

Quelques repères pour analyser la Composition

Les oeuvres en 2D, affiches, peintures, photographies...
présentent une organisation des éléments qui apparaissent dans leur
«cadre».

La «composition», assumée par le créateur, est d'une importance
considérable dans notre perception des oeuvres, leur expression et
leur sens.

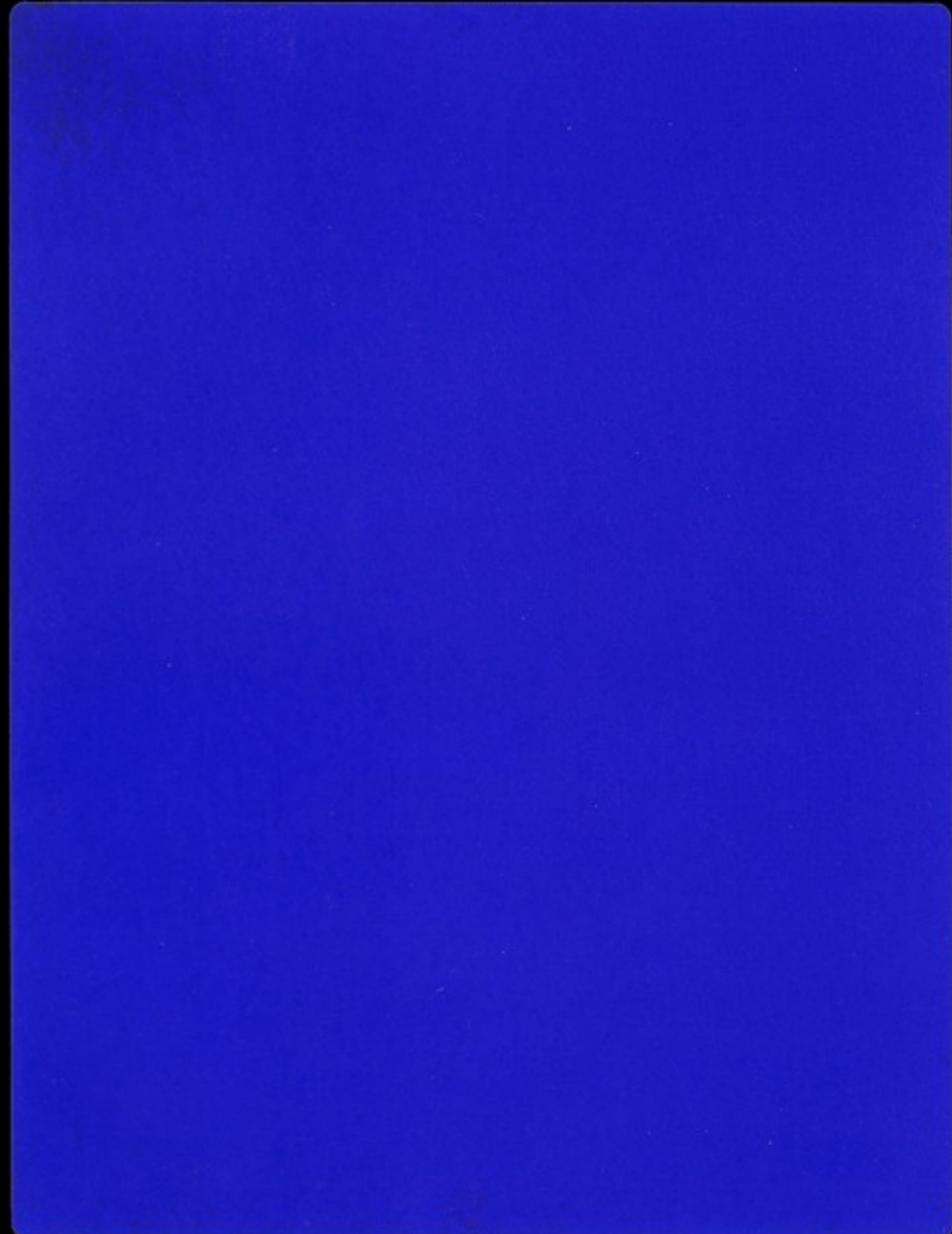
Composition homogène

- Composition couvrante sans éléments distincts

Jackson Pollock 1946. notion de «all over»

Monochrome IKB Yves Klein 1960

Comment mieux percevoir la composition

- faire abstraction des détails et voir le global

- Regarder de loin

- flouter sa vision

- Regarder à l'envers

Boucher 1742, *Diane au bain*

Éléments constitutants

- Le lexique «plan-ligne-point» de W. Kandinski

Kandinsky 1924, accords opposés

Éléments constitutants

- Le lexique «plan-ligne-point» de W. Kandinski
- Effet de groupe.

Kandinsky 1924, accords opposés

Éléments constitutants

- Le lexique «plan-ligne-point» de W. Kandinski
- Effet de groupe.
- Effets de cadrages, (place dans le cadre, recadrages)

Kandinsky 1924, accords opposés

Éléments constitutants

- Les lignes traversantes créent des divisions du format.

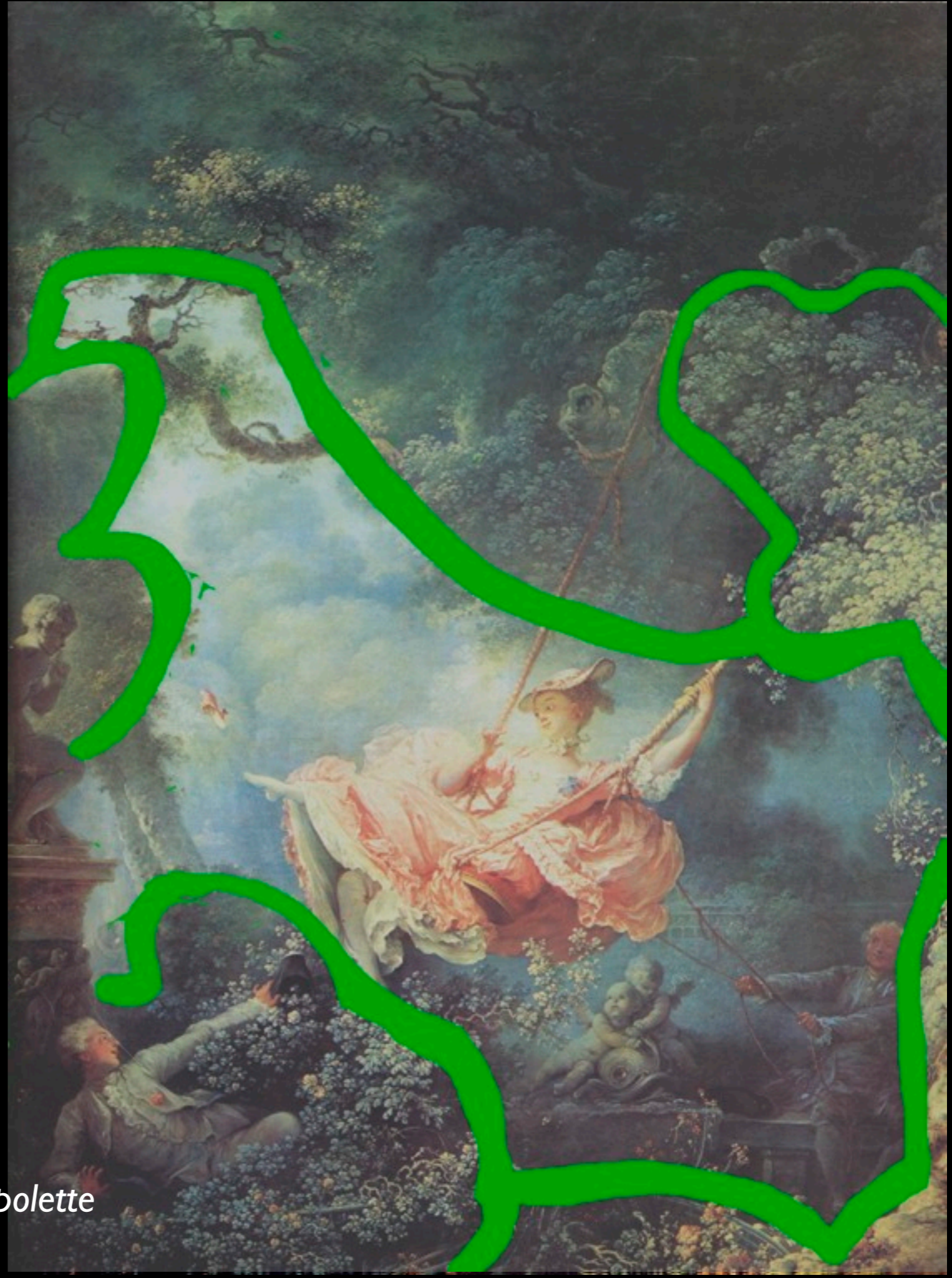
- La netteté favorise un caractère explicite de la composition

