

**LES ÉLÉMENTS
DE LA
COMPOSITION
EN ARTS VISUELS**

**Composition 8
Wassily Kandinsky
1923**

LES ÉLÉMENTS DE LA COMPOSITION

Les éléments de la composition sont la base des arts visuels. Sans eux, l'art n'existerait pas. Ce sont les éléments qui créent l'œuvre (ce que l'on voit).

Orange et jaune

Mark Rothko

1956

Rédaction : Sébastien Pharand

Validation: Dorothee Plourde et Chantal Dionne

La forme et la masse

La forme est composée de différents plans et elle est en deux dimensions (2D). Une **forme** peut être organique (une forme irrégulière, comme celles retrouvées dans la nature) ou géométrique (cercle, triangle, carré, etc.).

Si une forme est en trois dimensions (3D), on parle alors de **masse** puisque la forme a un volume (sphère, cube, cône...).

Balancement

L'œuvre **Balancement** de **Wassily Kandinsky** est créée à partir de formes géométriques.

Le penseur

La sculpture **Le penseur** de **Rodin** a une forme organique, car elle n'est pas mesurable mathématiquement. Elle a aussi une masse puisque la sculpture est en trois dimensions.

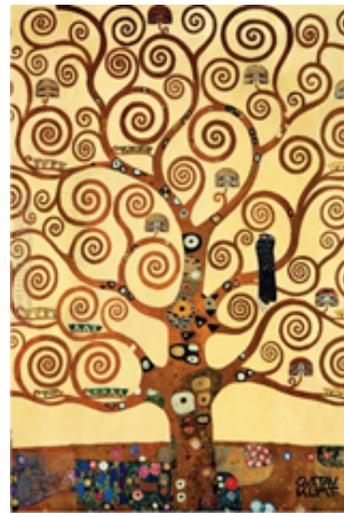

La ligne

La **ligne** est tracée à partir de plusieurs points reliés les uns aux autres. Elle est souvent utilisée pour créer une forme. Il y a une grande variété de lignes et chacune peut avoir une signification particulière (ex. droite, courbe, zigzag, spirale, etc.).

L'arbre de la vie

L'œuvre **L'arbre de la vie** de **Gustav Klimt** est principalement composée de lignes courbes afin de créer le sujet de l'œuvre : l'arbre.

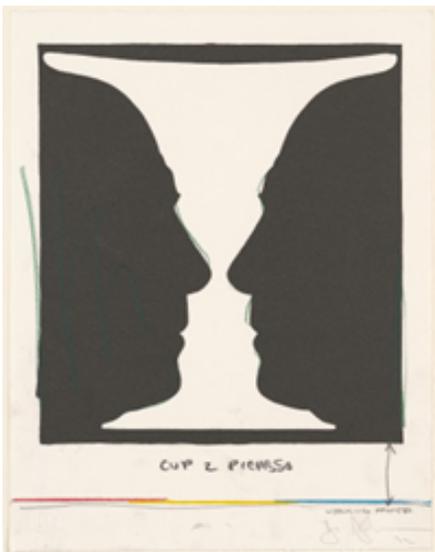

La nuit étoilée

L'œuvre **La nuit étoilée** de **Vincent Van Gogh** utilise des lignes ondulées afin de créer un paysage ayant l'air en mouvement.

L'espace

L'**espace** est la surface de composition pour l'artiste. L'espace peut être négatif (espace non occupé par les éléments, ce qui est vide) et positif (espace occupé par des éléments). Dans un dessin ou une peinture, l'espace est aussi composé du plan pictural (soit l'avant-plan, le plan central et l'arrière-plan).

Picasso

Dans l'œuvre **Picasso** de **Jasper Johns**, l'œuvre entière joue avec l'idée de l'espace positif et l'espace négatif. Certains voient des visages noirs, ce qui fait du blanc, l'espace négatif. D'autres peuvent observer un vase blanc au centre de l'œuvre (l'espace positif) entouré de noir à l'extérieur (l'espace négatif).

Le Cri

L'œuvre **Le Cri** de **Edvard Munch** est composée en trois plans : soit l'avant-plan, où se trouve le personnage qui bouche ses oreilles dû à un cri strident, le plan central, où l'on observe les deux personnages ombragés, et l'arrière-plan, qui consiste de l'eau et du ciel. Ces trois plans composent l'espace.

La couleur

La **couleur** est l'impression visuelle créée par la lumière sur un objet. Les couleurs sont représentées dans un cercle chromatique.

