

Les éléments et principes de la conception

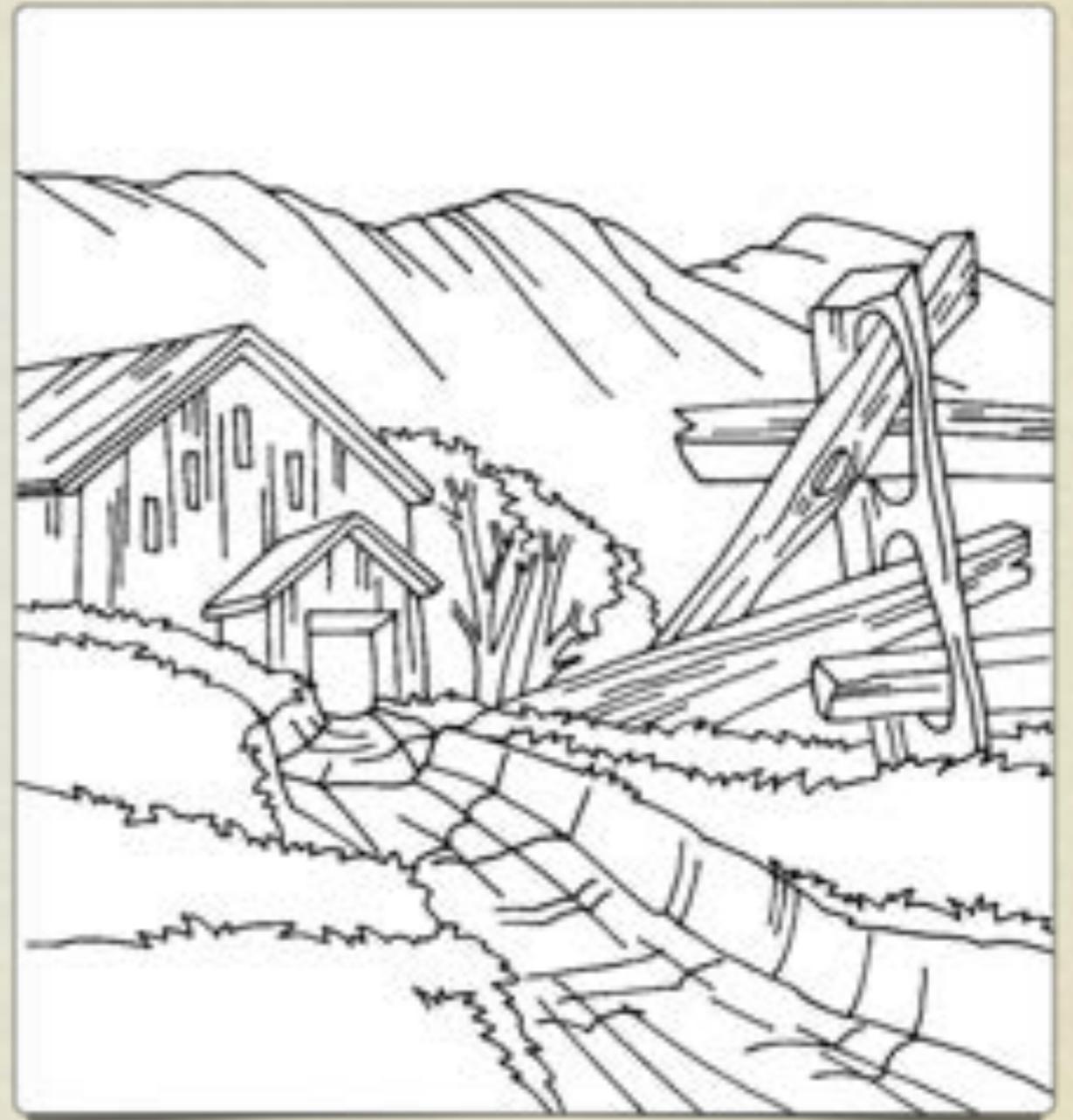
Les éléments de la conception

Les éléments de la conception

- Les éléments sont les composants de base de tout travail à 2 et 3 dimensions. Ils sont le vocabulaire visuel utilisé à fin de créer des œuvres d'art complexes.
- La connaissance des éléments nous permet de pénétrer l'apparence de l'oeuvre pour comprendre sa structure.
- Les **éléments de la conception** touchent l'aspect *visible* de la composition. C'est-à-dire: Les choses qui font partie de la peinture, le dessin, la conception, etc.

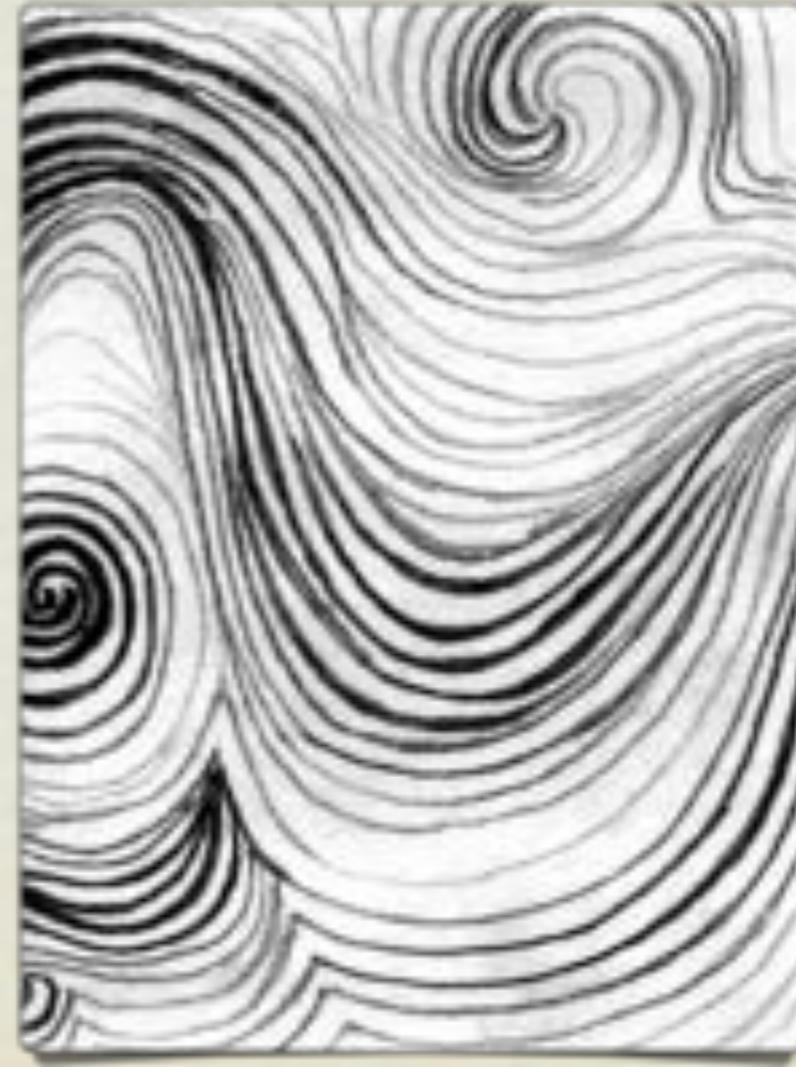
Élément #1 – La ligne

- La ligne est le trajectoire d'un point qui bouge à travers l'espace.
- La ligne de contour définit la forme
- Les lignes répétées font la texture ou le modelisme
- Les lignes convergentes (comme l'image à droite) donnent l'illusion de l'espace.