D. Hockney 1967, bigger splash

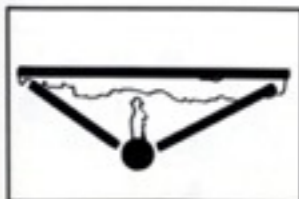
Éléments constitutants

- Les formes aux limites incertaines ou complexes sont simplifiées

Fragonard 1847 : les hasards heureux de l'escarpolette

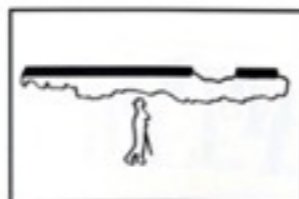
- On obtient ainsi des diagrammes qui facilitent l'analyse

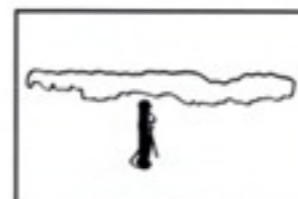
Triangle optique

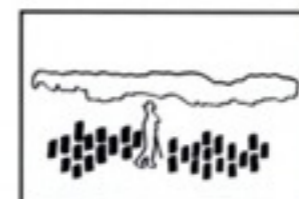
Point fort 26

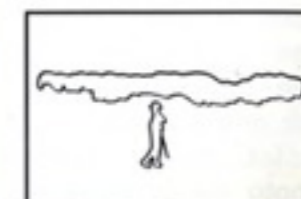
Horizontales 46

Verticale 50

Structure de la surface 82

Éléments constitutants

- La sélection des éléments visuels prépondérants fait apparaître des **Lignes de forces**

- Les lignes de force se matérialisent souvent à partir d'alignements d'éléments distincts.

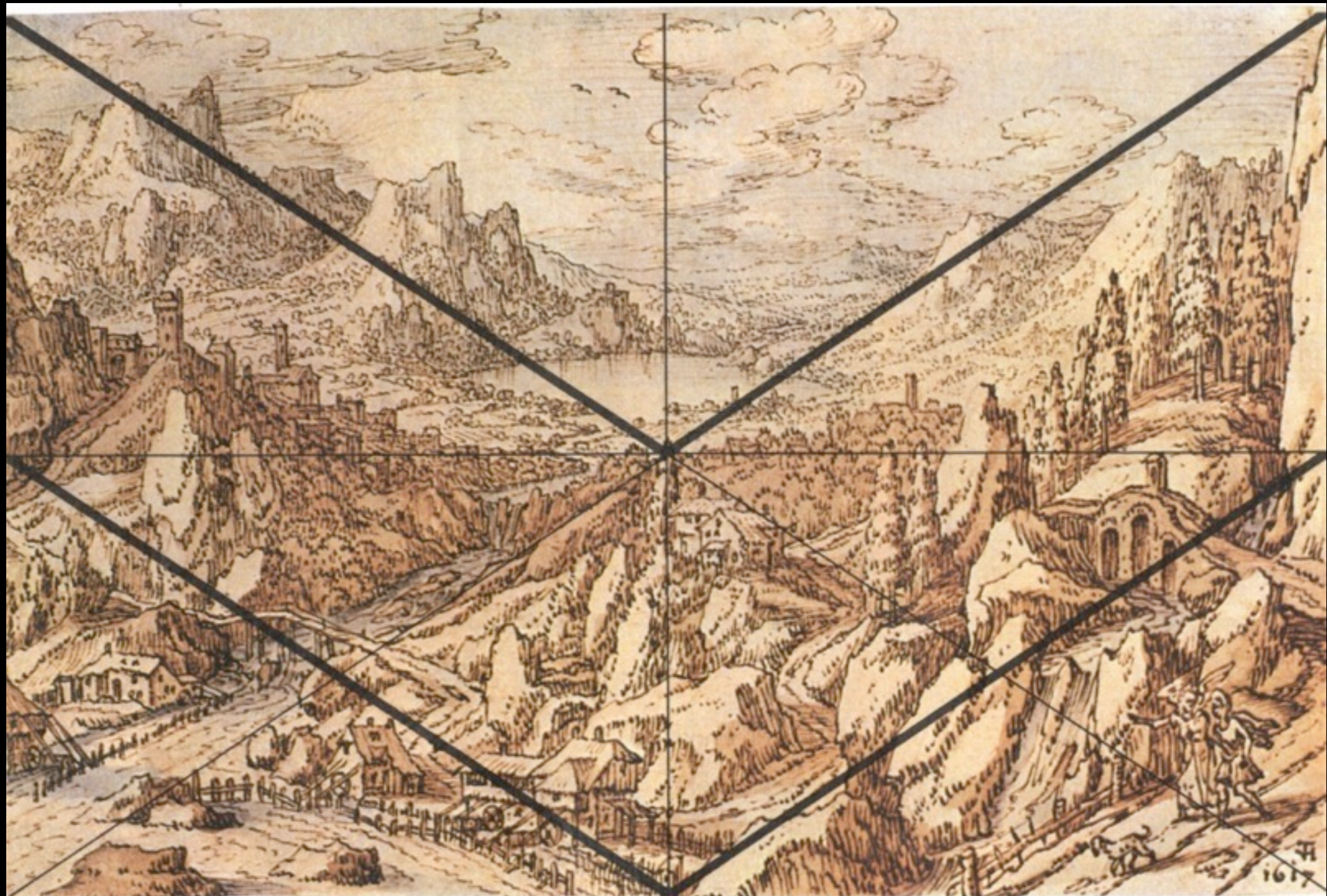
Fragonard 1847

les hasards heureux de l'escarpolette

Tracés régulateurs

Il s'agit de structures qui sous-tendent tout format, auxquelles les artistes relient plus ou moins les formes

