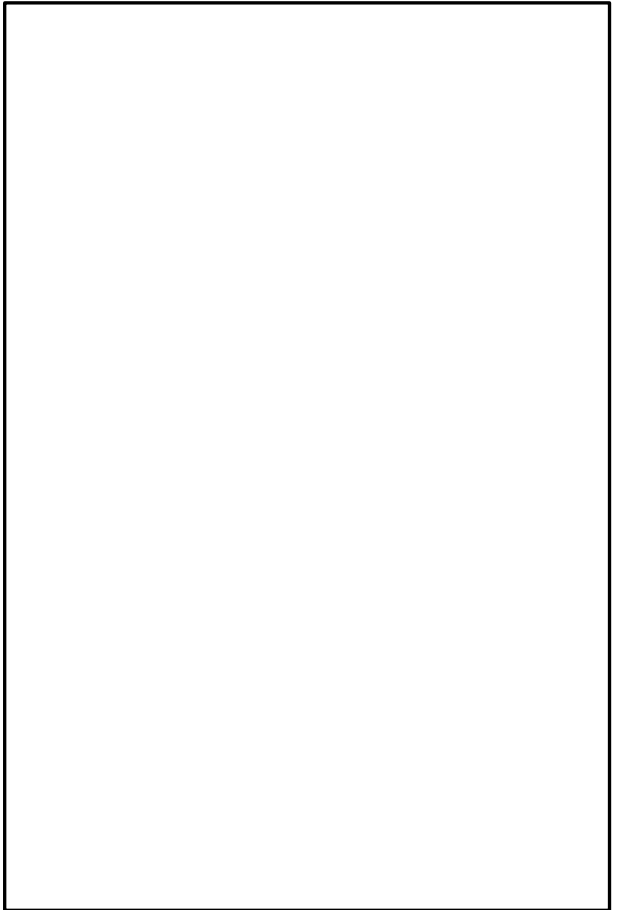
5 points

8 points

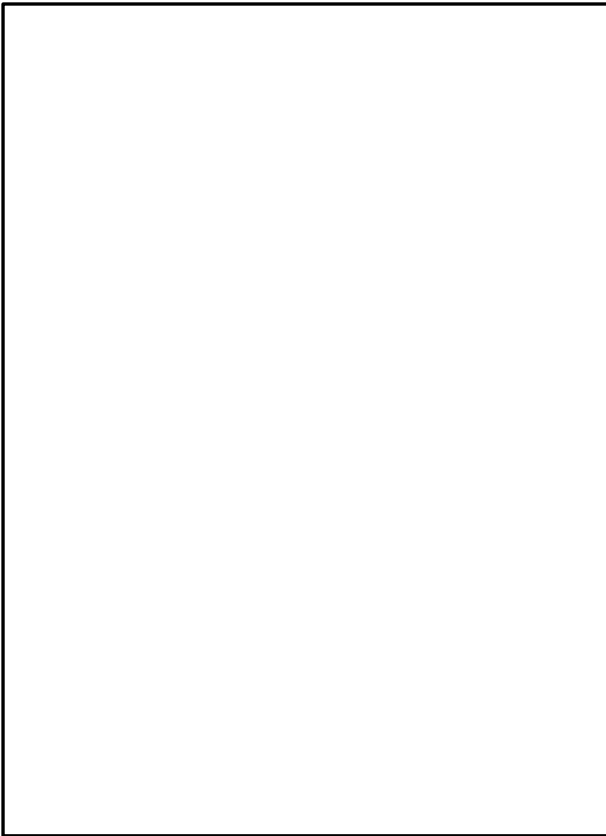

6 points

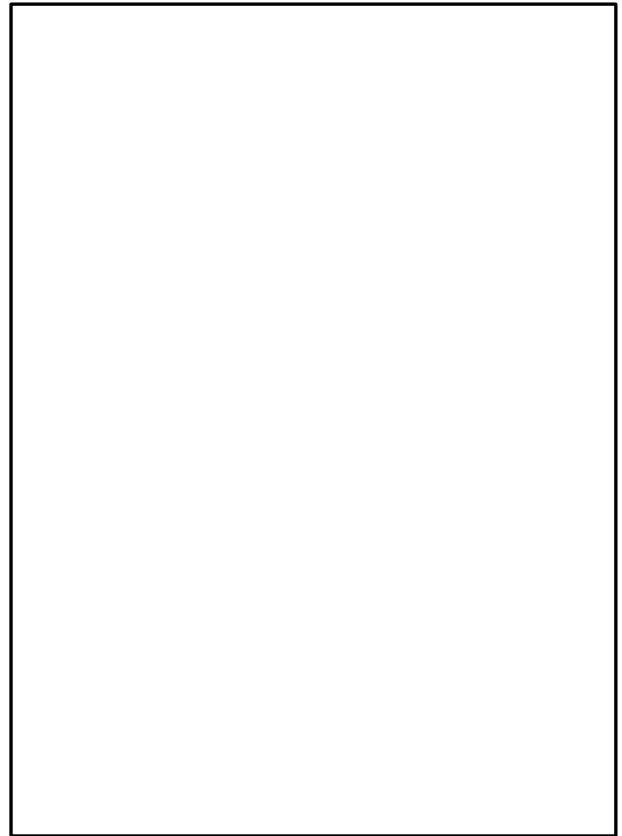

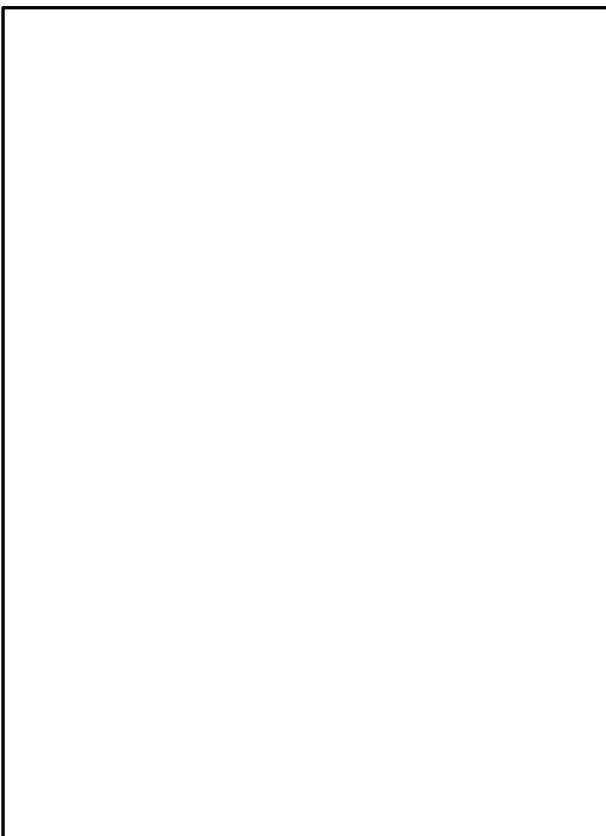
4 – Réalise le même exercice, mais à l'intérieur des rectangles verticaux.

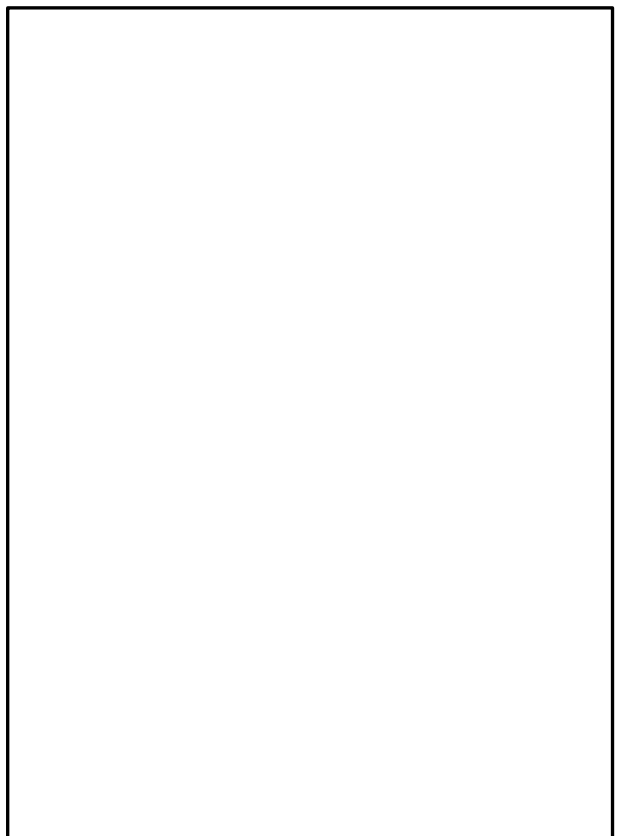
1 point

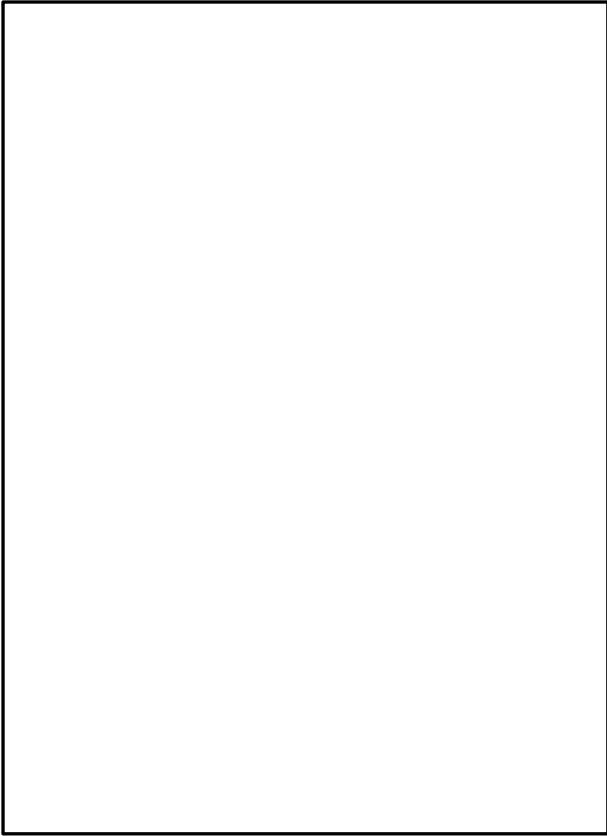
2 points

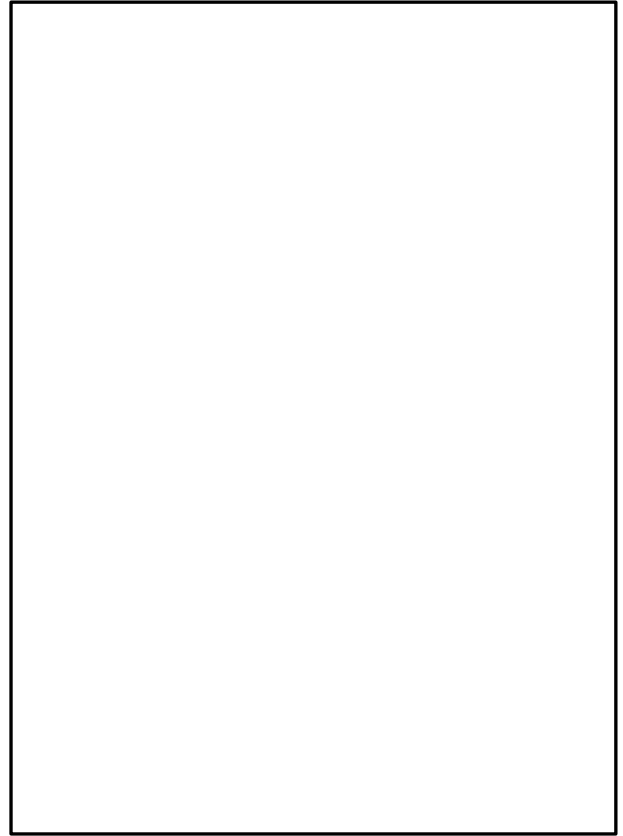
3 points

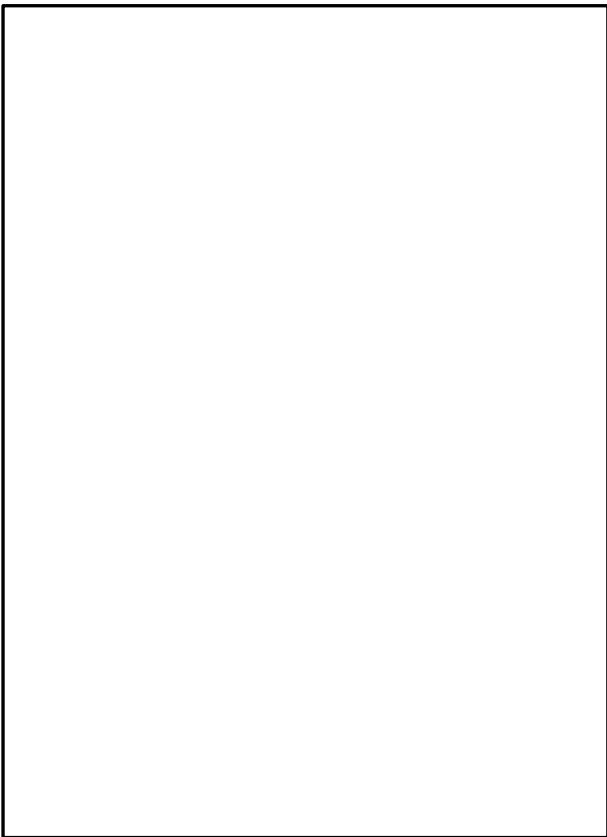
4 points

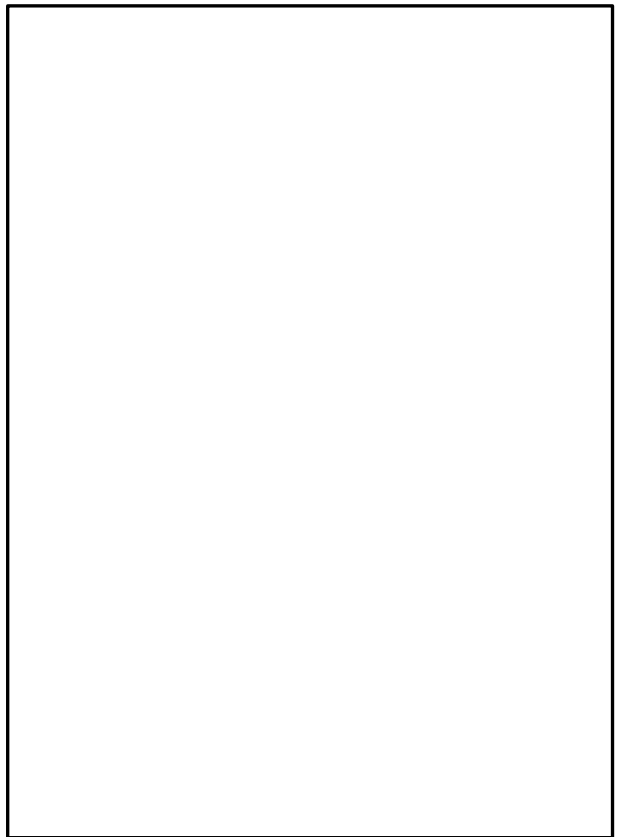
5 points

6 points

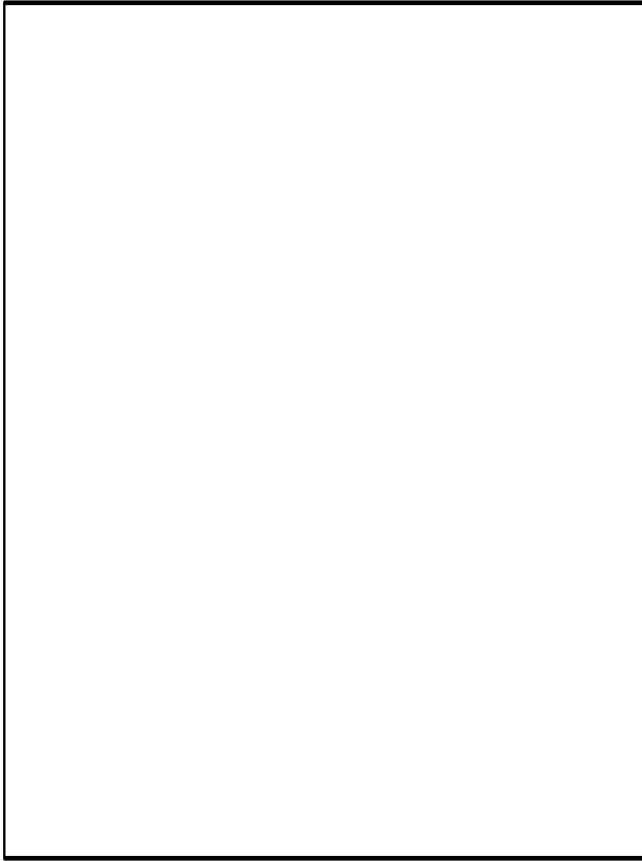

7 points

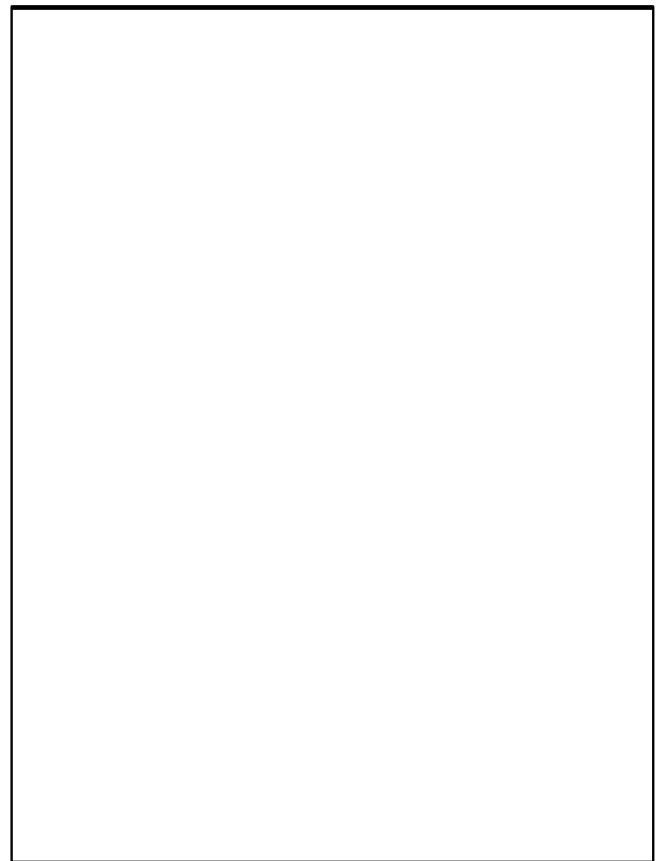

8 points

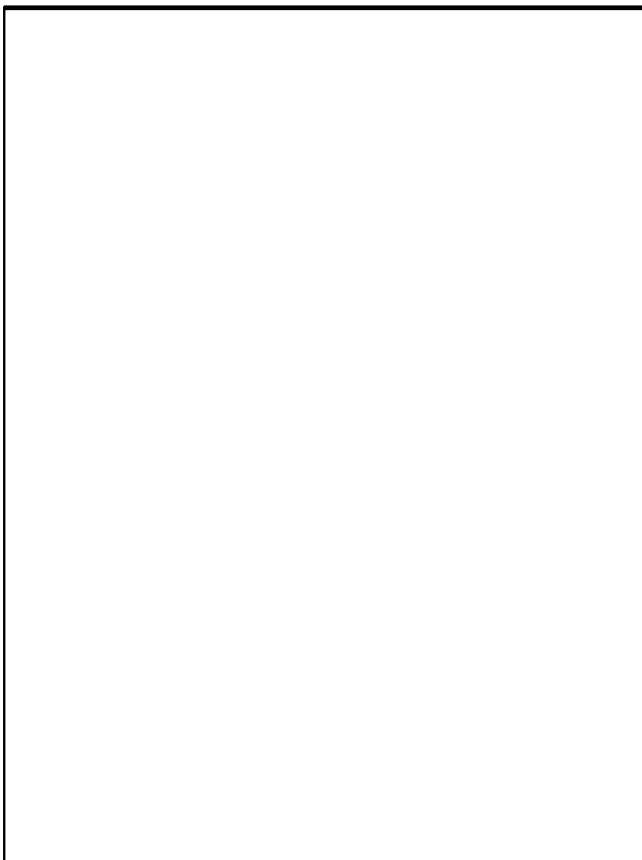
5 - Dessine le nombre de lignes et de points indiqué.

