BLOW UP :
Composition / Mise au carreau

Agrandir une image

Et varier les échelles

Observer les lignes de force

Comment analyser la composition d’une oeuvre
Et donner du sens à une oeuvre par la composition ?

La composition

La composition c'est l'**art** d'organiser les éléments (les couleurs, les formes, les lignes, les différents plans) à l'intérieur du cadre. L'objectif d'une bonne composition est d'obtenir un équilibre entre les formes qui composent l'oeuvre.

La composition donne un sens de lecture et peut permettre de faire passer un message au travers de l'image.

La composition repose sur des lignes de force que l'oeuvre laisse deviner

L'archange Michel vainquant Satan · Guido Reni

Les lignes de forces

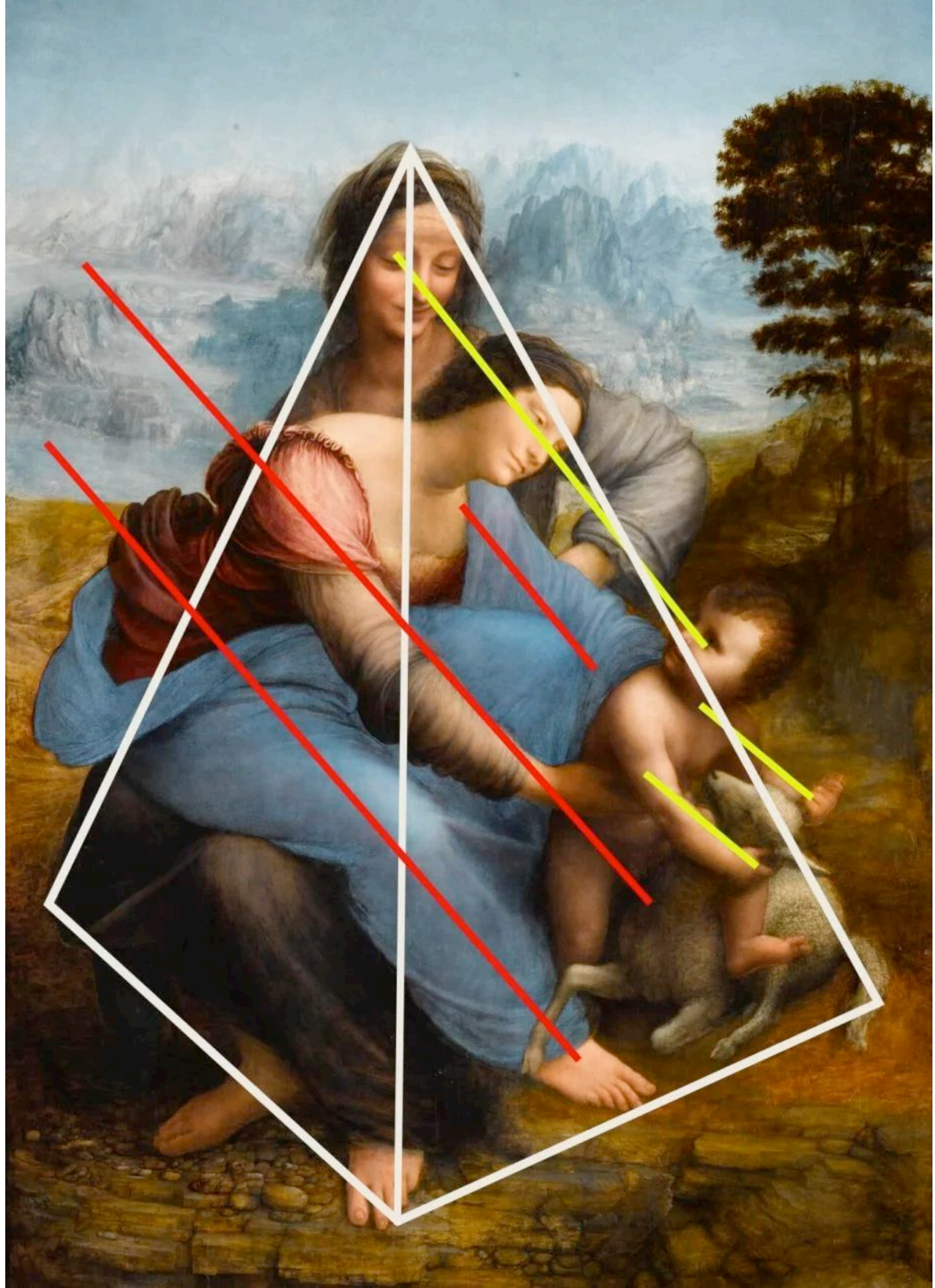
Les lignes de force sont des **axes invisibles** qui organisent la lecture d'une image. Elles dirigent le regard et donnent de l'impact à l'image

Types de lignes

- **Diagonales** : dynamisme, tension.
- **Verticales / horizontales** : stabilité, équilibre.
- **Courbes** : mouvement fluide, sensualité.
- **Lignes de lecture naturelles** : souvent de gauche à droite, en spirale ou en zigzag.
-