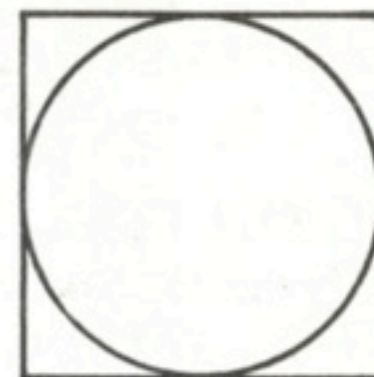
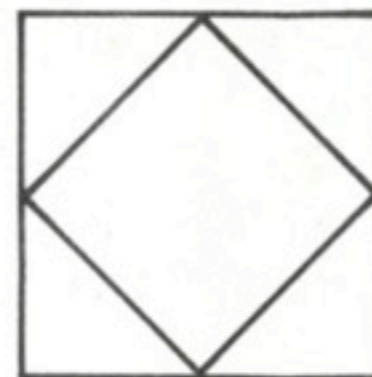
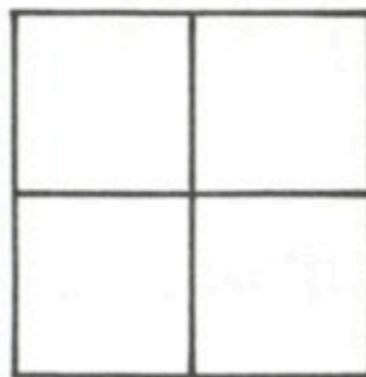
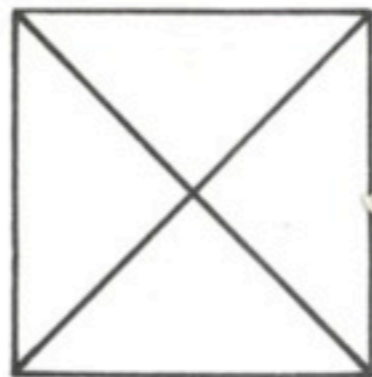
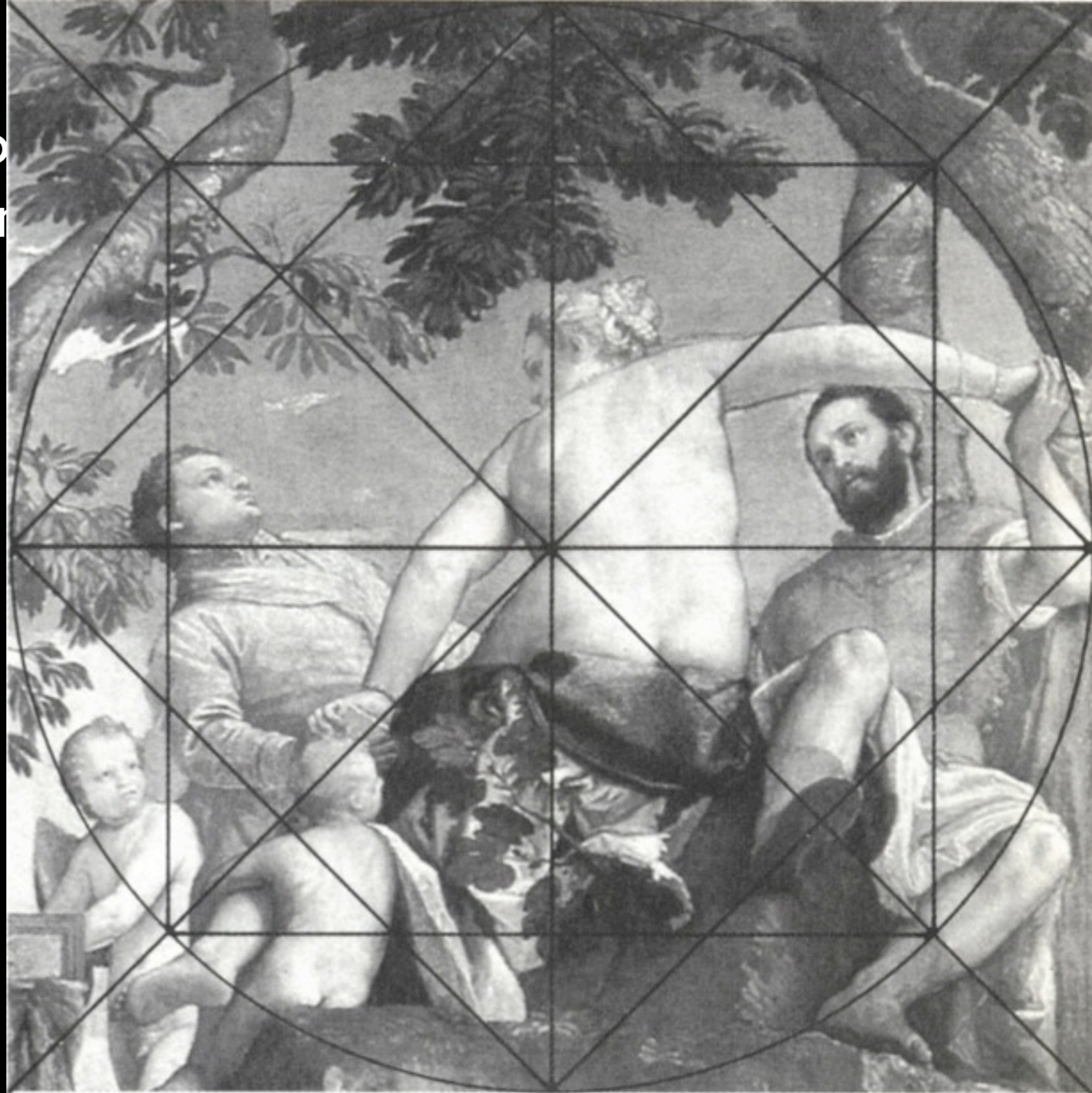