Élément #1 – La ligne

- Les lignes peuvent être émotives; les lignes géométriques sont tendues et mécaniques, les lignes organiques sont fluides et naturelles.

Élément #1 – La ligne

- Les lignes peuvent être considérées de deux façons: les marques linéaires faites avec un stylo ou un pinceau, ou le bord créé quand 2 formes se touchent.
- La ligne est une marque sur une surface qui décrit une forme ou un contour.
- Les types de lignes incluent: actuelle, impliquée, verticale, horizontale, diagonale et de contour.

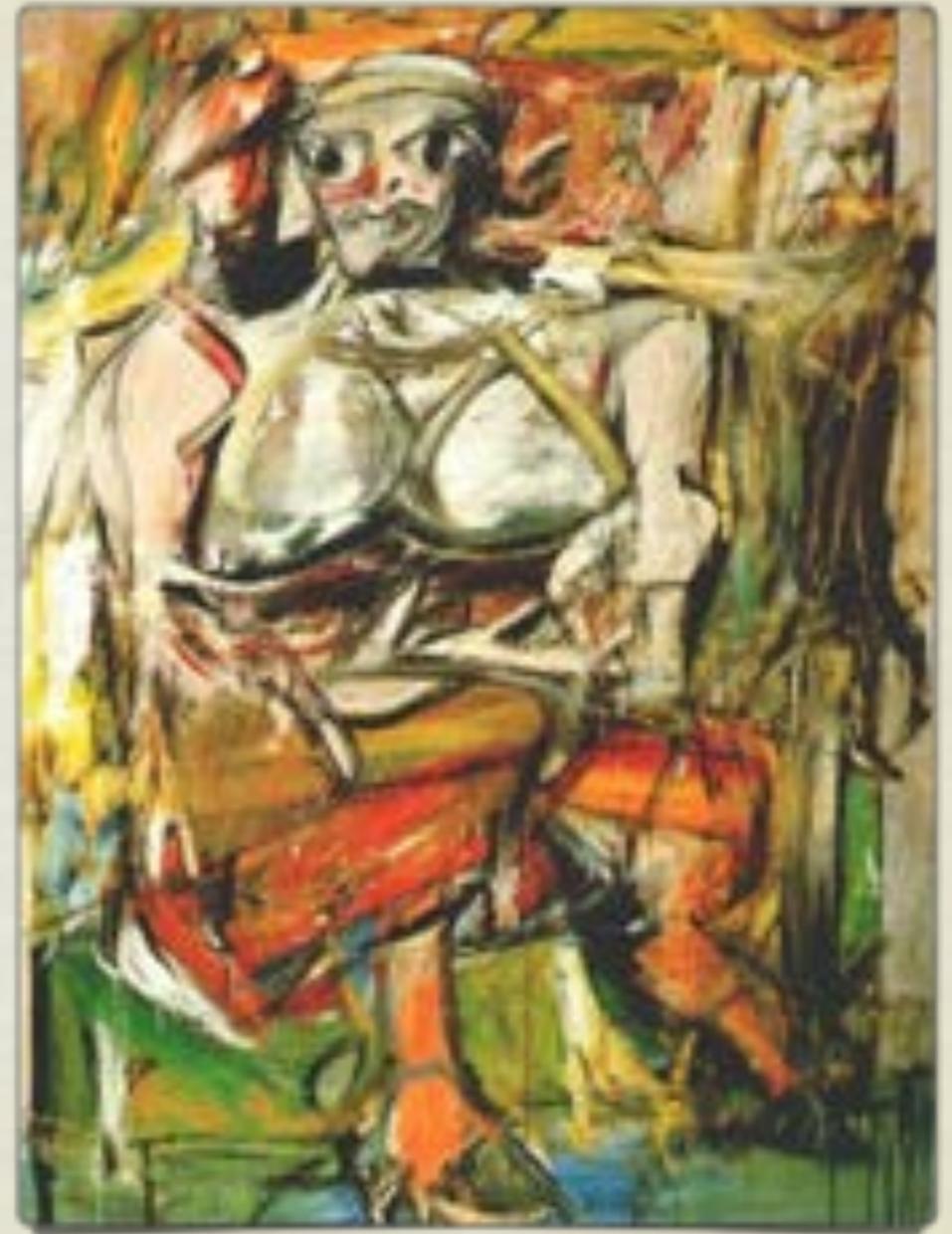
Dans cet image, Leonardo da Vinci a employé une ligne douce et sensible pour créer un effet gracieux.

Leonardo da Vinci - "Angel for the Madonna of the Rocks" c. 1383-85

Élément #1 – La ligne

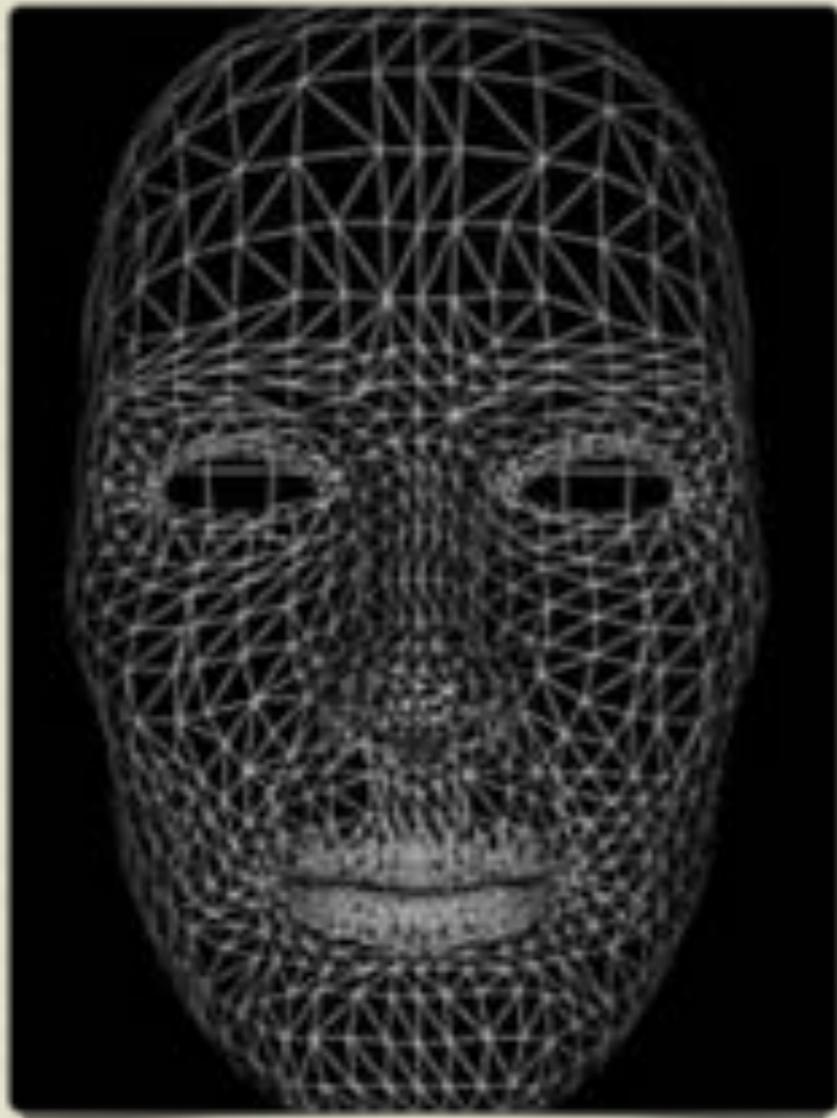
- Cet image représente le même sujet que l'image de Leonardo da Vinci vu sur l'écran précédent ...
Cependant, l'artiste Willem de Kooning a créé un sentiment très différent en employant les lignes épaisses et gestuelles.

