

La composition:

Après avoir appris à dessiner des objets individuels, vous êtes prêts à dessiner des ensembles d'objets. En fait, la méthode est la même mais appliquée à un groupement de plusieurs éléments pour former une composition.

L'artiste doit choisir les éléments et les assembler afin de réaliser une oeuvre picturale. Composer c'est donc réunir plusieurs sujets individuels pour obtenir un ensemble agréable à contempler, et qui plait à celui qui regarde le dessin. La composition ne doit pas fatiguer ni ennuyer. Elle ne doit pas être monotone. Composer c'est aussi bien répartir les lumières et les ombres comme nous l'apprendrons dans une prochaine leçon. Pour arriver à ce résultat, quelques règles simples doivent être appliquées.

1- Grouper les objets par nombre impair:

1, 3, 5, 7, etc... Jusqu'à présent vous avez donc fait des compositions à 1 objet. Celui-ci doit être centré dans l'espace réservé au dessin. Lorsque le nombre devient important il faut s'arranger pour faire des groupes plus petits, mais également en nombre impair.

2- La composition doit avoir un centre d'intérêt:

C'est un objet, ou un détail, qui attire le regard dès que l'on contemple la composition. Ce centre d'intérêt n'est pas forcément au premier plan. Ne jamais le mettre au milieu géométrique du dessin, mais le positionner un peu à droite ou à gauche, un peu au dessus ou en dessous du centre géométrique.

“Pour aller plus loin”

Une seule exception à cette règle: le dessin d'un objet unique. Dans ce cas bien sûr, il doit être dessiné au centre géométrique.

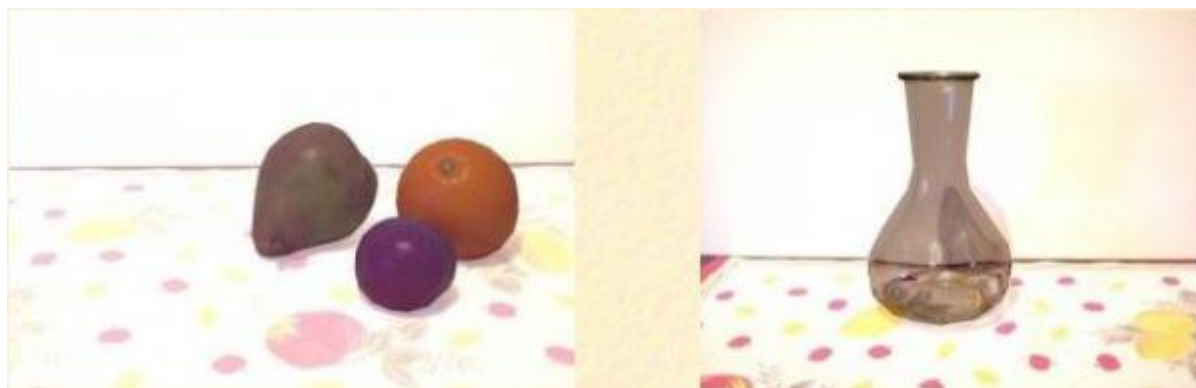
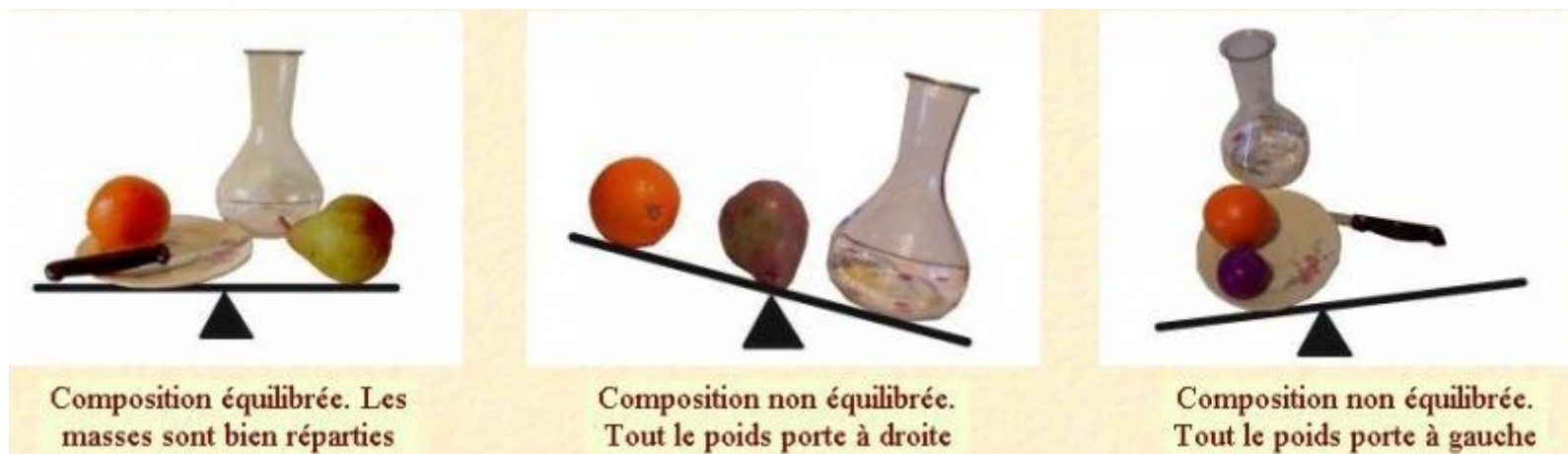
Remarque: *Il ne peut y avoir qu'un seul centre d'intérêt dans une composition.*