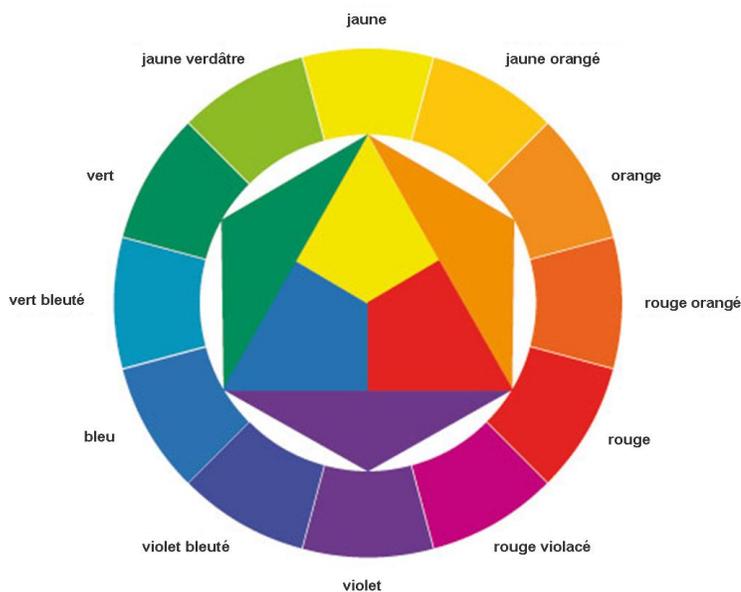
Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu pour la palette chaude ; le magenta, le cyan et le jaune pour la palette froide.

Les couleurs secondaires sont l'orangé, le vert et le violet.

Les couleurs tertiaires sont les autres couleurs (mélange des primaires et secondaires).

Les couleurs neutres sont le noir, le blanc et le gris.

Le cercle chromatique

Cercle chromatique de Johannes Itten

couleurs primaires

couleurs secondaires

couleurs tertiaires

On peut aussi regrouper les couleurs selon l'impression qu'elles donnent : les couleurs chaudes (rouge, jaune, orangé) et les couleurs froides (violet, vert, bleu).

Les couleurs complémentaires sont deux couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique. Lorsqu'elles sont combinées, elles créent le plus grand contraste possible.

Les couleurs analogues sont une série de trois couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique (p. ex., jaune, jaune-orangé, orangé).

Douce sonorité

L'œuvre **Douce sonorité** de **Clément Bérini** utilise une seule couleur froide afin de transmettre le message de l'œuvre : le magenta.

On utilise le mot monochrome pour désigner l'utilisation d'une seule couleur et de ses nuances.

La texture

La **texture** est la qualité de la surface d'un objet. Elle peut être réelle (tu peux la ressentir au toucher) ou suggérée (une imitation d'une texture que tu peux reconnaître à l'oeil).

L'aiguille vue à travers la Porte d'Aval

Dans l'œuvre **L'Aiguille vue à travers la Porte d'Aval** de **Claude Monet**, le rocher est peint à l'aide de traits de peinture pour imiter la surface du rocher, créant une texture suggérée.

Mosaïca

Les sculptures écologiques de l'exposition **Mosaïca** en Outaouais ont une texture réelle puisque la surface des sculptures peut être ressentie au toucher.

La valeur

La **valeur** est la représentation de l'ombre et de la lumière dans la composition visuelle.

On peut créer de la valeur grâce à diverses techniques de dessin, comme les hachures, les hachures croisées, le dégradé (ou le fondu) et le pointillisme

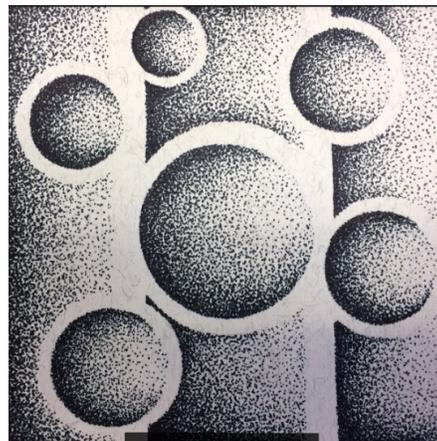

Anvers

Les peintres du Baroque travaillaient les zones sombres et éclairées dans leurs œuvres, une technique nommée le **chiaroscuro** (ou clair-obscur), comme le présente l'œuvre **Anvers** de **Paul Rubens**.

Les nuances

Oeuvre étudiante réalisée à l'aide de la technique du pointillisme.

Le réservoir
Pablo Picasso
1909