“Woman 1” by Willem de Kooning

1950-52 - Oil on canvas

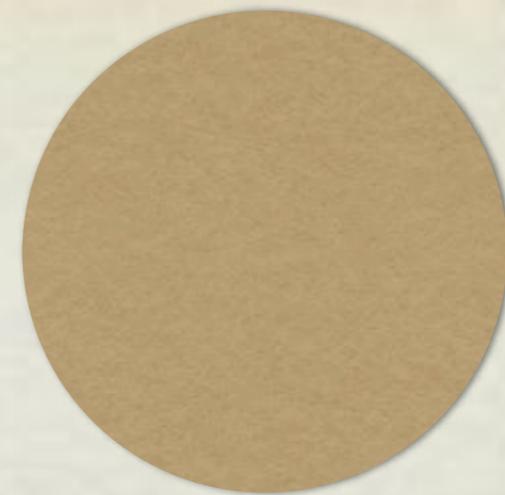
Élément #1 – La ligne

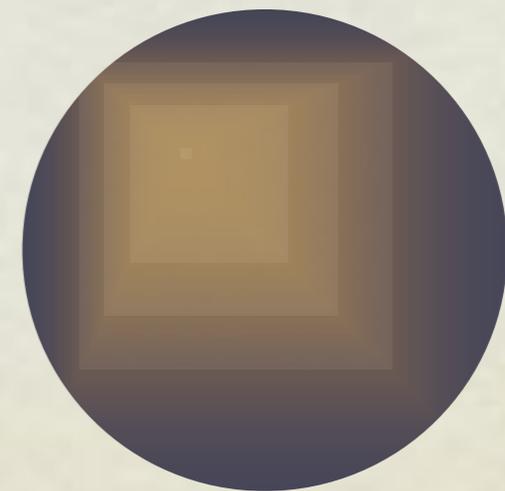
- Le visage de la femme dans cet image est créé avec une ligne mécanique, qui crée l'effet d'un sentiment détaché.
- Bien que le sujet dans les derniers 3 œuvres est le même, les différences dans la qualité de la ligne ont créé les œuvres avec des impact très différents.
- Comment vous utiliserez la ligne est une des décisions les plus importantes dans la création de votre art.

Éléments #2 et #3 – la forme à 2 et 3 dimensions

- La forme à 2 dimensions est créée par un contour définitif de ligne, couleur, texture, ou valeur qui la sépare de l'arrière-fond.
- La forme à 3 dimensions est le volume créé par la texture, la couleur, ou la valeur.

- Un cercle est une forme à 2D, une sphère est une forme à 3D.

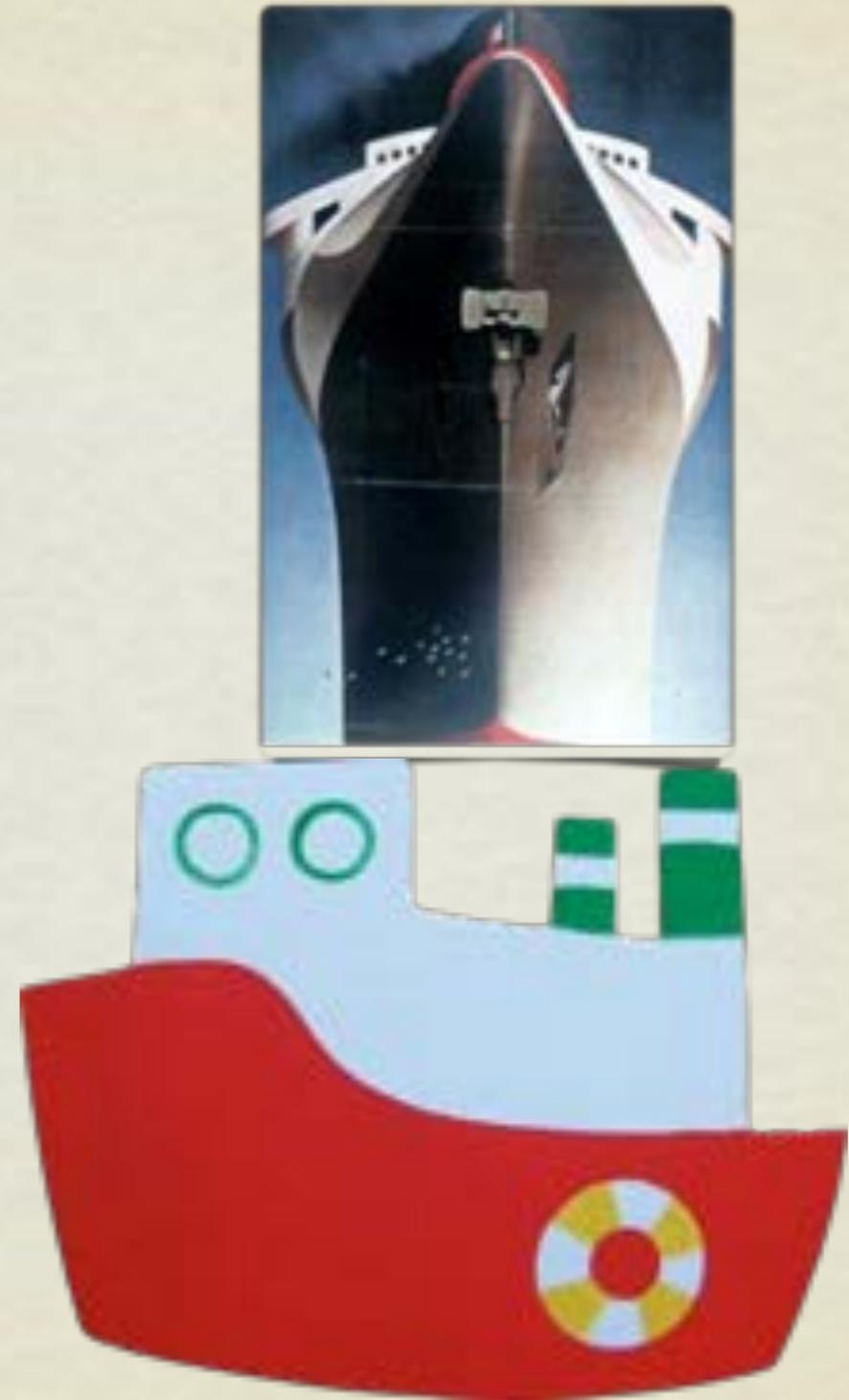

Quel poisson démontre la
forme à 2D versus 3D?

Éléments #2 and #3 – La forme à 2 et 3 dimensions

- Les formes dans l'image à droite sont clairement définies. L'image semble être à 3D grâce à la perspective et les ombres.
- Par contre, cette peinture folklorique semble être simple parce qu'il dépend sur les formes simples pour nous montrer l'image.

