

Une bonne composition et un bon cadrage

Qu'est-ce que la composition?

Une bonne composition contient des éléments (formes, couleurs..) qui sont disposés d'une manière harmonieuse et équilibré, et capteront le regard du spectateur en retenant son attention et en le guidant efficacement.

Il existe de nombreuses règles pour déterminer une bonne composition, comme par exemple :

- la règle des tiers ou le ration d'or.
- la visibilité d'un élément sur le dessin.
- les proportions des différents objets dessinés les uns par rapport aux autres.
- la perspective.
- tous les contrastes/lignes/couleurs/éléments qui guident l'oeil lors de la lecture du dessin. par une surface.

Le cadrage

Comment choisir son sujet

ne pas dessiner des choses trop compliqué

Penser à ce qui vous parle, c'est un choix personnel.

Comment cadrer

une fois votre sujet choisi, comment mieux le cadrer

Quelle importance donner à mon sujet

Quelle histoire allons nous raconter

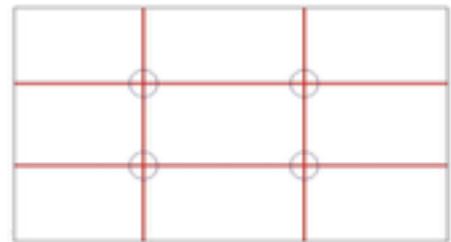
La forme que nous donnerons à notre cadrage ne racontera pas la même chose

Pensez toujours à ceci : « *que voulez-vous dire* » ?

Une astuce facile pour mieux cadrer : la règle des tiers

La règle des tiers

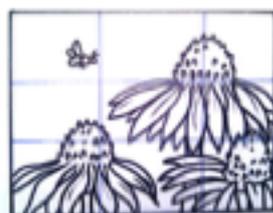
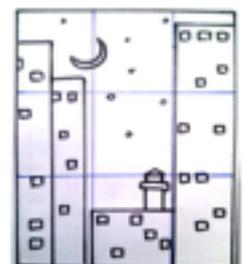
C'est la « règle » de composition la plus simple. Elle consiste à placer les éléments les plus importants du dessin sur les lignes verticales et/ou horizontales qui coupent l'image au tiers des dimensions, ou à leur intersection. Il suffit de découper notre création de cette manière :

On peut placer les lignes horizontales majeures ou les lignes verticales majeures le long d'un des deux axes horizontaux ou verticaux

Les 4 lignes représentent les lignes de force, et les points de convergence sont les points de force, leur but est de mettre l'accent sur le sujet et/ou son environnement.

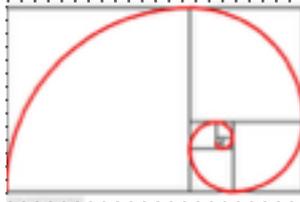
Astuce : pour mettre l'accent sur quelque chose, placez-le sur les lignes de force et sur les points de force

Le nombre d'or

Pas d'inquiétude, je ne ferai pas dans le compliqué

le nombre d'or, aussi connu sous le nom de Phi ou ratio de Fibonacci est un peu comme pi (le fameux pi : 3,1416...): c'est un nombre irrationnel (avec une infinité de décimales), qui vaut environ 1,618033989. De savants calculs permettent d'en tirer un rectangle, ou une spirale d'or, que voici :

Beaucoup de légendes entourent ce nombre : on entend souvent dire qu'on le retrouve partout dans la nature et dans l'art principalement. Bref, ce serait le nombre du beau.

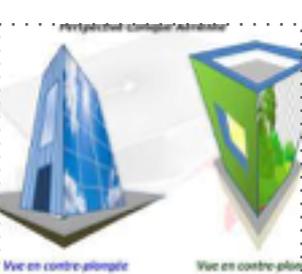
Ces affirmations ne sont pas toutes vraies. Néanmoins, un certain nombre de monuments, d'œuvres picturales, de photos.. correspondant à ce nombre.

Savez-vous que l'iPhone a des proportions qui correspondent au nombre d'or

Comment donner de l'importance à son sujet.

En lui donnant un angle hors du commun, au lieu de dessiner notre sujet de face on peut lui trouver des vues un peu plus originales en changeant tout simplement l'angle de vue. On peut tourner horizontalement tout autour du sujet pour changer d'angle. En bougeant de façon verticale nous pouvons obtenir des perspectives plus impressionnantes, comme la

plongée et/ou la contre plongée.