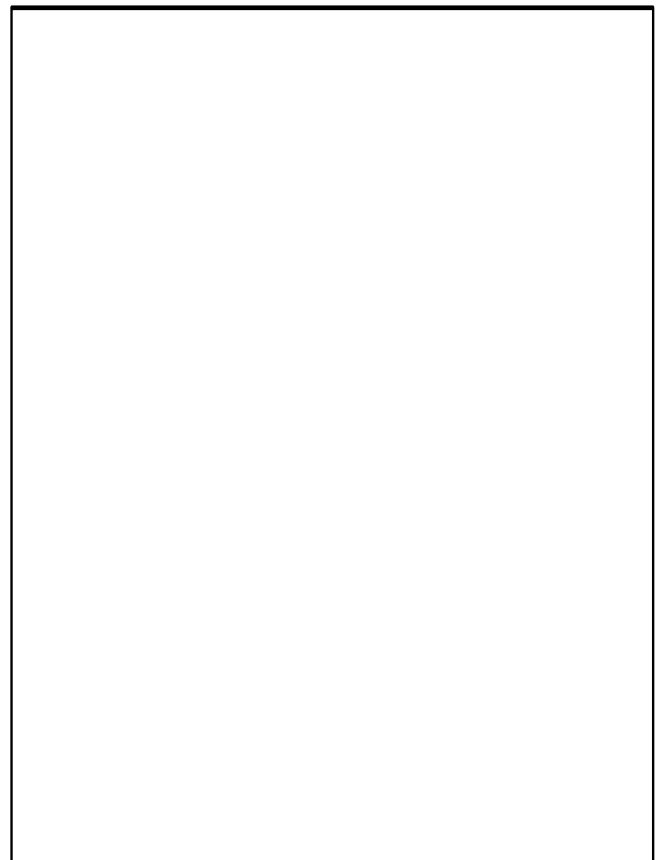
1 point et 1 ligne

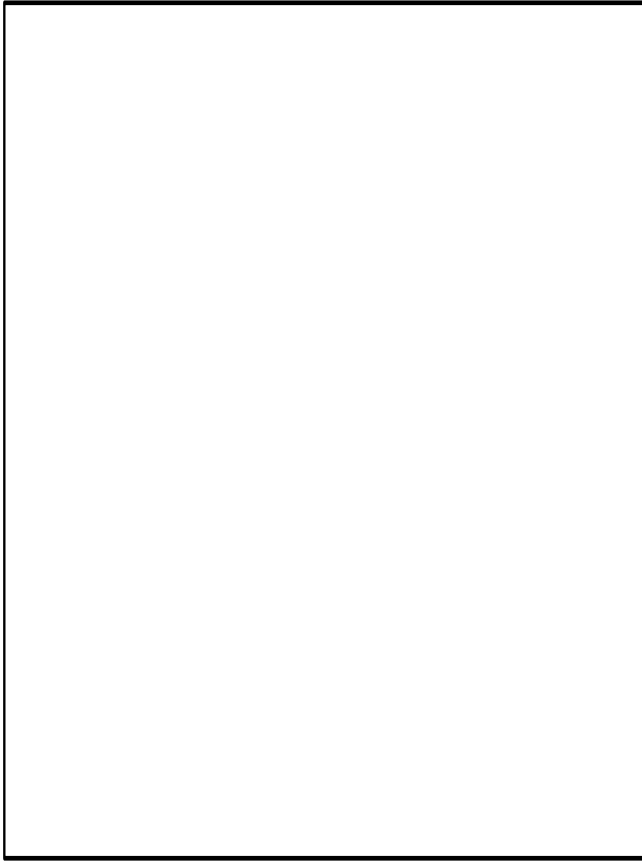
1 point et 2 lignes

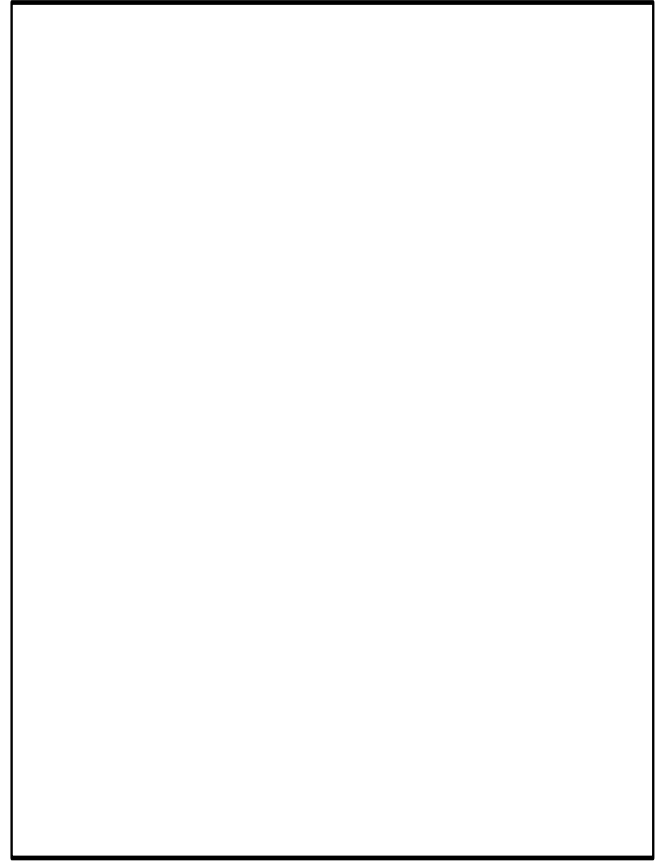
2 points et 2 lignes

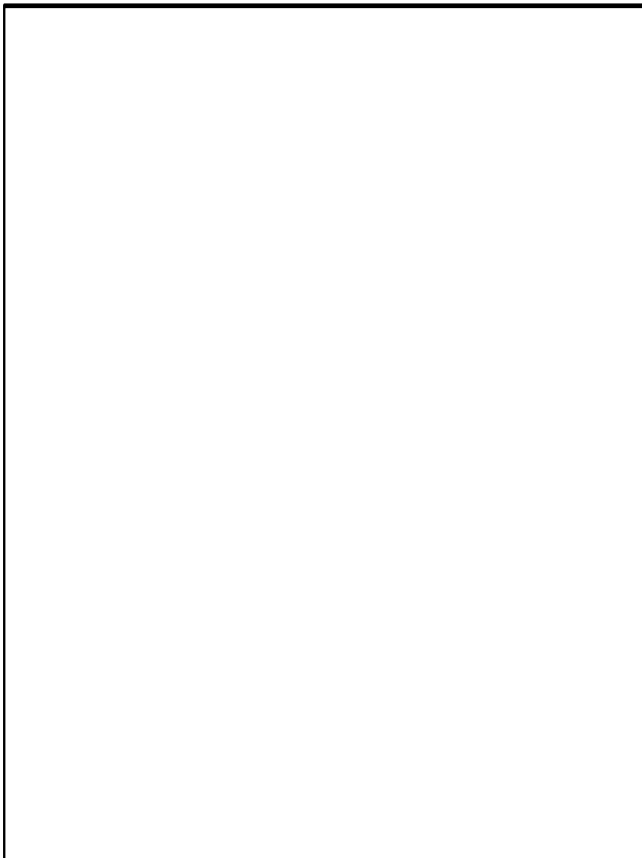
2 points et 3 lignes

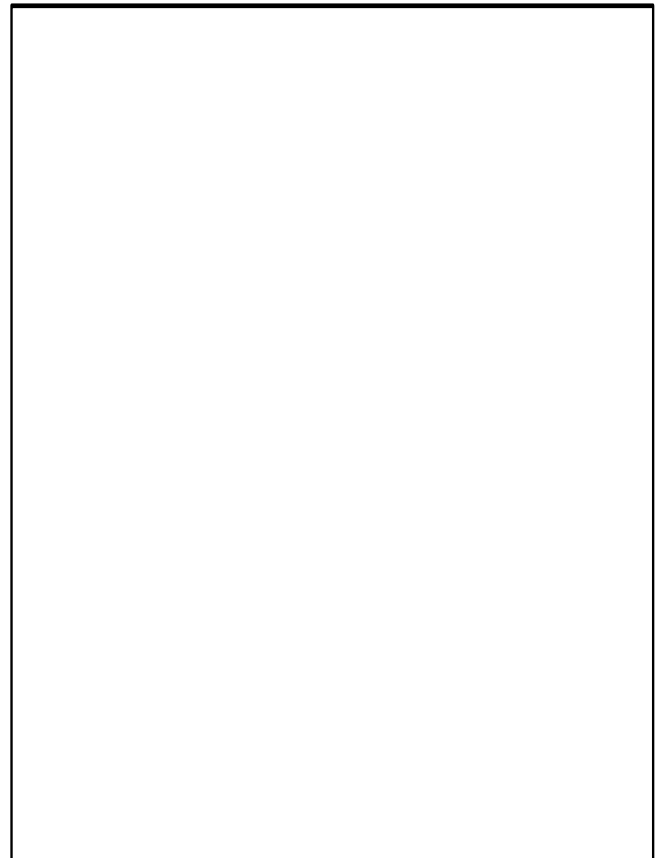
3 points et 3 lignes

3 points et 4 lignes

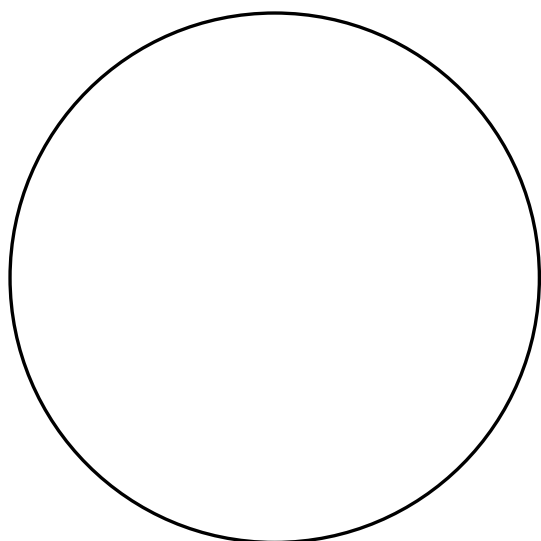
4 points et 3 lignes

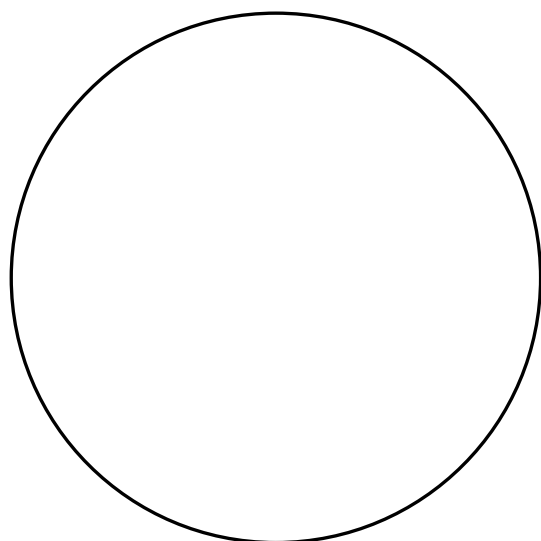
5 points et 5 lignes

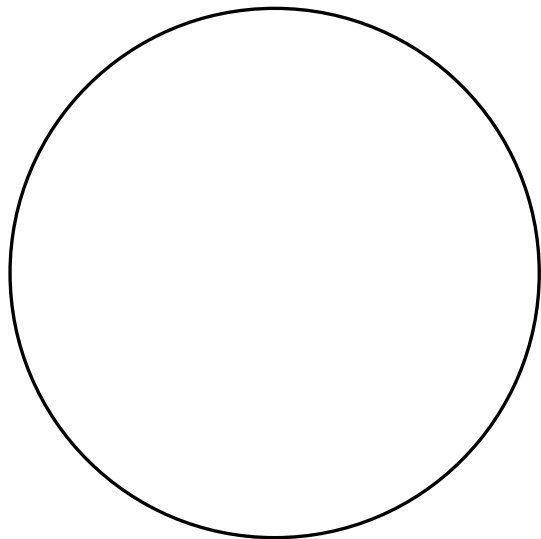
6 – Essayons maintenant de réaliser une composition dans un cercle !

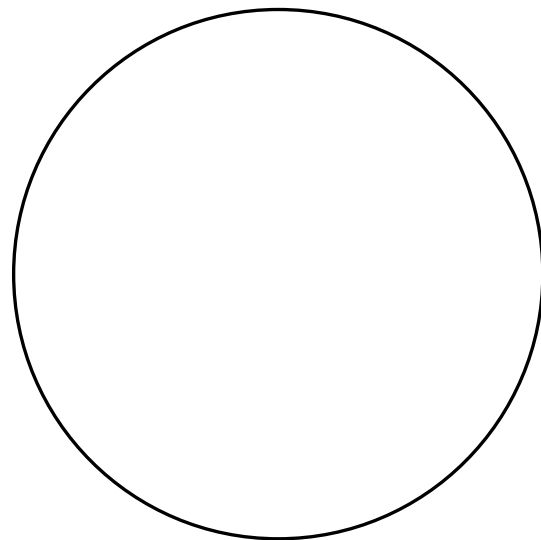
1 point

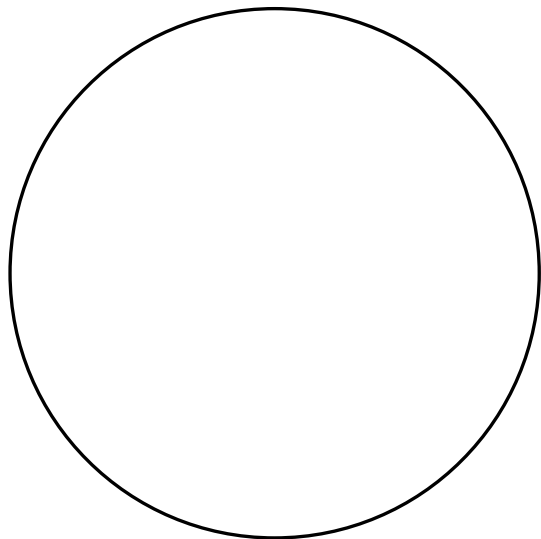
1 ligne

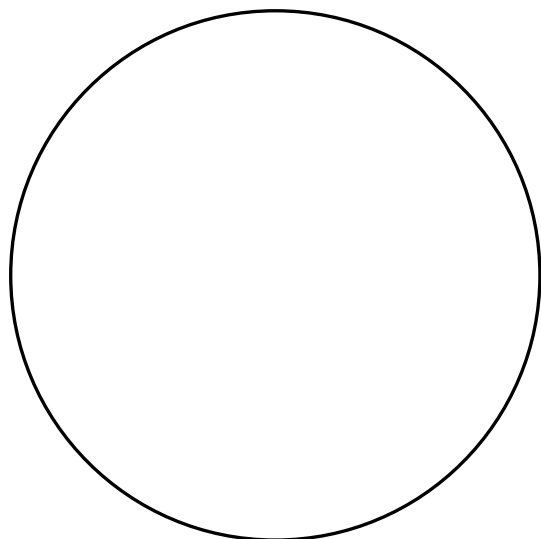
3 points

3 lignes

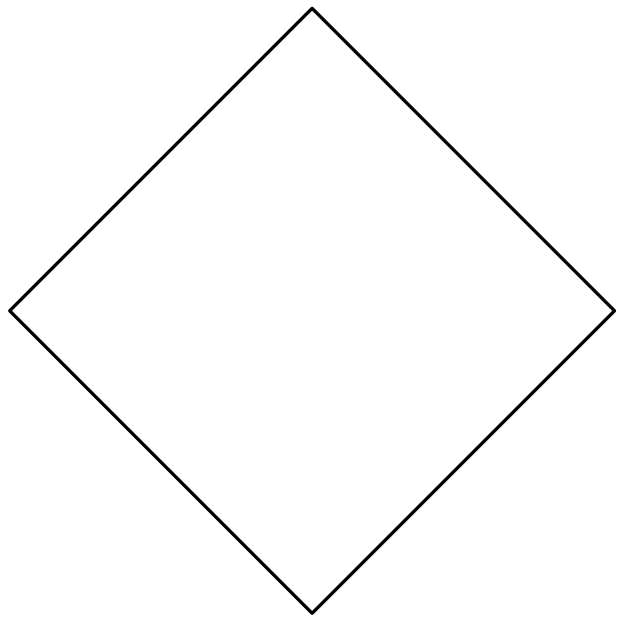
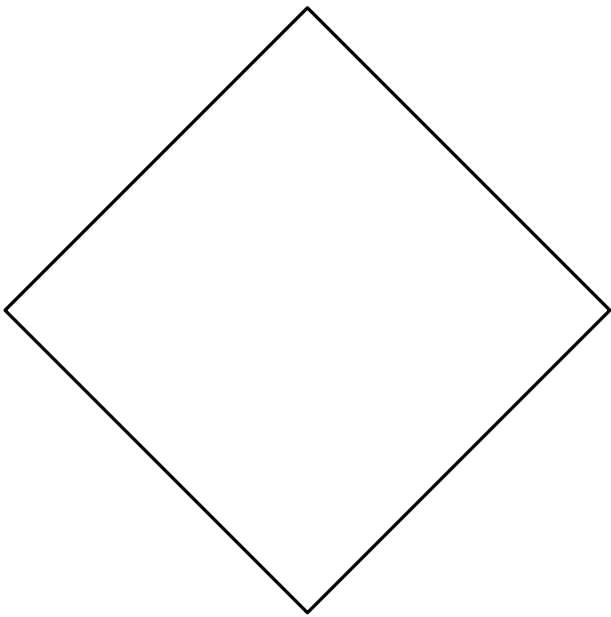
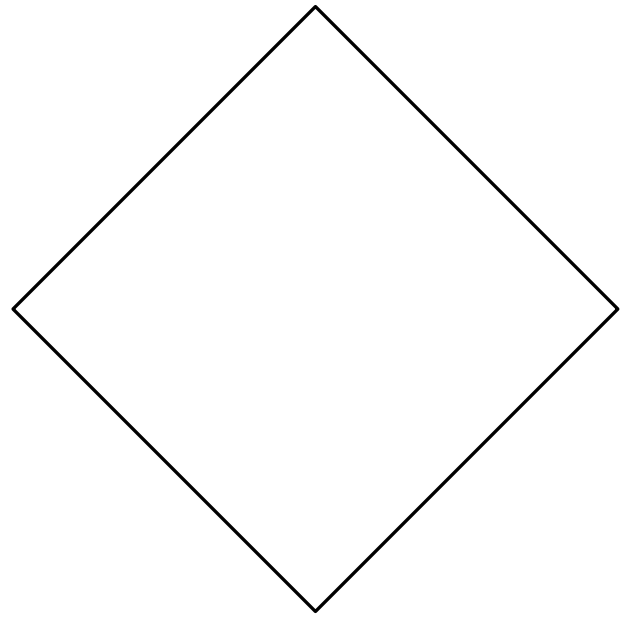
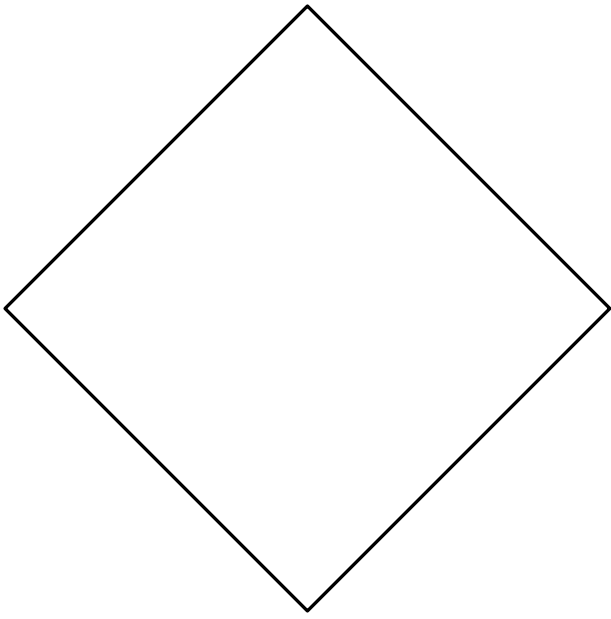

2 points et 2 lignes

3 points et 1 ligne

7 – Si tu en as le temps, et que cela te fait plaisir, place les lignes et les points dans ces formes (ce sont des carrés !)

