

Cours N°14

Les formes de la composition.

Dans ce cours nous commençons déjà à toucher au thème très complexe et très intéressant La composition. Dans ce module 4 il y aura beaucoup de théorie indispensable.

La composition c'est une chose primordiale pour l'artiste peintre. C'est la capacité de faire une bonne composition qui fait d'un artiste amateur un ARTISTE. C'est ici que l'artiste devient créateur.

« Juste derrière le Dieu va l'artiste » C'est une expression qui est attribuée à Albrecht Dürer. Mais on voit bien cette philosophie à l'époque du Moyen Age et de la Renaissance, sans parler encore de l'époque antique ! Pourquoi le rôle de l'artiste fut si important dans la société... Tout d'abord l'artiste possédait des connaissances qui étaient inaccessibles à la majeure partie de la société. A l'époque du Moyen Age et de la Renaissance finalement il y avait 2 endroits principaux où les hommes pouvaient apprendre la philosophie, la mathématique, la littérature, l'architecture, les sciences ... Les monastères et les ateliers des artistes. Vous pouvez me dire d'accord, mais il existait déjà l'université à Paris, les écoles et les séminaires à Rome etc. Oui, ils existaient, mais ils étaient vraiment en minorité. Donc l'artiste sortant de l'atelier avait dans ses mains des connaissances énormes pour son époque qu'il pouvait utiliser pour parler avec les gens au travers son art. La théologie et la philosophie médiévale disent que quand l'artiste travaille sur une icône, ce n'est pas lui qui peint c'est le Dieu qui le prend par la main. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous. L'artiste devait avoir des connaissances énormes notamment de la composition pour transmettre des émotions pures, transmettre le message au travers de son tableau. Influencer les gens par son tableau, parfois même manipuler leur esprit (Masses-médias de l'époque ☺).

Et c'est la composition qui leur a donné tous ces instruments d'influence. Bien sûr, pas que la composition, le tableau c'est une quintessence de toutes ces connaissances et de ses sentiments. Donc l'artiste à cette époque est considéré comme créateur et comme quelqu'un qui transmet le message de Dieu. Et l'art de cette époque continue de nous influencer et de nous impressionner. Ici pour apprendre la composition je vous demande de ne pas juger les styles, les artistes et les époques sur les catégories « J'aime » « Je n'aime pas » « C'est pas mal ». On peut aimer ou pas aimer le style, la philosophie, l'époque, l'artiste.

Mais pour apprendre on doit se détacher de ça, nos préférences ne doivent pas nous empêcher d'étudier le style, l'œuvre et de prendre ce qui nous intéresse, et ce qui peut nous aider à apprendre. Chaque époque a donné la naissance à des chefs d'œuvres et ce n'est pas à nous de les distinguer, J'aime ou Je n'aime pas. On évolue en continu tout au long de notre vie, l'artiste apprend toute sa vie, on voit bien

comment durant leur parcours les artistes pouvaient changer plusieurs fois leur style, leurs techniques, leurs idées. C'est normal. Peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez dans le style fauviste et que vous aimez ce style, mais peut-être que demain vous irez dans le musée et vous serez impressionné par un tableau de Vélasquez ou de Vermeer et vous voudrez vous essayer dans ces styles.

Donc l'artiste doit être ouvert à tous, son attirance par rapport à telle ou telle technique ou tel ou tel style ne doit pas l'empêcher d'étudier des œuvres qui ne lui sont peut-être à ce moment précis pas très proche par rapport à sa vision du monde, sa philosophie, mais qui restent des chefs d'œuvre à comprendre, à analyser et à étudier.

Donc le thème de ce cours sera les formes de la composition.

Il existe les trois formes principales dans la composition. La forme la plus utilisée c'est la croix mais également le triangle.

Nous allons étudier tout d'abord la composition en forme de croix. Je vous propose de regarder ces tableaux d'El Greco. El Greco est un artiste qui était très en avance par rapport à son époque. Dans son art il est réuni l'art et la philosophie des icônes orthodoxes et l'art de la Renaissance qu'il a appris dans l'atelier de Titien. C'est peut-être par ce mariage de deux arts, de deux philosophies qu'on peut expliquer l'influence énorme de ses tableaux sur ses contemporains.

Mais nous allons parler de cela dans les cours à venir. Dans ce module je vais commencer à parler un peu de l'histoire de l'art et de l'analyse des tableaux. Car il est très important pour un artiste peintre de savoir analyser les tableaux des grands artistes et trouver les références dans l'histoire de l'art. Donc El Greco, petit remarque biographique et historique.

El Greco (1541 - 1614) (son vrai nom - Domenikos Theotokopoulos) était un artiste espagnol d'origine grecque, un maître exceptionnel du XVIe siècle.

El Greco est né en 1541 sur l'île grecque de Crète, qui à l'époque faisait partie de la République de Venise. Il n'y a pas de données fiables sur l'enfance de l'artiste. Il a probablement étudié l'art de la peinture d'icônes dans les ateliers des maîtres locaux jusqu'à l'âge de 25 ans.

En 1566, El Greco s'installe à Venise, où il poursuit ses études notamment dans l'atelier de Titien. Quatre ans plus tard, le jeune peintre s'installe à Rome, où il ouvre un atelier d'art et reçoit ses premières commandes. Mais le public italien était très réticent à accepter son travail, donc l'artiste décida de partir en Espagne.

En 1577, Domenikos âgé de 36 ans, s'installe à Tolède. Il prévoyait de déménager rapidement à Madrid à la cour du roi d'Espagne, mais apparemment le roi Philippe II n'ayant pas apprécié les tableaux d'El Greco "L'Adoration du Nom du Christ" et "Le Martyre de Saint Maurice" ne passait plus de commandes.

Mais soudainement l'artiste trouve un autre client encore plus riche que le roi - l'Église.

Des représentants du clergé catholique espagnol ont fourni un emploi à El Greco pendant de nombreuses années. L'artiste recevait un flot continu de commandes sur des sujets religieux. Il s'agit principalement de peintures et d'ensembles sculpturaux pour les cathédrales et les monastères. En plus de la peinture religieuse, El Greco réalise des portraits et des paysages sur commande.

Les œuvres d'El Greco semblent tout à fait inhabituelles pour son époque. Les corps déformés ressemblent tantôt aux flammèches qui s'élèvent vers le ciel, tantôt aux longs reflets dans l'eau ou à des ombres floues et mystiques. Le monde d'El Greco c'est un élément vivant, inconstant, spiritualisé, en évolution permanente. Il paraît que la lumière éblouissante détruit la matérialité des formes, il semble parfois que les tableaux soient peints avec une lumière colorée. L'artiste pousse certaines techniques à l'extrême de leur mise en œuvre.