La plongée : nous sommes plus haut que le sujet, on le voit d'en haut

La contre plongée : le sujet est plus haut que nous.

Avec ces différents angles, nous pouvons raconter des histoires différentes.

En jouant sur les différents plans pour donner de la profondeur à notre dessin

- Un premier plan
- Un deuxième plan
- Un arrière plan

Vous pouvez donner de l'importance au plan que vous souhaitez, mais pas à tous les plans sinon vous allez perdre en contraste

Astuce : mettez toujours un détail au premier plan car cela donnera de suite de la profondeur à votre dessin, comme par exemple un buisson. Essayez toujours de faire en sorte que la personne qui regarde fasse partie du dessin, qu'elle soit dedans.

Composer et raconter une histoire

En utilisant la direction des lignes imaginaires qui convergent vers le sujet, en

facilitant ainsi la direction du regard. Les lignes directrices peuvent être horizontales, verticales, diagonales, courbes. Elles

doivent converger vers le sujet ou le point fort de l'image.

Cette technique vise à faciliter l'œil en le guidant vers le ou les points forts de l'image, le point de fuite.

Quoi dessiner

Comme faire quand on se trouve devant un superbe paysage et qu'il y a trop de choses à dessiner

Vous vous sentez débordé, alors simplifiez

Au lieu de voir un immense sujet avec plein de choses, trop de choses à dessiner, vous allez chercher et dessiner uniquement les détails. Ce choix racontera d'autres histoires.

Comment interpréter votre sujet : Moins c'est plus !

Le rôle donné à chaque élément joue une grande importance dans la composition. Choisir judicieusement ce que vous allez inclure ou exclure dans votre dessin.

Faites travailler votre créativité et votre sens d'interprétation personnelle.

Quand nous dessinons c'est bien d'essayer de dessiner ce que nous voyons, mais pas besoin de faire à l'identique.

Construire son dessin

Apprendre à observer, comprendre les volumes, et respecter les proportions en suivant les étapes de construction d'un dessin.

Des grandes lignes vers le détail

Apprendre à dessiner, c'est apprendre à observer et à comprendre la construction du modèle que vous dessinez.

Retenez bien une chose : le dessin, quelque soit votre modèle, doit toujours commencer par être dessiné de manière générale avec des formes simples. Plus on avance dans le dessin, plus on entre dans le détail et la précision. Jamais l'inverse !

Pourquoi établir les grandes lignes avant les détails ?

- Favoriser la justesse des proportions
- Eviter de vous perdre dans des détails parfois inutiles
- Etablir une organisation dans votre dessin
- Permettre de situer votre modèle dans votre composition et éviter les dessins coupés par les bordures de la feuille

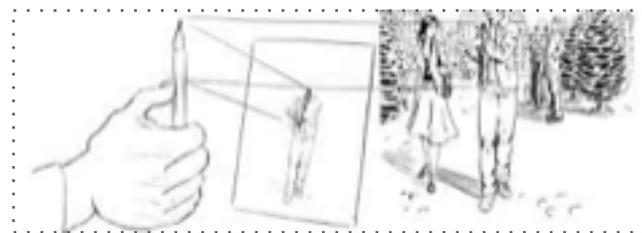
Des formes simples et des proportions à respecter

Avant de commencer à dessiner votre modèle, posez-vous cette question : quelles sont les formes géométriques qui compose le modèle ?

Répondre à cette question vous permettra de simplifier et de visualiser les formes dans votre tête, et donc les comprendre, même pour un modèle compliqué.

Demandez-vous quelles sont les proportions ?

Pour vous aider à évaluer les proportions, mesurez-les à l'aide de votre pouce en le plaçant sur votre crayon. Placez le crayon devant le modèle et fermez un oeil.

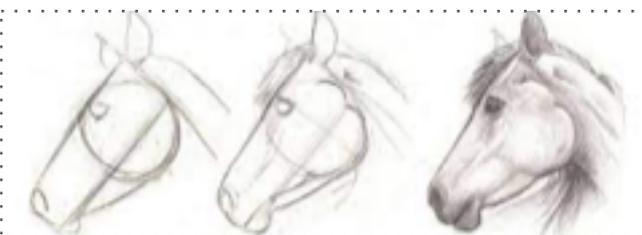

Les lignes de construction

Établissez les lignes principales qui déterminent les formes du modèle. Puis ajoutez d'autres traits (autant que nécessaire) qui vous serviront à la construction de votre dessin.

Précisez les formes

Repassez sur les lignes de construction pour

faire ressortir la forme de votre modèle.