2. Les peintures ont un squelette

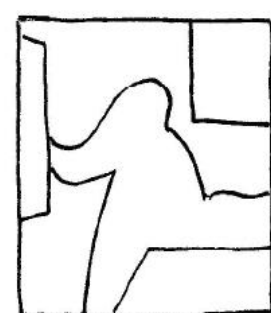
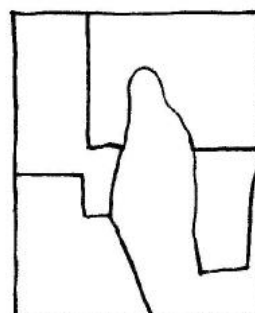
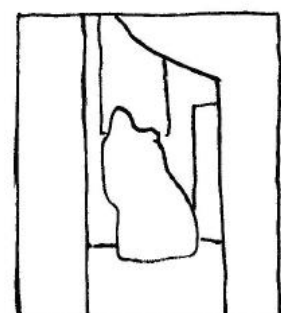
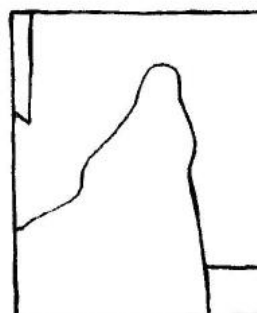
Non, tu n'as pas mal lu le titre ! Ce n'est pas une erreur d'impression ! Dans cette section, nous verrons comment la composition d'une œuvre d'art peut être considérée comme son « squelette ».

Le squelette d'un animal définit son apparence. Comparons un squelette humain à celui d'une tortue : le premier se tient debout et a un crâne, deux bras et deux jambes. Tandis que le squelette de tortue est rond et plat avec un petit crâne, quatre pieds et une queue sortant de sous la carapace. Imagine maintenant mettre de la peau humaine sur le squelette de tortue et la peau de tortue sur le squelette humain. Saurais-tu encore identifier correctement les squelettes ? Quelle question stupide, bien sûr que oui ! Difficile de déguiser la tortue pour qu'elle ne ressemble plus à une tortue ! Peu importe la couleur de la peau ou des cheveux, l'humain aurait toujours l'air humain (comparé à un cochon, un poisson ou une souris). Le squelette est ce qui définit la forme et la structure de base d'un animal. Tout le reste est **sur, dans, ou autour** du squelette. On pourrait aussi considérer la composition comme la structure d'un bâtiment : tu dois souder les poutres d'acier ou clouer les planches avant de pouvoir ajouter de l'isolation et du revêtement, poser de la moquette ou peindre les murs.

La composition définit une œuvre d'art comme un squelette définit un animal. Elle lui donne une structure de base sur laquelle construire. Les autres éléments d'une œuvre d'art, tels que la perspective, les ombres et les touches de lumières, la texture ou la couleur, ne sont que des détails que tu y ajoutes. Quels que soient ces détails, la structure de base de l'œuvre d'art n'évoluera pas.

Pour bien comprendre, suis, cette démonstration très simple : voici quatre tableaux de l'artiste néerlandais Johannes Vermeer (1632-1675). A droite, les dessins montrent les compositions de ses peintures. Peux-tu faire correspondre chaque peinture avec son « squelette » ?

C'était facile, n'est-ce pas ? Sur les dessins à droite, on ne peut pas voir les personnages, ni le carrelage du sol, ni les fenêtres, ni les pichets. Ce ne sont que des contours. Pourtant, tu as facilement identifié le croquis correspondant à chaque peinture. Parce que **la composition est absolument fondamentale**. Elle est toujours là, même après avoir gommé tous les détails. Si tu peux apprendre à faire de bonnes compositions, tes dessins deviendront de véritables œuvres d'art. Ils ne se contenteront pas d'être des « feuilles avec une chose dessinée. »

Nous allons travailler avec les œuvres de deux peintres : un Américain et un Français.

Andrew Wyeth

Trois générations de Wyeths : grand-père « N.C. », père Andrew et fils Jamie sont tous devenus des artistes célèbres. La famille vivait en banlieue de Philadelphie. Le grand-père N.C. était illustrateur. Andrew peignait des scènes de la vie quotidienne en Pennsylvanie. Il était doué pour transformer des vues ordinaires en des images étonnamment artistiques. Ses compositions étaient fortes et audacieuses.

Son œuvre la plus célèbre est **Christina's World** (1948)

Exercice 2A : Trouve les squelettes des peintures d'Andrew Wyeth

Tu auras besoin de :

- Crayon de papier
- 4 trombones
- Papier calque

Préparation :

Place le papier calque sur la feuille suivante. Maintiens-le en place avec des trombones.

Réalisation :

Suis les instructions en haut de la page. Essaie de trouver les compositions de base de ces peintures. J'ai choisi cet artiste parce que ses compositions sont faciles à visualiser.

Exercice 2B : Trouve les squelettes des peintures de Monet

Tu auras besoin de :

- Crayon de papier
- 4 trombones
- Papier calque

Préparation :

Place le papier calque sur la feuille suivante. Maintiens-le en place avec des trombones.

Réalisation :

Monet est un autre artiste dont les compositions sont excellentes, même si elles sont plus difficiles à déceler. Utilise le moins de lignes possibles pour tracer les contours.

Exercice 2C : Activité de groupe

Tu auras besoin de :

- Crayon de papier
- Feuilles blanches
- Des représentations de tableaux

Préparation :

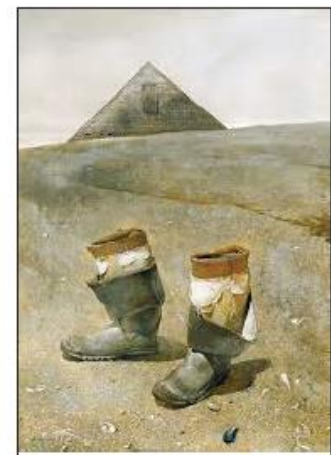
Afficher les représentations au tableau.

Réalisation :

Chaque élève choisit secrètement un tableau et en dessine le squelette sur sa feuille. Une fois terminé, son squelette est affiché au tableau, et les autres élèves doivent l'apparier avec le bon tableau.

Andrew WYETH

Place un morceau de papier calque sur cette page et dessine le squelette de base de chaque peinture. **Essaye de te limiter à moins de cinq lignes**, ajoutant un ovale, un carré ou un cercle ici et là. Résiste à la tentation de dessiner des détails.

Claude Monet

Retrouve les « squelettes » de ces tableaux de Claude Monet. Pas de détails ! Place un morceau de papier calque sur les peintures et utilise le moins de lignes possible pour esquisser les compositions de base. (Ne consacre pas plus de 15-30 secondes à une image.)

3. Piet Mondrian : un artiste qui réduit la nature à un « squelette »

Piet (« Pete ») Mondrian (1872-1944) a grandi pendant la période impressionniste. C'était l'époque de Monet, Renoir et Degas. Le père de Piet, artiste et professeur, a encouragé son fils à dessiner et peindre.

Piet s'inspirait de son quotidien et de sa contrée pour peindre. Comme il vivait aux Pays-Bas, il représentait souvent des moulins à vent et des vaches. Il aimait aussi peindre les arbres. C'est d'ailleurs une série d'arbres qui l'a rendu mondialement célèbre.

Piet souhaitait rencontrer les plus grands artistes de son temps. C'est à Paris, en 1911, qu'il a découvert les œuvres de Pablo Picasso et le cubisme. Il cherchait un moyen de transformer son art, en insistant sur la technique picturale et non plus sur l'objet représenté. Il adopta immédiatement le style cubiste et essaya de rendre les arbres plus « abstraits ».

Au fur et à mesure qu'il peignait, ses arbres ressemblaient de moins en moins à des arbres. Il y avait de moins en moins de distinction entre les lignes diagonales, horizontales et verticales. Puis il réfléchit à la couleur : du violet, du rouge et du bleu. Du vert, du bleu et du jaune. **Les seules couleurs qu'on ne peut pas mélanger sont le rouge, le bleu et le jaune, on les appelle des couleurs primaires.** Toutes les autres teintes s'obtiennent en mélangeant des couleurs primaires (plus peut-être le noir ou le blanc). Mondrian souhaitait simplifier son art en ne faisant appel qu'aux couleurs primaires.

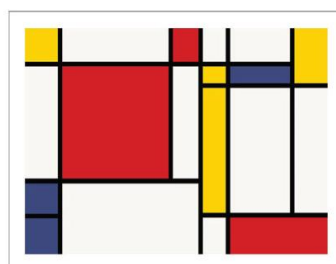
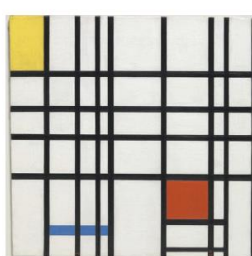
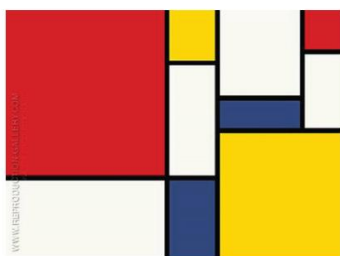

La carrière de Piet a été interrompue par les deux guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il est immobilisé aux Pays-Bas, incapable de rentrer à Paris. Il ne s'intéressait pas à la politique et désirait simplement peindre. Beaucoup d'artistes ont été traumatisés par les atrocités de la guerre et sont devenus amers ou déprimés. Ils songeaient que l'Humanité et Dieu les avaient laissé tomber et ne trouvaient aucune réponse à leurs interrogations. Certains en ont conclu que la vie n'avait pas de sens. Ces idées se sont glissées dans leur art et les ont conduits à rejeter de nombreux principes, qu'ils avaient toujours cru indispensables : la nécessité de rendre les peintures belles et significatives ne les intéressait plus.

Après la guerre, Piet est retourné à Paris pour commencer à peindre dans un style qui allait devenir sa marque de fabrique : il n'utilisait que des lignes verticales et horizontales ainsi que des couleurs primaires. Il sentait que ses peintures étaient encore inspirées par le monde réel, mais qu'il avait réduit la nature à ses éléments les plus fondamentaux.

Ces peintures étaient essentiellement des « squelettes ». Comme personne n'avait jamais fait cela auparavant, Piet est devenu célèbre.

Quand Hitler est arrivé au pouvoir dans les années 1930, beaucoup de gens ont quitté l'Europe. Piet est parti pour New York, où il a loué un appartement. Il y a vécu jusqu'à sa mort en 1944.

Exercice 3A : Des vidéos sur Mondrian

Sur la playlist <https://youtube.com/playlist?list=PLjPksUKJ48A1Tzt9sTAb3grcHrKsyOhDJ>, de notre chaine YouTube, tu découvriras quelques vidéos sélectionnées avec soin, présentant le travail de Mondrian.

Exercice 3B : Réalise un tableau à la manière de Mondrian

Tu auras besoin de :

- Feuilles de papier de couleur rouge, bleue, jaune, blanche et noire
- Des ciseaux
- Un bâton de colle

Préparation :

Coupe le papier noir en lanières très fines à l'aide d'un massicot ou de ciseaux. Les bandes doivent avoir une largeur maximale de 0,5 cm. Découpe quelques carrés de différentes tailles dans du papier rouge, bleu et jaune. Des petits, des moyens et des grands de chaque couleur : le plus petit de 2 cm de côté et le plus grand de 10 cm de côté. Et toutes les tailles entre les deux.

Réalisation :

Utilise une feuille de papier blanc comme fond. Place des lanières de papier noir sur la feuille. Arrange-les jusqu'à obtenir une composition qui te plaise. Ajoute quelques carrés colorés. Assure-toi que les lignes noires restent très droites, horizontales ou verticales. Colle toutes les pièces.

4. Compositions formelles et informelles

Retenons tout d'abord ceci :

Un point focal = zone essentielle ou partie la plus importante.

Les compositions d'Andrew Wyeth sont presque toujours « informelles » : le point focal est décentré. Dans une composition formelle, au contraire, le point focal est au centre. Dans le monde de l'art classique (exposé dans les musées), la préférence va aux compositions informelles. Les œuvres des plus grands artistes basées sur une composition informelle nous époustoufflent, donnant l'impression que l'image est sur le point de bouger ou de tomber. Les compositions dramatiques attirent et retiennent notre attention. La peinture de la jeune fille sur la colline d'Andrew Wyeth est un bon exemple de composition informelle.

Les compositions formelles ont tendance à être symétriques. Parfois, c'est exactement ce que l'artiste a recherché. Il peut intentionnellement mettre son point focal au centre ou à proximité, et dessiner l'arrière-plan symétrique. Tu trouveras ci-dessous quatre œuvres de Gustave Doré (1832-1883). C'était un prodige : à 6 ans, il dessinait déjà comme un adulte. Sa carrière professionnelle a débuté lorsqu'il avait 15 ans ! G. Doré a réalisé beaucoup de peintures à l'huile, mais il a également dessiné des milliers d'estampes et de gravures en noir et blanc comme celles-ci :

Doré est surtout réputé pour ses illustrations de contes classiques tels que *Don Quichotte* et *L'Enfer de Dante*, ainsi que la Bible et la mythologie grecque et romaine. Il a également produit des bandes dessinées et des caricatures de personnages célèbres. Presque toutes ses œuvres affichent une composition formelle. Regarde ces exemples et détermine où se trouve leur point focal. Où notre regard est-il attiré ? Près du centre dans chacun d'eux, non ? La lance de Don Quichotte coupe la page en deux. Sur « *Paradise Canto* », on ne peut pas s'empêcher de regarder le centre de ce cercle. Sur « *Orlando Furioso* », on observe un triangle au milieu, pointant vers le haut. Et sur la « *Tour de Babel* », le bâtiment est au centre, surmonté d'une figure proéminente fixant notre attention sur le milieu.

Gustave Doré était un artiste brillant. Il souhaitait mettre ses points focaux au centre et rester loin des bords. Qui sommes-nous pour discuter ses choix et préférences ? Dans ce cours, nous allons explorer en profondeur les possibilités de ne pas mettre le point focal au centre. Nous pourrions toujours y revenir, après avoir fini cette expérimentation.

Voici deux tableaux de Jamie, le fils d'Andrew Wyeth. Il était lui aussi artiste professionnel. Sur ces tableaux, nous observons les mêmes sujets : un homme vêtu d'un costume rouge, un phare, une colline sombre, et des nuages dans le ciel. Laquelle des deux est la plus formelle ?

Exercice 4A : Formel ou informel ?

Écris F sous le tableau, lorsque tu penses que la composition est formelle ou I si tu estimes qu'elle est informelle. Si tu fais partie d'une classe ou d'un atelier, organisez un débat. Etes-vous tous d'accord ? Y a-t-il des peintures qui ont été classées dans les 2 catégories ? Que chaque personne donne les arguments qui justifient ses réponses.

Jamie Wyeth (né en 1946), fils d'Andrew Wyeth (et petit-fils de N.C. Wyeth) :

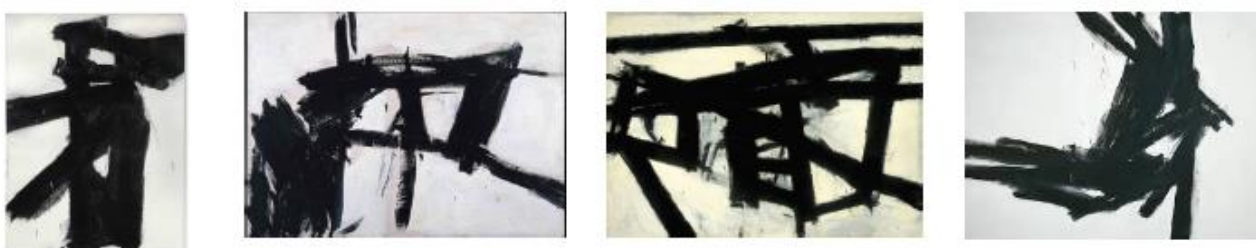
Edgar Degas (1834-1917), impressionniste français :

Mary Cassatt (1884-1926), impressionniste américaine :

Franz Kline (1910-1962), expressionniste abstrait américain :

Exercice 4B : Peindre à la manière de Franz Kline

Sur la playlist <https://youtube.com/playlist?list=PLjPksUKJ48A1Tzt9sTAb3grcHrKsyOhDJ>, de notre chaîne YouTube, tu découvriras quelques vidéos sélectionnées avec soin, présentant le travail de Kline.