Le thème de l'extase religieuse, de la distorsion et de la spiritualisation ultime des images, la représentation iconographique des personnages, un tourbillon de lumière et de couleurs distinguent les tableaux d'El Greco.

Les œuvres d'El Greco sont interprétées différemment par les historiens de l'art. Il y a les historiens qui voient dans les œuvres du maître le style du maniérisme. Également dans les œuvres d'El Greco on peut voir des notes mystiques. Le style original de l'artiste est très différent du style d'autres artistes espagnols de l'époque de la Contre-Réforme. Les proportions allongées des personnages, l'expressivité, la composition dynamique, l'atmosphère dramatique n'étaient pas inhérentes à la peinture de cette époque. Mais bien des années plus tard, le style du grand maître se reflète dans les œuvres des symbolistes, des cubistes, des expressionnistes et des impressionnistes.

Il y a un bon film « El Greco, les ténèbres contre la lumière » 2007. Bien sûr ce film ne prétend pas être à 100% biographique mais à mon avis il montre bien l'ambiance, le contexte historique et un peu le parcours de l'artiste. Je trouve que pour l'artiste est important d'étudier l'histoire de l'art, la vie et le parcours des autres artistes pour comprendre comment ils arrivaient à créer leurs chefs- d'œuvres, voir le reflet de l'époque qui influençait leurs art.

Au-dessous de la vidéo je vous mets le lien de ce film, malheureusement sur YouTube je ne l'ai trouvé qu'en anglais en version gratuite.

Mais sûrement pourrez-vous le trouver en français sur internet en streaming.

Maintenant regardons les formes de la composition utilisées par le grand maître. Dans les œuvres d'El Greco la forme de la composition qu'on trouve le plus souvent c'est la croix. Regardez ce tableau d'El Greco « Madeleine pénitente »

Ici on peut voir que le maître met la tête de Madeleine et sa main gauche sur les lignes de force du nombre d'or (j'ai déjà parlé un peu des règles de nombre d'or dans la vidéo N°1 : Comment peindre une nature morte à l'huile, intégrée dans le cours 11 de ma formation, mais nous allons étudier l'utilisation du nombre d'or encore plus précisément dans les cours qui suivent) , également l'artiste met la main gauche même dans le point de force du nombre d'or et comme cela il attire notre attention sur la tête de mort et sur le livre. Mais à la base de cette composition est la croix. La croix rejoint la tâche de ciel et les mains de Madeleine, une autre barre de croix sépare le ciel et la terre en passant par le visage et par la main de Madeleine. Le centre de la croix tombe presque parfaitement sur la main droite de Madeleine. Ici également on peut observer que le triangle-la deuxième forme de composition la plus utilisée.

Maintenant je vous propose d'observer ce portrait de Fra Hortensio Paravisino

Ce poète espagnol très connu au XVIIe siècle, homme de talent brillant et profond, il faisait partie des véritables admirateurs d'El Greco. Ce portrait semble transmettre le sentiment chaleureux et remue de l'artiste. Paravisino, assis dans un fauteuil, est représenté au moment d'un dialogue

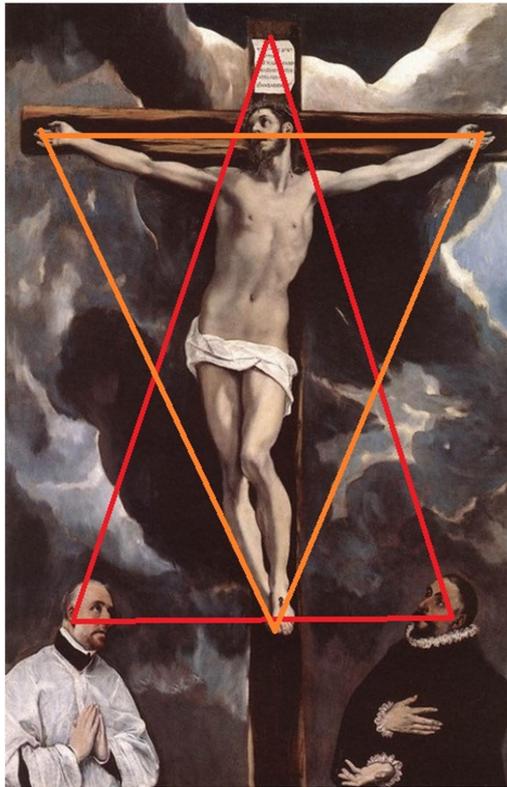

avec un interlocuteur invisible.

Dans toute l'apparence du poète, en particulier dans le geste des mains nerveuses et fines, dans l'aisance de sa posture décontractée, dans le mouvement des couleurs transparentes, dans les contrastes du clair-obscur, on voit la liberté intérieure, et la profondeur émotionnelle.

Donc ici dans ce portrait la forme en croix est très visible. Faites attention également à ce que l'artiste fait circuler notre regard sur ce tableau en suivant la forme de losange. Ce tableau est très captivant, et on a du mal à détourner notre regard, on a envie de circuler sans arrêt dans le tableau en découvrant des nouvelles choses, des détails, des émotions. Et c'est ce que nous devons chercher à atteindre – capter le regard de notre spectateur, faire circuler sur notre tableau en découvrant et en lisant notre histoire, faire éprouver des émotions. Comment faire cela, nous le verrons dans les cours à venir.

Maintenant je vous propose de regarder ces tableaux d'El Greco

Ici on voit le même sujet mais la composition et le style sont un peu différents. Sur le premier tableau « Le Christ en croix adoré par deux donateurs » on voit la composition en forme de triangle. En fait ici on voit 2 triangles.

Ce tableau fut réalisé entre 1585 et 1590 et je vous propose de le comparer avec le

tableau sur le même sujet réalisé plus tard entre 1600 et 1610.

Ici on voit bien une évolution de la vision de l'artiste et de son interprétation de la forme. Le corps du Christ ressemble au flambeau, on a l'impression

que même le nuage flamboyant emmène le Christ vers le ciel. Le tableau est très expressif, plus symboliste. Ici on voit clairement la forme de la croix et le triangle.

Le format de ce tableau joue également un rôle très important. Plus le format de votre tableau s'éloigne d'un carré, plus votre composition devient nerveuse et expressive. Ici je veux m'arrêter un peu sur ce sujet. Comparez ces 3 formats.