Vous obtenez des formes géométriques.

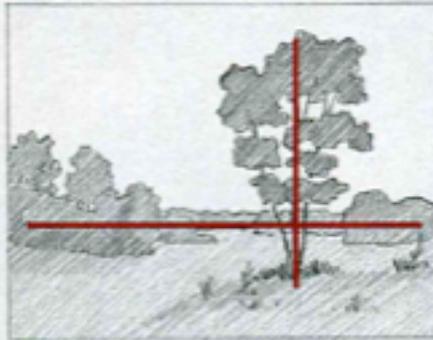
Gomez les traits de construction.

Affinez votre dessin avec plus de détails.

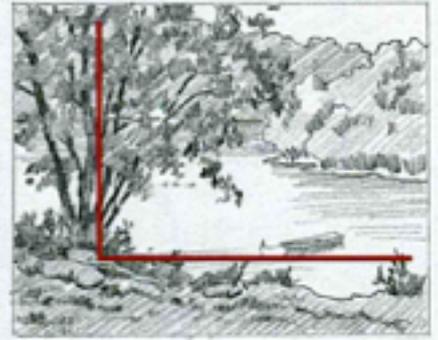
Ajoutez du détail, des ombres

Plus vous avancez dans votre dessin, plus vous le détaillez.

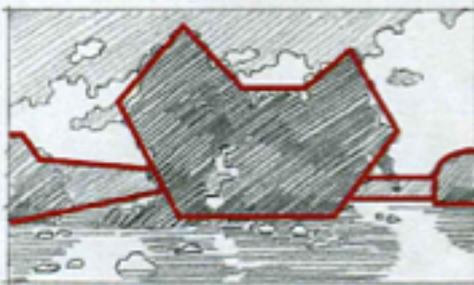
Modèles de composition classique

Utilisez la forme en « X » lorsque vous avez une forte et étroite forme verticale d'un paysage horizontal

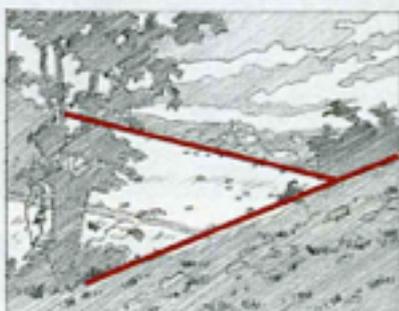
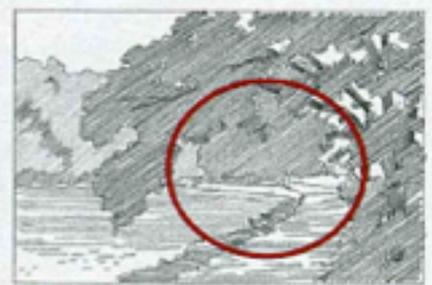
Utilisez la forme en « L » lorsque vous avez un arbre ou un bâtiment à gauche avec une zone d'ombre au premier plan

Utilisez la forme dite de « masses équilibrées » lorsque vous avez un centre d'intérêt dominant avec des masses et des formes similaires réparties à peu près également des deux côtés

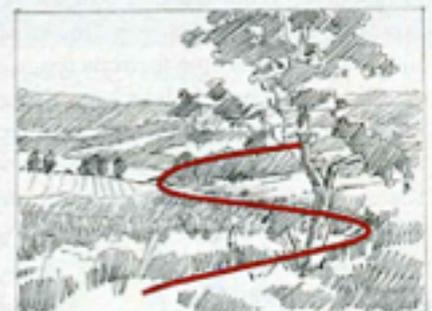
Utilisez la forme en « U » lorsque vous avez des bâtiments ou des arbres qui encadrent chaque côté de la peinture et se connectent en bas avec un motif d'ombre fort ou une autre zone sombre

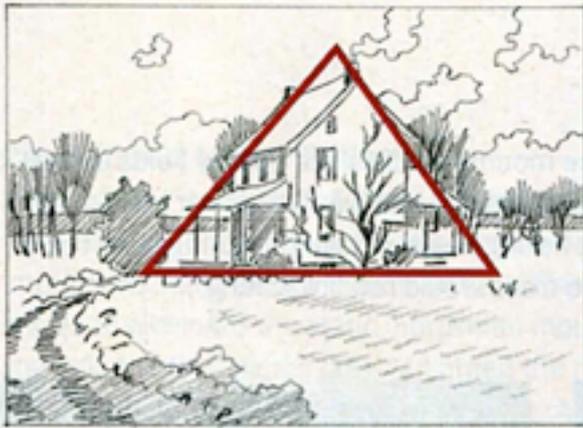
Utilisez la forme en « diagonale » lorsque vous souhaitez mettre l'accent sur des lignes obliques fortes, telles qu'une montagne ou une falaise équilibrée par une forme diagonale opposée