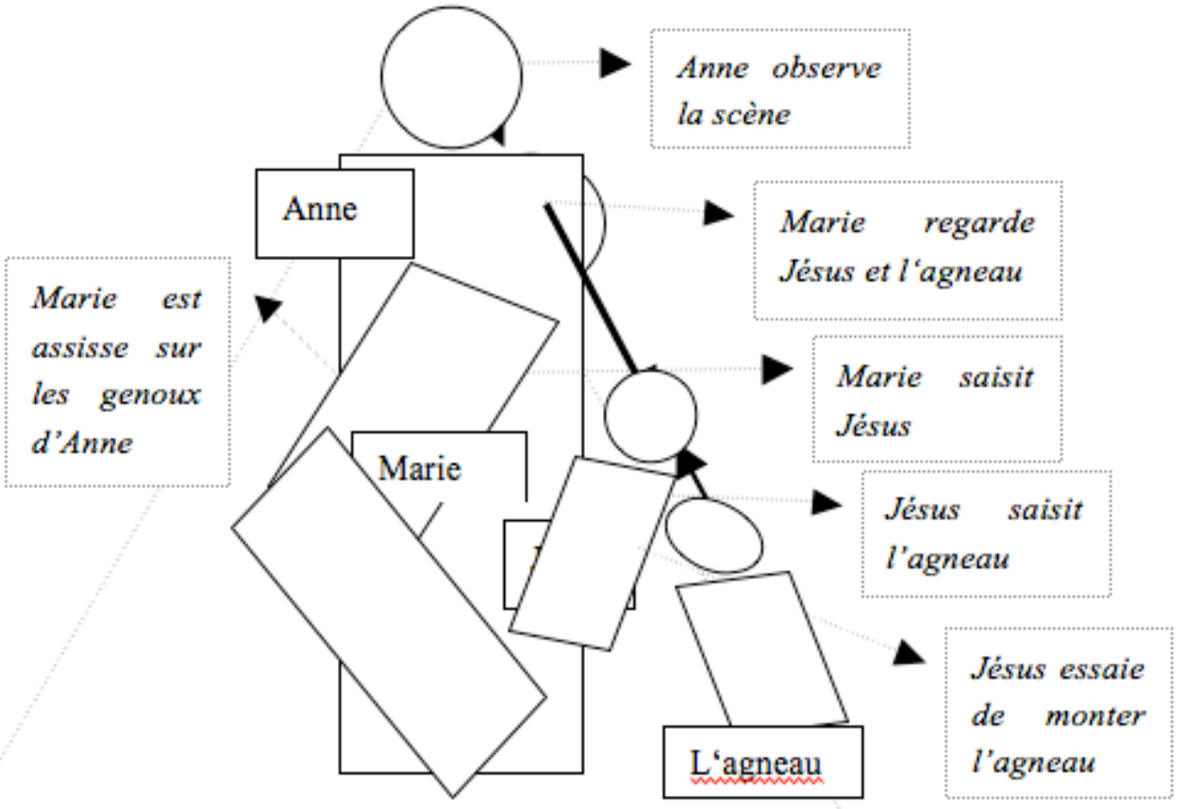
Astuce

Lorsque vous agrandissez une image, **analysez où se trouvent les lignes de force** dans la petite version et **amplifiez leur effet visuel** dans le grand format.

La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne, Léonard de Vinci, 1503-1519

Comment une composition peut suggérer une lecture iconographique :

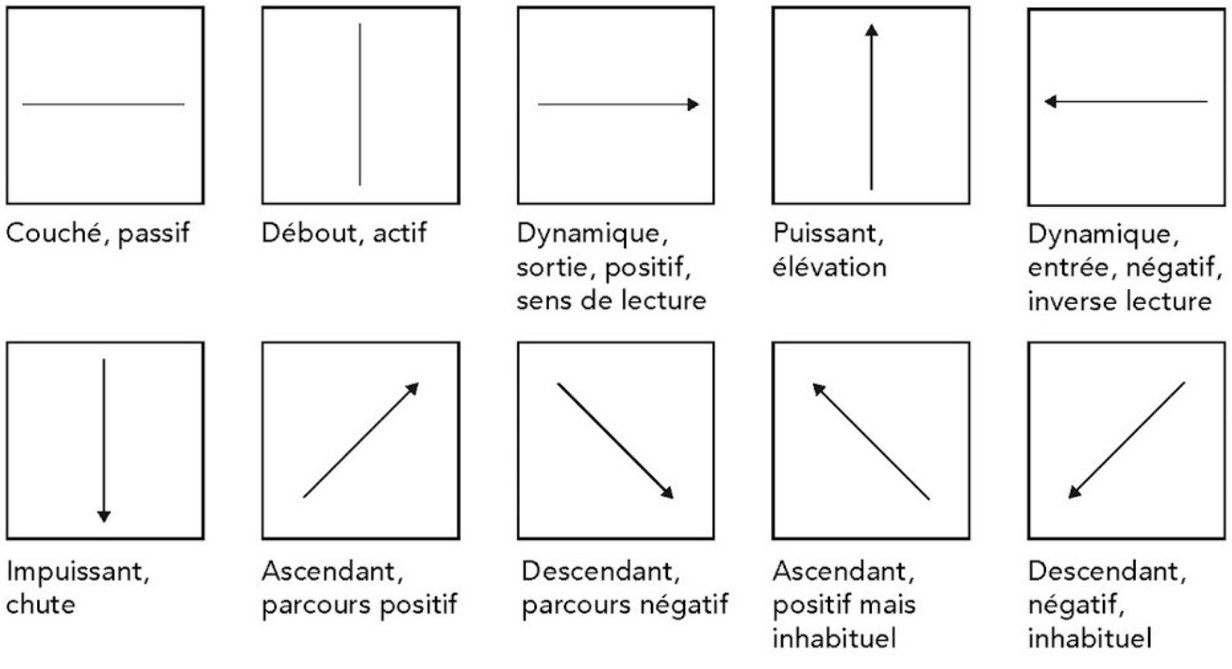
Ligne principale du regard en parallèle avec les lignes de force des bras