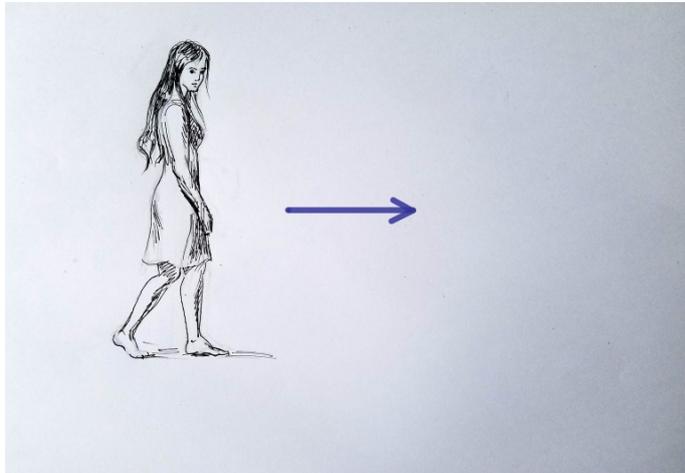
Le format carré donne une impression de tranquillité, d'équilibre.

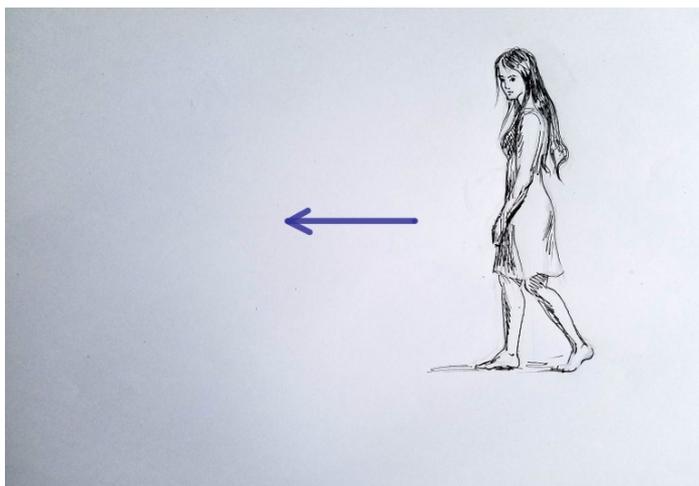
Le format rectangulaire devient de suite plus nerveux et plus le format s'éloigne d'une forme carrée, plus il devient expressif et nerveux. Donc même le choix du format nous aide à exprimer nos sentiments. Mais bien sûr ce n'est pas que le format qui est important. Au travers de la position de notre personnage ou de notre objet sur notre feuille on peut

transmettre beaucoup de choses.

Par exemple. Dessinons une jeune femme sur une feuille de papier blanc. Plaçons notre personnage dans la partie gauche de notre feuille. On a l'impression qu'elle marche.

Maintenant dessinons la même jeune femme dans la partie droite de la feuille. La femme marche toujours, mais moins vite.

Ensuite plaçons la femme de cette manière

Elle s'est arrêtée.

En plus on a le sentiment qu'elle est dans une impasse, elle ne peut pas ou ne veut pas avancer ! On a réussi à transmettre des sentiments justes en plaçant de différentes façon notre personnage.

Maintenant revenons aux formes de la composition.

Regardez encore une autre œuvre d'El Greco L'Enterrement du comte d'Orgaz. Ici on voit la composition triangulaire très bien organisée et également on voit la croix qui fait la base de cette composition. Faites attention que dans chaque tableau il y a le triangle général de la composition et beaucoup de petits triangles qui font partie de la composition et qui aident à diriger le regard du spectateur vers un endroit précis.

Regardez, comment le peintre réunit des personnages avec les triangles.

Notre œil circule en passant d'un triangle à un autre. Le peintre nous raconte son histoire. Ici comme dans toutes les œuvres bien organisées on peut voir les formes essentielles, qui organisent et généralisent l'œuvre. Ici ce sont le triangle jaune et la croix rouge.

La croix sépare la toile en parties inégales.

Dans ce tableau « Annonciation » on voit également la croix et le triangle, mais si l'on regarde cette composition en plissant les yeux on voit encore une autre forme de composition – ronde.

Les tâches claires de ce tableau font ensemble un rond et aident notre œil à circuler sur ce tableau sans pouvoir le quitter. Ce qui est très important !

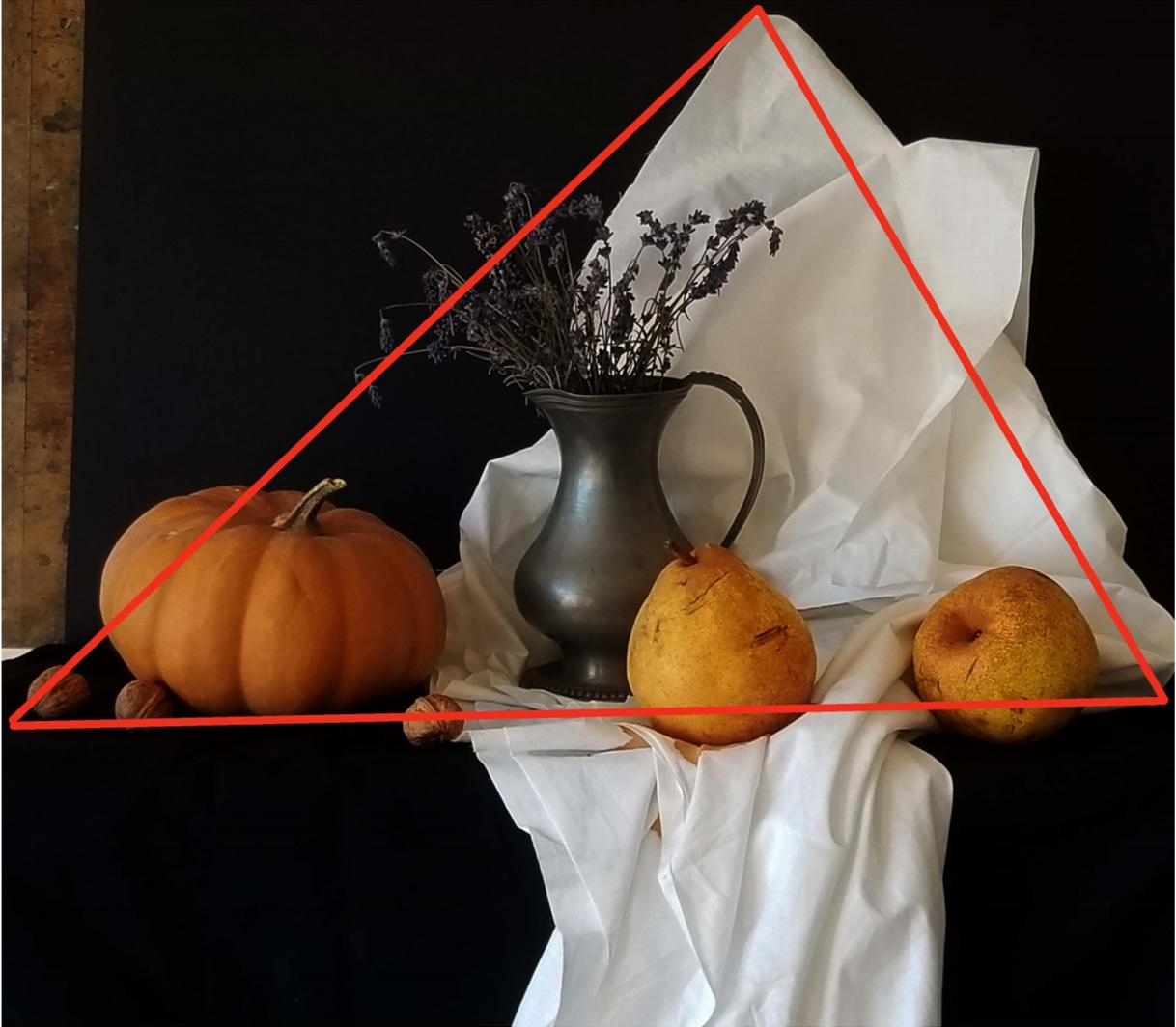
Le but de l'artiste c'est de capter l'attention du spectateur et ne pas laisser glisser le regard du spectateur en dehors du tableau.