Travaille en musique, sur du jazz, si possible : l'ambiance est importante pour cette activité, elle doit être créative et détendue.

Les peintures de Kline ne sont que des squelettes. Il désire s'affranchir de la représentation de tout objet identifiable. Regarde ses peintures. Est-ce que l'une d'elles ressemble à quelque chose ? Personnes ? Bâtiments ? Paysages ?

Dans cette activité, tu essaieras de faire la même chose. Pas d'arbres, pas de gens, pas de bâtiments. Juste des lignes et des formes anonymes (des formes sans nom). Il s'agit d'une version avancée de la première leçon (lignes et points).

Tu auras besoin de :

- Feuilles cartonnées blanches ou morceaux de panneau d'affichage coupés en rectangles de la taille d'une feuille de papier
- peinture acrylique noire
- grandes brosses (au moins aussi larges que le pouce)
- tout ce dont tu auras besoin pour peindre, comme de l'eau, un journal sur la table, etc.
- quelques œuvres de Kline supplémentaires, le cas échéant

Réalisation :

Tu vas réaliser plusieurs tableaux, en imitant le style de Kline. Sélectionne une musique de jazz d'environ 3 minutes (ou stoppe-la au bout de cette durée).

Ne commence à peindre que lorsque la musique débute. Arrête-toi au bout de 3 minutes. Mets ton œuvre de côté. Recommence avec un temps de 2 minutes, de 1 minute, puis de 30 secondes.

Si tu réalises ces tableaux avec d'autres jeunes, accrochez toutes les réalisations au mur (sans mettre les noms), et votez ensemble pour élire votre œuvre préférée.

5. Si les peintures ont un squelette, ont-elles des muscles ?

➤ Réponse : oui, en quelque sorte.

Chez les animaux, les muscles s'attachent au squelette, suivent sa forme et rendent le corps plus grand et plus volumineux. Dans un dessin ou une peinture, l'équivalent des muscles sont des touches de lumières ou d'ombres qui suivent le squelette de composition, afin de le remplir et le faire ressembler à des « zones », et non uniquement à des lignes.

La meilleure façon de voir « les muscles » d'un dessin ou d'une peinture n'est pas de faire du bodybuilding, mais de plisser les yeux. C'est ainsi que l'on peut distinguer ce que nous appelons la « valeur ». **La valeur est la lumière plus ou moins contrastée.**

Par exemple : on peut voir un bleu très clair et un rouge très foncé. Certaines nuances de bleu et de rouge paraissent identiques sur une photocopie en noir et blanc. Lorsque l'on ôte la couleur de certaines œuvres de Monet, on peut à peine discerner le dessin.

Deuxièmement, plisser les yeux permet de gommer les petits détails. Si tu te concentres sur les muscles, tu ne voudras pas être distrait par les détails de boutons, de bijoux, de dentelle, etc. Ces petits détails sont juste la peau qui est passée par-dessus les muscles. Donc, pour se concentrer sur les « muscles » d'une peinture, mieux vaut plisser nos paupières.

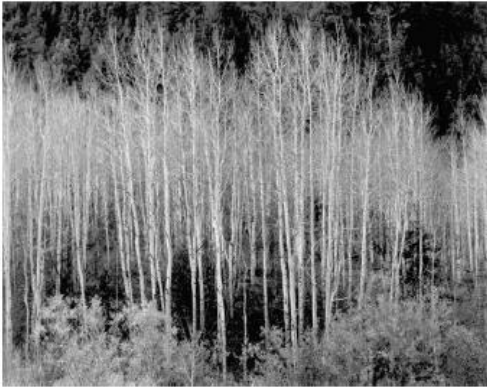
Certaines œuvres d'art ont des « muscles » plus évidents que d'autres.

En plissant les yeux, le bosquet d'arbres de gauche se résume à un bloc sombre, et la rangée d'arbres sur la droite devient un bloc gris clair. L'arbre gris clair pourrait même s'étendre vers le bas, à droite. Cela arrive souvent - plusieurs objets ou zones se combinent.

Il s'agit d'une photographie d'Ansel Adams, un artiste spécialisé dans les photographies de paysages en noir et blanc. Parce que c'est déjà en noir et blanc, il est facile de voir ces zones « valeur » dont nous parlons. L'appareil photo a fait le travail pour nous !

Voici une autre photo d'Ansel Adams. Peut-on y distinguer deux ou trois formes ?

Plisser des yeux nous révélera que cette peinture est essentiellement un rectangle gris avec deux cercles noirs.

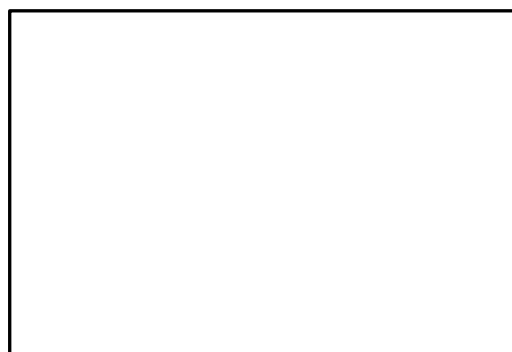
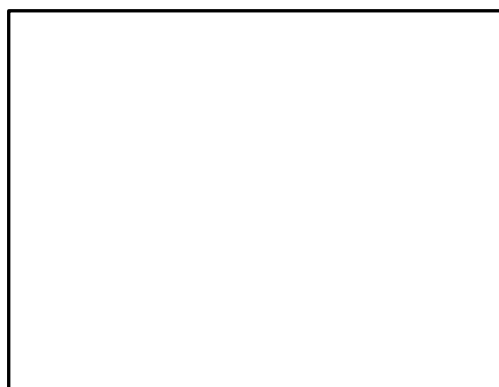
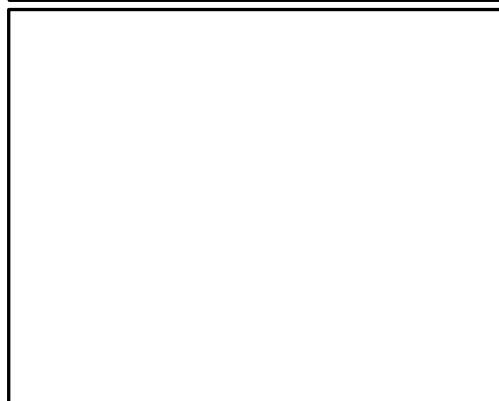
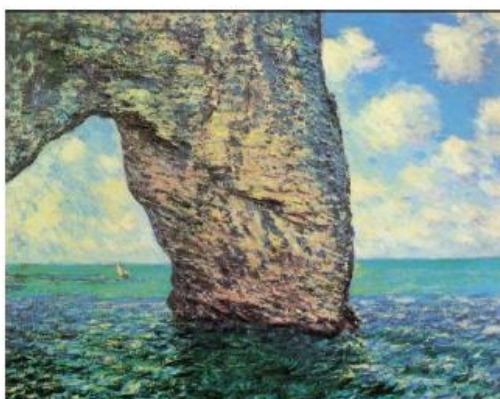
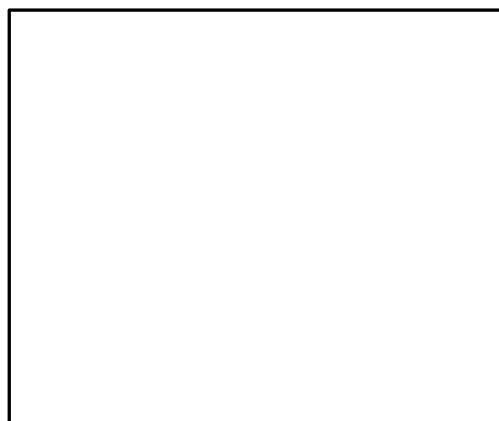
Ce tableau est un rectangle de lumière au-dessus d'un rectangle plus sombre.

Peux-tu réduire cette peinture à seulement quatre formes lumineuses ou sombres ?

Exercice 5A : Ajoute des muscles à ton squelette

Tout comme les muscles couvrent les os, les compositions sont agrémentées de touches de lumière ou d'ombre ajoutées à la forme de base et à l'ensemble. Dans cet exercice, après avoir esquissé le squelette dans la case de droite, place des ombres grisées ; il faut varier les tons de gris selon la valeur « luminosité » des peintures de Monet.

Exercice 5B : Trouve des compositions dans la composition

La Poste américaine vend des séries de timbres représentant des paysages typiques et spectaculaires de divers endroits des États-Unis. Les artistes qui conçoivent ces séries ont une mission délicate. Ils doivent choisir une bonne composition pour l'ensemble de la page, tout en créant à l'intérieur, une dizaine d'autres compositions plus petites correspondant chacune à un timbre. La composition globale doit être excellente, ainsi que chacune des plus petites. C'est comme si les dix timbres étaient cachés sur la page.

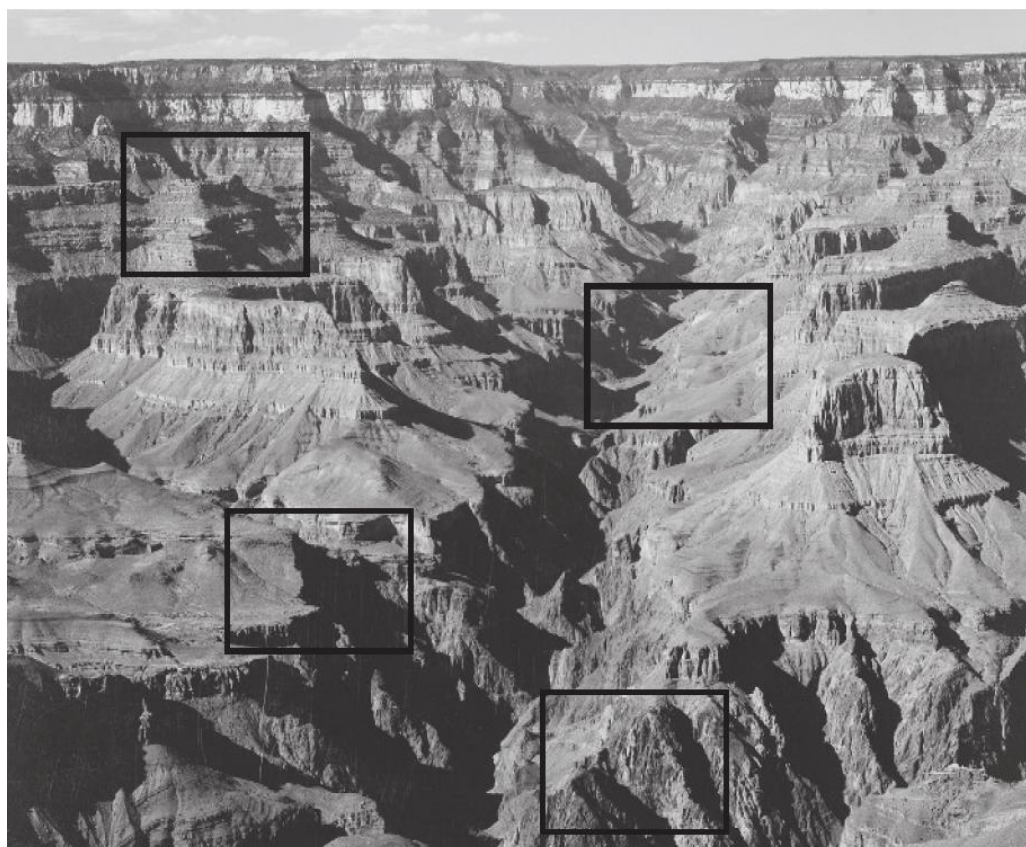
Dans l'exercice des deux pages suivantes, tu devras trouver dix petites compositions dans cette photo du Grand Canyon d'Ansel Adams (1902-1984).

Objectif : trouve dix compositions plus petites dans cette image.

Réalise un cadre en papier avec une ouverture de 2,5 cm par 4 cm.

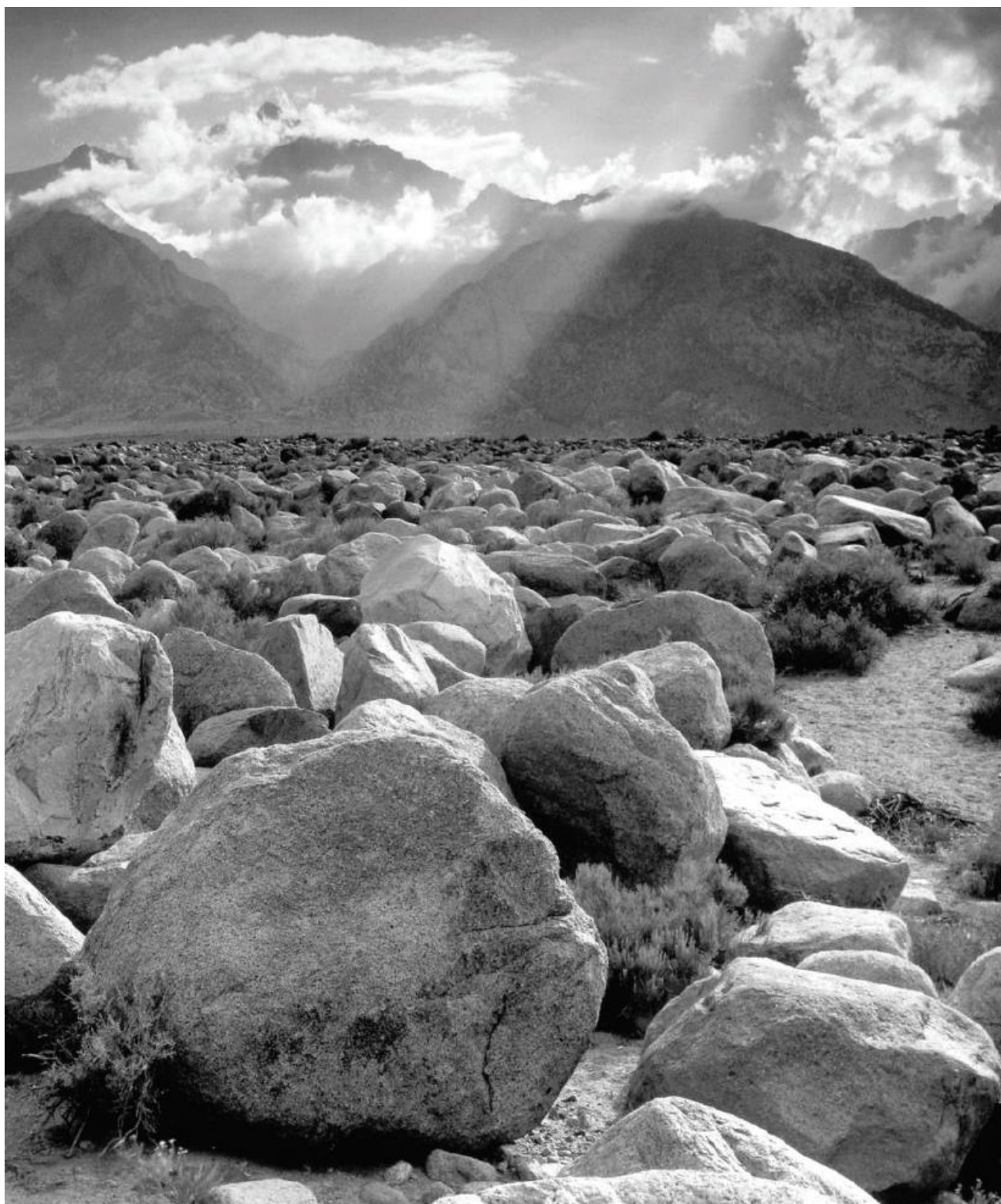
Place le cadre en papier sur cette image et déplace-le jusqu'à trouver une composition qui te plaît.

Puis trace le contour de cette composition avec un stylo ou un crayon. Les compositions choisies ne peuvent pas se chevaucher. Voici quelques exemples :

6. Principes « instinctifs » du design

Dans une certaine mesure, nous sommes tous des artistes. Avant de parler des règles de conception pour te faire croire que c'est un sujet que tu dois étudier, voyons les choses que tu connais déjà. Il y a des notions fondamentales, si basiques que tu les prends pour acquises : tu n'y penses certainement jamais.

Il existe un livre intitulé *Picture This : How Pictures Work* par Molly Bang. L'auteure retrace son parcours d'apprentissage, et explique comment elle a pris conscience des principes de base du design. Elle utilise des formes de papier découpé pour raconter « Le Petit Chaperon rouge ». Elle démontre comment des cercles, des triangles, des rectangles, des lignes et quatre couleurs peuvent transmettre toutes les émotions de cette histoire. Voici quelques-unes des photos de son livre :

La première photo montre le petit chaperon rouge et sa mère. L'artiste avait d'abord placé un grand triangle pour symboliser la mère, mais a ensuite opté pour une forme plus douce et réconfortante. La couleur lilas, suggère qu'elle est moins audacieuse que sa fille rouge vif.

Regardons les deux images centrales. Quelle forêt paraît être la plus dangereuse ? Vois-tu le tronc d'arbre pencher, comme prêt à tomber sur le Petit Chaperon rouge ? La silhouette du loup semble menaçante, mais l'auteure pourrait la rendre encore plus agressive en ajoutant des dents et des yeux. Mais les dents blanches seraient invisibles sur le fond de la feuille. Quelle couleur penses-tu qu'elle a finalement choisi ? Quelle couleur serait la meilleure - rouge ou lilas ? Si c'est rouge, le petit triangle disparaît, donc ça ne convient pas. Et si c'est lilas, le ton est trop doux. Alors, quelle teinte pour le fond ? A moins de n'y rien changer, si tu préfères !

La dernière image n'est composée que de triangles ; ils suggèrent un mouvement. Les artistes peuvent varier la taille et la direction des objets pour suggérer un mouvement.

QUELQUES PRINCIPES « INSTINCTIFS » DE COMPOSITION

(Tu les pratiques déjà, sans t'en rendre compte)

1) Ce qui est horizontal nous donne un sentiment de stabilité et de calme.

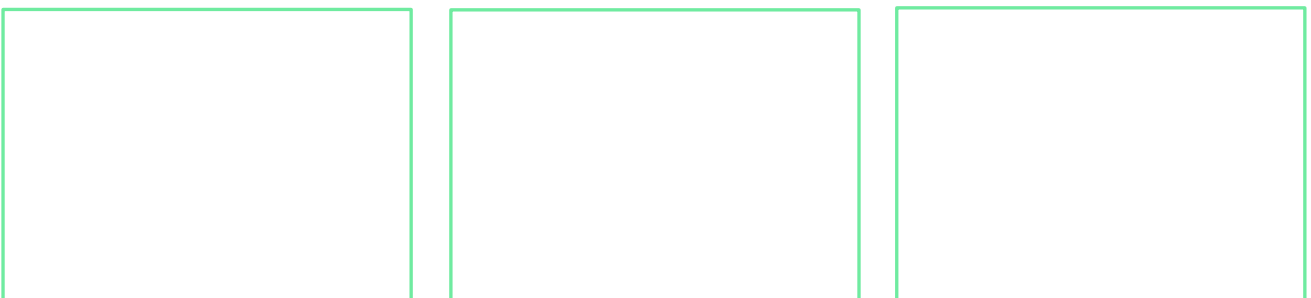
Nomme cinq choses horizontales qui donnent un sentiment de stabilité (mais tu ne peux pas utiliser les mots « plancher » ni « sol »).