L'équilibre statique des corps de St. Anne et Marie

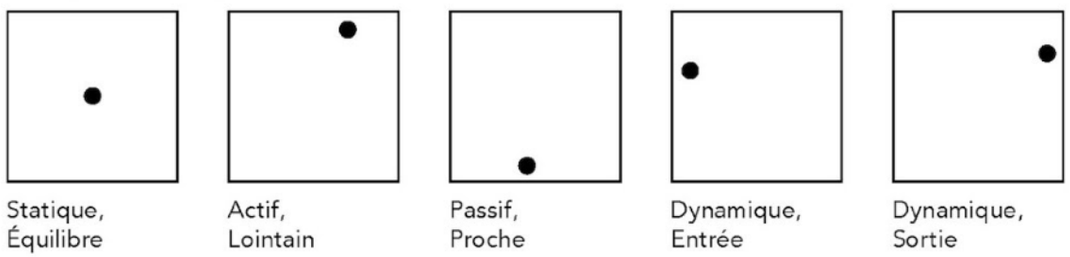
Lignes de force de Marie et de Jésus

Les directions du regard et ses significations

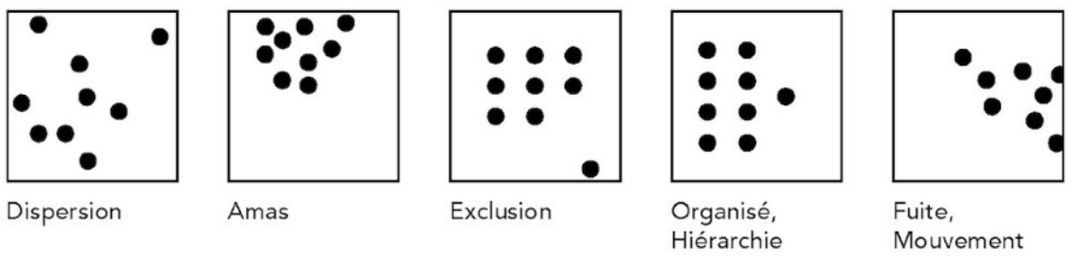
Direction et orientation

Compositon du point