3- Convergence des lignes:

Certaines lignes de la composition peuvent être convergentes pour aider à forcer le regard vers le centre d'intérêt. L'oeil ne doit pas être guidé vers l'extérieur du dessin.

4- La composition doit être équilibrée:

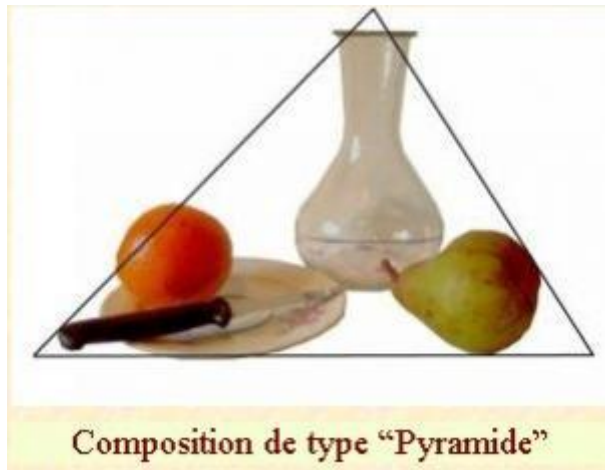
Les masses des différents éléments entrants dans la composition, vues sous forme de silhouettes, doivent être positionnés comme s'ils étaient en équilibre sur les plateaux d'une balance.

Il doit exister une répartition équilibrée entre les surfaces pleines et les surfaces vides. Dans les 2 exemples ci-contre il est évident que l'espace vide est trop important par rapport au volume occupé par les éléments de la composition.

Types de composition:

On peut grouper les objets sous forme de pyramide, en “L”, en “O”, en “C”, en “U”, etc...

Le groupement en pyramide est celui utilisé dans la grande majorité des cas pour des dessins et tableaux de “natures mortes” tel que nous faisons ici. C’est le cas de tous les exemples présentés ci-dessous.

Pratiquons

Composer c'est avant tout choisir les éléments à rassembler. Ce choix sera fait afin de réaliser des thèmes cohérents, pour présenter une scène de la vie quotidienne, par exemple:

- **Les 4 saisons:** ensembles de fruits et légumes.
- **La vie du peintre:** réunir des éléments qui composent le quotidien du peintre, des tubes de peinture, des crayon, des toiles, etc...
- **La ménagère:** tout ce qui peut rappeler la cuisine, le ménage, le repas, la nourrice...
- **Les exemples** sont à l'infini et limités seulement par votre imagination.

Je vous présente ci-après des photos d'exemples de ce qu'il faut faire, et de ce qu'il ne faut pas faire. Ce sera plus explicite qu'un long discours. J'ai pris quelques éléments que j'ai assemblés de différentes manières, afin de me rendre compte des possibilités de composition. Vous pouvez faire de même, et en réalisant des croquis rapides vous pourrez juger de l'effet de la composition avant d'exécuter le dessin définitif. Cela peut vous prendre quelques minutes mais vous permettra de gagner du temps en définitive.

Voici tout d'abord quelques compositions correctes.

Composition à un seul élément: Le sujet est bien centré. La ligne horizontale, limite du support (ici la table), est un peu en-dessous du milieu géométrique. Dans cette composition, on peut, cependant, reprocher un vide trop important autour du sujet.

Composition identique, mais l'espace est mieux rempli.

Autre exemple correct de composition à un seul élément.

Cette composition est parfaite: nombre d'éléments impair=3, bien centré: le centre d'intérêt, la carafe, est situé un peu à gauche de l'axe géométrique vertical. L'équilibre de la composition est correct.

Encore une bonne composition, cette fois il y a 5 objets. L'équilibre des masses et des surfaces est correct, à cause d'une bonne répartition des éléments. La ligne du couteau force le regard vers le centre d'intérêt.

