

Annexe 2 : Survol des principes de la composition

Les pouvoirs des principes de la composition sont immenses. Les choix et l'utilisation que l'artiste fait des principes de la composition dans l'œuvre contribuent à jouer une mélodie visuelle. Nous trouvons le plus souvent les principes suivants dans les documents :

Variété	Harmonie	Unité	Équilibre
	Contraste		Centre d'intérêt
Rythme			Mouvement

Harmonie - En général, c'est l'idée d'entente de toutes les parties, grâce à l'unité.

En Art, c'est facile à percevoir :

- tous les éléments et les principes de la composition sont étroitement liés, sans fausse note;
- un sentiment de bien-être se dégage de l'œuvre;
- une œuvre d'art peut ne pas être harmonieuse.

Comment l'artiste crée-t-elle l'harmonie ? Elle :

- répète la forme et la valeur;
- applique des couleurs analogues et leurs mélanges;
- choisit des valeurs analogues ou rapprochées;
- crée sa palette de couleurs à partir des trois couleurs primaires pour obtenir les primaires, les secondaires, les tertiaires, les teintes, les nuances et les tons;
- favorise particulièrement un élément de la composition : p. ex., formes, couleurs, valeurs ou textures similaires.

Unité - En général, c'est l'idée d'un tout qui va bien ensemble (p. ex., le Canada et les dix provinces et territoires au sein d'un gouvernement fédéral, la famille où chacun a sa place).

En Art, c'est parfois difficile à percevoir, cependant :

- il n'est pas possible de changer quelque chose dans l'œuvre sans changer le message;
- il n'y a pas de distraction visuelle;
- tout est cohérent et harmonieux : les éléments, les principes de la composition, le message et le sujet forme un tout.

Comment l'artiste crée-t-il l'unité ? Il :

- limite les variantes (simplicité);
- répète des objets ou des éléments (répétition);
- regroupe dans l'œuvre des objets dissemblables au lieu de les éparpiller;
- choisit des couleurs et des textures dans les matériaux d'une architecture en fonction de son environnement;
- limite les espaces négatifs entre les formes.

Équilibre - En général, l'équilibre donne un sentiment de confort et apaise.

En Art, l'équilibre est essentiel à atteindre dans une œuvre d'art, même s'il n'est pas toujours atteint de la même manière...

- C'est le résultat de l'organisation des éléments de l'œuvre dans le but de produire la stabilité;
- L'équilibre symétrique ou formel existe lorsqu'il y a une distribution semblable des éléments d'un côté ou de l'autre par rapport à un axe imaginaire vertical ou horizontal;
- cette forme d'équilibre est monotone, confère rigidité et exprime courage et dignité;
- L'équilibre asymétrique ou informel existe lorsque des éléments différents ou inégaux s'opposent l'un à l'autre tout en s'harmonisant. Ainsi, lorsqu'il y a un équilibre informel, on perd la notion d'axe et les éléments s'équilibrent visuellement;
- L'équilibre radial, variante complexe de la symétrie, existe lorsque les éléments gravitent autour d'un point central et sont situés à égale distance du centre, formant des motifs circulaires.

Comment l'artiste crée-t-il l'équilibre ? Il :

- place des objets similaires de chaque côté d'un axe, à égale distance du centre (symétrie);
- choisit des éléments de la composition (formes, lignes, couleurs, textures) qui rétablissent l'équilibre informel causé par la répartition informelle des objets.

Pourquoi l'artiste choisit-elle un style d'équilibre?

- L'équilibre formel ou symétrique exprime un sentiment de paix (dignité dans un portrait).
- L'équilibre informel ou asymétrique se rapproche de la nature (paysages, groupes de personnes).
- L'équilibre radial se retrouve dans des motifs décoratifs. Certains peintres l'utilisent, comme l'artiste autochtone, Alex Janvier.

Contraste - En général, le contraste oppose deux choses : p. ex., le jour et la nuit, l'eau et le feu.

