The background of the entire page is a reproduction of Claude Monet's painting 'Les Nénuphars' (The Water Lilies), showing a pond with large green lily pads and pink flowers. A white rectangular area in the top right corner contains the title text. A purple vertical bar is on the right edge, and a purple square is in the top left corner.

LES PRINCIPES DE LA COMPOSITION EN ARTS VISUELS

Les nénuphars
Claude Monet
1917

LES PRINCIPES DE LA COMPOSITION

Les principes de la composition sont créés par les éléments de la composition. Ce sont les principes qui aident à transmettre une émotion ou le message de l'oeuvre.

Christina's World

Andrew Wyeth

1948

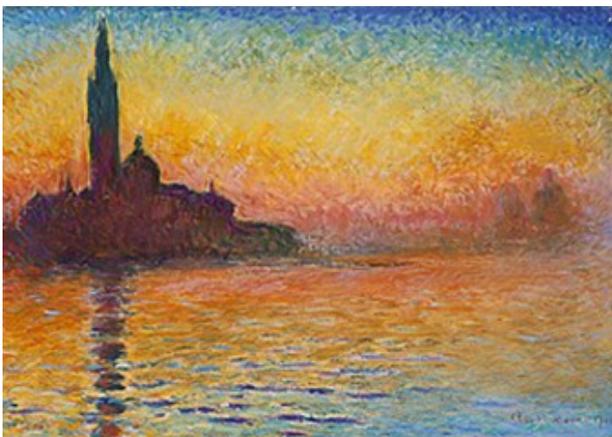
Rédaction : Sébastien Pharand
Validation: Dorothee Plourde et Chantal Dionne

L'unité

L'**unité** existe quand tous les éléments d'une œuvre sont utilisés de façon à n'en créer qu'un seul. Tous les éléments sont utilisés pour atteindre un même but et aucun élément ne semble prendre plus d'importance qu'un autre ; il n'y a donc pas de distraction visuelle. Si un élément de l'œuvre change, le message de l'œuvre change aussi.

To Prince Edward Island

L'œuvre **To Prince Edward Island** de **Alex Colville** est un exemple d'unité puisque chaque élément travaille ensemble afin de créer un tout visuel.

Saint-Georges Majeur au crépuscule

L'œuvre **Saint-Georges Majeur au crépuscule** de **Claude Monet** est aussi un exemple d'unité, car chaque élément de l'œuvre est nécessaire afin de transmettre le message et l'émotion.

L'harmonie

L'**harmonie** est produite lorsque les éléments sont utilisés et placés de façon à ce que tout soit visuellement agréable. Comme en musique, l'harmonie visuelle doit être plaisante. Tous les éléments s'agencent bien. L'harmonie peut être créée à l'aide des lignes, des formes et des couleurs (surtout en utilisant des couleurs analogues). Utiliser des éléments similaires peut ainsi créer une harmonie visuelle dans une oeuvre.

L'évasion de Rochefort

L'oeuvre **L'évasion de Rochefort** de **Édouard Manet** est un exemple d'harmonie de couleurs.

The Birch Grove

L'oeuvre **The Birch Grove** de **Tom Thomson** est un exemple d'harmonie créée à l'aide des couleurs et des lignes verticales.

La cohérence

Une œuvre **cohérente** est une œuvre où tout semble à sa place. Lorsqu'on regarde l'œuvre, les éléments semblent logiquement bien placés et bien proportionnés.

La fille à la perle

L'œuvre **La fille à la perle** de **Johannes Vermeer** est un exemple de cohérence puisque l'œuvre respecte les proportions et le tout est logiquement bien exécuté.

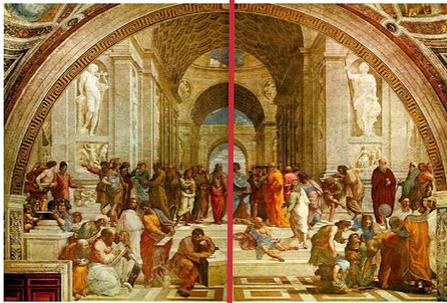
Rupture

La peinture **Rupture** de l'artiste franco-ontarienne **Suzon Demers** est un exemple de cohérence puisque rien ne semble déplacé et tout est raisonnablement proportionné.

