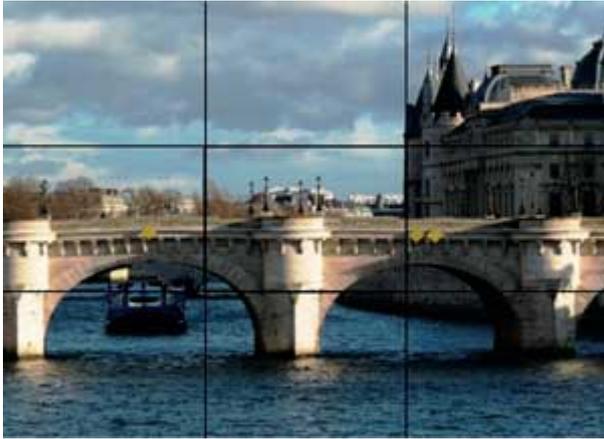

Composer un paysage

Cadrage, organisation, exposition... Composer un paysage impose de savoir observer, mais aussi de prendre, au bon moment, les meilleures décisions.

1. Rechercher le meilleur cadrage

- **Choisissez votre angle de vue** : n'hésitez pas à vous déplacer de quelques mètres ou à rechercher une position dominante, pour prendre un peu de hauteur.
- **Définissez votre format**
 - Vertical : pour souligner la verticalité de certaines lignes.
 - Horizontal : abandonnez éventuellement le rectangle classique au profit d'un format plus panoramique pour traiter un paysage à faible relief (plage, plaine).
- **Cadrez votre composition** : vous reproduirez seulement une partie de votre champ visuel.
 - Aidez-vous au besoin d'un cadre cartonné évidé pour délimiter votre regard.
 - Évitez de centrer la ligne d'horizon.
- **Composez avec la nature** : choisissez les éléments qui délimiteront votre œuvre (falaises, arbres, routes...) et définissez les centres d'intérêt (village perché, personnages, etc.). Attention : ne les centrez jamais, car votre œuvre manquerait de relief et de vie !
- **Triez** : éliminez les éléments parasites ; faites appel à votre imagination pour créer, au besoin, un centre d'intérêt supplémentaire...

Astuce : Guider le regard du spectateur

Un paysage réussi donne l'impression que l'on peut s'y promener, depuis le premier plan jusqu'à un centre d'intérêt situé en retrait.

- Exploitez des lignes directrices naturelles : sillons de champs labourés, rangs de vigne...

- Évitez de boucher le premier plan avec une masse horizontale (tronc couché, par exemple), sur laquelle l'observateur buttera. Placez si nécessaire une série de jalons visuels, que l'œil appréhendera successivement.

2. Organiser l'espace

- **Le premier plan** a une grande importance dans la composition finale. Si votre principal centre d'intérêt s'inscrit en retrait, évitez de définir devant lui un sujet massif. Il peut simplement s'agir d'une animation (champ fleuri, par exemple). Ne le situez pas forcément dans la partie inférieure de l'œuvre. Un arbre bordant verticalement la scène constitue un premier plan fort, mais incite à regarder derrière.
- **Le lointain** se confond généralement avec l'horizon. Les couleurs y sont plus sombres, bleutées, les formes se fondent et les contrastes s'atténuent. C'est le meilleur moyen de suggérer la distance.
- **Les plans intermédiaires** : ils abritent et hiérarchisent les centres d'intérêt, en fonction notamment de leurs proportions.

3. Traduire les proportions

Un vaste espace en arrière-plan paraît minuscule comparé à un banal rocher posé juste devant vous. Cette évidence constitue pourtant l'un des principaux écueils rencontrés par le peintre paysagiste. Pour ne pas vous tromper :

- Vérifiez les volumes relatifs des différents sujets. Tenez un crayon à bout de bras et mesurez la hauteur et la largeur de chaque élément : placez la pointe du crayon à une extrémité, et votre doigt à l'autre.
- Reportez ces proportions sur votre esquisse.

4. Réussir les perspectives

- Positionnez un point (appelé point de fuite) sur l'horizon et imaginez un faisceau de lignes convergeant vers ce point de fuite.
- Inscrivez vos sujets à l'intérieur de ces lignes, avec des dimensions d'autant plus réduites qu'ils seront éloignés.
- Cette perspective conique simple suggère que l'on appréhende le sujet de face. Pour des points de vue plus complexes (de côté et en plongée, par exemple), vous pourrez être amené à faire appel à deux ou trois points de fuite.

5. Choisir un éclairage

L'intérêt d'un paysage dépend aussi de son exposition.

- Choisissez votre heure et fixez une fois pour toute la luminosité de votre œuvre : couleurs, orientation, densité et volume des ombres.
- Au besoin, prenez une photo... car la situation aura sûrement évolué la prochaine fois que vous lèverez le nez de votre chevalet.

Astuce : Travailler progressivement la lumière

Apporter des ombres et des touches de lumière est la meilleure manière de faire vivre un paysage et d'en souligner les principaux sujets. Pour éviter toute erreur, réservez les forts contrastes au premier plan, et atténuez-les à mesure que vous vous rapprochez de l'horizon.