Faire circuler le regard du spectateur sur le tableau, le ramener dans des endroits précis pour raconter une histoire, pour faire éprouver des émotions, des sentiments. Maintenant on va regarder encore un exemple de la composition ronde. Vue de Tolède.

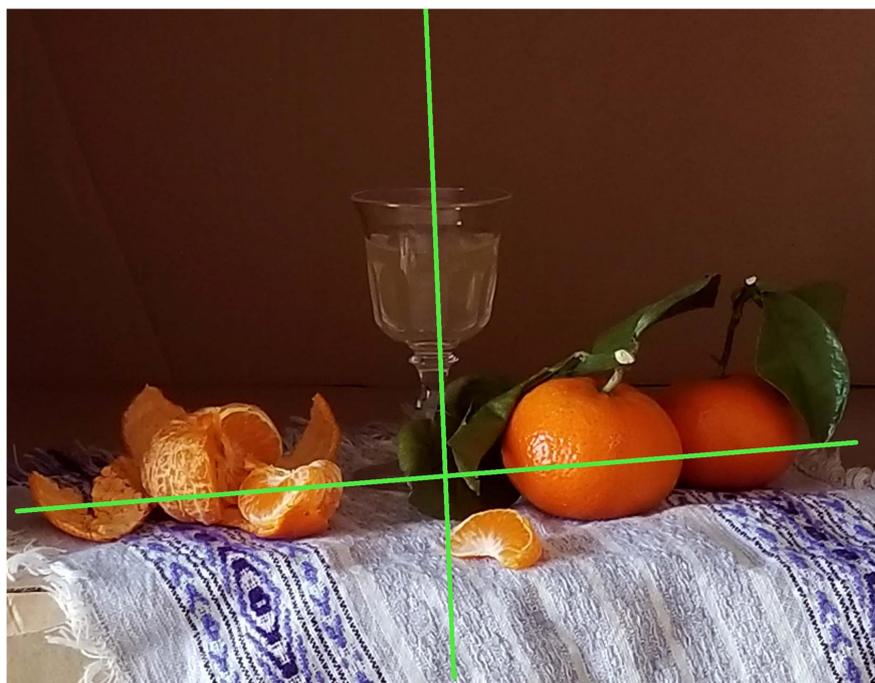
Comme exemple de la composition je vous montre les tableaux des grands artistes avec les compositions complexes et beaucoup de personnages.