Élément #4 – La texture

- La texture réfère à la surface de l'objet, naturelle ou fabriquée. Il y a 3 types:
- Simulée (visuelle) – une interprétation ou un photographe réaliste de la texture
- Actuelle (tactile) – La sensation sentie en touchant la surface de l'objet
- Inventée – Une texture inventée, faite par l'artiste avec des outils ou des médias qui forment un motif

La texture = la qualité de la surface

Élément #4 – La texture

- La texture est l'élément dominant de l'œuvre. Cet œuvre profite de nos attentes de comment la texture devrait être employée: la fourrure est un plaisir à toucher mais elle dégoute la langue! Une tasse et une cuillère, bien sur, sont faites à être mises aux lèvres.

Meret Openheim – Object (Paris 1936)

Ceci est une
sculpture
surréaliste!

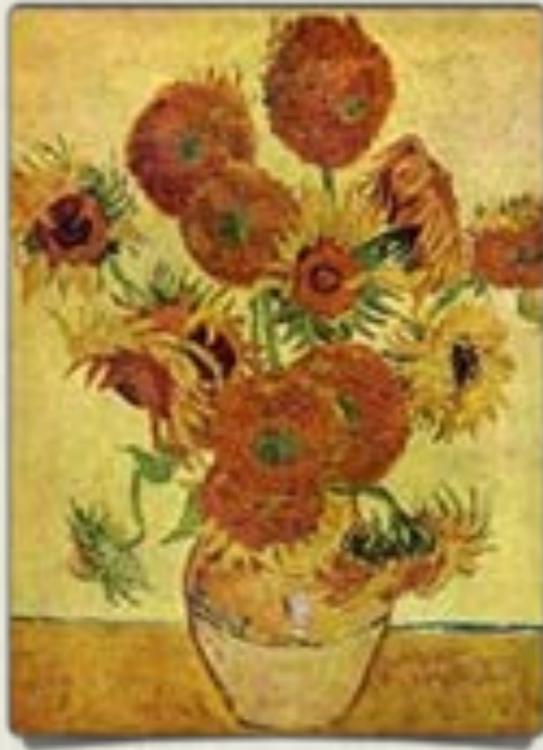
Élément #5 – La couleur

Phénomène induit par la réaction de l'œil humain à l'énergie et la fréquence de la lumière. La capacité de notre cerveau de trier cette information nous permet de percevoir les couleurs qui embellissent notre environnement. La couleur est décrite en discutant: la teinte (hue), la valeur et l'intensité. Elles peuvent être employées en combinaisons qui s'appellent les harmonies: monochromatique, complémentaire ou analogue.

Les couleurs ont des associations symboliques et émotives aussi. Ces associations sont à base culturelle. (i.e. le rouge=la colère, Le bleu=la tristesse, le blanc = la pureté)

Sunflowers by Vincent Van Gogh

Barlett Pears by John Olin Gardner

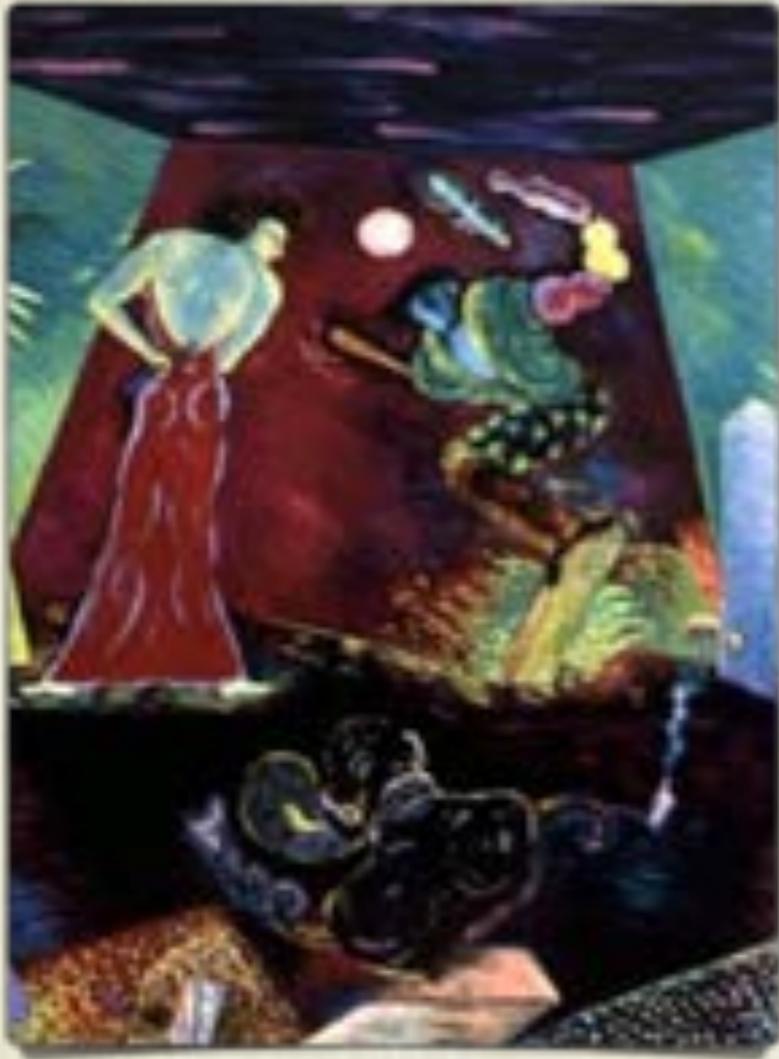

Untitled by Christine Taylor

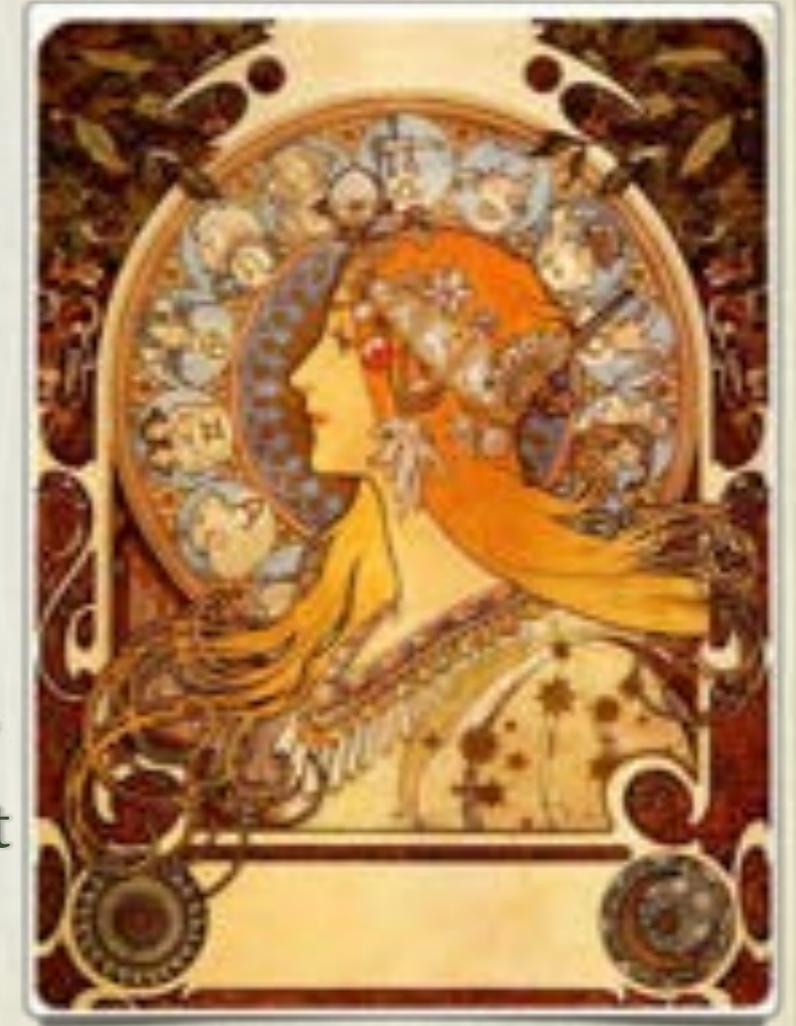
Les combinaisons harmonieuses de la couleur: Pouvez-vous les distinguer?