En Art, le contraste accomplit de multiples fonctions :

- un fort contraste attire l'attention du spectateur sur les différences;
- un faible contraste atténue les différences, tel que deux tons d'une même couleur;
- un contraste provoque un centre d'intérêt.

Comment l'artiste utilise-t-il le contraste ? Il ajoute aux :

- lignes droites, une ou quelques lignes courbes;
- lignes longues, quelques lignes courtes;
- lignes épaisses, quelques lignes minces et vice-versa;
- grandes formes, quelques petites formes;
- formes organiques, une ou des formes géométriques;
- formes rondes, des formes carrées;
- formes positives, quelques formes négatives et vice-versa;
- couleurs lumineuses, quelques couleurs obscures;
- couleurs brillantes, quelques couleurs ternes;
- couleurs chaudes, quelques couleurs froides, et vice-versa;
- textures rugueuses, des textures lisses et douces;
- textures lustrées, quelques textures mates;
- textures dures, quelques textures souples, et vice-versa;
- valeurs pâles, quelques valeurs foncées;
- grands espaces, quelques petits espaces;
- espaces à formes organiques, des espaces à formes géométriques;
- espaces positifs, des espaces négatifs, et vice-versa.

Pourquoi l'artiste joue-t-elle beaucoup avec les contrastes ?

- S'il n'y a pas de variété dans l'œuvre, celle-ci devient statique.
- S'il y a trop de variété, celle-ci engendre la confusion.

Centre d'intérêt – aussi appelé, la dominante ou l'accentuation. En général, le centre d'intérêt ressort parmi plusieurs autres choses.

En Art, le centre d'intérêt...

- met un élément de la composition en vedette;
- se limite souvent à un ; si l'œil saute d'un centre d'intérêt à l'autre, cela entraîne de la confusion;
- permet à l'artiste de transmettre un message.

Comment l'artiste crée-t-elle un centre d'intérêt ? Elle :

- exagère la taille d'un objet parmi les autres;
- choisit une couleur vive au centre de couleurs grisées;
- place un objet ou un élément de la composition de manière à ce que l'œil s'y arrête;
- insiste sur un élément particulier de la composition, tel qu'un vase texturé sur un espace lisse.

Rythme - En général, le rythme remplit notre vie, par exemple, des livres alignés sur une étagère, des voitures garées chez un concessionnaire automobile.

En Art, le rythme est commun à toutes les disciplines. Il existe dans :

- la répétition ordonnée d'éléments de la composition ou d'objets;
- les pauses entre les objets répétés;
- l'impression de mouvement.

Comment l'artiste crée-t-il un rythme ? Il:

- répète des objets, des formes, des lignes, des couleurs, suivant une séquence régulière;
- choisit une forme de répétition, de direction et de séquence et décide du dynamisme de son œuvre (p.ex., lenteur, rapidité).

Mouvement - En général, le mouvement implique l'idée de déplacement : p. ex., la balle entre deux joueurs de tennis, la trajectoire des nuages.

En Art, le mouvement guide le regard du spectateur dans une œuvre :

- le mouvement est obtenu grâce au rythme;
- les futuristes transformaient leurs formes en énergie qui traversait le tableau, en les inclinant et en créant l'empiètement l'une sur l'autre.

Comment l'artiste donne-t-elle l'effet du mouvement ? Elle :

- répète les éléments de la composition;
- crée un lien subtil entre les différentes parties de l'œuvre.

Note :

Veillez consulter le livre dont référence ci-dessous afin d'approfondir les principes de la composition :
Ragans, Rosalind. (2004) *Les Arts visuels. Théorie, création et analyse*. Traduction Laurette Therrien.
Adaptation Jeanne Doucet. Toronto. Éditions de la Chenelière/McGraw-Hill Inc. 568 pages.

- Harmonie pp. 215 à 224
- Unité pp. 215 à 224
- Équilibre pp. 271 à 287
- Contraste pp. 229 à 230
- Centre d'intérêt pp. 226 à 228
- Rythme pp. 246 à 256
- Mouvement pp. 257 à 259