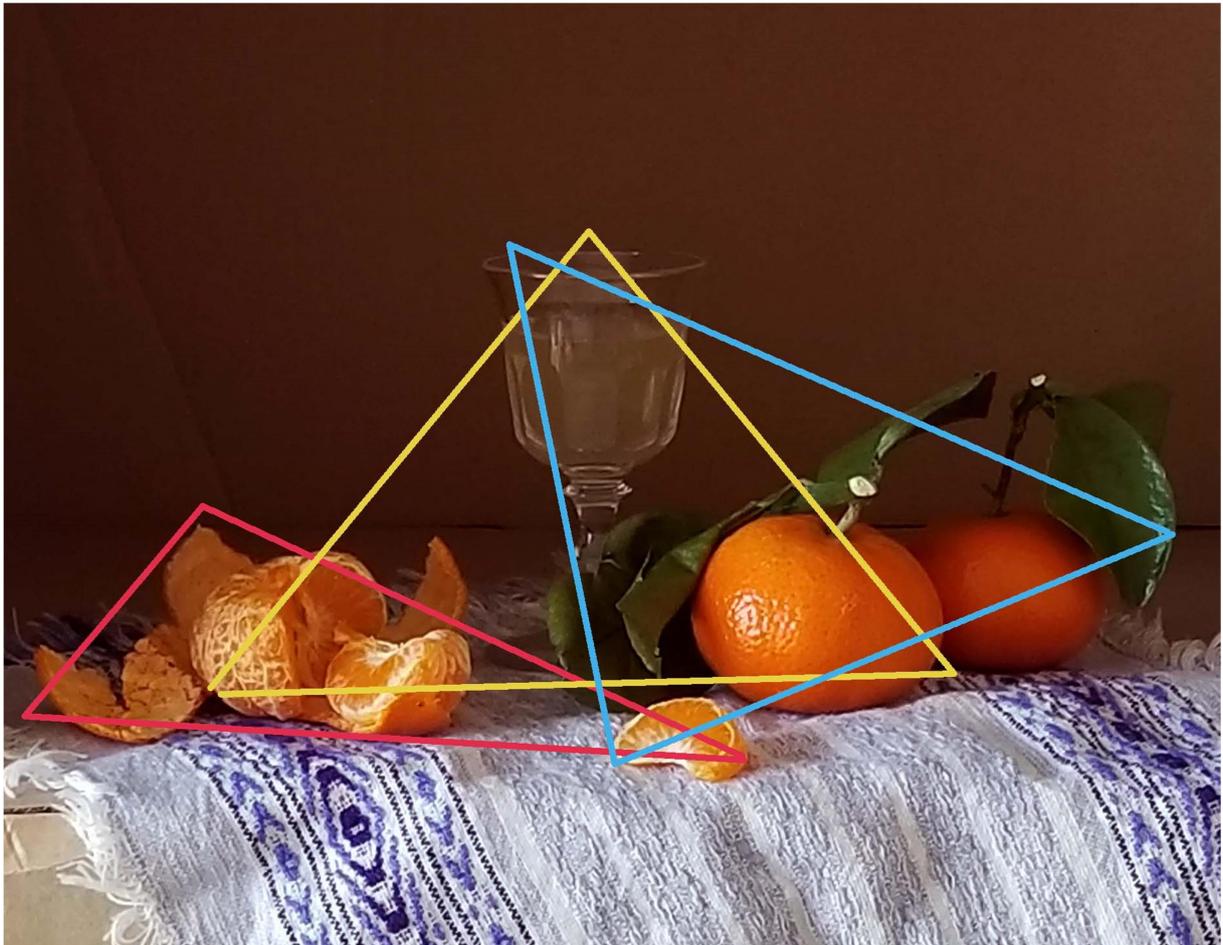
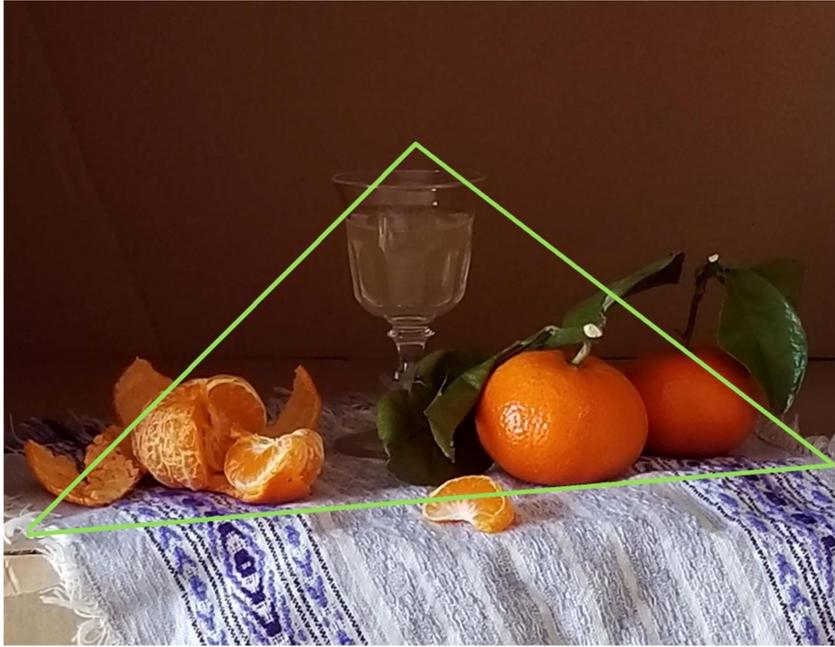
Mais les même règles et formes de compositions s'appliquent pour n'importe quel paysage ou une nature morte, je vous ai montré l'exemple concret d'utilisation des triangles dans le composition de la nature morte dans la vidéo 1 Comment peindre une nature morte à l'huile du cours 11 de la formation. Maintenant je vais vous montrer comment j'utilise moi-même les formes de la composition dans les tableaux que je réalise comme exemples dans les démonstrations de cette formation.

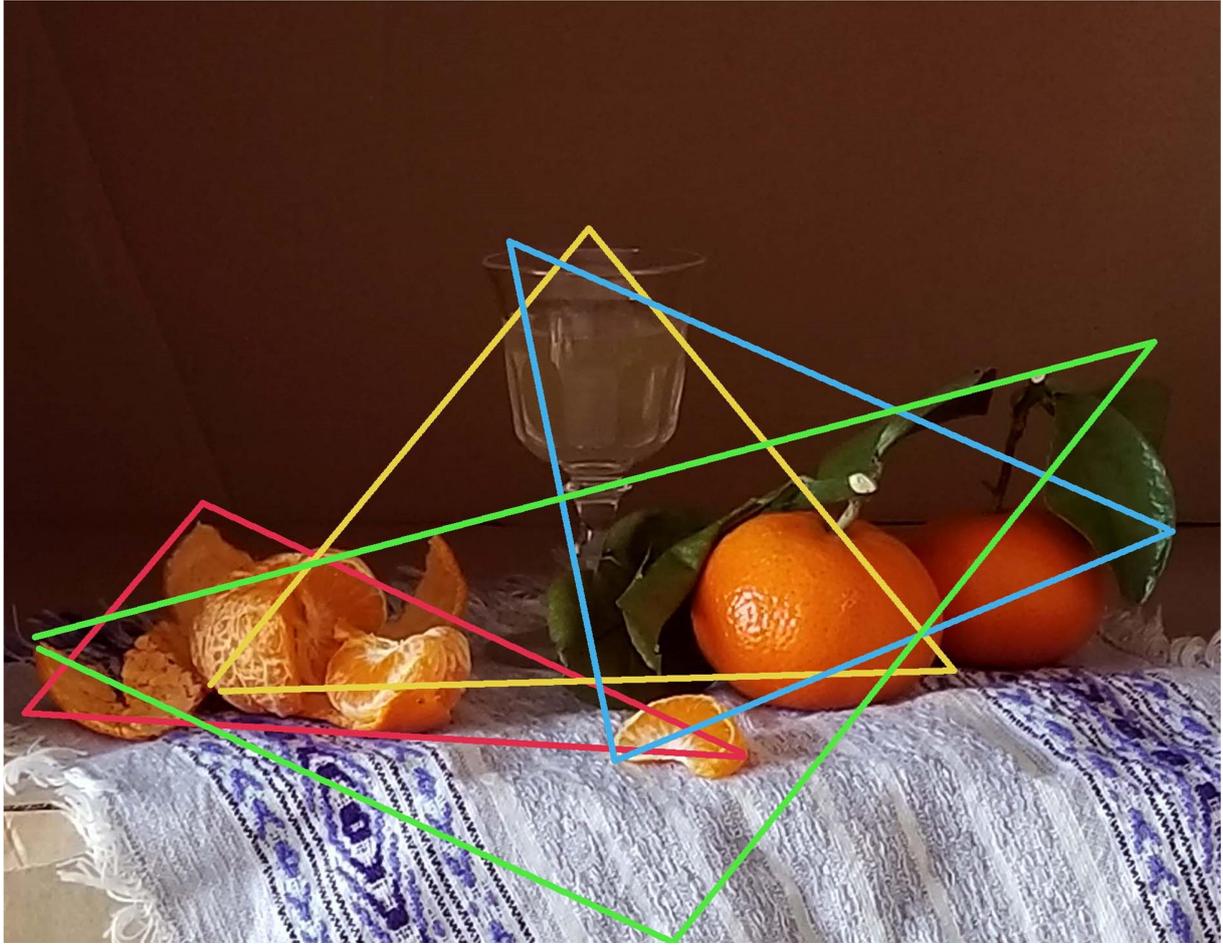
Donc vous avez déjà vu la composition de cette nature morte