*T. Verhaecht 1617 paysage
avec Tobie et l'ange*

Tracés régulateurs

Il s'agit de structures qui sont
artistes reliant plus ou moins

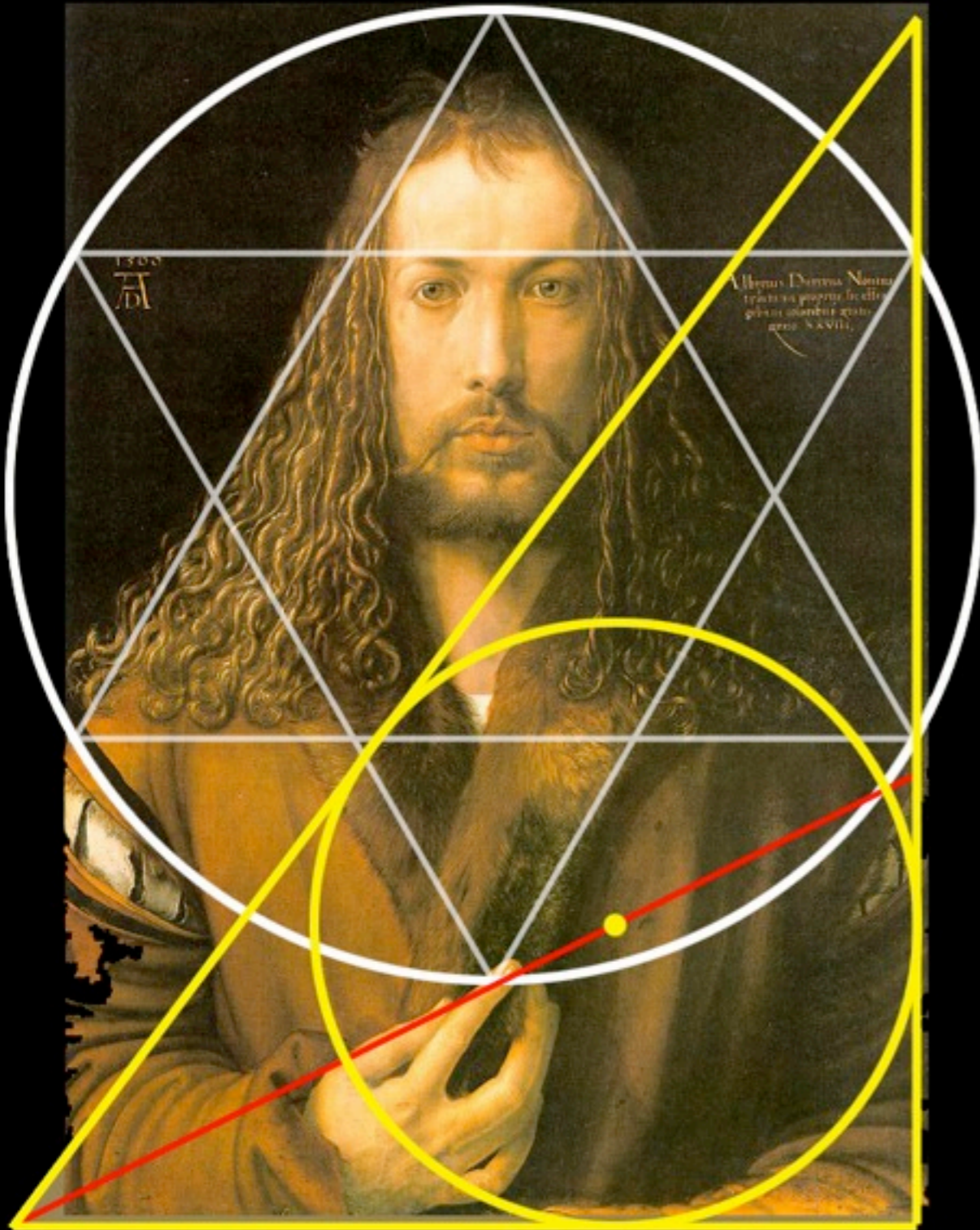
Veronèse v. 1565, femme infidèle

Tracés régulateurs

Les artistes ont souvent relié ces constructions géométriques à des conceptions mystiques ou l'idée d'une transcendance esthétique

Dürer, autoportrait v. 1500

Léonard de Vinci v. 1492

Tracés régulateurs et structure des formats

Dans un format le placement des éléments est déterminant pour leur sens et leur expression.

Tracés régulateurs et structure des formats

Dans un format le placement des éléments est déterminant pour leur sens et leur expression

LA FRANCE UNIE

1988, J. Seguela, campagne de F. Mitterand

Lignes et surfaces optiques

Il s'agit de formes discontinues perçues par l'oeil même sans être explicitement tracées

Lignes et surfaces optiques

Il s'agit de formes discontinues perçues par l'oeil même sans être explicitement tracées

Point focal

Ce sont les points où se fixe le regard et forcément des «noeuds» importants de la composition

Stuart Franklin 1989, place Tiananmen

Point focal

J.L. Sieff, 1974, Paris

Densité +
Quantité d'élément dans le format par rapport à des «vides», niveau
de saturation.

Sarcophage Romain, Pise, Campo santo

Densité -

Composition épurée,
minimaliste, tenue
légère...

Les compositions sur grille orthogonale sont plutôt statiques...

Statique et mouvement

JB Greuze, la malédiction paternelle, v. 1760

...à la différence de celles où domine l'oblique

Equilibre et déséquilibre

Rencontre de Jason et Médée, Antonio Biago, 1486

La symétrie est très souvent un parti pris de composition qui donne un équilibre, une image souvent statique.

Ici la symétrie traduit l'union harmonieuse.

Equilibre et déséquilibre

Décor de poterie, Euphronios, ,Vle s. av. JC

La symétrie traduit ici la confrontation et l'égalité des joueurs

Equilibre et déséquilibre

K Hokusai v. 1830, la grande vague, estampe

Inversement, la dissymétrie, le déséquilibre, le décentrement créent une tension dans la composition.