L'équilibre et la proportion

L'**équilibre** est produit lorsque l'ensemble de la composition présente un tout visuellement bien balancé, ce qui crée de la stabilité dans l'œuvre. L'équilibre peut être symétrique (le poids des éléments est semblable des deux côtés de l'œuvre), asymétrique (les éléments ne sont pas nécessairement les mêmes de chaque côté de l'œuvre, mais le tout semble quand même équilibré) ou radial (un équilibre circulaire).

L'école d'Athènes

L'œuvre **L'école d'Athènes** de **Raphaël** est un exemple d'équilibre symétrique puisque les deux côtés de l'axe vertical sont pratiquement identiques.

Pandoras Box

L'œuvre **Pandoras Box** du surréaliste **René Magritte** est un exemple d'équilibre asymétrique même si l'emplacement des éléments n'est pas similaire de chaque côté de l'œuvre.

Beyond Falltime

L'œuvre **Beyond Falltime** de **Alex Janvier** est un exemple d'équilibre radial dû à sa forme circulaire et à la symétrie représentée à l'intérieur du cercle.

Une œuvre proportionnée est une œuvre qui imite les **proportions** du monde qui nous entoure ; que ce soit un bâtiment, un personnage ou un objet, tout semble avoir des dimensions naturelles et non distordonnées. La relation de grandeur entre les parties est réaliste.

Les proportions peuvent aussi se référer à la façon dont les objets sont disposés sur les divers plans. Habituellement, si une œuvre est un exemple de symétrie, l'œuvre sera aussi proportionnée.

La diseuse de bonne aventure

L'œuvre **La diseuse de bonne aventure** de **Simon Vouet** est un exemple d'équilibre symétrique, puisque l'on retrouve deux personnages de chaque côté de l'axe de symétrie vertical. Puisque les personnages ont une apparence naturelle, on peut aussi dire que l'œuvre est proportionnée.

La variété

La **variété** est l'utilisation d'une multitude d'éléments divers. La variété peut être créée avec des formes, des lignes, des couleurs et même de la texture. La variété peut facilement créer un contraste.

Circles in Circle

L'œuvre **Circles in Circle** de **Wassily Kandinsky** est un exemple de variété grâce à son utilisation des formes, des lignes et des couleurs.

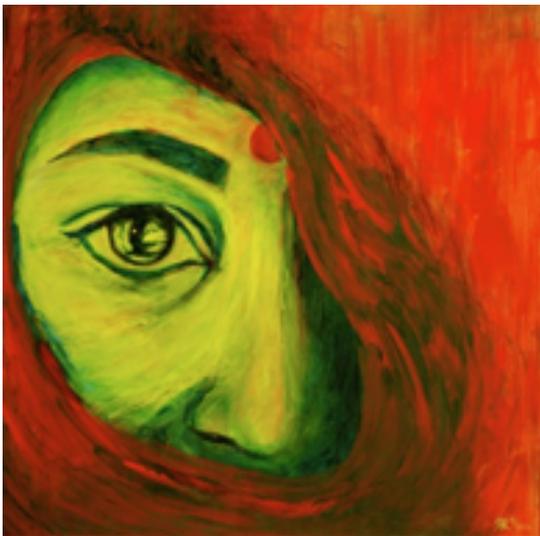

Tempête forestière

L'œuvre **Tempête forestière** de **Henriette Éthier** utilise une variété de couleurs et de traits de pinceaux. Le tout accentue le centre rouge de l'œuvre.

Le contraste

Le **contraste** met en évidence les différences entre deux éléments. Il a comme but d'attirer l'œil vers une section de l'œuvre ou sur un élément spécifique. Un contraste peut être créé à l'aide de formes, de lignes, de couleurs, de textures et même à l'aide d'un sujet.