Cette composition est presque bonne: le centre d'intérêt, la carafe, est situé sur l'axe géométrique vertical: il faudra la décaler un peu sur la droite, et cela équilibrera la composition.

Autre bonne composition, bien qu'une vue un peu plus plongeante aurait permis de mieux voir le gros livre au second plan. On pourrait aussi le surélever avec un autre livre.

Voici maintenant quelques mauvaises compositions.

Déséquilibre des masses à gauche.
Déséquilibre des surfaces, et composition ennuyeuse par une trop grande régularité dans le positionnement des éléments.

Déséquilibre des surfaces, éléments positionnés sur l'axe géométrique horizontal et disposition trop régulière.

Déséquilibre des surfaces, déséquilibre des masses à droite, éléments positionnés sur le centre géométrique horizontal.

Le centre d'intérêt est trop à gauche, l'ensemble de la composition est sur l'axe géométrique horizontal, trop d'espace vide, mauvais équilibre général, 6 éléments.

L'équilibrage est correct, mais le couteau déporte le regard à l'extérieur de la composition.

Composition déséquilibrée, toutes les masses sont déportées sur la gauche, trop de vide à droite.

Composition à 6 éléments, le centre d'intérêt est sur l'axe géométrique vertical, trop de vide à droite et à gauche de la carafe.

Disposition des éléments monotone et alignés sur l'axe géométrique horizontal, vide en bas à droite, les éléments sont éparpillés.

Composition désorganisée, les éléments sont éparpillés.

Exemple de réalisation

Cette composition comprend 5 éléments. Le bord arrière de la table est un peu en dessous de l'axe géométrique horizontal. La carafe, qui est le centre d'intérêt, est située un peu à droite de l'axe géométrique vertical. Les autres éléments équilibrent bien la composition qui est du type pyramide.

Pour l'instant nous ferons encore un dessin au trait, (la mise en valeur sera pour une leçon ultérieure). L'éclairage pourra venir de gauche.

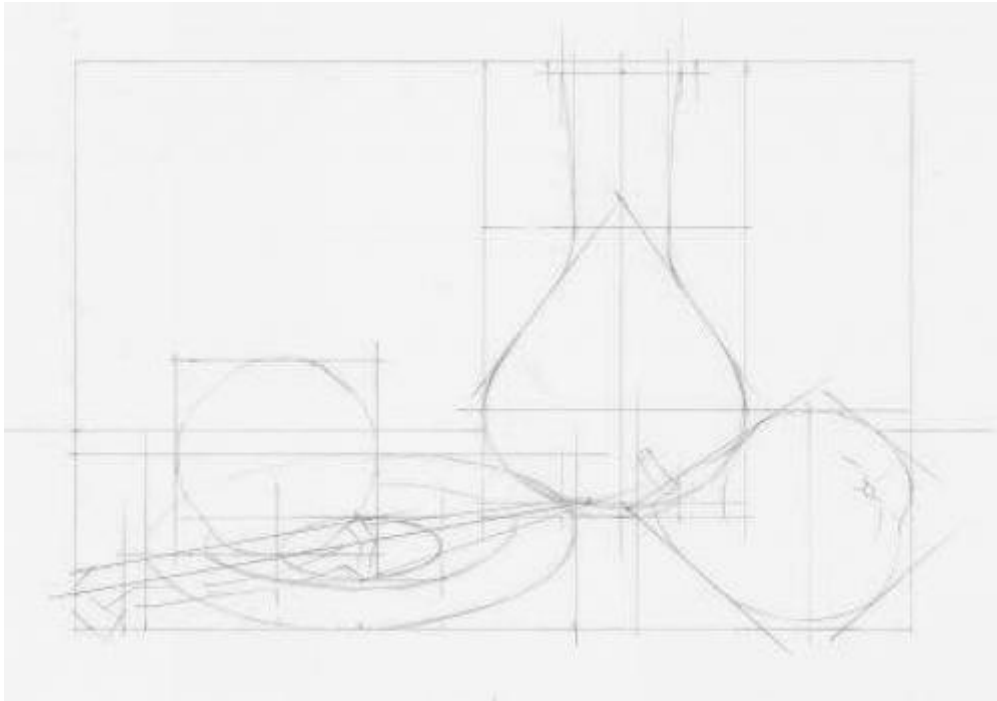
Nous ne dessinerons pas les détails de la nappe pour ne pas compliquer le dessin.

Pour commencer il faut choisir le thème: "*Dégustation*" par exemple.