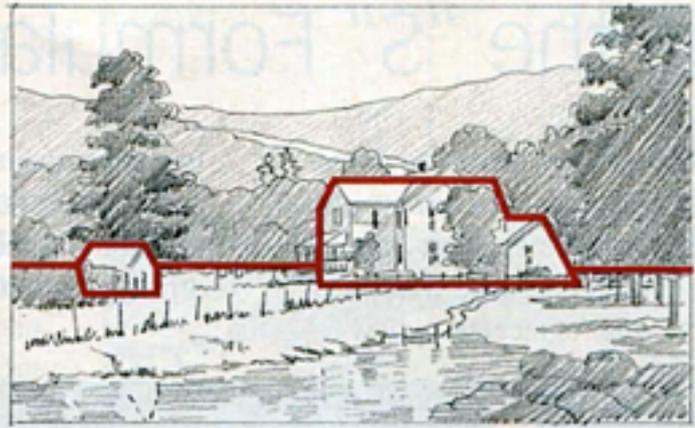
Utilisez la forme en « Motif » lorsque vous avez une vue étendue sans point focal discernable

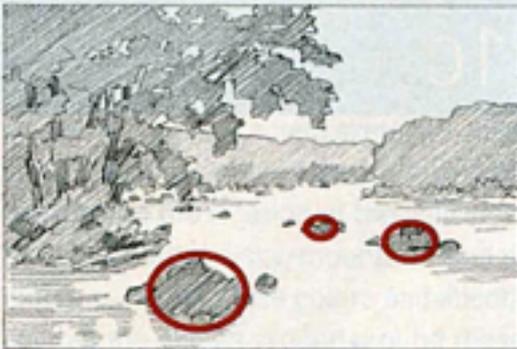
Utilisez la forme en « S » lorsque vous avez une route ou un ruisseau qui serpente à travers une scène, marquant le chemin que l'œil du spectateur suit dans une peinture

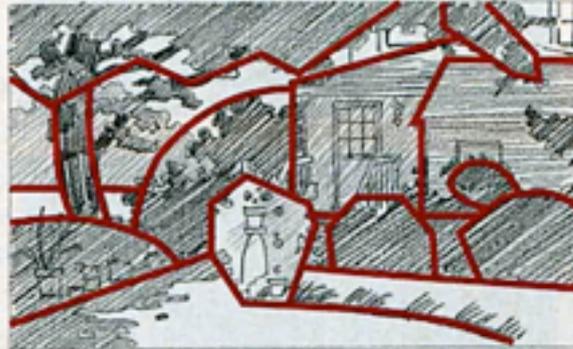
Utilisez la forme en « **triangle** » lorsque vous souhaitez organiser des éléments dans une composition classique et formelle

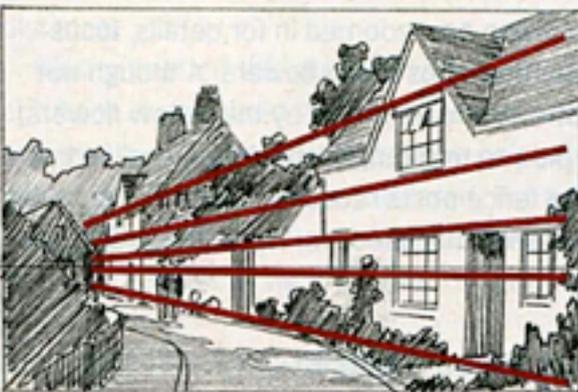
Utilisez la forme en « **balance et équilibre** » lorsque vous avez un grand élément et un deuxième élément similaire plus petit

utilisez la forme « **à trois points** » lorsque vous devez organiser des formes répétitives

Utilisez la forme en « **chevauchement de formes** » pour organiser artistiquement des formes dans une faible profondeur de champ

Utilisez la forme en « **lignes rayonnantes** » lorsque vous avez de nombreuses lignes rayonnant à partir d'un point de fuite commun

utilisez la règle des « **trois tiers** » lorsque vous avez besoin de trouver l'endroit le plus efficace pour un centre d'intérêt spécial