2) CE QUI EST VERTICAL NOUS DONNE UN SENTIMENT D'ÉNERGIE OU D'EXCITATION.

Nous sommes entourés de plantes qui poussent vers le haut, de bâtiments construits toujours plus haut, d'oiseaux, d'avions et de fusées qui décollent. Nomme trois choses verticales que tu peux voir à cet instant et explique comment elles pourraient être associées à l'énergie.

3) *Les diagonales impliquent le mouvement ou la tension.*

Quand un objet est placé sur une surface diagonale, il roule. Les poutres diagonales dans les ponts et les bâtiments sont toujours en tension. Dessine quelques lignes diagonales dans les cadres ci-dessous. Laquelle donne le sens le plus dramatique au mouvement ? Explique pourquoi.

4) Ce qui est placé **EN HAUTEUR** induit des sentiments de bonheur, de joie, d'amusement, d'inspiration, de victoire ou de spiritualité.

Pense à cinq objets « en hauteur » qui illustrent chacun de ces sentiments.

5) →→→ Le centre est la meilleure partie – C'est l'endroit où se situe l'action ←←←

Donne 3 exemples.

6) LES BORDS ET LES COINS NOUS FONT NOUS SENTIR MAL A L'AISE.

Trouve quatre expressions (phrases ou dictons) qui utilisent les mots « bord » ou « coin » (ou des variations) pour exprimer une sorte de pensée négative.

7) LES CHOSES QUI SE RESSEMBLENT SONT PROBABLEMENT LIÉES D'UNE FAÇON OU D'UNE AUTRE.

Réalise quelques croquis très simples de choses naturellement apparentées.

8) Ce qui est pointu fait peur ou semble agressif.

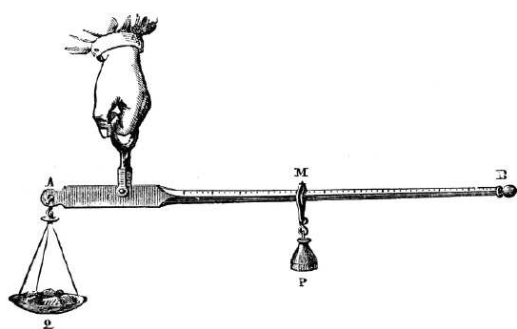
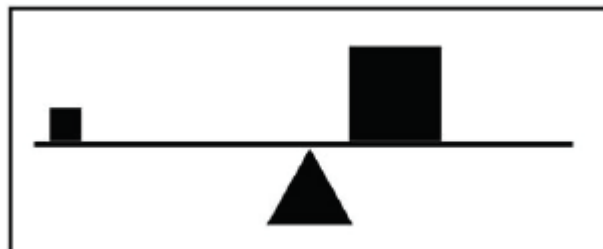
Réfléchis 30 secondes avant d'énumérer des objets pointus dangereux ou effrayants :

9) **Le contraste** attire notre **attention**.

Imagine que tu marches dans la rue animée d'une grande ville. Tu vois deux choses très différentes côte à côte : elles t'obligent à tourner la tête pour les regarder. Quelles sont-elles ?

7. Balance

As-tu déjà effectué de simples expériences d'équilibrage avec un point d'appui, un poids et un contrepoids ? Le point d'appui se place sous le levier (une barre rigide et mobile). Le point d'appui peut être au milieu ou décentré d'un côté ou de l'autre. Tu places une charge lourde ou légère de chaque côté et tu observes si elles s'équilibrent. Dans cette image, un poids lourd peut être équilibré avec un poids léger si on place le poids lourd près du centre et le poids léger près d'un bord, loin du point d'appui.

Il y a plus de deux mille ans, les artisans connaissaient déjà ce principe de physique. Au XIXème siècle, on s'en est inspiré pour créer la **balance romaine** qui date des années 1800. Il s'agissait d'une balance simple, mais très efficace, y compris pour peser des objets lourds. La main tient le point d'appui. Un objet a été placé dans la soucoupe à gauche. Le poids à droite constitue le contrepoids. Il indique la masse de l'objet. On constate que le contrepoids est petit :

parce qu'il est loin du point d'appui, il possède plus de « pouvoir ». Plus un objet est éloigné du point d'appui, plus sa force est importante.

Quel rapport entre cette loi physique et l'art ? Curieusement, un principe semblable d'équilibrage existe dans les compositions picturales. Les gros objets peuvent être équilibrés avec les plus petits, ou même avec du vide. L'exemple le plus célèbre est cette peinture de l'artiste américain Thomas Gainsborough. Nous voyons deux personnages à gauche, ainsi qu'un grand espace vide à droite. L'arbre agit comme un point d'appui et les deux personnages représentent l'objet lourd, équilibré avec l'espace grand ouvert du paysage.

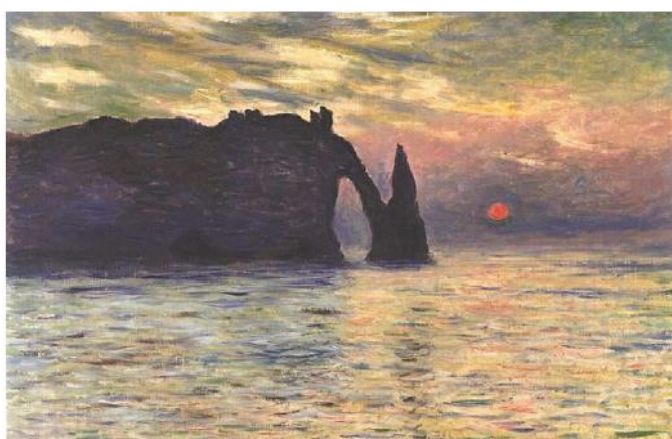

« Chasseurs dans la neige » (1565) de Pieter Bruegel illustre aussi cette notion. Le sujet de l'image est le groupe de personnages à gauche. Encore une fois, nous avons un arbre agissant comme un point d'appui et un grand espace ouvert en équilibre avec les sujets.

Chaque objet possède un pouvoir d'attraction. Si les grands objets ont tendance à attirer notre attention ; il n'est pas exclu qu'un détail minuscule puisse posséder autant de pouvoir d'attraction qu'un gros, lorsqu'il est placé au milieu d'un espace vide. Le tableau ci-contre représente un coucher de soleil peint par Monet. Le pic rocheux est un point d'appui très pratique. Le petit soleil rouge est utilisé pour équilibrer la masse de la falaise noire. Sens-tu que ton œil est attiré par le soleil ?

Lorsque le point d'appui est au milieu, nous avons une composition formelle, comme les compositions de Gustave Doré que nous avons évoquées plus haut. Voici un équilibre à l'ancienne au sommet de son art.

Exercice 7A : Equilibrons !

Il n'y a pas de « bien ou de mal » quand il s'agit de mettre de l'équilibre dans une œuvre d'art. Le peintre suivra ses préférences en la matière, le spectateur sera un simple observateur capable de ressentir ses propres impressions au regard des choix de l'artiste. Parfois, ce dernier ajoute intentionnellement un élément qui déséquilibre l'œuvre, simplement pour la rendre plus intéressante et percutante.

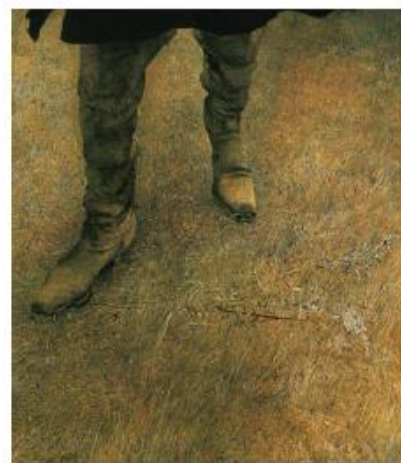
Dans cette illustration de N.C. Wyeth, les petits oiseaux blancs en bas à gauche attirent le regard. Il n'y a rien sur le côté droit pour équilibrer. Mais puisqu'ils sont petits, nous percevons un sentiment d'équilibre global.

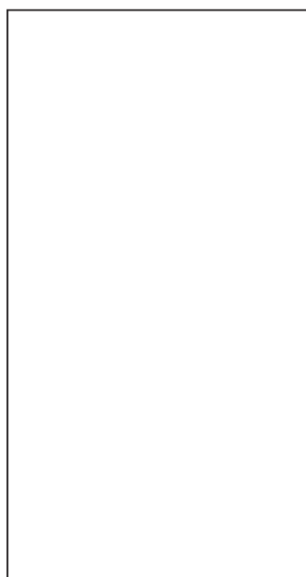
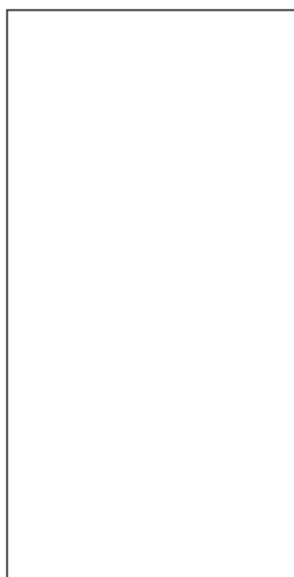
Dans cette illustration de G. Doré, la composition est triangulaire, comme celle de Wyeth. Mais chaque élément de gauche a un sujet à droite pour l'équilibrer. Par exemple : l'ombre du cheval à gauche, et l'arbre à droite.

Sur ce tableau d'Andrew Wyeth, l'obscurité n'a rien pour s'équilibrer, sauf la luminosité. Les jambes sont trop sombres et notre œil reste là-haut dans le coin supérieur gauche. C'est exactement ce que souhaitait l'artiste.

Trace une ligne dans le premier rectangle, puis 2, puis 3 et enfin 4 dans le dernier. Utilise un feutre noir pour colorier certaines des sections. Tu dois choisir quelles sections colorier pour que la composition globale semble équilibrée. Analyse ensuite le résultat. Tu peux ajouter un petit point noir à chaque composition, si tu penses qu'il peut améliorer la conception.

Exercice 7B : Modifier certains chefs-d'œuvre

Te sens-tu capable de faire autrement que Monet ou Rembrandt ? Pour chaque tableau, suis ces étapes :

- 1) Détermine le point focal. C'est l'endroit vers lequel ton œil est attiré en premier.
- 2) Utilise des ciseaux pour recadrer (couper) la peinture. Retire les parties qui, selon toi, pourraient être éliminées sans mettre en péril la bonne composition. Tu peux couper plusieurs fois. Colle ta version recadrée dans l'espace vide à droite de l'original.
- 3) A-t-il été facile de modifier la composition originale ? Ne sois pas timide. Si tu penses que ta composition recadrée est meilleure, dis-le !

Saint-Georges Majeur au crépuscule, Claude Monet, 1908

Champ de coquelicots, Mary Cassat, 1875

Champ de cyprès, Vincent Van Gogh, 1889

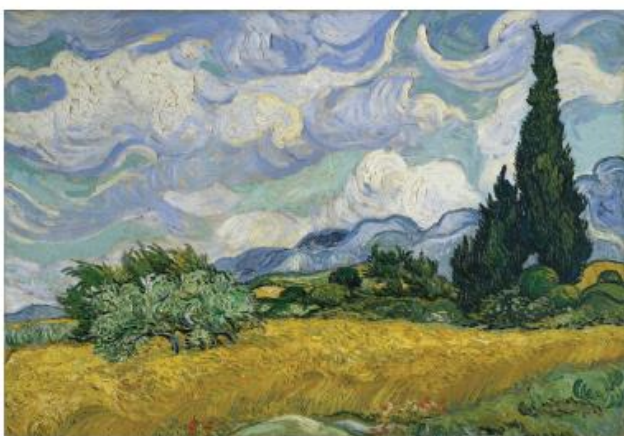

Hiver 1946, Andrew Wyeth

Deux hommes contemplant la lune, D.C. Friedrich, 1825

Ces reproductions te serviront de base pour les découpages. Après les avoir modifiées, colle-les sur les deux pages précédentes.

8. Règle des tiers

Les spectateurs ont tendance à aimer les œuvres utilisant un principe de conception appelé la « règle des tiers ». Ce principe fonctionne aussi bien pour la sculpture que pour la peinture.

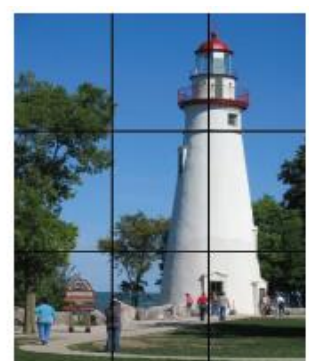

Si nous plaçons des lignes imaginaires sur une peinture, en la divisant en tiers à la fois horizontalement et verticalement, de nombreuses lignes du « squelette » et de nombreux points focaux visuels se retrouveront le long de ces lignes ou à leur croisement. La ligne d'horizon de cette peinture est exactement un tiers de l'image. La maison sur la droite est à un croisement. La ligne de rivage blanche en bas se situe sur une diagonale. Tout ne s'aligne pas sur la grille, car les artistes ne suivent pas cette règle aveuglément.

Plaçons la grille sur cette peinture de Monet. Nous observons que deux parois des falaises s'alignent avec la grille. Le haut de l'arche s'arrête à un croisement. La ligne d'horizon est aussi assez proche d'un repère de notre grille.

Les photographes utilisent énormément la règle des tiers. Certains appareils photo numériques possèdent même une option affichant cette grille lors de la prise de vue. Relève les points en lien avec la grille.

Le phare se situe exactement sur une ligne. Rien d'autre ne s'aligne avec la grille, mais puisque le phare domine, c'est la caractéristique importante.

Voici trois œuvres d'art sur lesquelles t'exercer. Prends un feutre noir, une règle et trace une grille sur chacune d'elle.

Exercice 8a : Règle des « tiers horizon »

Tu auras besoin de :

- crayons
- une copie de la page suivante pour chaque élève (imprimée en couleur)
- marqueurs permanents noirs, fins et moyens
- facultatif : copie de la page d'idées silhouettes (noir et blanc)

Que faire :

Chaque élève reçoit une copie du document de la règle des tiers. L'objectif est de dessiner la silhouette d'une ville sur fond de ciel crépusculaire.

Il est possible de créer directement sa propre ville, ou de s'inspirer de la page des silhouettes.

1. Créer une ligne d'horizon qui utilise le principe de la règle des tiers. Cela ne signifie pas que tout doit tomber sur l'une de ces lignes mais qu'au moins un point focal doit se rapprocher d'une ligne ou d'un croisement.
2. Esquisser au moins 2 « miniatures » avant de commencer le dessin final. Les vignettes sont des tests, à tracer au crayon.

Exercice 8B : Dessine un drapeau pour une colonie spatiale

Tu auras besoin de :

- la page de motifs imprimée
- diverses fournitures artistiques : papier découpé, feutres, crayon de couleur

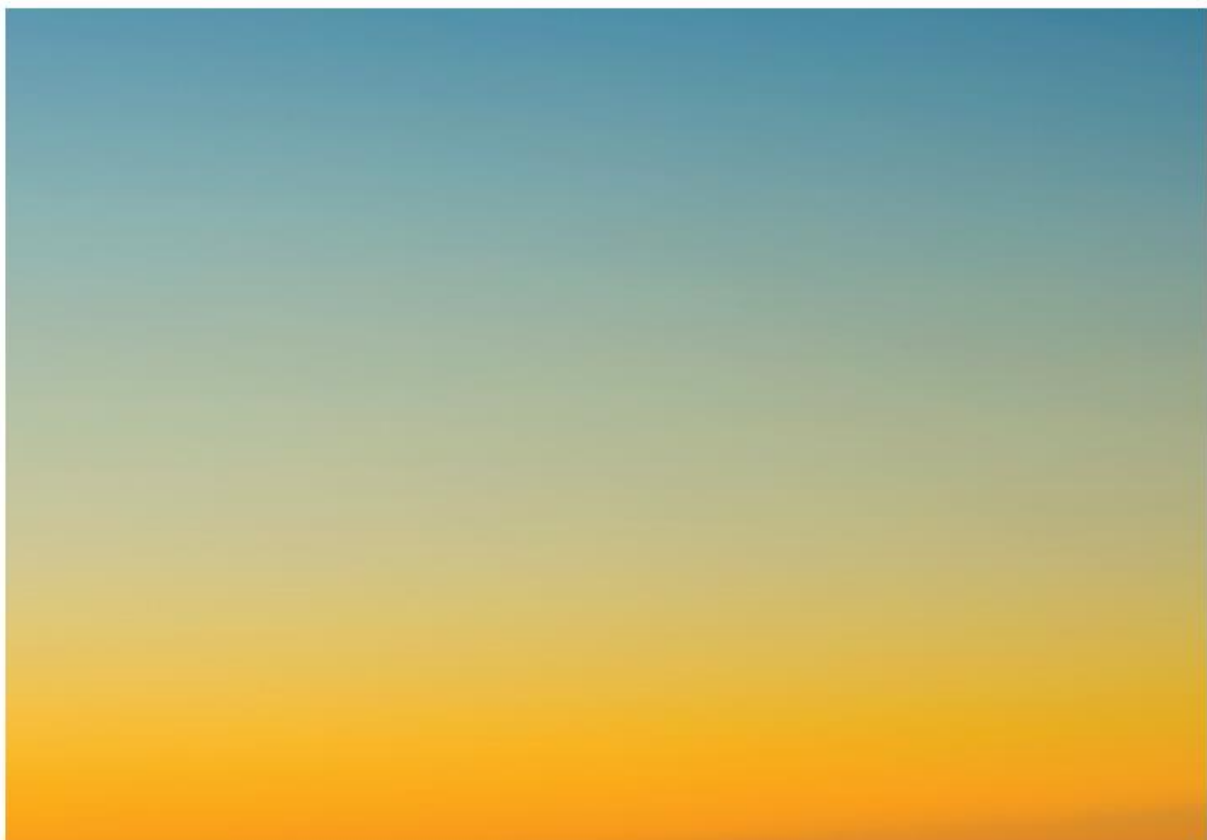
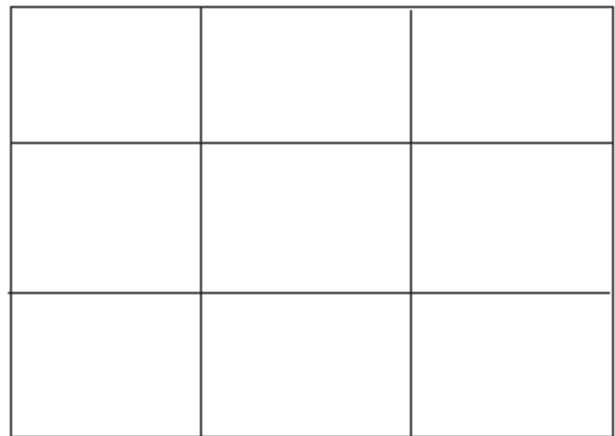
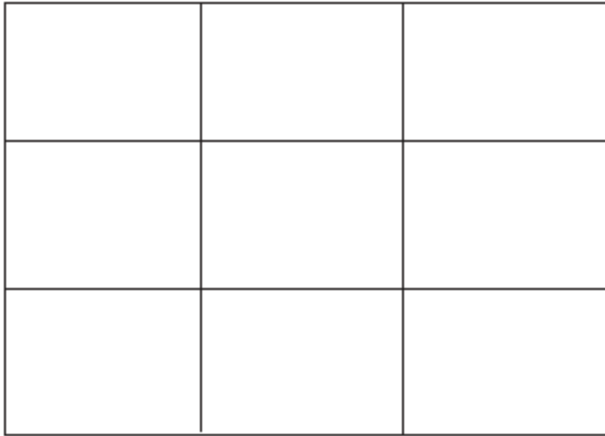
Réalisation :

Le dessin de drapeaux représente un projet de conception graphique très basique, mais aussi un bon moyen de pratiquer la règle des tiers. Combien de drapeaux ont trois bandes de couleur ? L'objectif est de concevoir un drapeau pour une colonie spatiale imaginaire.