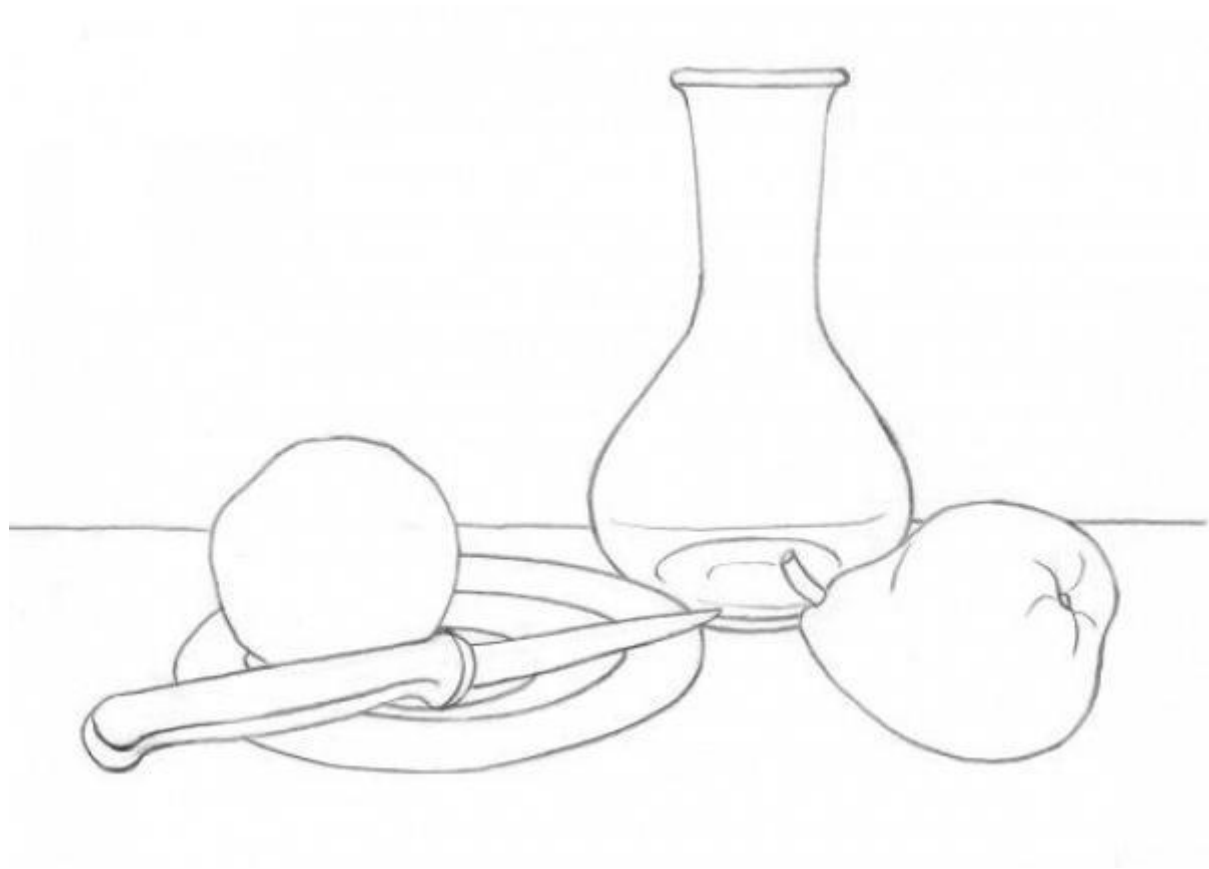
Ensuite réunir les éléments et les disposer pour former la composition. Il faut essayer plusieurs combinaisons et retenir la plus plaisante. Réaliser

différents croquis est un bon moyen de se faire une idée préalable.

D'abord, déterminez les dimensions du dessin: par exemple 22 cm pour la plus grande dimension, qui est ici la largeur. Le dessin pourra tenir sur une feuille format A4 (ou un demi A3). Comparez la hauteur à la largeur en faisant le relevé d'étalon et tracez sur la feuille le cadre hors tout qui contiendra le dessin. Continuez les relevés pour la position relative des éléments. Ensuite, chaque élément sera traité individuellement comme cela a déjà été appris. Pour faciliter la construction des objets, pensez à positionner préalablement les axes.

Esquissez entièrement les objets, y compris les parties cachées par un autre objet. Cela permet à ce que les courbes soient parfaites et en bonne continuité. Dans le dessin terminé, l'oeil doit sentir que les courbes se prolongent derrière les parties non visibles.

Dessin terminé

Effacez les lignes de construction et nettoyer la feuille de dessin s'il y a des salissures.

Reprenez le tracé si nécessaire pour renforcer certaines parties et épurer les lignes.

Cette leçon est terminée. Comme exercice, réalisez 3 ou 4 dessins dans le même genre, mais variez le thème. Ne travaillez pas trop vite. Si vous n'avez pas beaucoup de temps faites au moins l'exercice proposé ici.