Equilibre et déséquilibre

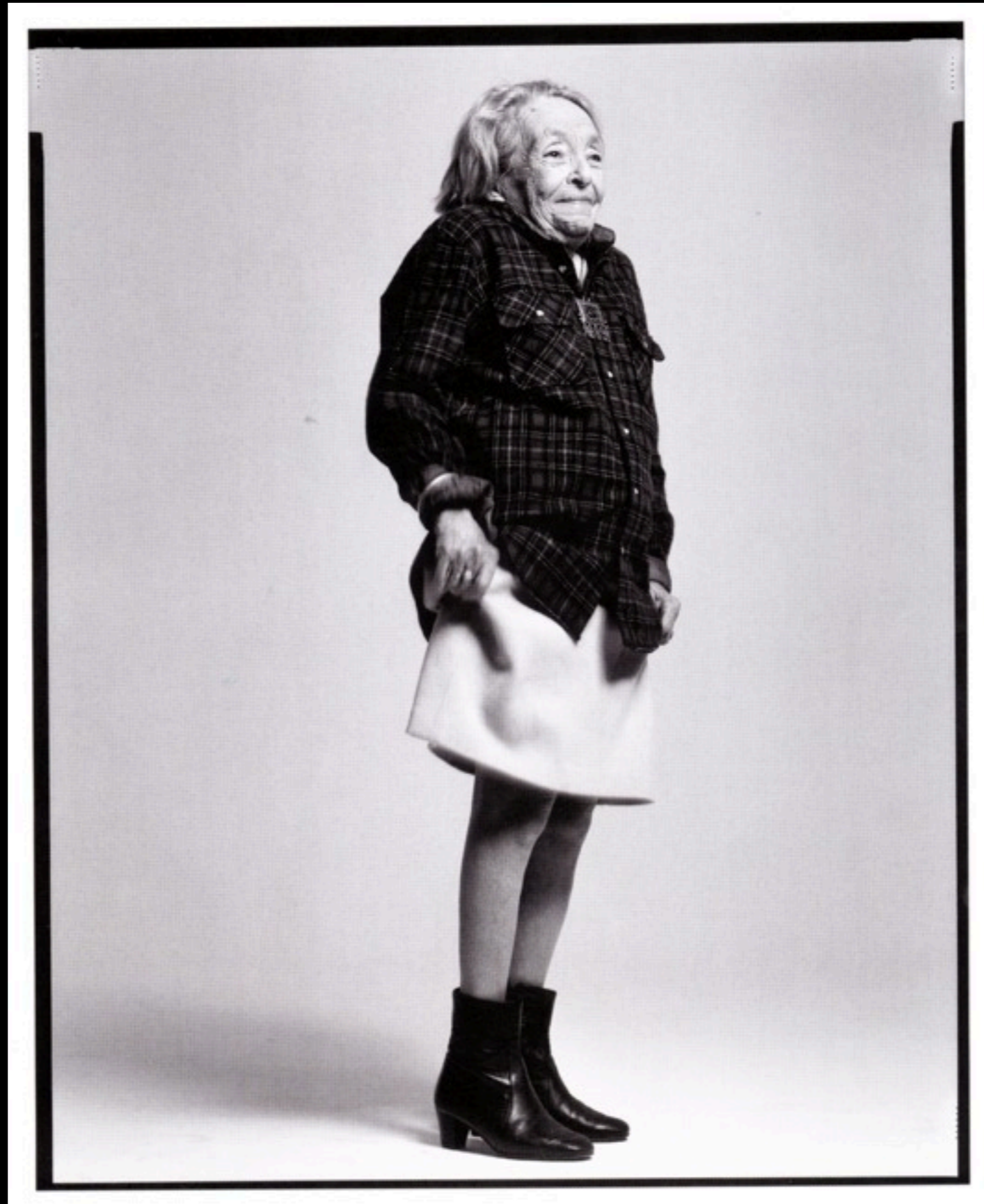
W. Klein, Paris 1953

Expression de confinement et d'oppression.

Les structures simples : composition centrée

Richard Avedon 1993, Marguerite Duras

Les structures simples : composition centrée

Courbet, chêne de Flagey, v. 1850

Les structures simples : composition centrée

Michel Bouvet 1996

Les structures simples :
composition bipolaire

Parallèle, confrontation,
comparaison, connivence...

Les structures simples : composition bipolaire

Parallèle, confrontation, comparaison, connivence...

Caravage, San Girolamo

Les structures simples : composition bipolaire

Parallèle, confrontation, comparaison, connivence...

*Photo anonyme
d'une oeuvre de
Ron Mueck
à la biennale de Venise*

Les structures simples : le triangle

Forme stable avec base un sommet, symbolique mystique...

Raphaël, Ste famille, v. 1510

Perrin del Vaga v. 1525, Ste famille

Les structures simples : le triangle

Emek, 2006 *bright eyes*

Les structures simples : le triangle

Télérama

N° 3182 | DU 8 AU 14 JANVIER 2011

*De Poulpquet : allégorie de la Justice bafouée,
théâtre du soleil
manifestations de janvier 2011*

le triangle

Une structure très adaptée
au portrait

*E. Vigée-Lebrun 1789,
Me Vigée-Lebrun et sa fille*

Les structures simples :
rectangle et croix

4 pôles, une connivence
évidente avec le cadre.

HERMÈS
PARIS

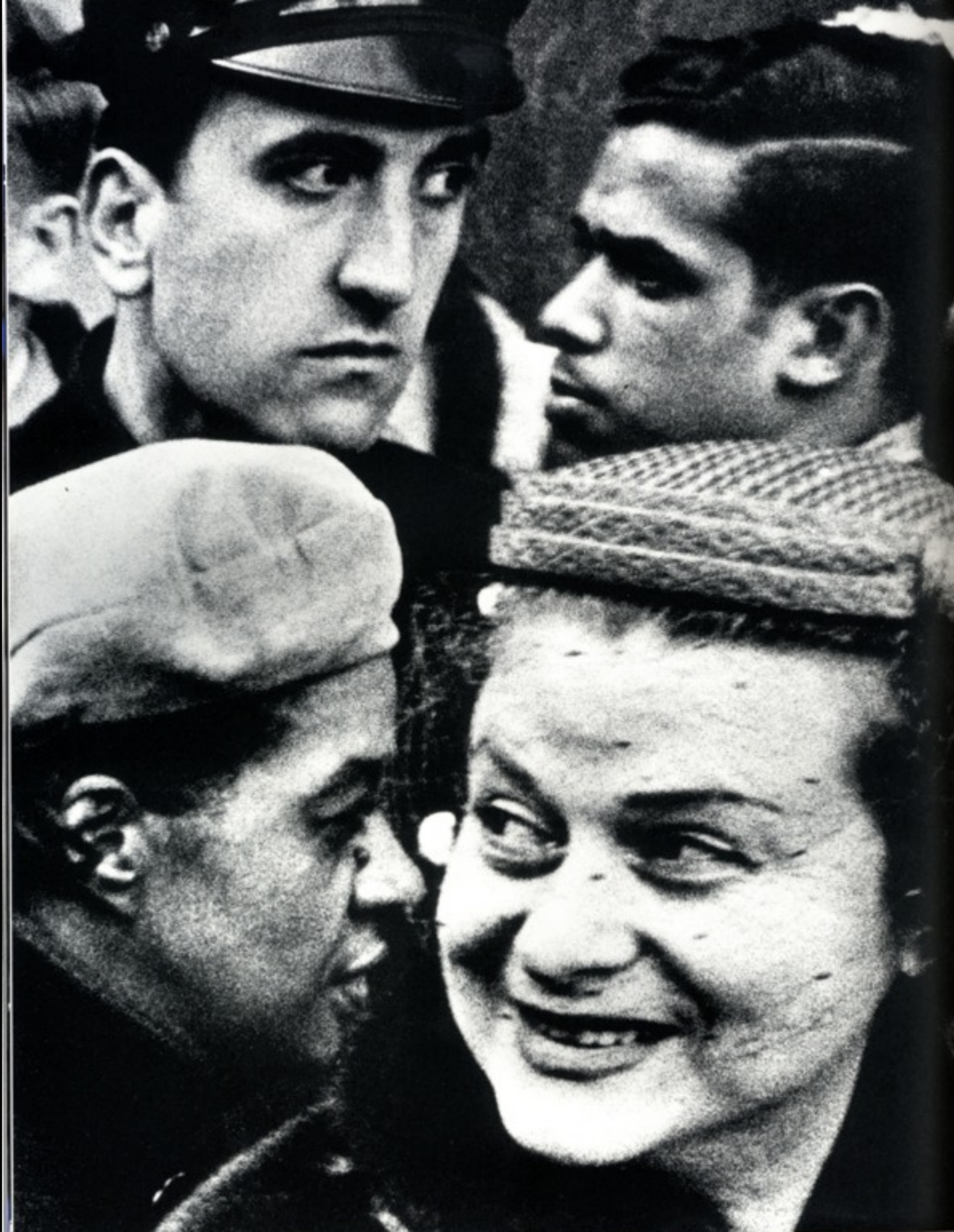
TERRE
D'HERMÈS
EXTRAIT DE LA TERRE ET DU CIEL