Maintenant regardons la composition de la nature morte que vous n'avez pas encore vu dans les démonstrations et que vous verrez dans les prochains cours

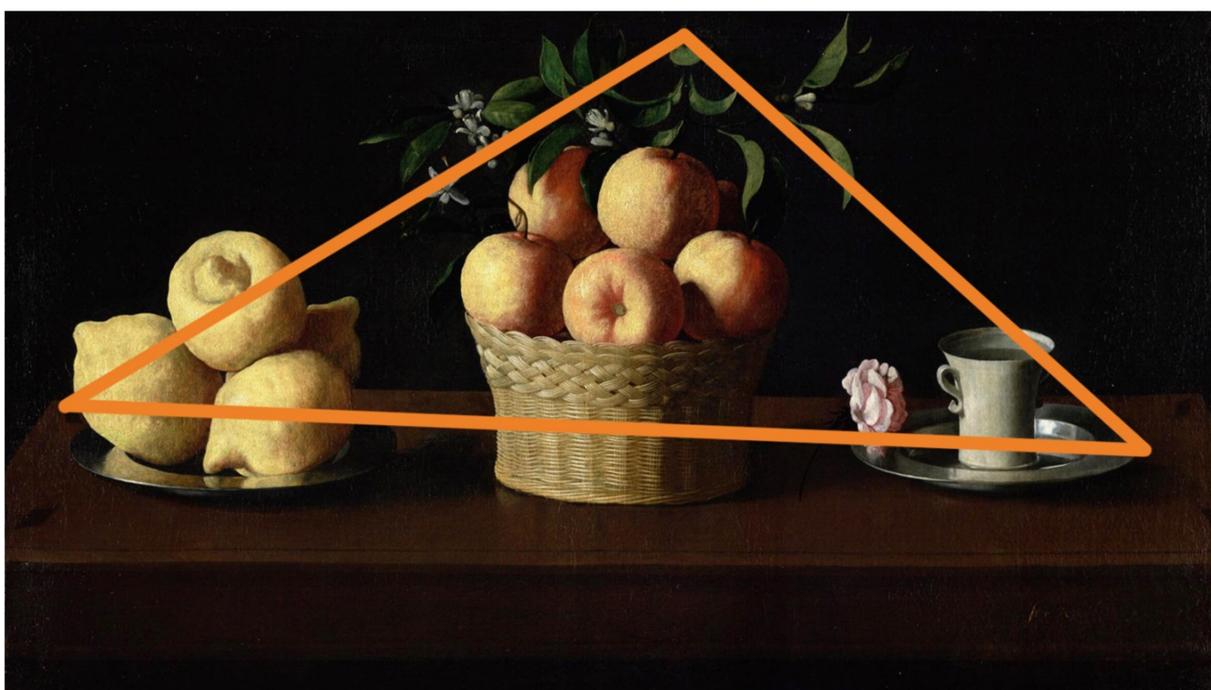
Et encore une nature morte avec des fleurs

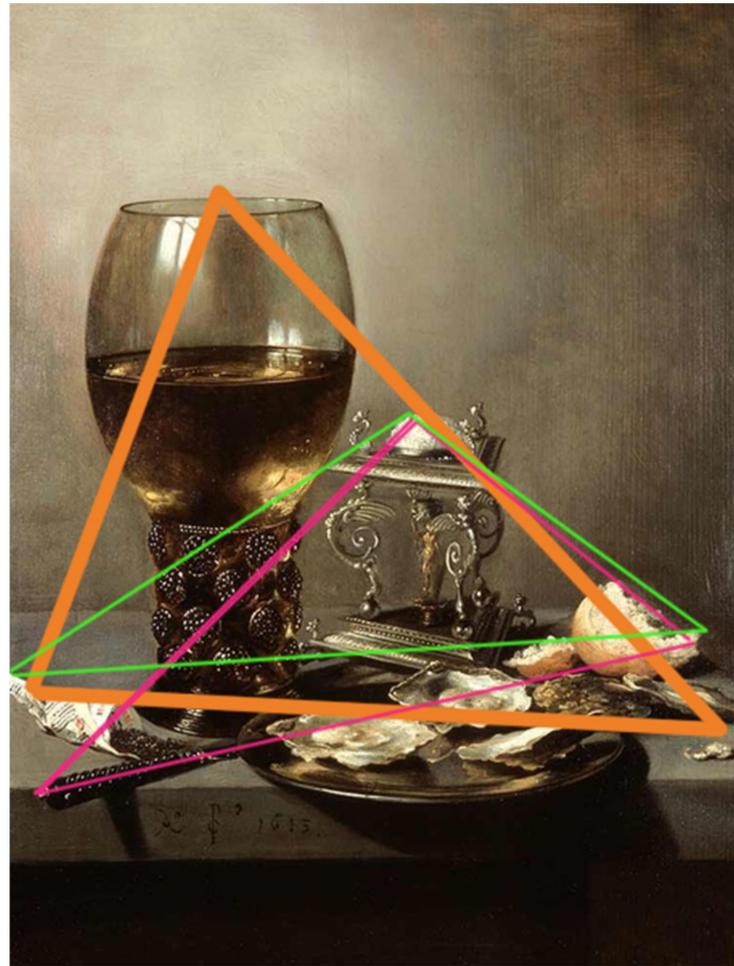

Et maintenant regardons encore les exemples de l'histoire de l'art. Mon but dans ce cours c'est bien sûr de vous montrer les formes principales de la composition mais aussi de faire de façon pour que vous commenciez à analyser les tableaux des grands artistes pour comprendre la composition et apprendre par quel moyen l'artiste arrive à nous influencer ou nous faire éprouver des émotions

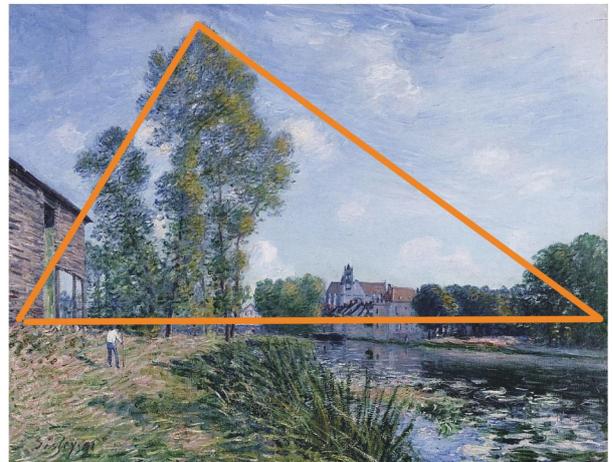
Regardez cette fameuse nature morte de Zurbaran ici on voit clairement le triangle de composition.