La colonie peut être n'importe où dans la galaxie. Il est possible d'y inclure des objets simples : des rayures, des cercles, des triangles ou des carrés.

RÈGLE DES TIERS

Silhouette de ville

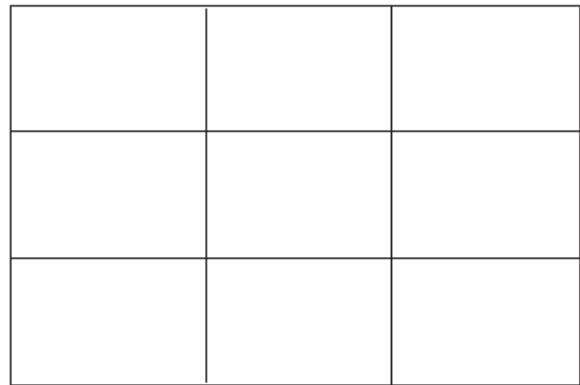
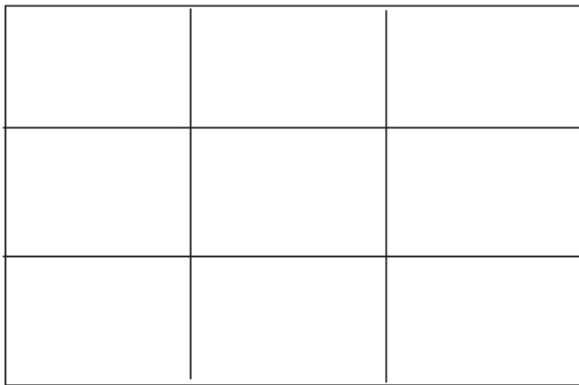

UN DRAPEAU POUR UNE COLONIE SPATIALE

Réalise un drapeau pour une colonie établie sur une autre planète.

Utilise des couleurs, des formes et des symboles appropriés à l'identité de ta colonie. Tu peux lui inventer une histoire et t'en inspirer pour y ajouter des éléments de conception : à quelle époque sommes-nous ? Quels types de personnes l'ont construite ? Dans quel but ? Quelle est la spécificité de cette colonie - l'agriculture, les minéraux, la recherche sur l'énergie nucléaire, la génétique, l'astronomie, la guerre ? Combien de pays ont coopéré à sa construction ? À quoi ressemblent ses bâtiments ? Réalise deux esquisses miniatures avant de te lancer dans la conception finale, sans oublier bien sûr, d'appliquer la « règle des tiers ».

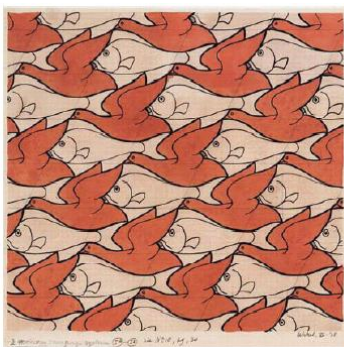
9. Répétition, rythmes et pavages

La répétition est un concept que nous connaissons bien. La vie fonctionne par cycles. Les feux de circulation sont rouges, verts, jaunes, rouges, verts, jaunes toute la journée. La musique possède un rythme régulier et répétitif.

Dans une œuvre picturale, la répétition ne peut pas fonctionner sur une période de temps comme dans les exemples précédents. Un tableau n'évolue pas d'heure en heure. Ainsi, la répétition est entièrement visuelle ; cela signifie que les mêmes formes, couleurs ou thèmes sont utilisés plusieurs fois. Prenons l'exemple d'une œuvre d'Andy Warhol.

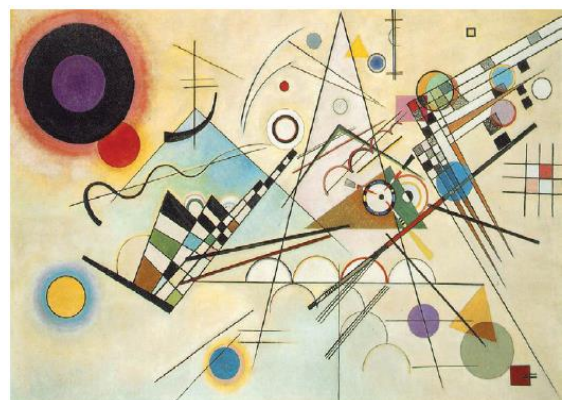
Andy était un « artiste pop » ce qui signifie que son art n'était pas destiné à rivaliser avec Monet ou Wyeth. Il ne ressentait pas à proprement parler d'intérêt pour la peinture et le dessin. Il préférait choquer les spectateurs et repousser les limites de la définition de « l'art ».

L'œuvre de Warhol est ce que j'appelle une répétition redondante. Redondant signifie répétitif d'une manière ennuyeuse et fastidieuse. Rien d'intéressant. Ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. (Ah ah ! On en conclut qu'Ellen n'est pas fan d'Andy Warhol 😊).

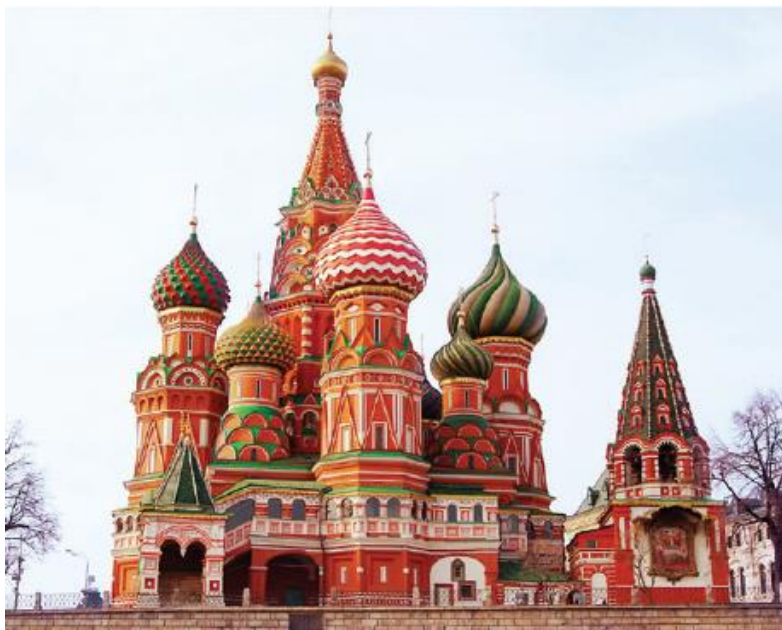

M.C. Escher a vécu aux Pays-Bas dans les années 1900. Il est devenu maître d'un type particulier de modèle de répétition appelé « pavage ». Les formes s'intègrent de manière intelligente. Mais notre cerveau est perturbé par les modèles imbriqués. Voici quelques-uns de ses modèles les plus simples.

Cette œuvre à droite est de Wassily Kandinsky (1866-1944). Il utilise les mêmes formes encore et encore (cercles, lignes, triangles) mais cela ne nous empêche pas d'avoir envie d'observer la peinture et d'en explorer les caractéristiques.

Les architectes utilisent presque toujours la répétition dans leurs conceptions. Cette photo montre la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Son concepteur a utilisé une poignée de couleurs et de formes encore et encore pour réaliser un design qui capte notre attention.

Ce dernier tableau est un paysage de Grand Wood, du début des années 1900, parfois appelé « peintre de l'Amérique ».

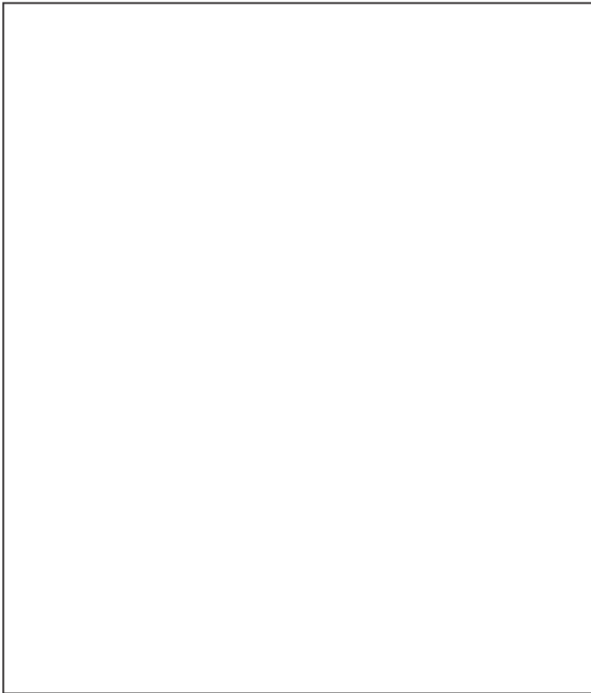
Ses paysages illustrent une utilisation magistrale de la répétition pour créer un rythme visuel.

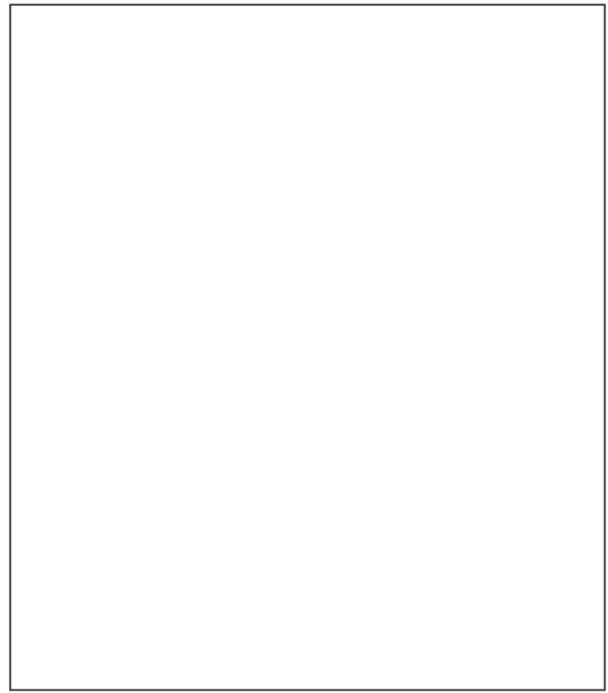
Exercice 9A : Répétition sans redondance

Mettons en pratique le principe de la répétition dans nos compositions. Tu peux intégrer des variations de taille, de couleur, de texture, de valeur (claire ou foncée), des tracés solides ou un simple contour. Essaie d'équilibrer tes compositions et n'oublie pas les touches de lumière et d'ombres.

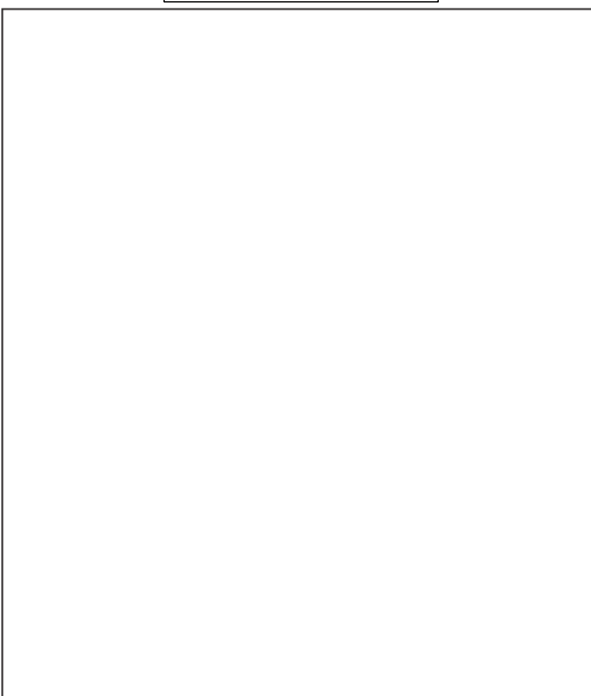
Lignes

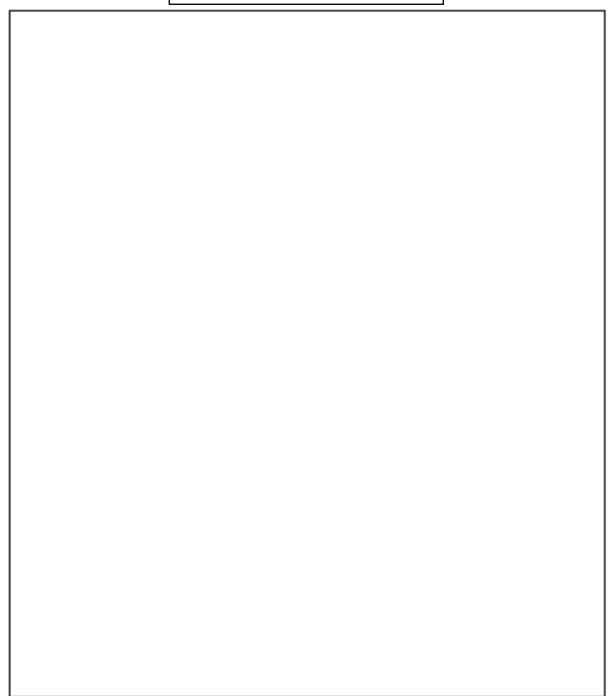
Cercles

Carrés

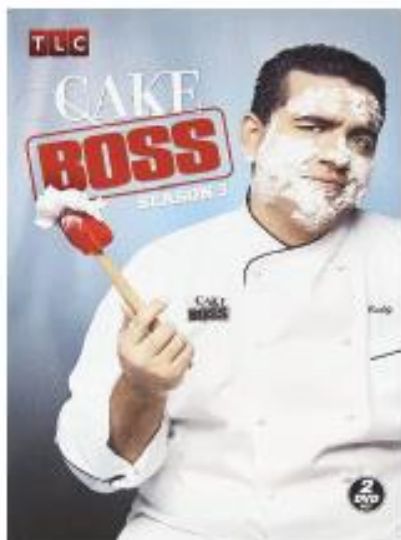

Triangles

Exercice 9B : Affiches publicitaires

Les graphistes connaissent très bien ces principes de design ; prenons exemple sur les affiches publicitaires. Voici une feuille de travail, montrant une douzaine d'affiches de films. Indique les principes de conception utilisés dans l'affiche en cochant les cases leur correspondant. C'est un peu subjectif, car le cerveau de chaque personne voit les choses différemment. Mais cela te permettra de réviser ces concepts.

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

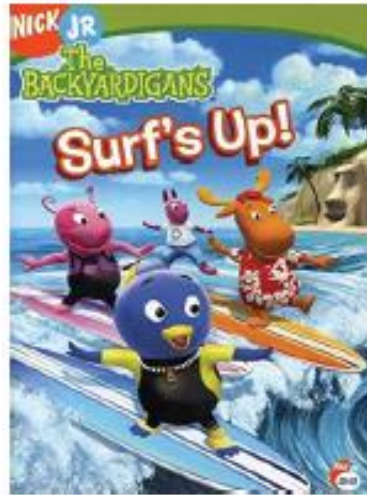
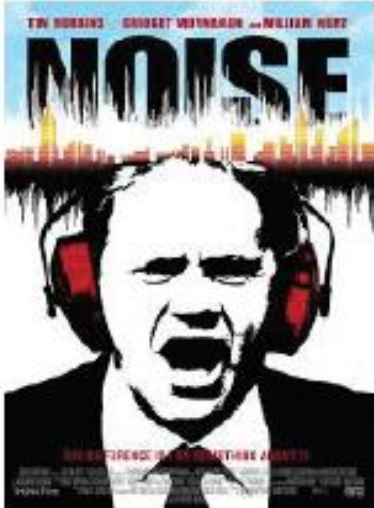

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

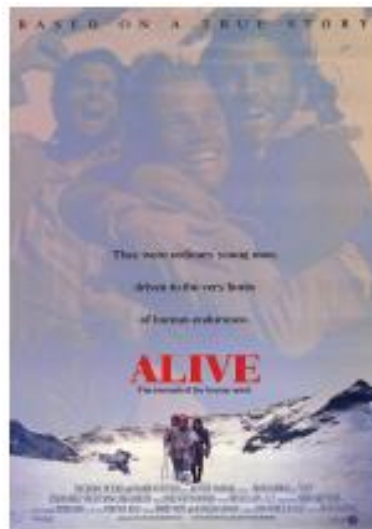

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

- Equilibre sans ennui
- Répétition sans redondance
- Contraste
- Règle des tiers
- Symétrie
- Point focal décentré

Exercice 9C : Réaliser un pavage

Le pavage est une technique assez répétitive. Pour qu'on ne s'y ennuie pas, M.C. Escher a souvent fusionné ses motifs avec une autre technique. Ou bien, il a réalisé des pavages si détaillés qu'ils en devenaient intéressants.

Pour comprendre et t'entraîner : <https://images.math.cnrs.fr/Un-aller-retour-au-pays-des-pavages.html>

Prends un rectangle de papier cartonné et dessine une forme sur deux côtés. La forme dessinée d'un côté devra s'encaster dans le côté opposé. Ensuite, découpe soigneusement la forme. C'est ton modèle de pavé. Tu dois le tracer encore et encore, en faisant une série de formes imbriquées. Voici des exemples de réalisation.

10. Mouvement

Cela peut te paraître étonnant, mais les peintures et les dessins peuvent donner un sentiment de mouvement. On comprend que certaines sculptures, comme les mobiles, peuvent être en mouvement, mais les peintures, accrochées aux murs ? Ne constituent-elles pas ce qu'il y a de plus immobile ? L'impression de mouvement se trouve à l'intérieur de ton cerveau, et non pas dans la peinture elle-même. Les artistes savent guider et contrôler la manière dont tes yeux et ton cerveau vont communiquer avec leur art. Ils peuvent concevoir leur œuvre pour te donner une véritable impression de mouvement, voire un certain vertige !

Il existe deux types de mouvement dans une œuvre picturale. Le premier est lié au sujet : quelqu'un court ou marche, ou bien un bateau est ballotté par les flots, un sportif lance un javelot. C'est le sujet de la peinture et ses personnages qui suggèrent le mouvement. Le second type de mouvement est ce que j'appellerais le « mouvement de composition ». Il n'est pas lié à un personnage. Une œuvre abstraite faite de lignes et de cercles peut avoir un mouvement de composition : l'organisation des formes sur la toile suggère alors une idée de mouvement.