Monochromatique? Complémentaire?

Analogue?

La peinture faite par Phyllis Bramson (à gauche) a des couleurs intenses et complémentaires qui communiquent des émotions fortes mais en conflit. L'autre œuvre, « Zodiac » par Alphonse Mucha (1860-1939), utilise les couleurs atténuées et analogues pour créer un sentiment très différent.

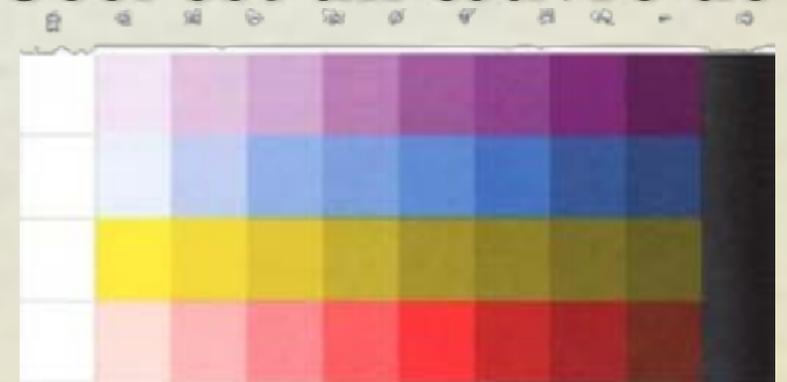
L'usage de la couleur

Élément #6 – La Valeur

- **La valeur** – La luminosité et l'obscurité relative.
- La luminosité et la manque de contraste en général dans l'image à gauche transmet un sens de spiritualité et d'harmonie. Ceci est un œuvre de valeur claire.

- L'humeur dramatique de « Paradise Lost » par Gustave Dore (1866) est créé par l'haut contraste de la luminosité et de l'obscurité. Ceci est un œuvre de valeur sombre.

Élément # 7 – L'espace

- L'espace est crée en employant les autres éléments et principes de la conception.
- Dans l'art, l'espace est réel (comme dans l'architecture) ou une illusion (comme dans la perspective).

Élément # 7 – L'espace

- Un artiste peut créer l'illusion de la profondeur en employant la superposition, la grandeur qui diminue, la perspective atmosphérique, la perspective linéaire, les couleurs chaudes ou froides, et l'emplacement vertical des objets.

Raphael's School of Athens - 1509

L'espace positive / négative

- Les artistes peuvent employer l'espace vide (appelée l'espace « négative ») pour créer des œuvres intéressants.

Healthy Living Ad

View of the Pyramid. Louvre, Paris.

Élément # 7 – L'espace

The Bedroom at Arles, c. 1887 Vincent Van Gogh

- Bien que son usage de la perspective linéaire n'est pas précis, cette peinture par Vincent Van Gogh transmet quand même l'illusion de l'espace et de la profondeur.

Les principes de la conception

Les principes de la conception

- Quand deux éléments ou plus sont employés dans une composition, ils commencent à interagir. La capacité de contrôler cet interaction est la tâche principale de l'artiste.
- Les principes de la conception sont les lois qui gouvernent la manière dont la ligne, la couleur, ou d'autres éléments se combinent pour créer certains effets émotifs ou esthétiques.
- Par comparaison, les éléments de la conception sont les composants de la conception eux-mêmes, les objets à être arrangés.

Pourquoi est-ce que ce
bâtiment est si renommé?

Bonnano de Pisa. Bell Tower of the
Cathedral at Pisa. Begun 1174.