Composition d'un ensemble de points

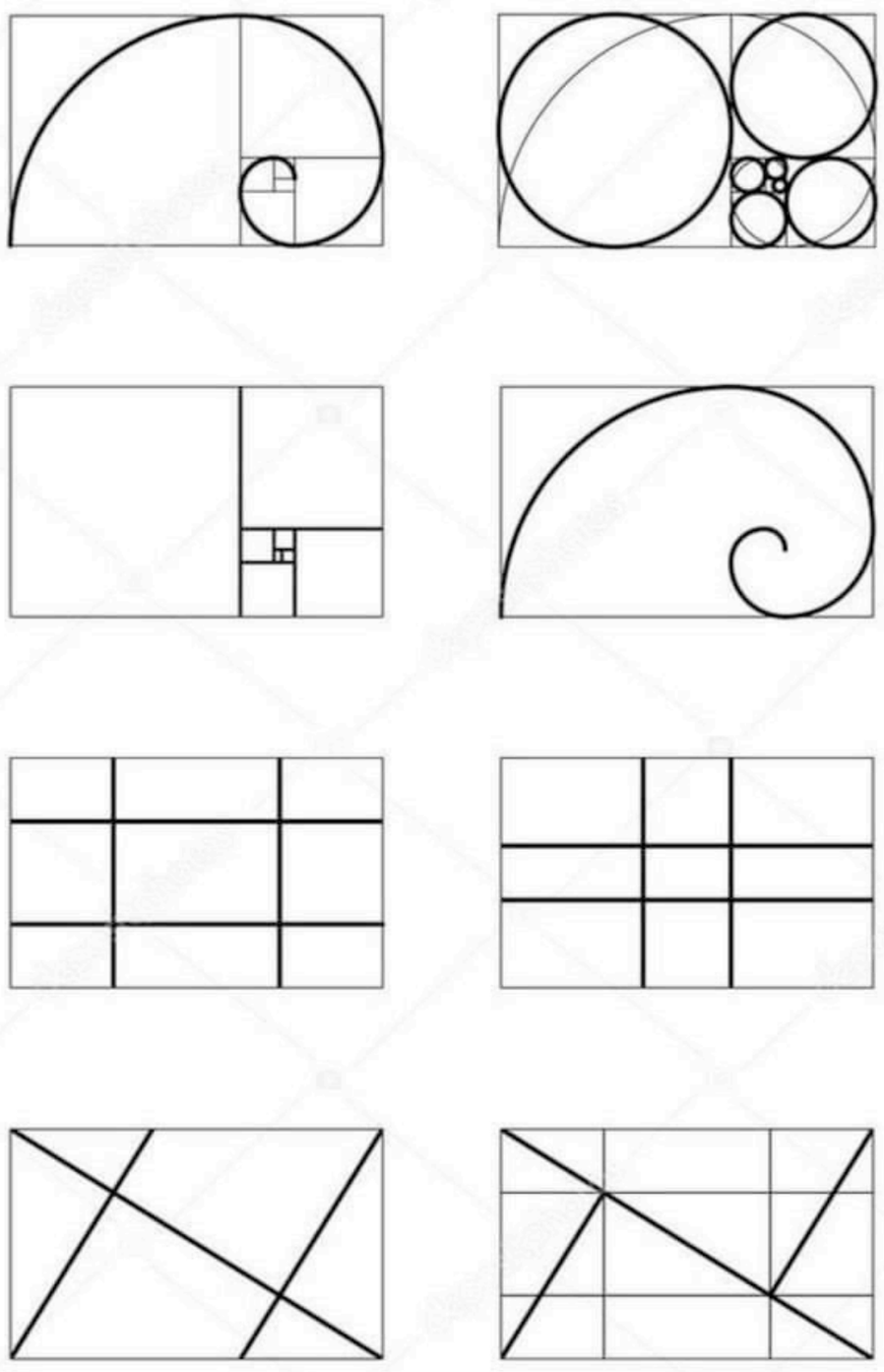

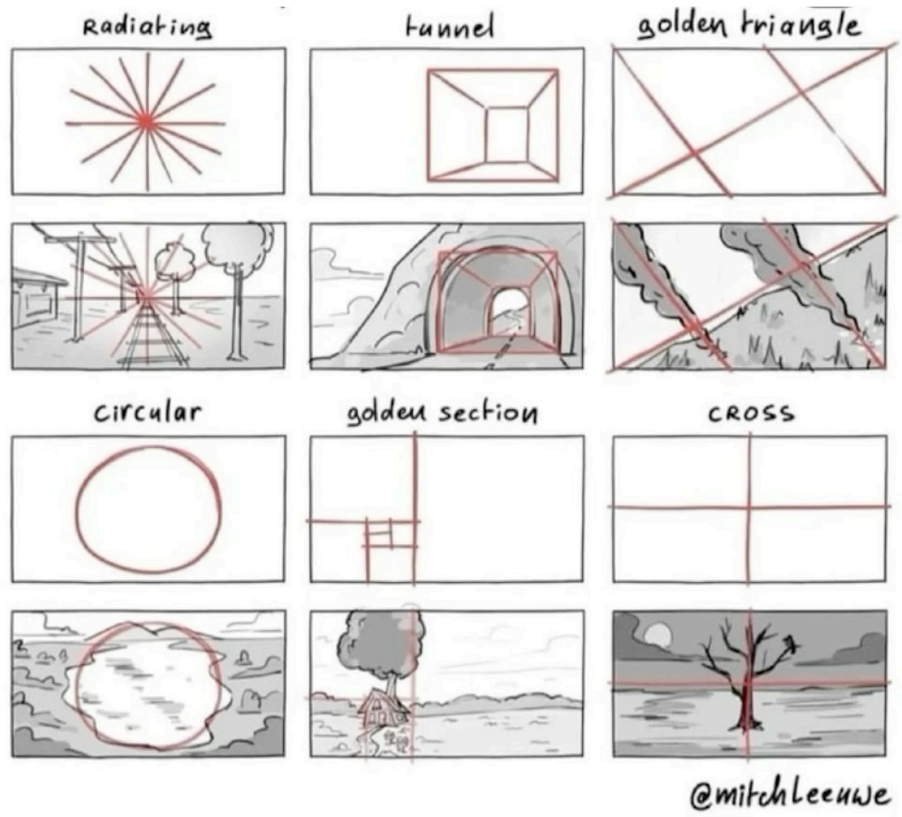

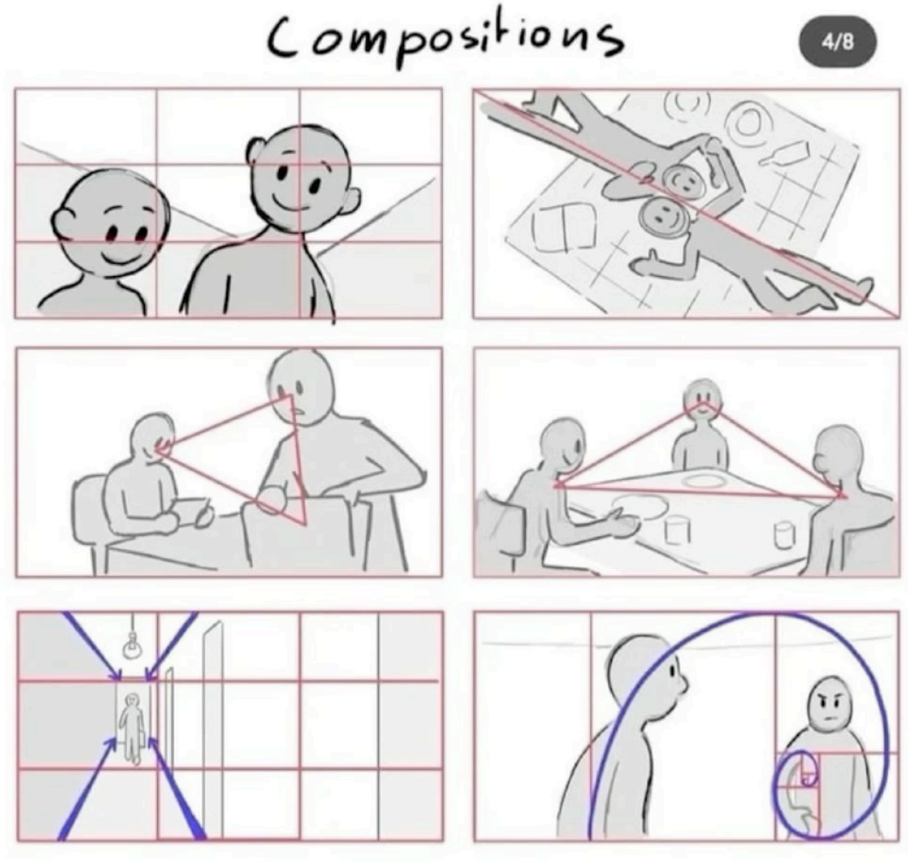
Extrait du livre « Sens du visuel, Graphisme : Apprentissage du regard » de P. Lewandowsk et F. Zeischegg édité chez Pyramid.