La célèbre peinture « Nuit étoilée » de Van Gogh représente des objets immobiles pour la plupart : les arbres, les bâtiments, les collines, les étoiles et la Lune.

Van Gogh a pourtant réussi à créer une sensation de mouvement en utilisant la texture de la peinture. Il y a tracé des formes spiralées qui nous donnent l'impression que la peinture elle-même est en mouvement. Une vraie nuit étoilée n'est pas si active !

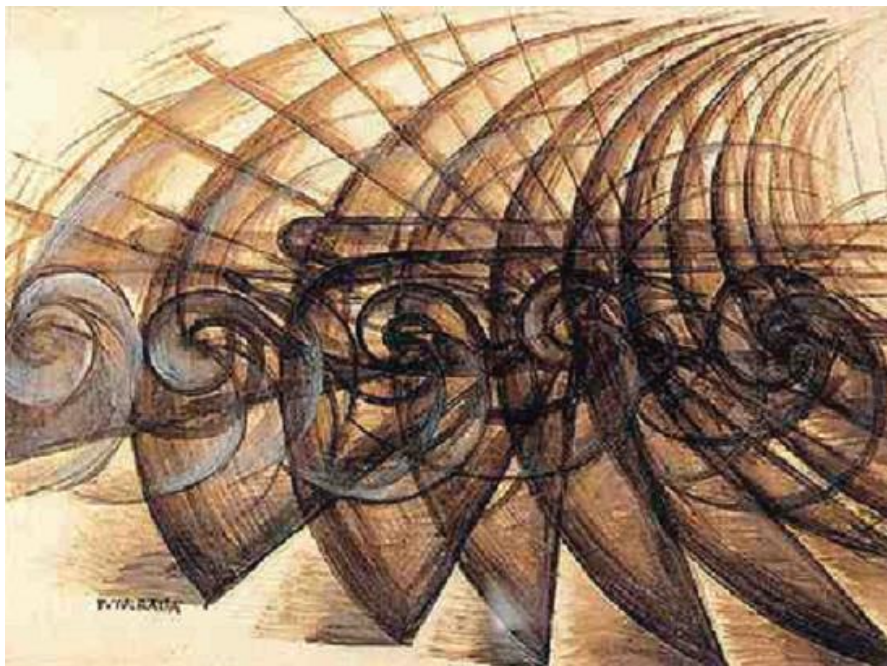
Kandinsky, que nous avons étudié dans la leçon précédente a su lui aussi susciter une impression de mouvement dans ses peintures. Il n'utilisait pourtant que des formes de base telles que des cercles, des carrés, des triangles et des lignes. Mais il les arrangeait de telle sorte que le spectateur y distingue un mouvement.

À l'époque de Mondrian et Picasso, au tout début des années 1900, un petit groupe d'artistes italiens a créé un mouvement artistique appelé « futurisme ». Ces artistes étaient attirés par les progrès de la science et des technologies, en particulier dans le domaine des transports, par l'invention des voitures et des avions.

Beaucoup de leurs peintures ont des titres qui commencent « dynamisme », un terme signifiant « mouvement ». L'un de ces futuristes (Russolo) était aussi musicien. Il a écrit un livre intitulé « The Art of Noise/ L'art du bruit » qui cataloguait les sons. Il a également fait des sculptures produisant des bruits terribles.

Velocità di motocicletta,
(Vitesse d'une moto)
Giacomo Bella, 1913

Dynamisme d'une
automobile,
Luigi Rissolo, 1912

Peter Paul Rubens (1577-1640), artiste flamand était passé maître dans l'évocation du mouvement. Sa première œuvre majeure, « L'érection de la croix », l'a rendu célèbre du jour au lendemain. C'est un gigantesque panneau de 3,5 m de haut. Le mouvement de composition de cette peinture est magistral. Rubens positionne les personnages pour que chacun se penche ou pousse dans la même direction afin de soulever la croix.

La figure du Christ attire notre regard, comme si elle nous invitait à participer à l'effort commun. Non seulement Rubens a soigneusement positionné chaque personnage, mais il a aussi peint leurs muscles saillants ; la musculature évoque le mouvement, tout comme les tourbillons de Van Gogh dans son ciel nocturne.

De nombreuses peintures de Rubens évoquent des scènes en vif mouvement, comme dans cette chasse au lion. Le lion attaque, les chasseurs enfoncent leurs lances, et des personnages tombent. C'est presque un instantané, à une époque où la photographie n'existe pas encore.

En plus de la peinture de l'épisode de chasse, Rubens a ajouté de nombreux mouvements de composition : notre œil erre partout dans l'image, allant de détail en détail : il utilise des courbes de bras, de jambes, des drapés de tissu pour créer du mouvement.

Comparons deux tableaux sur le même thème : Saint-Georges et le dragon. La source d'inspiration étant identique, notre comparaison se portera donc uniquement sur le mouvement de composition. Saint George tue un dragon pour sauver une jeune fille. Voici l'œuvre d'Edward Burne-Jones (1866).

Regarde le tableau de Jones. Observe le déplacement de ton œil sur la peinture. Combien de temps y passes-tu ?

Regarde le tableau de Rubens. Observe la vitesse de déplacement de ton œil sur la peinture. Combien de temps y passes-tu ?

Exercice 10A : Réalise une œuvre à la manière de Kandinsky

Wassily Kandinsky était synesthésique : cela signifie qu'en écoutant de la musique, il voyait des couleurs et des motifs. La lecture d'une partition ne lui indiquait pas des notes, mais des couleurs. Par exemple, au lieu de lire : « sol, sol, sol, ré », il voyait bleu-orgue, bleu-orgue, bleu-orgue, jaune-trompette. Il « entendait » les couleurs. Son compositeur préféré était Arnold Schoenberg.

Pour en savoir plus sur ce musicien, tu peux taper son nom et prénom sur YouTube ou sur un moteur de recherche. La musique d'Arnold Schoenberg est « avant-gardiste », ce qui signifie qu'il a souhaité briser les règles traditionnelles de la musique savante.

Observe comment Kandinsky répète les mêmes formes de base, mais parvient à varier leur taille et leur emplacement pour exprimer un mouvement ; il utilise des lignes courbes et des lignes placées à côté les unes des autres, dirigées vers l'extérieur. Les zigzags et les cônes représentent également des sons.

Et si vous pouviez entendre les couleurs ? Explorez la synesthésie de Vassily Kandinsky et « jouez » son grand chef-d'œuvre, Jaune-rouge-bleu, avec l'aide du machine learning. Cette expérience est accessible en anglais.

<https://artsandculture.google.com/experiment/sgF5ivv105ukhA>

Voici des réalisations imitant le style de Kandinsky...

Des œuvres de Vassily Kandinsky

11. La peinture possède une peau

Notre deuxième leçon nous a montré que les peintures et les dessins ont des squelettes. Nous avons aussi parlé des muscles. Qu'en est-il de la peau ? Les peintures en possèdent-elles une ?

La peau d'une peinture correspond à ce qui fait sa texture et ses motifs. La couleur peut faire partie de la peau lorsqu'il s'agit d'un motif complexe ; le plus souvent la couleur doit être considérée comme faisant partie des muscles, parce que les couleurs auront une valeur claire/sombre, pareille aux nuances de gris. Cependant, si les couleurs sont une partie essentielle d'une texture ou d'un motif, elles peuvent également fonctionner comme une peau.

Les textures et les motifs sont souvent les éléments qui intéressent les jeunes enfants, lorsqu'ils réalisent un dessin. Un artiste accompli considère les textures et les motifs en dernier lieu. Une grande œuvre aura une parfaite composition, des touches de lumières et d'ombres soigneusement réfléchies, et ensuite de beaux motifs et textures à la surface. Les peintres hollandais du XVIIe siècle en sont la parfaite illustration.

Pieter Claesz faisait partie d'un groupe de peintres néerlandais spécialisés dans les natures mortes ; ces artistes choisissaient des objets qui étaient très différents dans leur matière, pour démontrer qu'ils pouvaient peindre absolument tout. Sur cette nature morte de Pieter Claesz, on voit un pichet et des assiettes en étain bien astiqués, une nappe froissée, du pain frais, des pêches veloutées, du vin dans un verre, un poulet rôti, des reflets sur la faïence et des plumes de paon notoirement difficiles à peindre, symbolisant l'immortalité. Cette peinture est un festival pour nos yeux. Cependant, Claesz a dû commencer par créer un plan global de son œuvre, avant d'en peindre les textures.

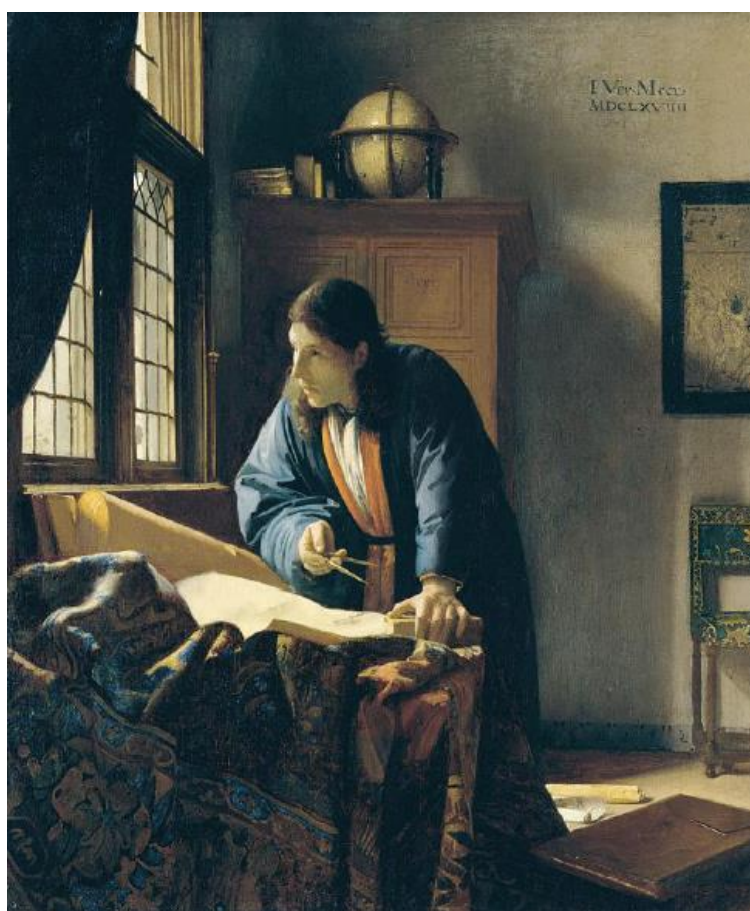

Johannes Vermeer est un autre artiste néerlandais, connu pour ses compositions soignées. Tu peux évaluer chaque étape séparément, bien qu'elles travaillent de concert pour composer ce chef-d'œuvre. Tu n'auras aucun mal à retrouver le squelette de cette peinture.

En surface, le satin de la robe est si réel qu'il donne envie de le toucher. On remarque du verre, du bois, des dorures et du carrelage, ainsi que d'autres peintures en arrière-plan.

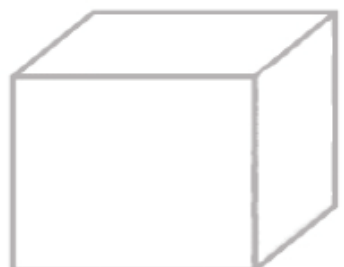
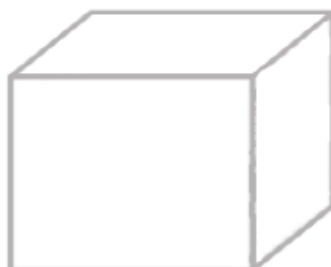
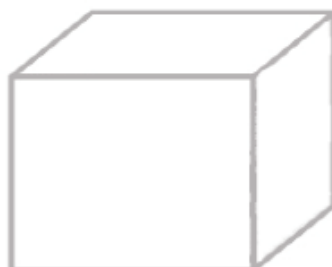
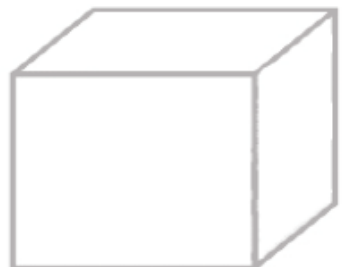
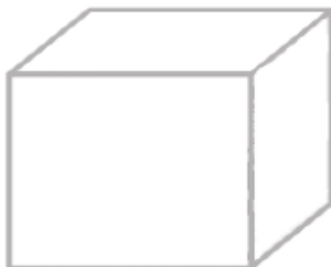
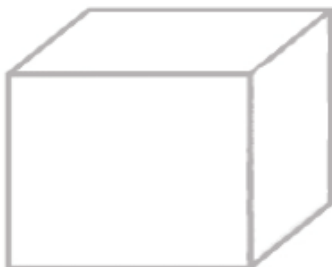
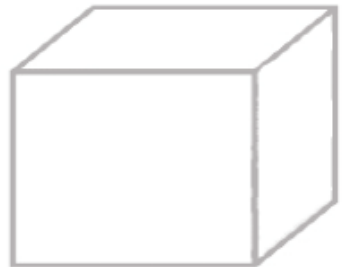
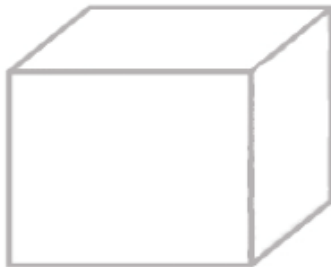
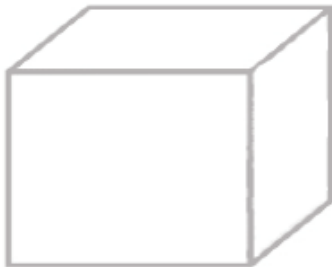
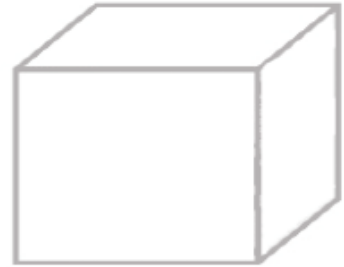
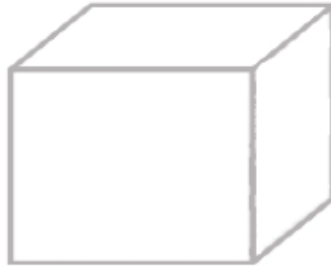
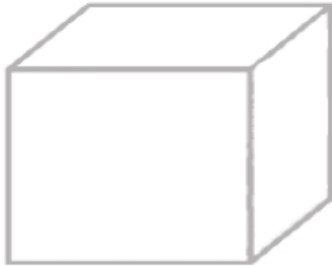
L'une des œuvres les plus célèbres de Vermeer est sans doute « Le géographe ». Il pourrait s'agir du portrait d'Antony Van Leeuwenhoek, le grand pionnier de la microscopie. La composition est parfaitement équilibrée : au premier plan, sur la table nous voyons un tapis oriental froissé, chargé de motifs. Ces tapis coutaient si cher que les Hollandais les mettaient sur des tables, ou accrochés au mur, mais jamais au sol : il était hors de question de s'y essuyer les pieds ! On distingue différentes matières telles que du verre, du bois, du papier, ainsi qu'un globe terrestre vernis et brillant.

Les motifs et les textures enchantent l'œil du spectateur, mais l'artiste doit se soucier de les placer sur une composition solide.

Exercice 11A : Texture au crayon ou à l'encre

Regarde quelques vidéos d'artistes sur les textures (par exemple : <https://youtu.be/7cOJo7kpBtY> - d'autres vidéos sont disponibles sur notre Playlist Composition picturale)

Exercice 11B : le jeu du design

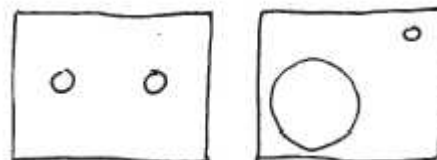
Pour plus de fun, cet exercice se fera en groupe. Il s'agit de critiquer (dans le bon sens du terme) le travail d'autrui (mais pas la personne). Les opinions sont subjectives, oui, mais souvent, une entente de groupe peut s'organiser. Il est plus facile pour nous d'analyser une œuvre d'art qui n'est pas la nôtre. Cette activité exige des opinions honnêtes : des avis tout simplement académiques, mais jamais de considérations négatives sur la personne.

➤ But du jeu : ne pas « perdre la partie » !

Ta composition « perd » si elle ressemble à quelque chose. Les autres membres de l'équipe regardent la composition et indiquent si quelque chose d'évident leur saute aux yeux. Les réponses peuvent être : « C'est un visage », « C'est un coucher de soleil », « C'est une personne », « C'est une route, » « C'est une main ».

Il pourrait y avoir des exagérations : les autres membres du groupe sont là pour équilibrer. Il faut parvenir à un accord général. La décision finale sera prise par l'adulte-arbitre. Chaque fois qu'il y a un différend, c'est lui qui aura le dernier mot.

En plus de ne pas ressembler à quelque chose de réel, la composition doit également satisfaire aux exigences indiquées. Par exemple, ces deux schémas montrent l'équilibre, mais l'un est moins ennuyeux que l'autre.