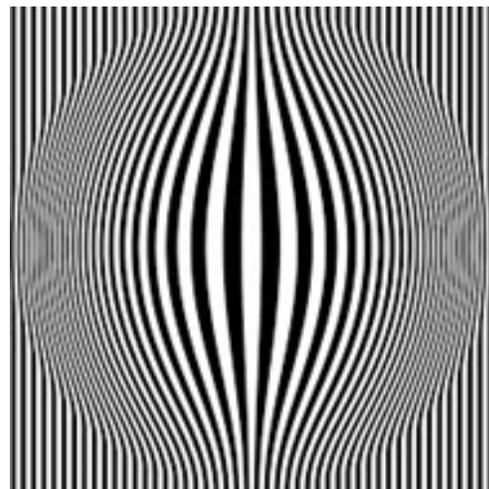

Contraste

L'œuvre **Contraste** de **Rashmi Rao** crée un contraste en utilisant des couleurs complémentaires, soit le rouge et le vert.

Oeuvre optique

L'œuvre optique suivante présente un contraste de couleurs (noir et blanc) et un contraste créé à partir de lignes verticales et de lignes courbes.

L'accentuation et

L'**accentuation** est produite lorsqu'un élément en particulier ressort dans la composition. Ceci crée un effet de contraste. C'est le premier élément capté par ton œil lorsque tu regardes l'œuvre pour la première fois. Cet élément peut aussi être nommé le centre d'intérêt.

Le visiteur

L'œuvre **Le visiteur** de **Jean-Paul Lemieux** est un exemple d'accentuation puisque le contraste entre le blanc et le noir est utilisé pour faire ressortir le personnage. Puisque tous les éléments travaillent pour créer cette accentuation, l'œuvre est aussi un exemple de subordination.

la subordination

La **subordination** est lorsque toutes les parties de l'œuvre dépendent de l'élément qui domine ou qui est accentué.

The Matchmaker

Les artistes du Baroque ont perfectionné la technique du clair-obscur en utilisant les zones ombragées et éclairées afin de créer de l'accentuation sur un sujet, comme le démontre l'œuvre **The Matchmaker** de **Gerritt van Honthorst**.

Le rythme et le mouvement

Le **mouvement** est retrouvé dans une œuvre lorsque l'artiste donne l'illusion qu'il a produit un effet de mouvement. Ce principe de la composition guide ton œil à travers l'œuvre.

Les premiers pas de ma fille

Dans l'œuvre **Les premiers pas de ma fille** de l'artiste autochtone **Napachie Pootoogook**, présente des lignes fluides qui créent un mouvement puisqu'elles guident ton œil à travers l'œuvre. Les personnages deviennent ainsi beaucoup plus dynamiques.

Le **rythme** peut être suggéré lorsque les éléments sont utilisés de façon répétée. Le rythme visuel force nos yeux à suivre les éléments à travers l'œuvre. Un rythme peut être aléatoire (éléments répétés sans être ordonnés) ou régulier (quand les éléments sont répétés de la même façon).

Free Form

Jackson Pollock est l'artiste qui a inventé le « Action Painting », technique de peinture abstraite qui met en évidence le geste et les expressions fortes du peintre. Ces grands traits de peinture créent un mouvement à travers l'œuvre, comme le démontre **Free Form**.

Carrés avec cercles

Les cercles répétés dans l'œuvre **Carrés avec cercles** de **Vassily Kandinsky** crée un rythme visuel. .

La répétition et le motif

La **répétition** est lorsque le même élément est reproduit à plusieurs reprises. La répétition peut être ordonnée ou désordonnée.

Marylin Monroe

Andy Warhol, artiste du mouvement Pop Art, a créé une série de peintures qui met en valeur une répétition de visages de célébrités, comme le démontre l'œuvre **Marilyn Monroe**.

Le **motif** est un assemblage (ou un groupe) d'éléments qui est répété selon un rythme visuel. On retrouve souvent un motif dans les textiles, car il est souvent ornemental.