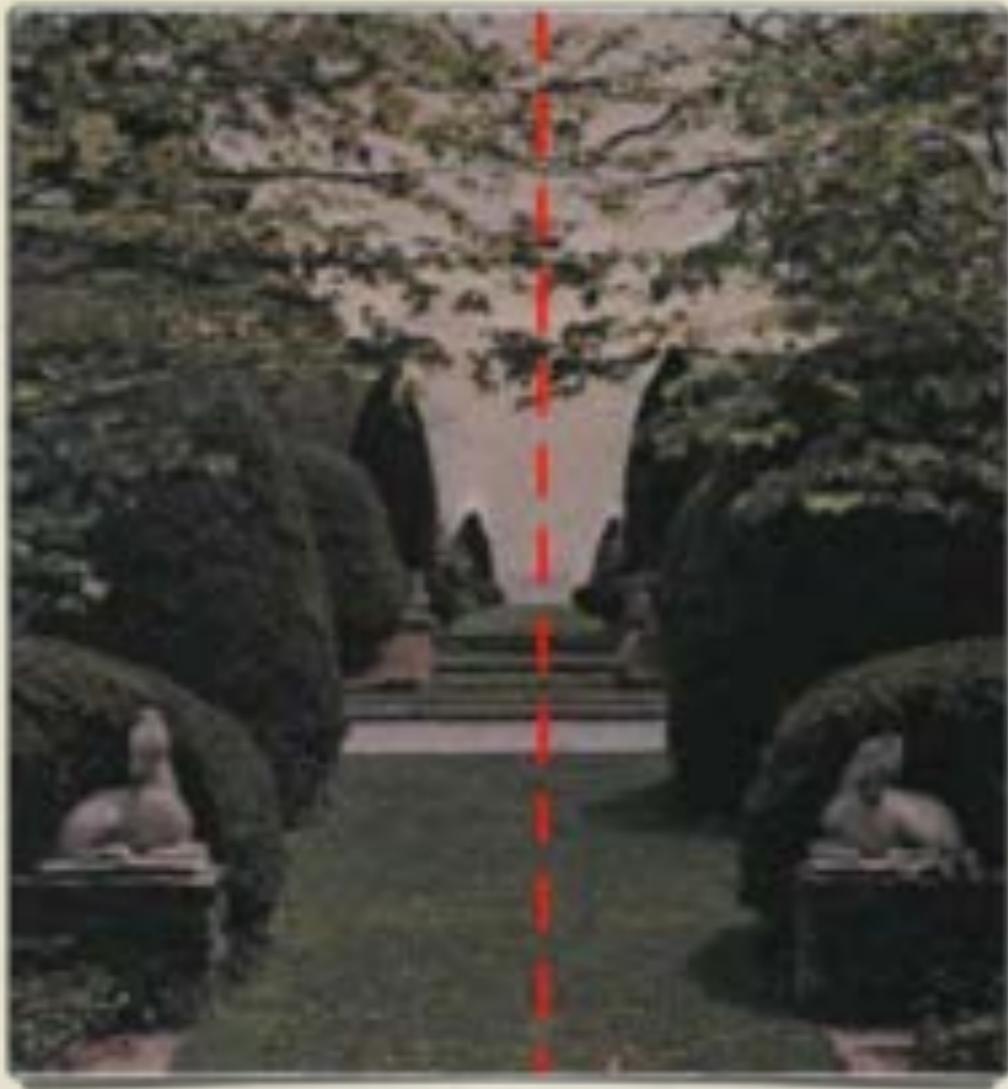

Principe #1: L' équilibre

- L' équilibre peut être physique ou visuel. Il y a trois types principaux en art:
  - formel (symétrique),
  - informel (asymétrique)
  - radial
- Notre sens de l' équilibre est inné; comme enfants, nous développons ce sens dans nos corps and dans le monde qui nous entoure. Une manque d' équilibre nous perturbe. L' équilibre rend un œuvre d'art plus confortable pour le visiteur. En faisant l'analyse de l' équilibre, nous supposons qu'il y a un axe vertical. Typiquement, nous attendons voir un équilibre également distribue aux deux côtés de cet axe.

L' équilibre symétrique

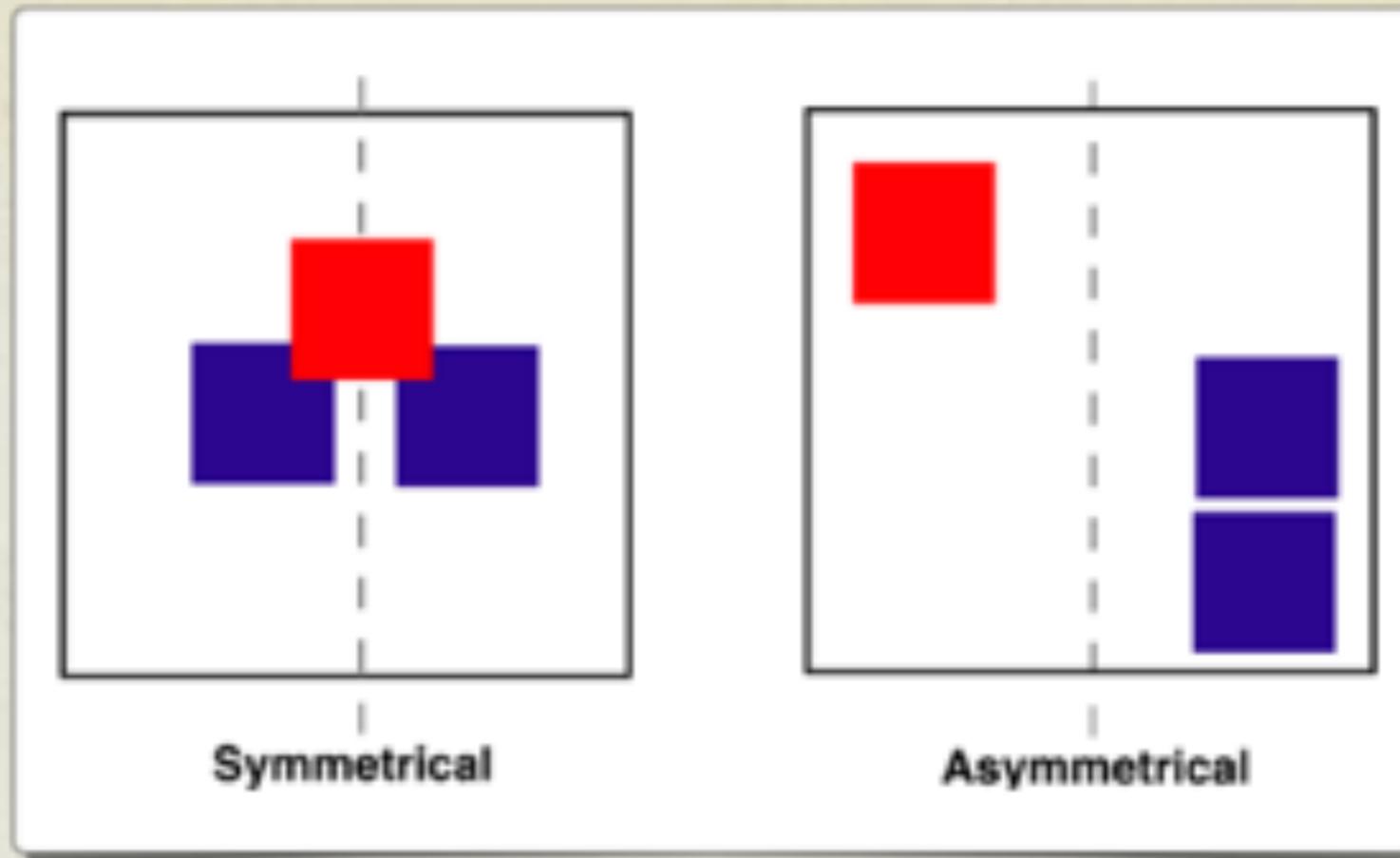

- Axe vertical

- Axe horizontal

Symétrique vs. asymétrique

- Le deuxième image démontre de l'équilibre parce que les couleurs vives sont plus lourdes dans le sens visuel que les couleurs foncées – ainsi, ça prend 2 carrés foncées de la même grandeur pour équilibrer un carré rouge de la même grandeur.

L' équilibre informel

- Cette peinture démontre l' équilibre asymétrique ou informel – les objets ne sont pas exactement similaires sur les deux cotés, mais l'oeuvre semble être équilibré grâce aux poids égaux à gauche et à droite dans le sens visuel.

Giotto. Madonna Enthroned.
C. 1310. Uffizi, Florence.

L' équilibre Symétrique / formel

- Cette peinture abstraite renommée est parfaitement symétrique. Il s'appelle aussi, « l'équilibre formel. » Pouvez-vous placer la ligne de symétrie sur la peinture?

Frank Stella. Gran Cairo. 1962.

Whitney Museum of American Art

New York.

L' équilibre radial

- Avec l' équilibre radial, tous les éléments rayonnent ou encerclent un point central. Il est fréquemment employé en architecture mais seulement parfois dans la peinture parce que son point de fuite est trop évident.