Mais la composition peut aussi simplement donner une harmonie et un équilibre à l'image.

Quelques exemples de compositions efficaces:

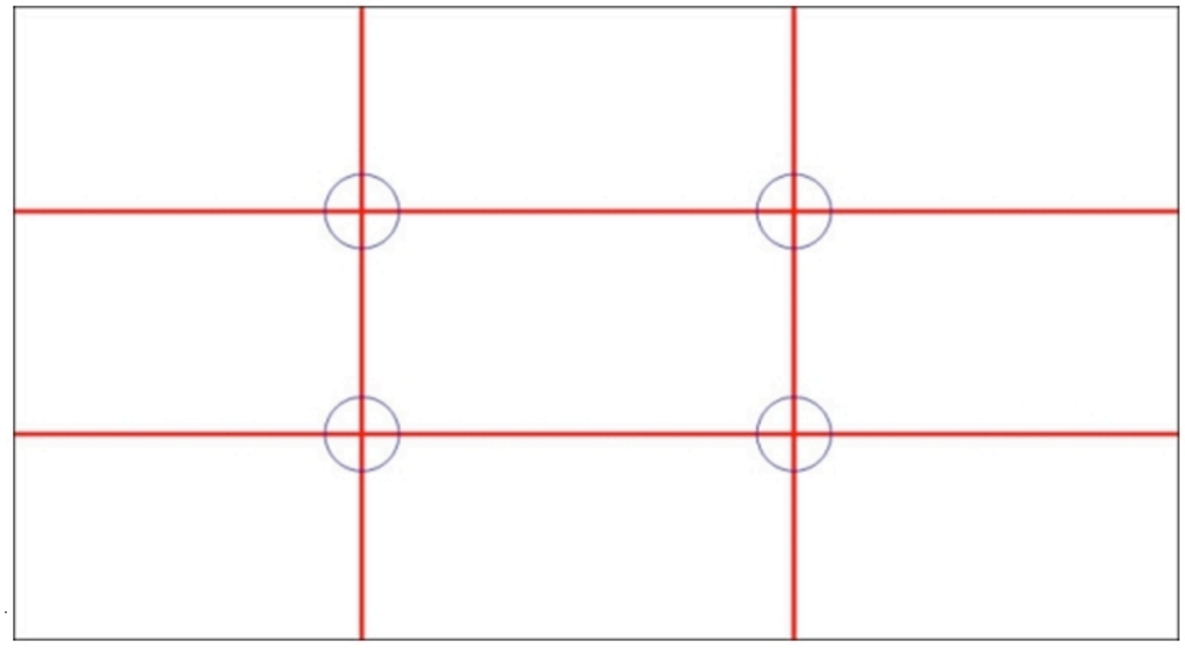

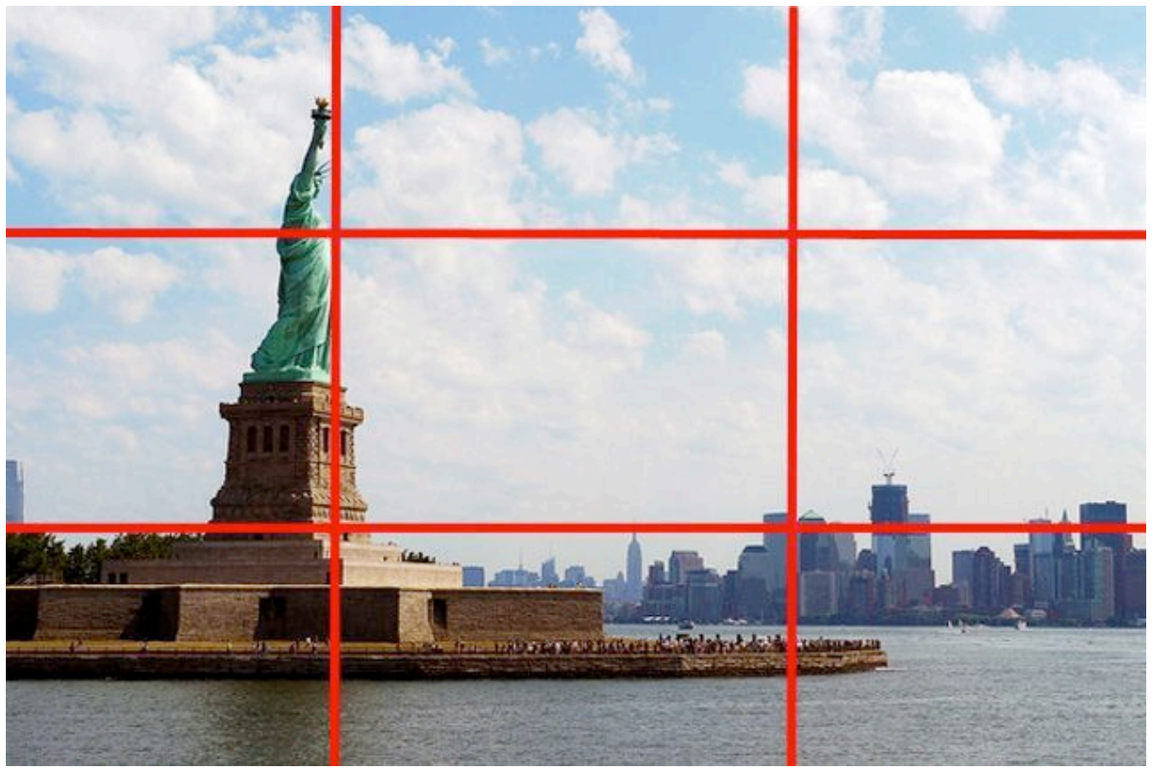

La règle des tiers, une version simplifiée du nombre d’or

Elle consiste à placer les éléments les plus importants du dessin sur les lignes verticales et/ou horizontales qui coupent l’image au tiers des dimensions, ou à leur intersection.

Il suffit, alors de découper notre création de cette manière :