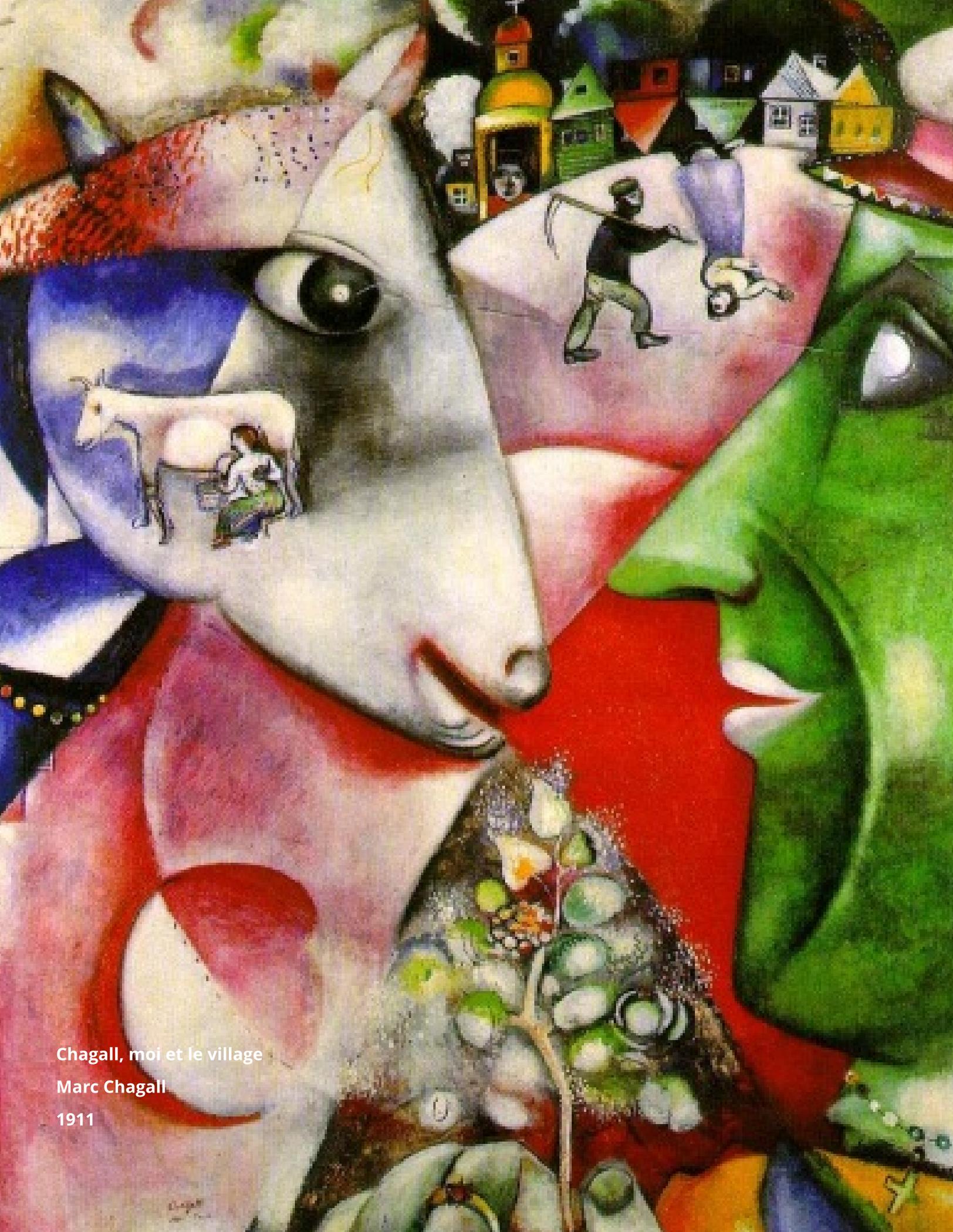
Project Row Houses

John Biggers utilise la répétition du triangle dans son œuvre **Project Row Houses** afin de créer un motif visuel.

Versailles

Cette photo d'une chambre du Palais de Versailles présente plusieurs motifs. On retrouve un motif sur le plafond et un autre dans les ornements retrouvés sur les murs.

Chagall, moi et le village

Marc Chagall

1911