Exercice 11C : Faire la critique d'une œuvre

Les critiques font partie de la routine des cours d'art. L'enseignant demande à chaque élève d'afficher un ou plusieurs de ses projets au mur. Le professeur lui-même peut faire des commentaires au sujet de chaque pièce, ou peut exiger de chacun qu'il commente sa propre production, ou encore, il demande aux élèves de commenter le travail de leurs collègues. L'enseignant peut contrôler la nature des commentaires, en s'assurant qu'ils sont « sur la cible » et non pas sur quelque chose de personnel concernant l'artiste lui-même. Je suggère le format suivant :

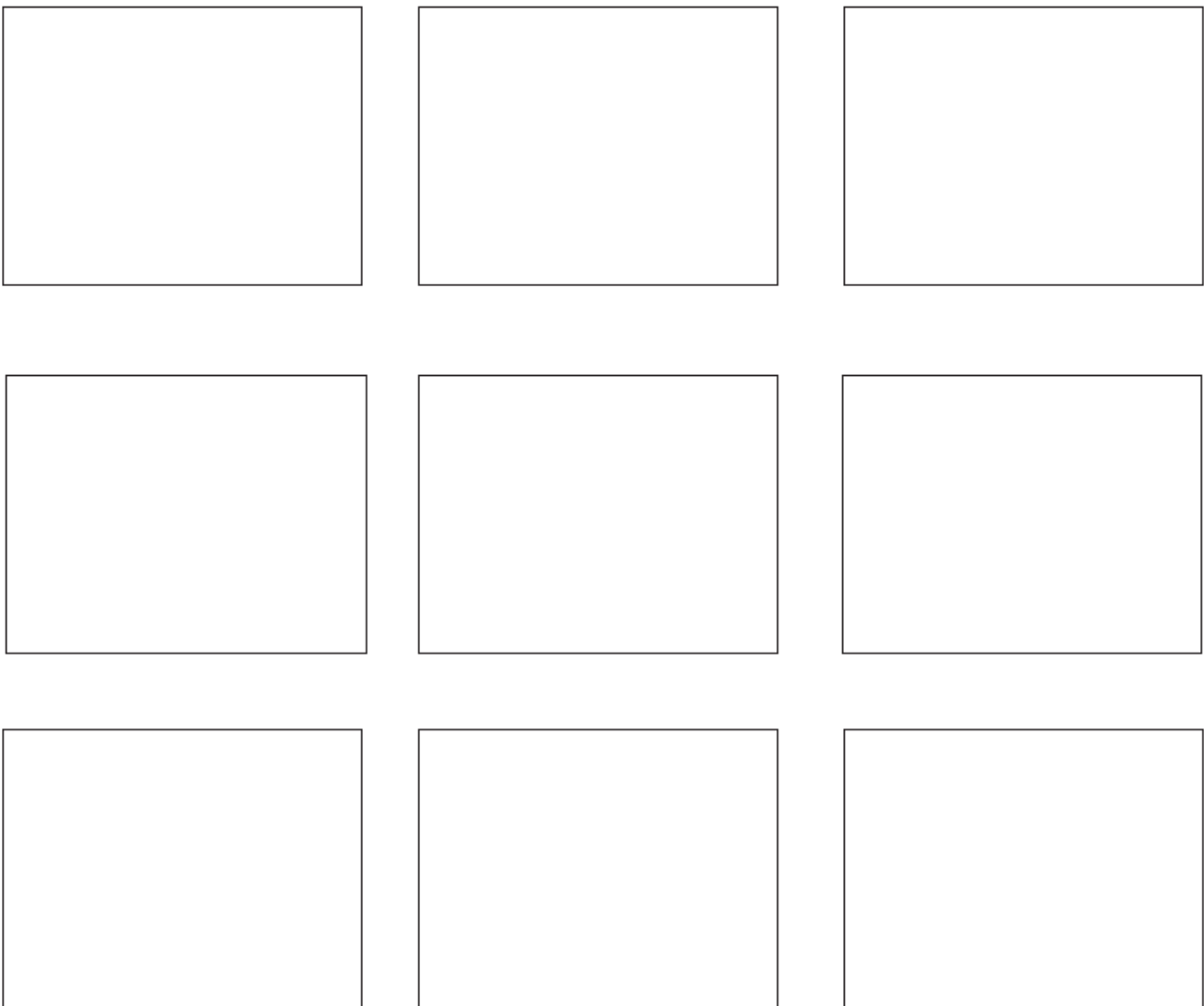
- 1) Chaque jeune choisit sa meilleure composition.
- 2) Il réalise une version « finale » de cette composition sur une plus grande feuille de papier.
- 3) Il écrit son nom au dos de la feuille.
- 4) L'élève affiche son projet. Il place un numéro à côté de chaque composition.
- 5) Chacun vote pour la composition correspondant le mieux aux consignes.
- 6) On annonce les trois premiers gagnants, sous les applaudissements.

Recommencer pour le niveau 2 et le niveau 3.

Le jeu du design

Niveau 1 : Equilibre sans ennui

Premier tour : Uniquement des rectangles (de toutes tailles)

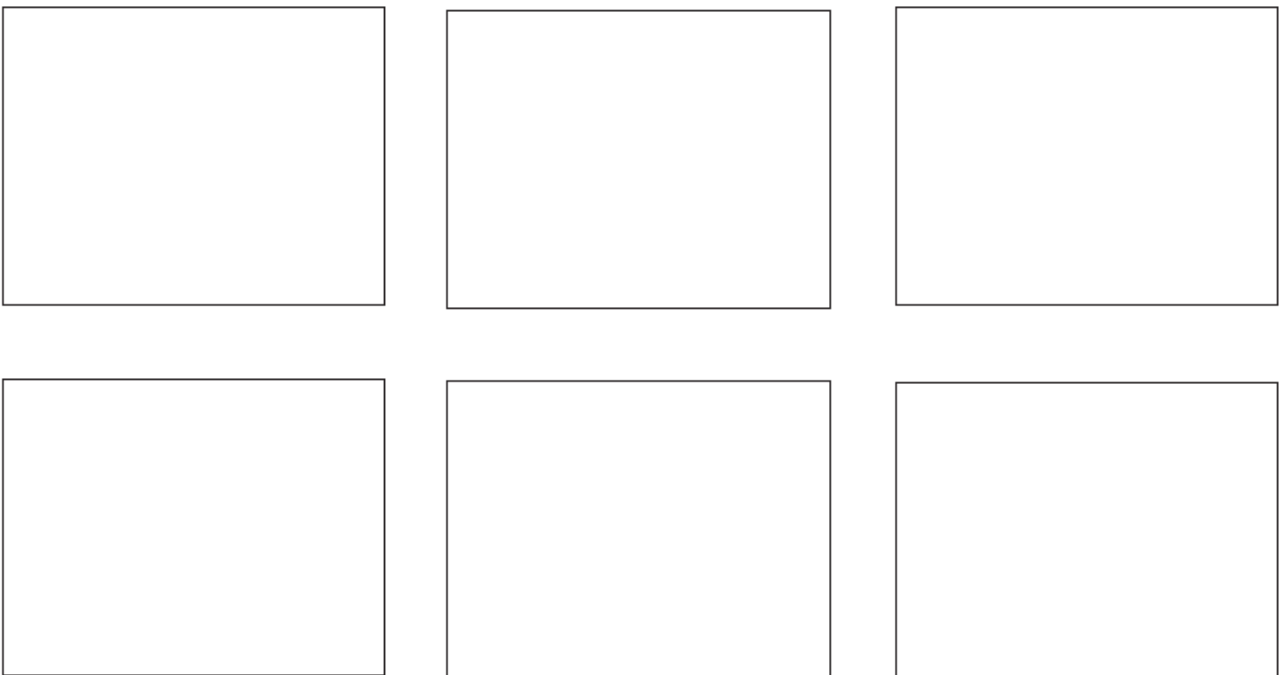

Second tour : Uniquement des cercles et des arcs de cercles (de toutes tailles)

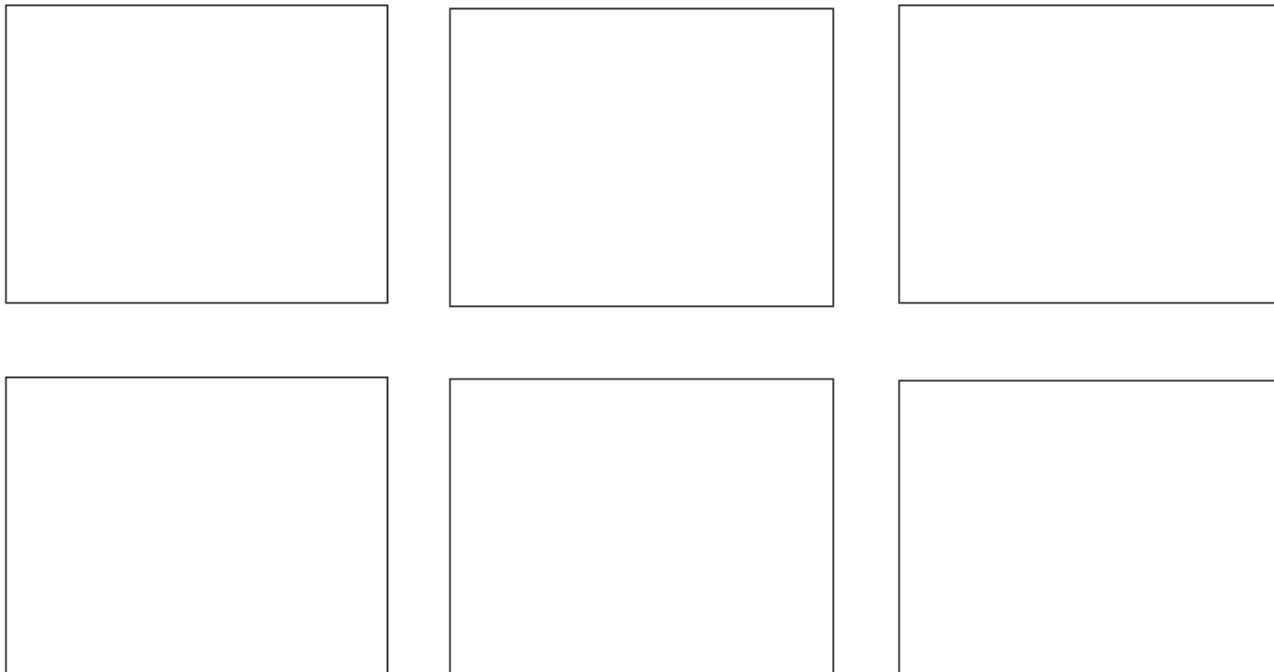

Troisième tour : Des rectangles, des cercles et des arcs de cercles (au moins un de chaque forme dans chaque composition)

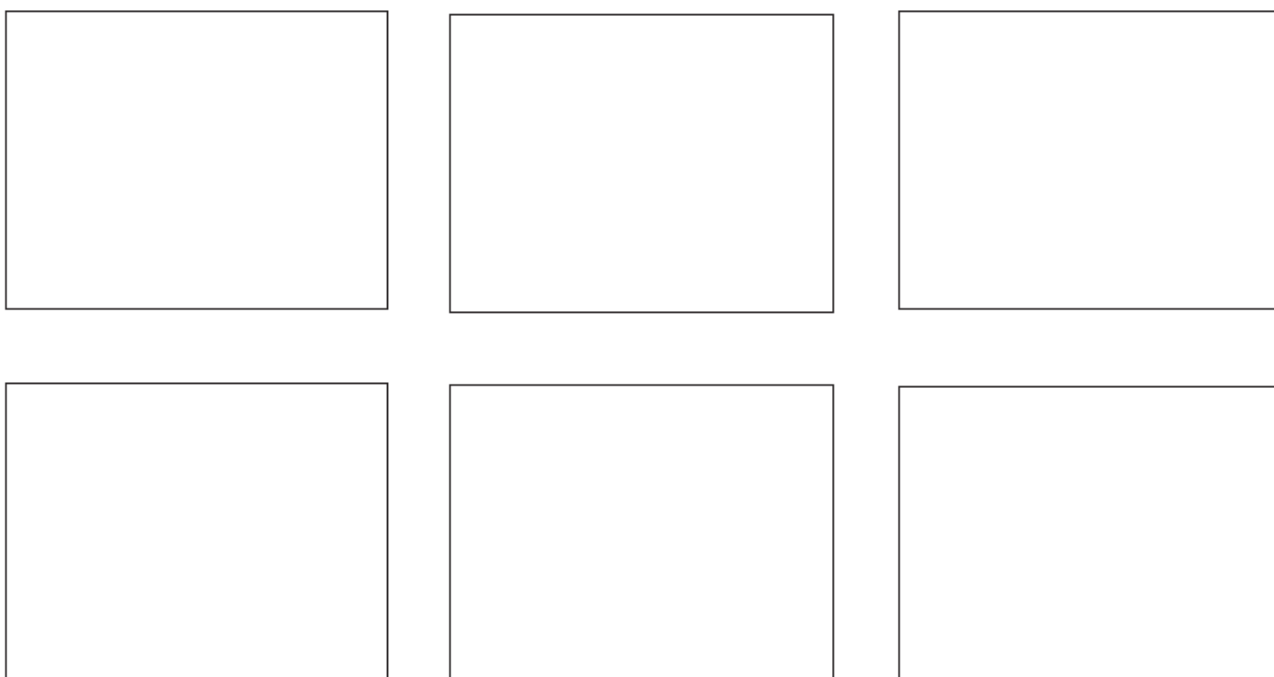

Niveau 2 : Répétition sans redondance

Premier tour : Uniquement des rectangles et des lignes droites (de toutes tailles)

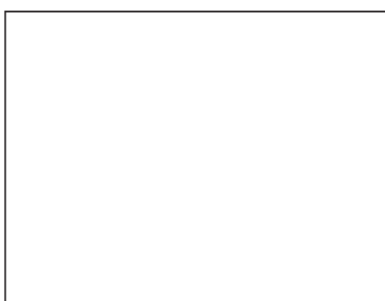
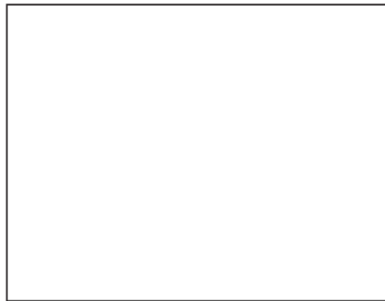
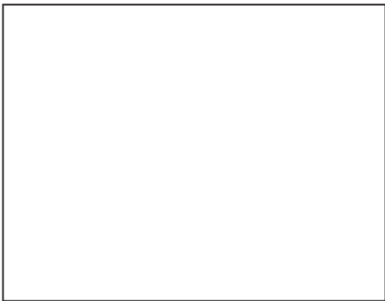
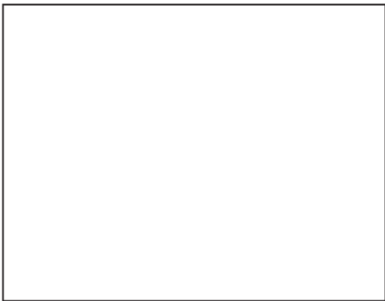

Second tour : Uniquement des cercles et des arcs de cercles (de toutes tailles)

Niveau 3 : Mouvement

Tu peux utiliser une combinaison de rectangles, de lignes, de cercles ou d'arcs, mais PAS DE TRIANGLES !

12. Espace négatif dans une composition

Les espaces négatifs sont les arrière-plans que l'on peut apercevoir autour et derrière les objets représentés. Si je dessine une chaise, tu auras tendance à considérer la chaise comme l'objet principal et le sol ou le mur comme un espace vide, presque sans rapport avec ma chaise.

Toutefois, sur ma feuille, ces espaces sont tout aussi importants que la chaise. **Une composition est un arrangement de formes** ; si une forme se trouve dans l'objet ou dans l'arrière-plan, elle n'est pas importante. C'est la forme elle-même qui est importante, et la façon dont elle s'adapte aux dimensions de la feuille.

Une image souvent utilisée pour désigner l'espace négatif est une variation de cette vue à droite. Au premier coup d'œil, on distingue la silhouette d'un vase. Mais en le fixant davantage, on remarque deux visages. Une fois qu'on les a vus, on ne peut plus les effacer, même en faisant des allers-retours entre le vase et les visages. Si le vase est l'objet de la peinture, alors les visages sont les espaces négatifs. Si le vase avait une forme différente, ne formant pas de visages, nous ne serions pas conscients des espaces blancs. Parce que nos cerveaux ont tendance à chercher des visages partout où ils le peuvent, nous devenons très conscients de ces formes blanches. C'est pourquoi, dans un dessin ou une peinture, les formes blanches sont toujours importantes, même si elles ne forment pas de visages.

Dans ce dessin, nous pouvons identifier la silhouette d'une chaise de bureau. La chaise est blanche, nous donnant l'impression qu'elle n'est pas vraiment là, ou qu'il s'agit de l'espace vide, tandis que les formes sombres sont présentées comme « positives ». En utilisant cette inversion du schéma de coloriage habituel, l'artiste a mis l'accent sur les formes négatives.

Dans cet autre dessin de chaise, nous observons une extension de cette idée d'espace positif/négatif. La chaise constitue l'espace négatif (blanc) à l'intérieur du carré, mais l'espace positif (noir) est à l'extérieur du carré.

Exercice 12A : Révèle les espaces négatifs de ces œuvres

Tu auras besoin de papier calque et de deux feutres noir, le premier à pointe fine et le second de grosseur moyenne. Place le papier calque sur cette page, en le fixant avec des trombones. Trace les bords de chaque tableau. Remplis toutes les formes négatives sur chaque tableau. Les espaces négatifs correspondent souvent au « fond ». Ainsi, pour la première œuvre, tu colorieras l'eau, et la minuscule bande d'horizon. Les images positives de cette peinture sont le bateau, la voile, la rame et les personnages. Sur la deuxième œuvre, les espaces négatifs sont les zones jaunes. Sur la peinture des goélands, les oiseaux sont les formes positives. Une fois finies, les formes noires ressembleront à des zones positives parce qu'elles sont noires. Ainsi, on obtient un renversement de positif/négatif. Cela permet de bien voir la forme de ces espaces négatifs. Ces peintures ont été choisies parce qu'elles ont des espaces négatifs intéressants.

Mary Cassatt

Jamie Wyeth

Jamie Wyeth

Johannes Vermeer

Exercice 12B :

Ces deux dessins sont des exemples d'une forme d'art japonais appelée « Notan ». Pour créer un Notan, tu découpes des formes de chaque côté d'un carré de papier noir. Ces formes découpées sont ensuite retournées et placées en miroir des formes originales. Le résultat est une création abstraite très étonnante.

Il est facile et amusant de faire un Notan. Tu peux choisir de travailler blanc sur noir ou noir sur blanc. Ces instructions correspondent à l'option papier noir collé sur une feuille de fond blanche.

Tu auras besoin de :

- une feuille de papier blanche
- un morceau de papier noir (1/4 de feuille suffit)
- des ciseaux
- un bâton de colle

Réalisation :

Suis cette méthode : <https://youtu.be/6RVf8y-e6tc>.

Exercice 12C : Dessine de l'espace négatif

Un bon moyen de prendre conscience de l'espace négatif est de se contenter de son tracé. Tu ne dessineras pas d'objets, mais uniquement les espaces vides autour d'eux. La partie la plus difficile de cet exercice consistera à trouver quelque chose à dessiner. (Ou plutôt, à ne pas dessiner !) Les chaises sont souvent utilisées pour ce type d'exercice, parce qu'elles ont beaucoup de barreaux et de pieds, créant des espaces négatifs intéressants. Les plantes représentent aussi un bon choix, si tu n'en dessines qu'une petite partie, ou simplement quelques feuilles.

Tu auras besoin de :

- papier et crayon
- un morceau de carton mince
- des ciseaux
- un objet à ne pas dessiner

Préparation :

Réaliser un petit cadre à partir du carton. Il devrait correspondre approximativement à la taille de ta main, et la fenêtre au milieu devrait être seulement une dizaine de cm de large. Il est important de garder la même proportion que ta feuille.

Réalisation :

- 1) Regarde ton objet à travers le petit cadre. Tiens le cadre juste assez loin de tes yeux pour trouver une composition agréable et assez simple. L'exercice ressemble à celui que tu as déjà fait, dans la leçon 5.
- 2) Une fois la composition choisie, recherche des espaces négatifs. Ignore l'objet et essaye de regarder uniquement ces espaces négatifs. Si tu reproduis correctement toutes les formes négatives, les espaces entre elles dessineront la forme de l'objet que tu ne dois pas dessiner.

Carpediem éducation décerne un

Diplôme d'artiste

à .....

✓ Je maîtrise
la règle des tiers

✓ Je sais reconnaître
une composition
formelle

✓ Je discerne
les zones d'ombres
et de lumières

✓ Je sais équilibrer
mes dessins

