

Réussir une bonne composition dans un tableau

Qu'est-ce une bonne composition en art graphique? Vous, l'artiste, êtes responsable de la composition de tous les éléments d'une image pour raconter une histoire, mettre le sujet en évidence et apporter une touche artistique à votre travail. C'est de l'art que nous faisons après tout. Donc, quel que soient vos pensées concernant la composition, trouvez d'abord ce que vous voulez mettre en avant, posez-vous les bonnes questions, puis assurez-vous que tout est cohérent.

Avant de commencer, je me demande ce qui a attiré mon attention au départ? Pour emprunter à Cézanne, quelle est la «sensation initiale?» Vers quoi va mon regard et quel est mon ressenti ?

«Créer une bonne composition» Dès que je commence à imaginer ma peinture, qu'il s'agisse de nature morte ou de paysage, je cherche le chemin de la lumière et comment elle tombe sur le sujet et me conduit à travers elle. Je pense à la lumière comme une mélodie se déplaçant dans ma peinture.

Ici, la lumière me promène de droite et de gauche. La couleur de l'eau sombre et transparente en même temps me permet un ancrage au sol. Les lignes sont verticales pour les arbres, horizontales pour la lumière et en diagonales pour le cours d'eau. Le tout est reposant, je suis dans le paysage.

Jeanne Rosier Smith

Équilibre : Lorsque je développe une composition en peinture, je recherche un équilibre visuel. Ceci est réalisé en étudiant constamment des œuvres d'art, en critiquant et en développant un œil pour ce qui semble juste. Pensez à l'équilibre des formes, des couleurs et des valeurs. Optez pour la formule : $2/3 - 1/3 +$ un peu ! Deux tiers de valeurs moyennes, un tiers de valeurs claires plus la valeur foncée dans la zone où se situe le sujet.

L'équilibre visuel est ici bien clair. 1/3 de ciel – 2/3 de formes variées. Les couleurs sont bien équilibrées – grandes fleurs/ petites fleurs - du contraste pour mettre en valeur les 4 tulipes sur une ligne diagonale feuillage bien contrasté.

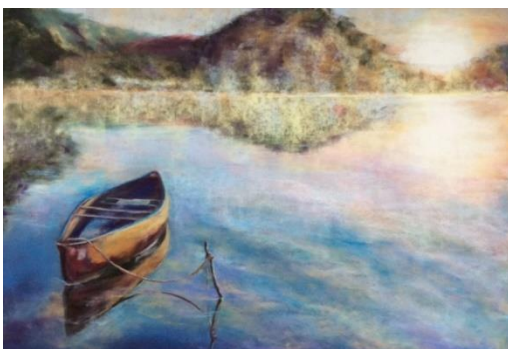
– le

Encore une illustration d'équilibre des couleurs et des sombres et clairs.

Debora Stewart

La composition et les valeurs : L'impact visuel est conditionné par les valeurs. Il est primordial de prendre en compte la gamme des valeurs, tout simplement de bien organiser les clairs et les foncés. Pensez au placement des formes, aux lignes, aux couleurs, avant même de commencer une pièce. La lumière crée des motifs sombres et clairs, donc les valeurs.

3 valeurs – clair –
sombre –
intermédiaire.

En noir et blanc on
voit mieux la lumière
qui crée des ombres.

Margareth Lenoir

Placement des formes: Où dans l'espace je vais placer les formes principales? En pensant aux formes abstraites, ces formes sont-elles trop régulières? Ai-je besoin d'une petite forme pour compenser cette grande? Faut-il déplacer une ligne? Dois-je retirer cet arbre? Ou un autre objet? Je ne suis pas tenu à la réalité? Je suis libre de déplacer des éléments pour renforcer la conception. Souvent, une mauvaise composition est simplement due à « trop coller » à la réalité. Recherchez également les grandes formes simples. Trop de petits peuvent créer le chaos.

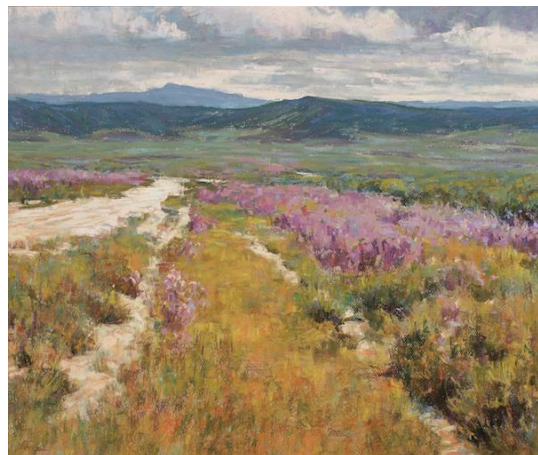
Ici les formes géométriques dominent. Notez les lignes parallèles et les lignes diagonales? Tout est équilibré. On retrouve l'équilibre dans les couleurs également; des couleurs complémentaires et fortes. Pas trop d'éléments, c'est sobre malgré tout. L'imagination tourne à plein et le questionnement aussi.

Gigi Horr Liverant

Composition des lignes : Il n'y a pas de secret; étudiez les tableaux de maîtres dans les musées. Lorsque l'on prend la peine de chercher les lignes, (ce sont les armatures d'une composition), votre œil fera vite le repérage de ces lignes.