Photo of the coffers on Pantheon ceiling - Rome

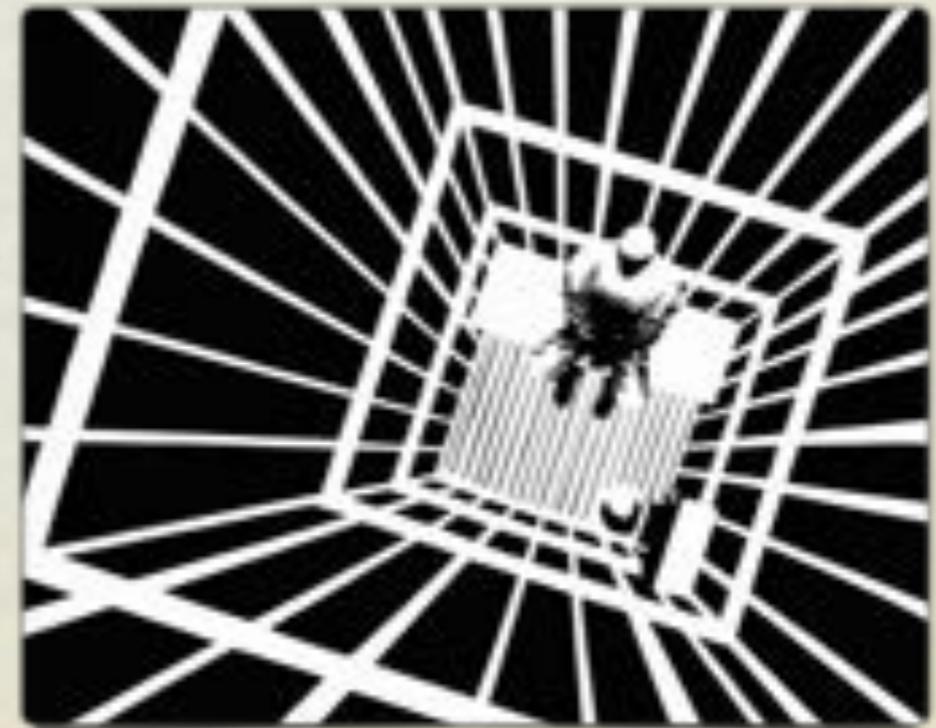
Principe #2: L'emphase

- L'emphase est la création de l'importance visuelle ou un centre d'intérêt.
- L'emphase est souvent créé en contrastant un des élément, par exemple, la couleur. Il est employé pour guider les yeux du spectateur ou pour communiquer une action ou un émotion.

Pour créer de l'emphase:

- Arrangez la plupart des éléments de façon horizontale et insérez quelques formes verticales.
- Arrangez la plupart des éléments dans votre dessin comme formes ou lignes régulières et géométriques et insérez une forme organique, comme dans l'image de Frank Miller à droite.

Frame of "Sin City" by Frank Miller

Pour créer de l'emphase:

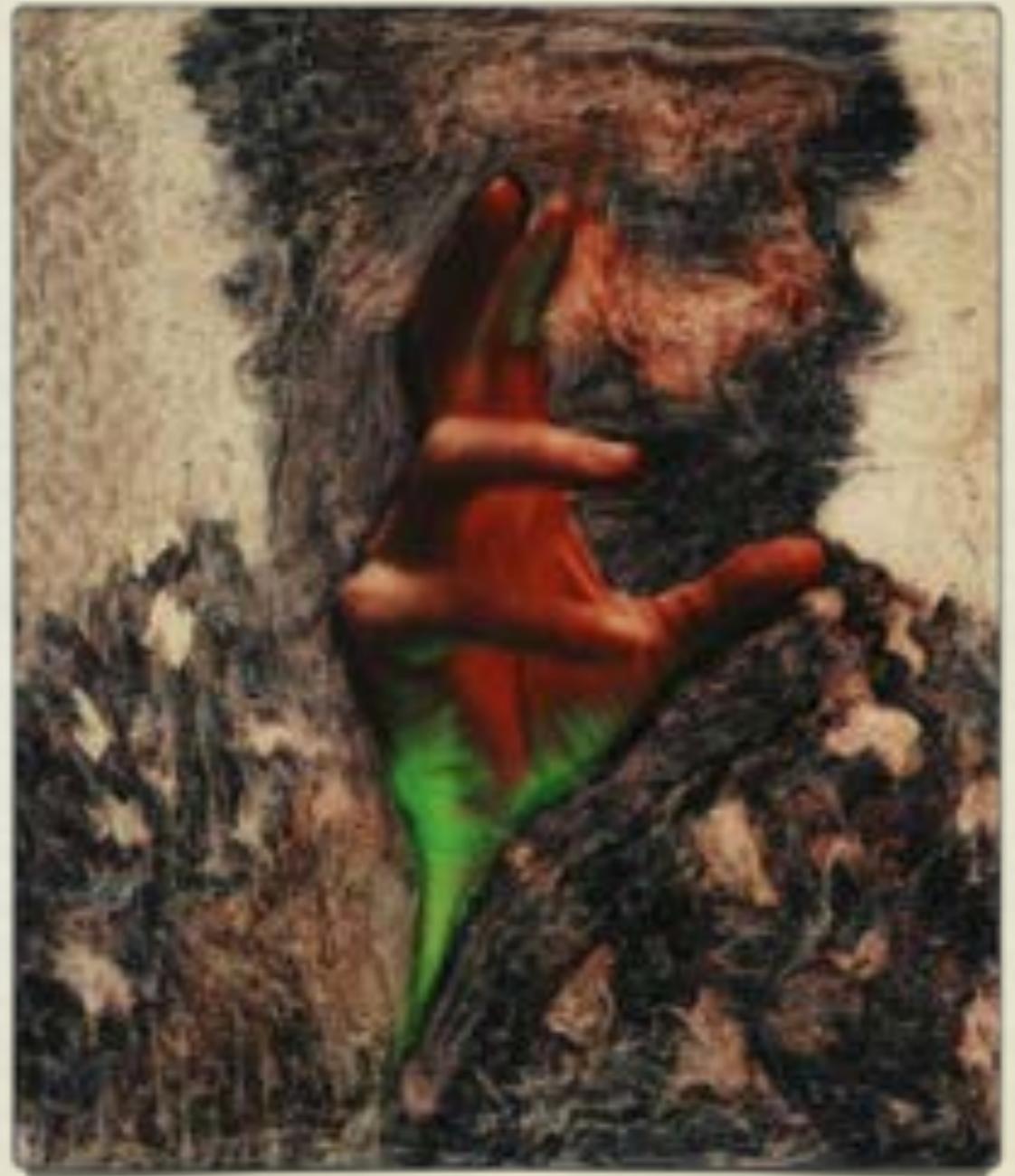
- Créez un œuvre où la majorité des objets sont approximativement de la même grandeur, et où un est beaucoup plus grand.

“Earth” Jeff Soto

Pour créer de l'emphase:

- Faites un œuvre d'art dans lequel la majorité des formes naturelle sont déformées, mais où il y a une section facilement reconnaissable.

Lucas Samaras
Photo-Transformation
November 22, 1973

Pour créer de l'emphase:

- Créez un œuvre d'art dans lequel la majorité des couleurs sont foncées, et contrastez-les avec des couleurs vives.

Lucas Samaras

Large Drawing #45. 1966.

Museum of Modern Art, New York.

Principe #3: Le rythme

- Le rythme est la fluidité ou le mouvement dans la conception, communiqué à travers des motifs, l'espace, la répétition, ou l'accentuation d'un des éléments.
- Dans l'art, le rythme est lié au mouvement. Comme principe de conception, il est basé sur la répétition.

Principe #3: Le rythme

- La répétition dans cette peinture crée un sens de mouvement.

Marcel DuChamp
Nude Descending a Staircase, No. 2.
1912. Philadelphia Museum of Art.

Les motifs font le rythme

- Le rythme peut toujours être créé en employant les motifs. Les artistes peuvent employer les motifs exactement répétés pour créer le rythme.

Andy Warhol.

Campbell's Soup Cans. 1962.

'Marilyn', Andy Warhol. 1961

Principe #4: L'unité

- L'unité arrive quand un ou plus des éléments sont similaires à travers la conception. Elle donne l'impression de la dignité et de la cohésion.