Publicité Hermès v. 2009

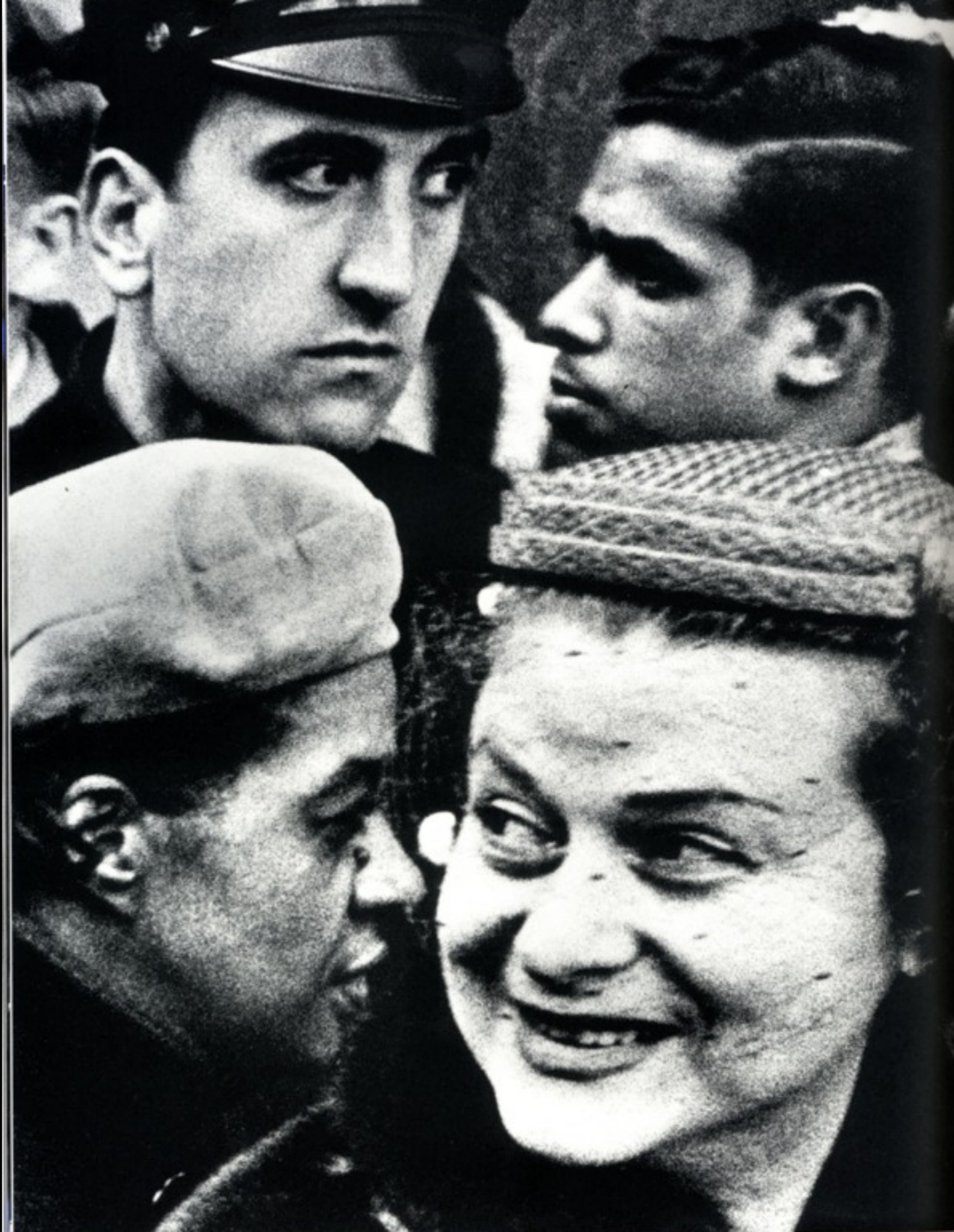
Les structures simples :
rectangle et croix

4 pôles, une connivence
évidente avec le cadre.

Les structures simples :
rectangle et croix

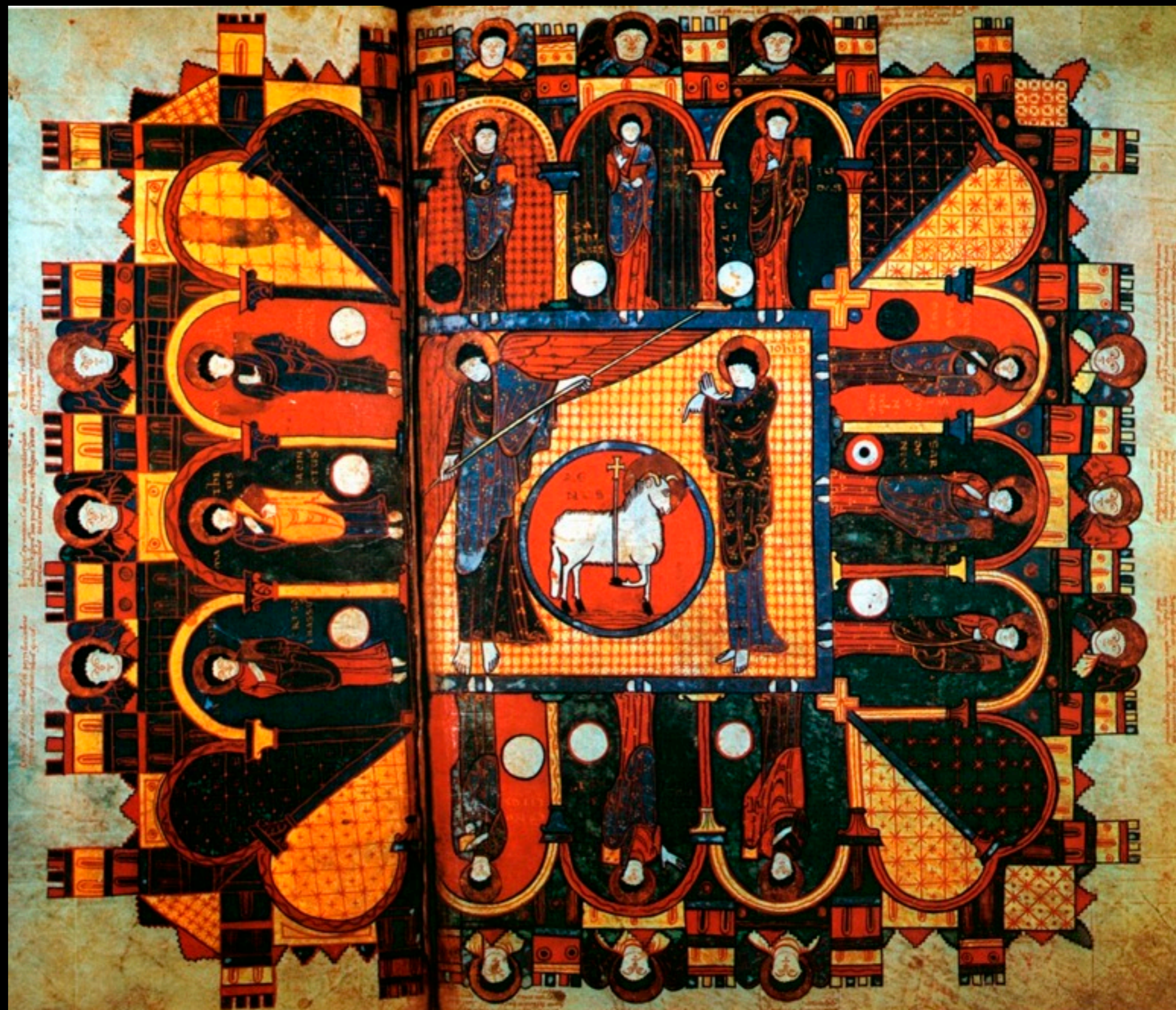
4 pôles, une connivence
évidente avec le cadre.