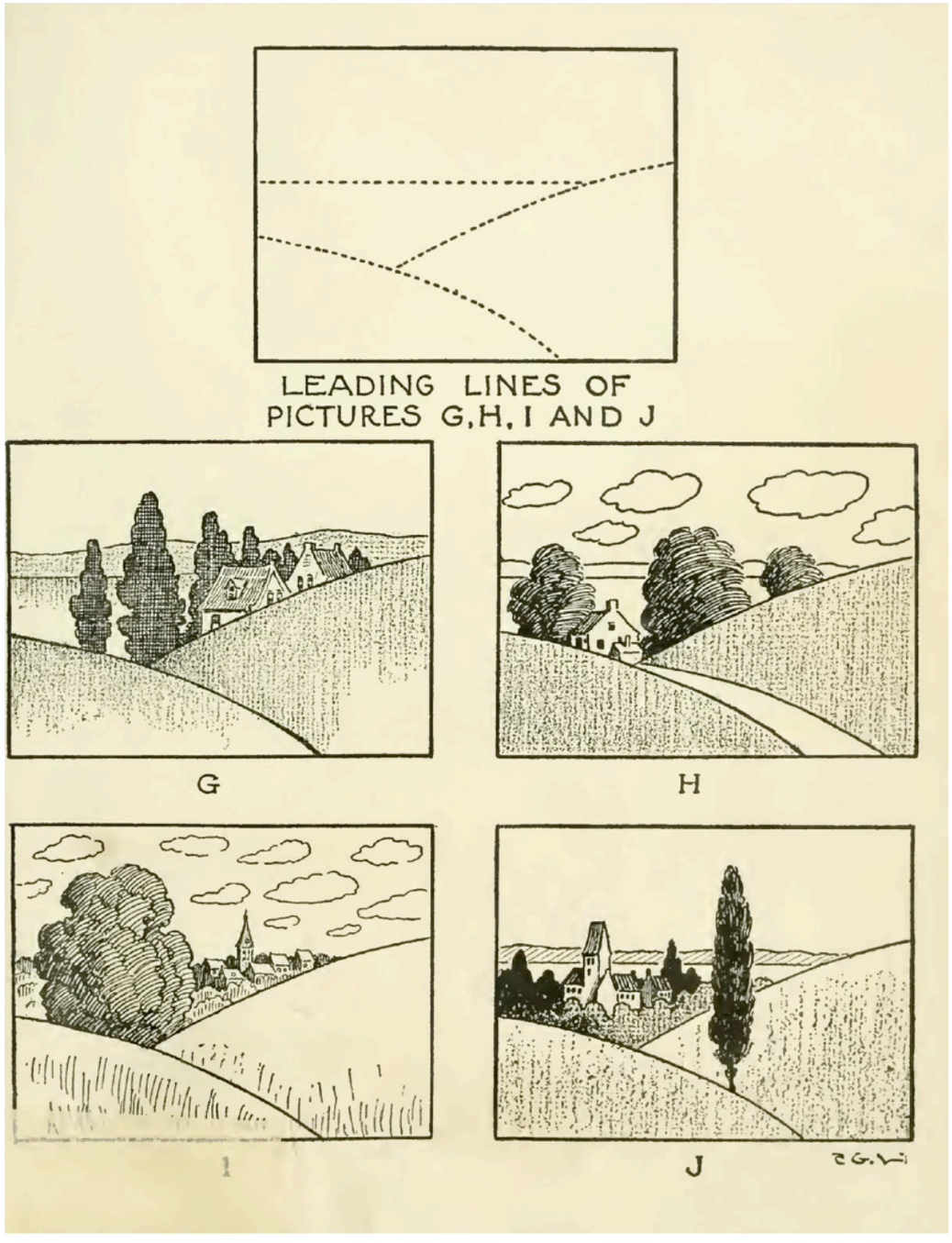

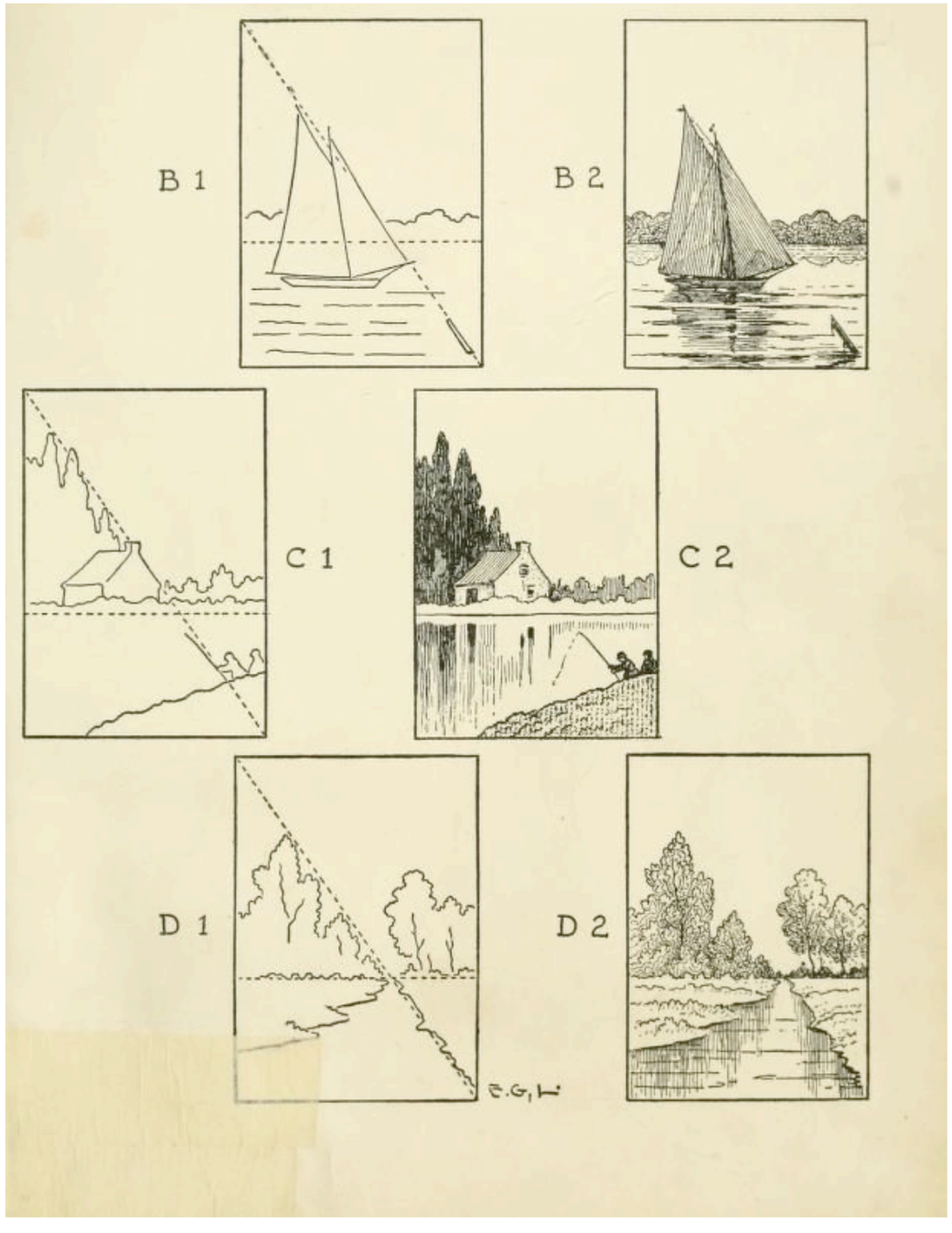

Puisque la composition est en quelque sorte la structure de l'oeuvre, on peut imaginer plusieurs représentations reprenant la même composition.

Observer la composition est aussi un bon moyen de démarrer une copie en plaçant les lignes de forces avant de commencer son dessin

.

FOCUS : JEFF WALL

Issu de l’art conceptuel, Jeff Wall fonde son œuvre dans les années 1970, en reprenant le programme de Baudelaire et Manet, peindre la vie moderne. Il remplace le Paris de la fin du XIXe siècle par le Vancouver de la fin du XXe siècle et choisit la photographie comme outil de représentation.
Ses photos grand format s’approprient le langage visuel de la publicité à travers l’utilisation de transparents rétro-éclairés, ce qui donne des petits moments « cinématographiques » dont l’artiste est témoin dans sa vie de tous les jours.

Sa première photographie célèbre, *La Chambre détruite*, s'inspire de *La Mort de Sardanapale* de Delacroix.

Eugene_Delacroix, *La Mort de Sardanapale*, huile sur toile, 1827, Louvre

Jeff Wall, *La chambre detruite*, Photographie (diachromie Cibachrome, plexiglas, tubes fluorescents; caisson a lampes- 169 x 258.4 x 7 cm; image- 152.4 x 203.2 cm), 1978

Picture for Women » de Jeff Wall (1979) et « Un bar aux Folies-Bergère » de Manet (1881-1882)

Katsushika Hokusai – Suruga Ejiri (Eijiri in Suruga Province), from Fugaku sanjurokkei (Thirty-_six Views of Mount Fuji), Japan, 1831. Polychrome woodblock print, ink and color on paper, 25.4 × 37.1 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York

Jeff Wall – A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993

Le Caravage, « La Flagellation du Christ », 1607

Jeff Wall, « The Arrest », 1989.