Dans cette nature morte de Piter Class on voit plusieurs triangles

Dans ce paysage de Sisley on voit également le triangle

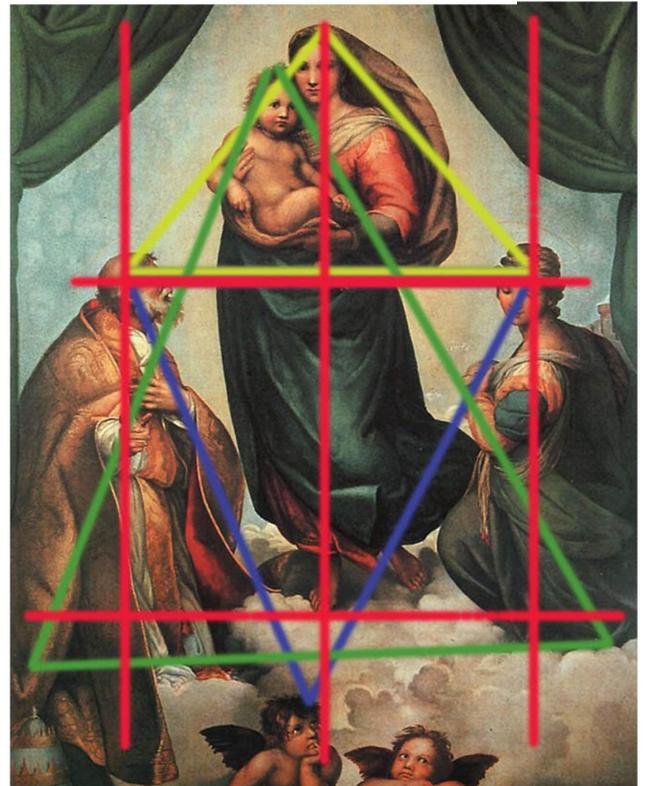

Faites attention que les triangles de la composition sont toujours inclinés. Il y a encore une règle de la composition

Ne placez jamais un objet, s'il est seul au centre du tableau. Ne mettez jamais la ligne d'horizon au centre.

Ne séparez jamais votre toile en deux parties égales par une ligne verticale (un arbre, une maison, un mur.)

Regardez ce tableau de Raphaël

Le peintre met les têtes des personnages à la ligne du nombre d'or.

Ici on voit que Raphaël place la Sainte Vierge presque au centre du tableau, ce que je vous ai déconseillé à faire !

Mais quand on regarde cette composition, notre œil glisse du visage de la Vierge au visage de l'Enfant. Comme cela, la partie gauche du tableau devient plus lourde au niveau de composition et ensuite descend par la tête, les habits, les mains de Saint

Sixte jusqu'aux anges et puis, notre œil fait une petite pose entre les anges et Sainte Barbara.

Dans la partie droite qui est plus légère notre œil passe Santé Barbara qui touche avec les habits la Sainte Vierge et par les rideaux revient vers le visage de la Vierge. Donc, comme Sainte Barbara équilibre la composition de la partie droite en touchant les habits de Santé Vierge dont la silhouette se réunit avec l'enfant, le peintre a pu se permettre de placer la Vierge au centre pour rendre la composition idéale.

Maintenant regardons un bon exemple de la composition quadrangulaire La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli.

Dans ce fameux tableau le peintre utilise plusieurs formes de compositions, la composition triangulaire et la composition rectangulaire.

Souvent dans les tableaux assez complexes, avec beaucoup de personnages les artistes utilisent plusieurs formes géométriques pour créer une bonne composition.

En plus ici on peut voir clairement comment le peintre utilise le nombre d'or.

Sandro Botticelli est un artiste italien de l'époque de la Renaissance. Son style original dépasse les limites, les canons et les époques ! C'est un poète romantique et philosophe de la peinture avec son style unique, une vision différente de ses contemporains.

Les peintures et fresques de Sandro Botticelli ne sont pas toujours parfaites, mais le spectateur fasciné par l'atmosphère de rêverie et de légère tristesse, de musicalité et d'harmonie ne s'en aperçoit pas car la composition des œuvres de Botticelli est toujours parfaite et souvent l'artiste néglige telle ou telle règle du dessin exprès pour souligner l'expressivité de l'image.

Passé par l'école de Philippe Lippi et de Verrocchio, Botticelli était un excellent dessinateur et savait sans aucun doute transmettre la perspective et les proportions, ce qu'on peut voir dans ses œuvres. C'est juste qu'il n'a jamais mis le réalisme au premier plan, et croyait qu'un vrai artiste devait chanter la beauté et pour faire cela tous les moyens sont bons. Et il avait raison.

Dans les années 1470, Botticelli était déjà un artiste bien connu à Florence et avait son propre atelier.

Parmi ses clients se trouvent dans la famille Médicis qui règne dans la ville, ce qui témoigne de la haute reconnaissance du talent du peintre.

A cette époque Botticelli créa de vrais chefs-d'œuvre tels que «Portrait d'une jeune femme», «Retour de Judith», «Saint Sébastien» et «Adoration des mages»

Les expériences de Botticelli dans ce genre de portrait ont mené à la création d'une nouvelle manière de réalisation du portrait – Représentation de face sur un fond du paysage, alors qu'avant les portraits en Italie étaient réalisés de profil et principalement sur un fond foncé.

La renommée de l'artiste original Botticelli a dépassé rapidement Florence et, en 1480, il est devenu le chef d'une équipe d'artistes travaillant à la chapelle Sixtine. Ici Botticelli a réalisé: "Le Châtiment des Lévités", "La Tentation du Christ" et "L'Appel de Moïse", ainsi que 11 portraits du Pape.

En cherchant constamment quelque chose de nouveau, Botticelli passionné par les idées du néoplatonisme réalise ses deux tableaux les plus connus "Le printemps" et "La naissance de Vénus", qui sont considérés comme les œuvres les plus poétiques de l'artiste.

Ces deux tableaux « Le printemps » et « La naissance de Vénus » ont réuni les canons de la peinture médiévale dans l'esprit des artistes travaillant avant Giotto, et en même temps les reflets de l'époque antique tant admiré par les artistes de la Renaissance.

A la même époque l'artiste réalise ses célèbres Madones - la Madone Magnificat et la Madone à la Grenade, ainsi que la fresque Saint Augustin pour l'église d'Ognisanti. Vers la fin du XVe siècle dans les dernières œuvres de peintre le coloris devient plus sombre comme un reflet de l'époque turbulente des conflits internes et de l'attente de la fin du monde, prédite par le moine Savonarole, dont les discours convaincants captivaient les esprits des Florentins.