Les structures simples : rectangle et croix

Commentaire apocalypse de St Sever, XIe siècle

Structure «gigogne», concentrique

Les structures simples : radiale fuyante

JL Sieff, la route

Les vue en perspectives créent en par leurs fuyantes des lignes radiales

Les structures simples : radiale fuyante

R. Depardon, Liban 1978

Les vue en perspectives créent des compositions radiales

Les structures simples : radiale

F. Kupka,

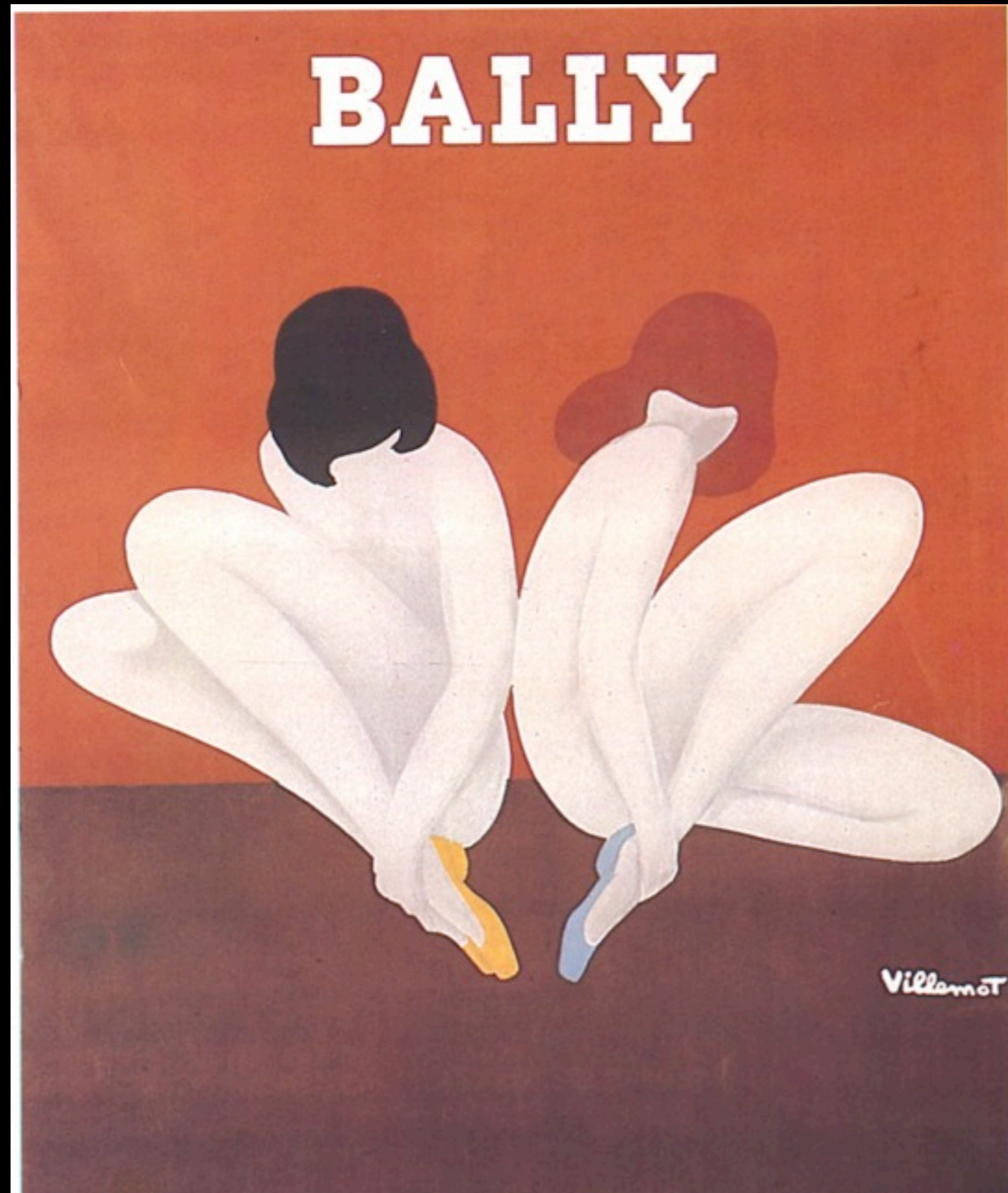
Mais d'autres formes peuvent aussi être de structure radiale