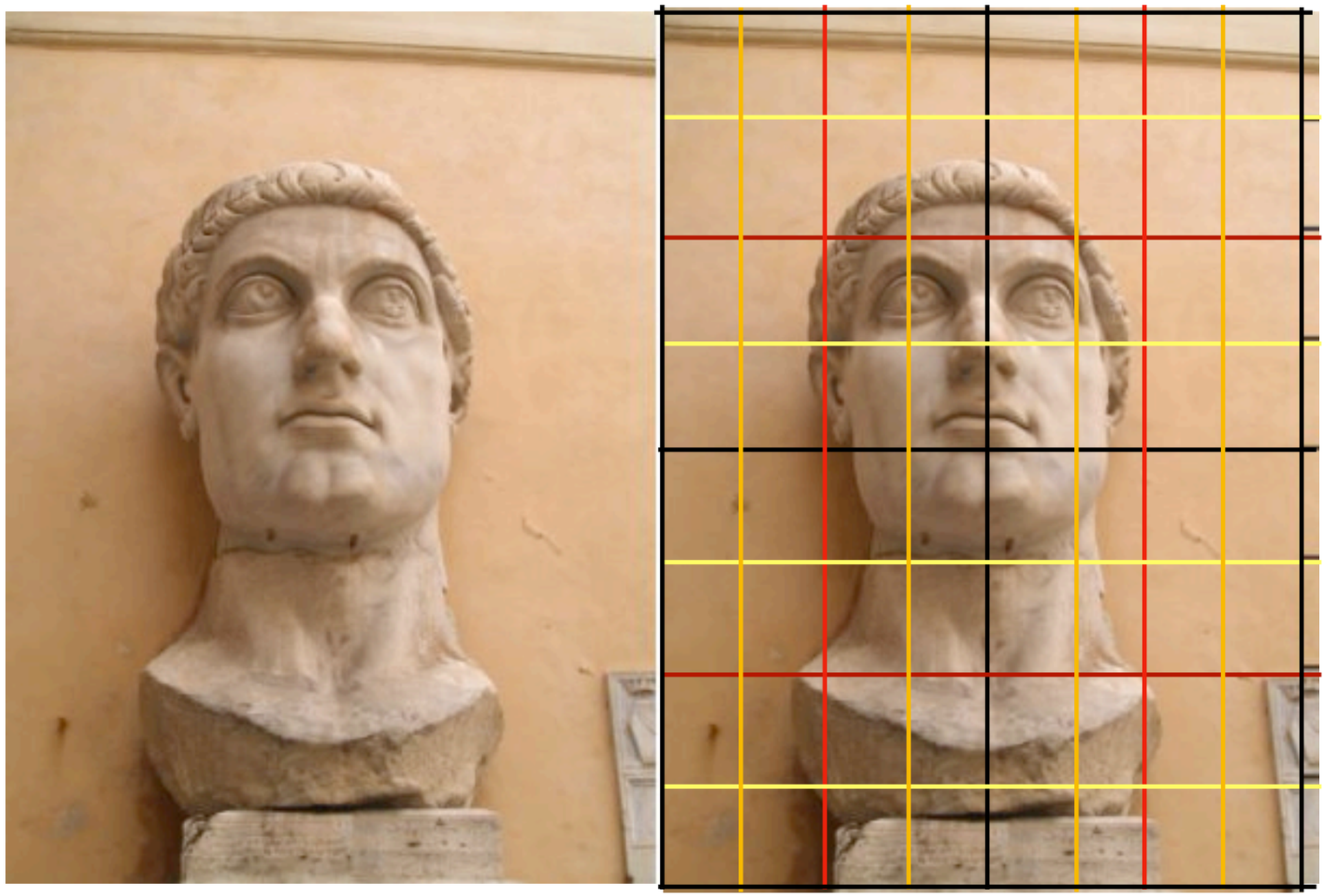
La mise aux carreaux

Agrandir une image en respectant ses proportions : La mise au carreau est une technique traditionnelle qui permet de reproduire une image de manière fidèle, en changeant son **échelle** (souvent en l'agrandissant), grâce à une grille superposée

Étapes

1) Quadriller l'image d'origine

Diviser l'image en 2 puis en 2 puis en 2….. etc

2) Mesurez la longueur et la largeur de l'image originale.

Exemple :
29,5 cm ÷ 21 cm = 1,4

Le rapport est donc de 1,4.

Choisissez ensuite la largeur de votre reproduction.

Exemple :
Largeur souhaitée : 40 cm

Calculez la longueur :

40 × 1,4 = 56 cm

2) Quadriller le support

Reproduire le même nombre de cases, en agrandissant les dimensions

3) Reproduire le dessin, case par case

(Commencez par les grandes formes et les lignes principales avant d'ajouter les détails.)

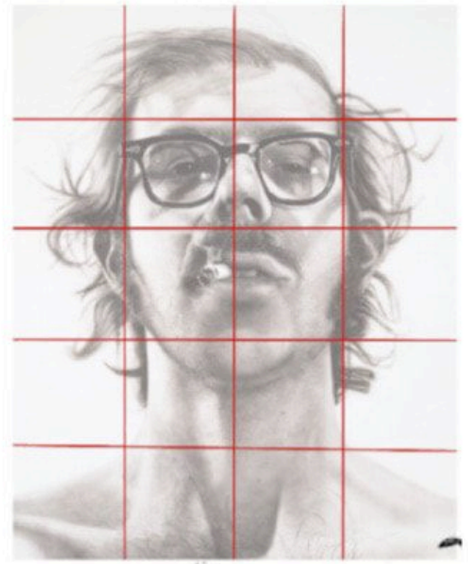
Dessiner les formes dans chaque case en respectant les proportions et les repères.

Travailler ligne par ligne, avec patience et précision.

4) Effacer la grille une fois le dessin posé

Une fois le tracé terminé, gommer doucement les traits de la grille si elle est visible.

La mise aux carreaux peut aussi être un bon outil pour reproduire et déformer des images

WONKY GRID DRAWINGS