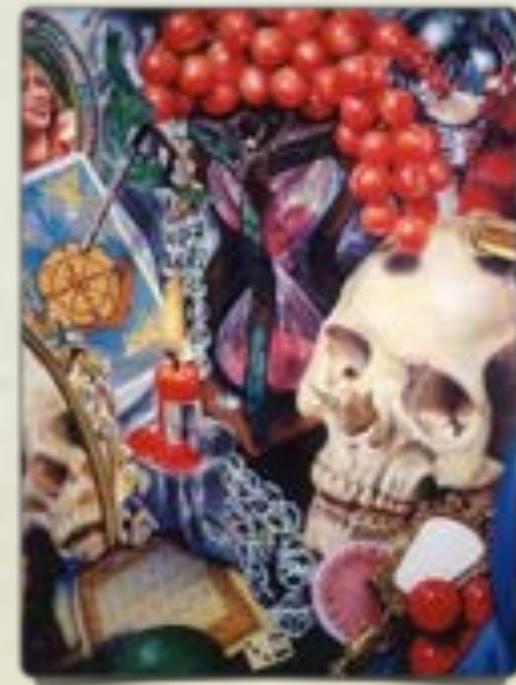

Un technique efficace à développer l'unité...

- Pour faire les éléments disparates sembler comme ils vont ensemble – employez la proximité, ou plus simplement, mettez ces éléments l'un à côté de l'autre.
- Considérez: dans le couloir à midi, pouvez-vous voir quels groupes de gens sont amis (unifiés) dans la façon qu'ils s'assoient ou se tiennent debout ensemble?

Audrey Flack. 1977-78.

Wheel of Fortune.

L'unité

- L'unité est réalisé par la répétition
- Dans cette peinture, les spectateurs peuvent voir l'unité dans la répétition des formes. Les rectangles, les triangles, et les cercles répètent, et de plus, on peut voir un nombre incroyable de diagonaux parallèles.

Pablo Picasso.

The Studio. 1927-28.

L'unité de forme

- Des exemples de l'unité réalisé à travers la répétition et la superposition

Audrey Flack.

Crayola.

1972-73.

L'unité de couleur

“Red Sings the Blues” by Andrea Lyon

- L'unité est créé ici en employant les couleurs analogues (similaires).

Principe #5: La variété

- La variété arrive quand les changements dans les éléments sont employés afin de créer de l'intérêt.
- Les différences donnent à la conception de l'intérêt visuel et conceptuel.
Souvent, la variété est évident dans le contraste, la grandeur, ou la texture.

Salvador Dalí. The Temptation of St. Anthony. 1946.

Les Surréalistes employaient souvent la variété!

Principe #6: La proportion

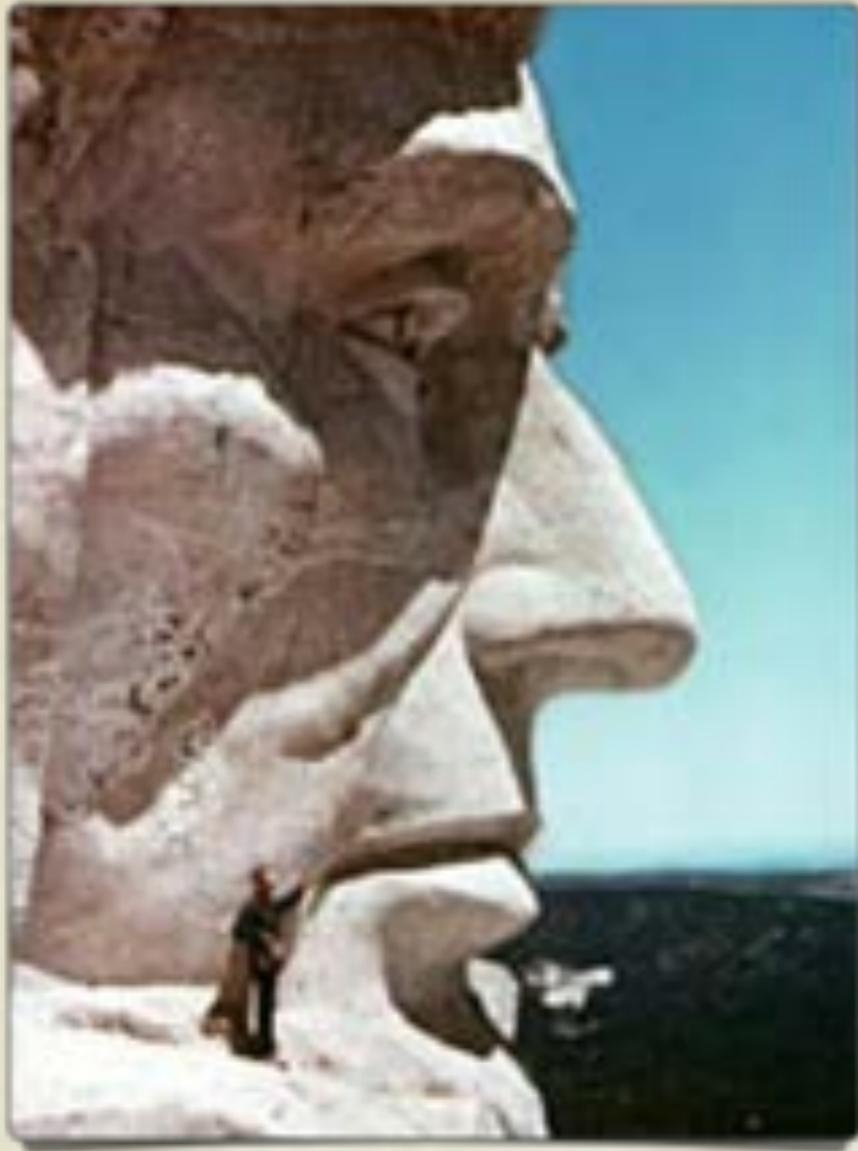
- La proportion est le rapport entre les parties de l'oeuvre entier ou entre un objet et un autre. La proportion fait référence à la grandeur relative, la grandeur mesurée contre un norme (mental) standard.

Le peintre surréaliste , René Magritte a tellement changé la proportion ici pour créer de l'intérêt.

Rene Magritte. La Chambre D'Ecoute.

La proportion

Mount Rushmore.

- Il y a des œuvres qui sont connus en particulier pour leur grandeur exagéré.

Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen

Spoonbridge and Cherry, 1985-1988

La proportion

- Les personnes ont une idée générale des proportions du corps humain.
- La plupart de ces idées au sujet de la proportion ont été établies il y a presque 2500 ans, dès la période classique en Grèce. Bien qu'aucune figure n'était considérée parfaite, le rôle de l'artiste était de créer la perfection non pas trouvée dans la nature.

Polyclitus. The Spear Carrier.
Roman copy of Greek original.
450-440 BC. National Museum, Naples.

Jouez avec la proportion

Picasso. The Old Guitarist. 1903.

The Art Institute of Chicago.

- Dans « The Old Guitarist » par Picasso, les proportions du corps humain sont déformés.
- Le vieil homme est allongé avec des bras et jambes minces, et un corps, des pieds, et des mains élargis. Ces déformations, en combinaison avec la couleur, deviennent une expression émotive sur les effets débilissants de l'âge.

Comment pouvez-**vous** employer
vos connaissances des éléments
et principes de la conception
pour changer et améliorer votre
art?