La perception extrêmement tragique du monde se reflète dans la toile « Nativité mystique », réalisée par Botticelli à la fin de 1500. C'est l'une des rares commandes de l'artiste âgé qui traverse une profonde crise spirituelle et créative.

Botticelli mourut en 1510 dans la pauvreté. L'une de ses dernières œuvres, "Abandonnée", reflète la fin de vie du grand maître de l'époque du Quattrocento.

Maintenant je vous demande d'observer encore des œuvres des artistes d'époques différentes et les formes de la composition dans ses œuvres.

Maintenant je voudrais vous montrer encore un exemple concret de la composition de la nature morte.

Prenons comme exemple une nature morte de Jean-Siméon Chardin

L'artiste a choisi pour sa nature morte une marmite en cuivre, un poêlon, un creuset à épices, trois œufs, deux oignons, deux poireaux et un pain. Tous les objets ont des formes différentes.

Maintenant regardons si le peintre a mis ces objets dans cet ordre par hasard ou consciemment. Comment il a organisé la composition de sa nature morte.

Pour répondre à cette question essayons de comprendre dans quelle mesure cette composition est logique et naturelle. Est-il possible de composer une nature morte de deux ou trois objets? Oui.

Essayons de les disposer de cette façon :

Mais si l'on les combine autrement ?

C'est plus naturel et logique. Pourquoi?

Parce qu'il y a plus de lien entre les objets.

Dans la première illustration on voit deux objets séparés. La marmite ne touche pas le creuset à épices. Ils semblent isolés. Sur la deuxième image la composition des objets est plus riche. Ici on voit que le creuset à épices touche et cache une partie de la marmite. On voit la combinaison de deux formes différentes et de couleurs différentes avec le fond gris.

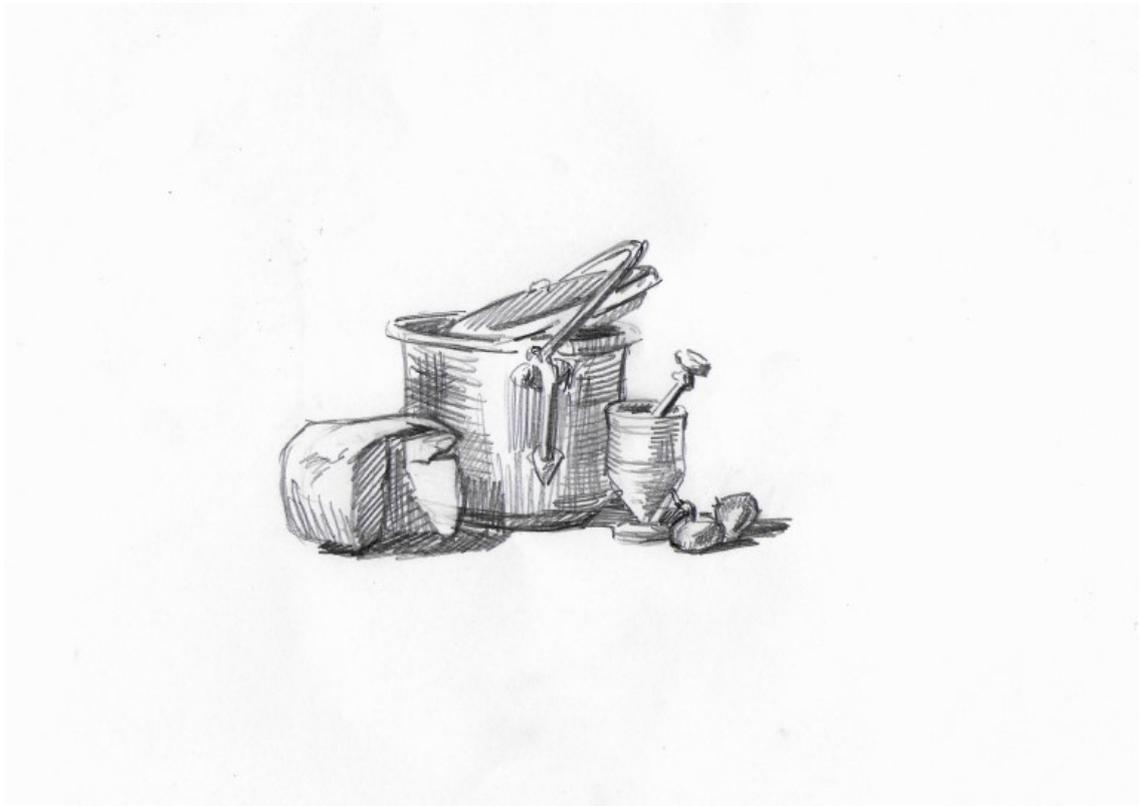
Essayons de changer la composition en mettant à côté du creuset à épices deux oignons. A l'aide de cette combinaison des objets on a beaucoup enrichi la composition.

Les couleurs des oignons et de la marmite se marient bien entre elles et rajoutent en plus une forme plus petite et de différente texture à la composition.

Mais il reste encore un certain mécontentement. Les lignes identiques et uniformes de la marmite rendent cette nature morte ennuyeuse.

Alors l'artiste a rajouté le pain dans la composition.

De cette manière il interrompt la monotonie de la silhouette de la marmite. La nature morte devient encore plus intéressante.

Le pain, qui a une forme complexe et une couleur claire, complète la gamme de couleurs.

En plus de cette manière l'artiste a créé le fameux triangle – la composition la plus utilisée par les peintres

Mais l'artiste n'est pas encore totalement satisfait. Il cherche une forme qui lui permettra de réunir les objets et il rajoute les œufs et les poireaux.

Les œufs indiquent le centre de la composition, réunissent les objets, et rajoutent des contrastes dans la composition.

Les poireaux font la diagonale qui réunit la partie droite et la partie gauche de la nature morte. Si l'on regarde bien cette nature morte, on verra qu'elle est insérée dans un triangle. Cette forme idéale de la composition est la plus souvent utilisée par les peintres.

Comme exercice pour ce cours je vous demande de trouver dans l'histoire de l'art 3 tableaux de style et de sujets différents disons une nature morte, un portrait et une scène de bataille et d'analyser les formes de composition utilisées par les artistes. Egalement je vous demande de faire une esquisse d'une nature morte en utilisant la composition triangulaire, d'un intérieur en utilisant la composition en forme de croix et un paysage en utilisant la composition ronde. En bien sûr je vous demande de continuer votre projet de tableau en utilisant toutes ses connaissances acquises dans les cours. Dans la deuxième vidéo de ce cours on va continuer à travailler sur une nature morte en huile.