Les structures simples : radiale

Villemot 1974

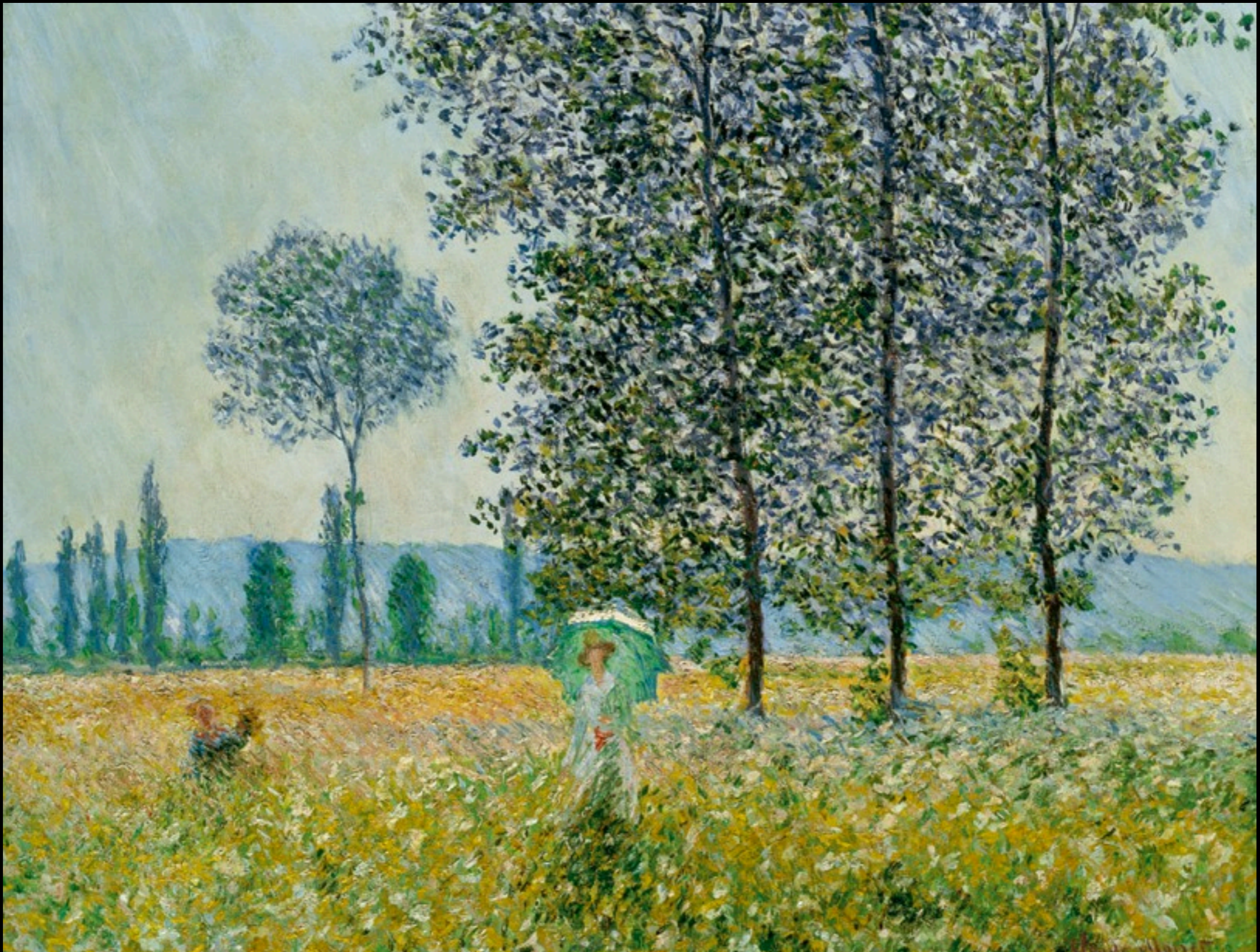
Mais d'autres formes peuvent aussi être de structure radiale

Les structures simples : orthogonale

Les vue frontales au contraire engendrent des compositions orthogonales.

C. Monet 1887, champs au printemps

Les structures simples : orthogonale

Les vues frontales engendrent des compositions souvent orthogonales.

E. Manet 1868, petit déjeuner à l'atelier

Les structures simples : ellipse et cercle

G. Klimt, *les vierges*

Les structures simples : ellipse et cercle

G. Klimt, *les vierges*

Les structures simples : ellipse et cercle

Tapiserie du XVIème s.

Les structures simples : spirale

Phare de l'île de la Vierge, Finistère

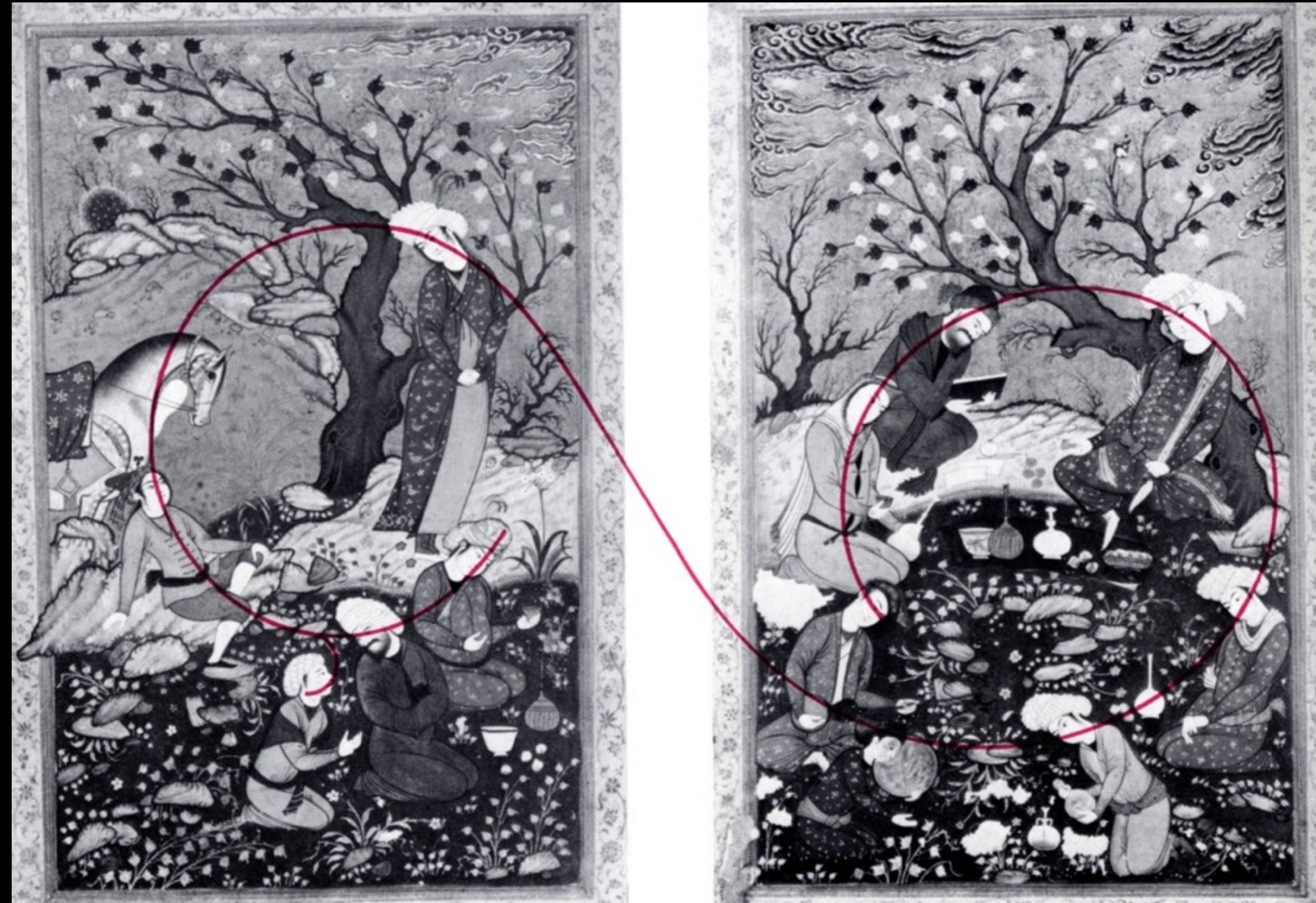
Les structures simples : spirale

H. Cartier Bresson 1932, Hyères

Les structures simples : spirale

Nizami 1537, le trésor de secrets

Les rythmes

Y Klein 1960, anthropométrie

Les rythmes

E. Boubat, Bruges

Composition en registres (≠ en colonnes)

Ici les 3 registres correspondent à la
représentation chrétienne du monde

Le Pérugin 1495, l'ascension du Christ (h = 3,25m)

Grilles orthogonales

A. Warhol 1962, Marilyn

Grilles orthogonales