1. En triangle
2. Le cercle ou l'ovale
3. Le S ou le Z
4. Les diagonales
5. Le X

Voici un mélange de lignes droites (les montagnes du fond) et les diagonales du premier plan

Lorenzo Chavez

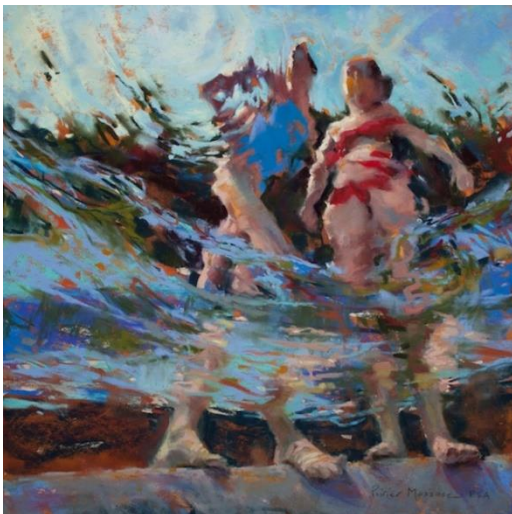
Un point focal et centre d'intérêt : C'est essentiel pour une composition réussie. L'œil du spectateur sera attiré par votre point focal (votre sujet) en maximisant le contraste de la valeur dans cette zone. Je crois qu'une peinture fonctionne mieux lorsqu'il y a un centre d'intérêt ou un point focal clair en créant un sens de l'ordre dans une composition.

Ici la lumière joue son rôle de révélateur, grâce aux valeurs sombres qui entourent le sujet. Encore une fois le regard part en diagonale et s'attarde sur le point focal. L'émotion est là.

La question est.... Quel aspect du sujet est le plus important... et ce qui est secondaire? La partie la plus importante est généralement celle qui se démarque le plus ; (par la forme, par la couleur, par le contraste). Faisons référence à cette zone en tant que "zone positive" car elle doit absolument être le centre d'intérêt. Le reste de la composition la soutient ou la met en valeur, c'est la » zone secondaire «.

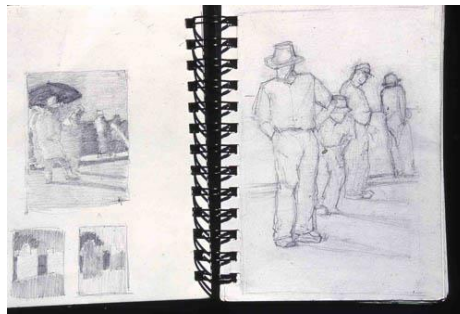
Les formes peuvent aussi donner du mouvement comme dans le tableau ci-contre. Le regard « voyage » et les valeurs sont bien équilibrées. Les couleurs se répondent ; elles participent à l'harmonie.

Michele Mozzone

***Ne brimait pas votre créativité ; les règles sont faites pour être volontairement brisées. Votre intuition est bienvenue.**

Des astuces :

- Convertissez votre photo de référence en noir et blanc sur tablette ou ordinateur. C'est plus facile à visualiser.
- Faites un dessin monochrome de votre sujet. Cela permet une meilleure évaluation avant de passer à la couleur. Un dessin préliminaire dans un carnet facilite le travail par la suite.

Sally Strand

- Pour tester une valeur ; faites un trou dans une feuille blanche. Posez ce « trou » sur la valeur que vous voulez évaluer. Cela deviendra plus évident. Le blanc sera une référence constante.
- Positionnez votre sujet ou point focal sur une intersection de lignes, soit horizontales et verticales ou diagonales en respectant 1/3 – 2/3
- Pour l'équilibre, pensez à travailler par touches partout dans le tableau. Pas une zone après l'autre.

Il faut aborder la composition en réfléchissant à la façon dont le spectateur pourrait voir la peinture. Mon objectif est de créer un parcours visuel pour le spectateur. Je veux les inviter dans la peinture. Je veux leur donner des endroits pour reposer le regard (par des couleurs neutres, par exemple), et toujours les faire voyager dans toute la peinture. Je peux le faire en créant des voies visuelles avec mes choix de composition.

Par exemple, le sujet central : l'arbre de gauche, légèrement penché vers la gauche pour guider le regard vers la lumière du centre. Le tout équilibré par l'arbre de droite, plus petit, couleur moins forte. La couleur rose est à distance équilibrée. Le regard va vers la gauche, puis à droite et s'attarde au centre vers la lumière.

Le regard peut aussi démarrer en bas à gauche, et partir vers le fond lumineux. Plusieurs lectures possibles. La personne se promène dans le tableau.

Conclusion : Pour moi, une bonne composition est l'étincelle qui allume le feu dans une peinture. C'est l'élément qui nous attire, nous fait regarder plus longtemps, permettant à notre œil d'être dirigé à travers chaque élément individuel qui compose cette peinture, pour finalement s'installer sur son point focal principal. La composition est ce qui incite le spectateur à poser des questions sur la pièce et à créer de l'intérêt, de la curiosité parfois.