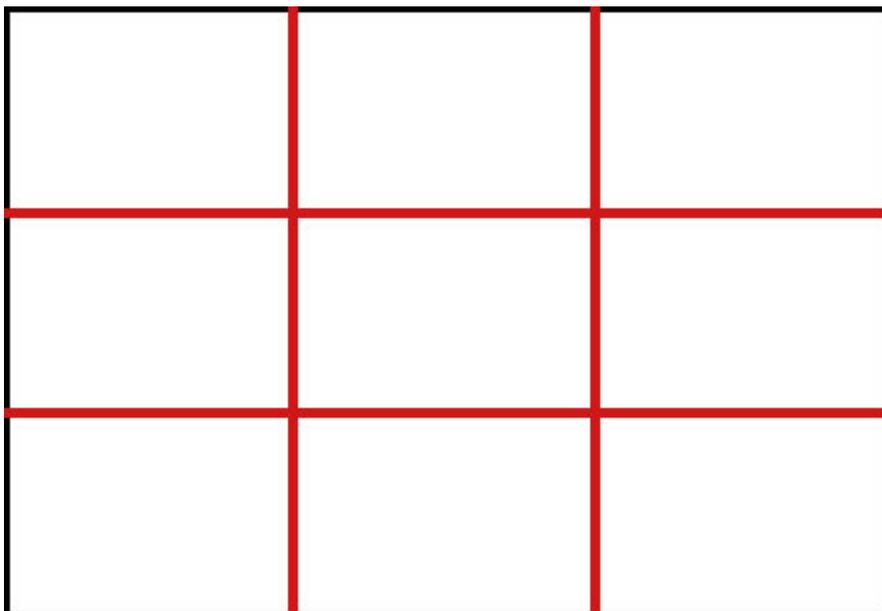
7. Trois pièges à éviter

- **Trop valoriser le premier plan**, au risque de faire oublier le reste. Un paysage est une composition équilibrée, pas un sujet entouré d'un décor.
- **Travailler le nez sur votre chevalet** : reculez régulièrement de quelques pas pour vérifier proportions et perspectives. Vous pouvez même regarder votre œuvre le dos tourné, dans un miroir. Vous, verrez on y décèle souvent des petites anomalies à corriger.
- **Reproduire les choses comme elles devraient être** : les feuilles d'un platane sont vert brillant et les collines immenses... Mais luminosité et proportions modifient ces vérités en permanence. Observez... et dessinez ce que votre œil vous montre. Ne vous cantonnez pas à la simple réalité !

1/ La règle des tiers, une des techniques de base du dessin

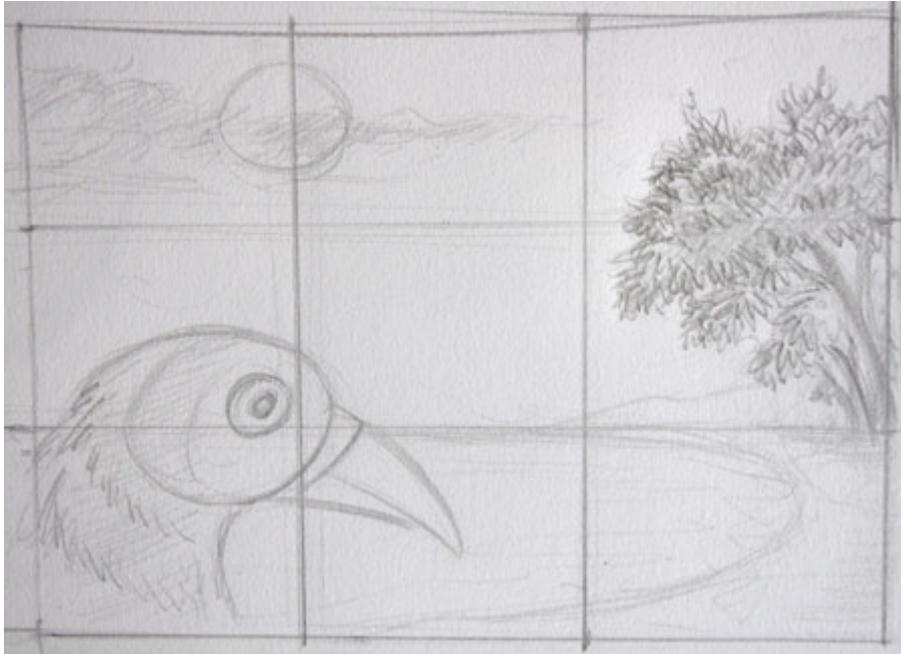
C'est vraiment une des bases de la composition. Le principe est simple : il suffit de diviser votre image en 9 (en trois horizontalement, même chose verticalement).

Comme ceci :

Ces repères vous aident à placer les éléments principaux de votre dessin sur les lignes verticales et horizontales de votre image, ou à l'intersection de deux lignes.

Comme dans cet exemple :

La ligne d'horizon est située sur le repère horizontal du bas, et la tête de l'oiseau (élément important en premier plan) est située à l'intersection des deux repères horizontaux et verticaux. Le soleil se situe également sur le repère vertical et la partie importante de l'arbre est centrée sur le repère horizontal du dessus.

Ce quadrillage vous aide à ne pas centrer les éléments de votre dessin afin d'équilibrer votre composition. Placée au centre, la tête d'oiseau aurait eu beaucoup moins d'impact et aurait été collée à la partie droite du dessin, ce qui aurait gâché la perspective.

Il y a des exemples où la règle des tiers ne s'applique pas : par exemple dans le cas d'un portrait ou d'un dessin en gros plan, le sujet est souvent centré.

2/ Décentrez toujours votre sujet

Principe qui découle de la règle précédente : le centre d'intérêt principal de votre dessin ne doit pas se trouver au centre. Pour **dessiner un personnage** et rendre la scène intéressante, laissez de l'espace du côté où il regarde.

Voyez plutôt :

GUARNIDO© « Vue de New York dans Blacksad »

Ici, le regard du personnage traverse le format, il regarde ici quelque chose qui sort du cadre. Le but est, esthétiquement, de faire vivre le décor, mais aussi d'accentuer le mystère.

3/ L'importance des différents plans pour faire un dessin équilibré

C'est un élément essentiel pour construire son dessin et faire une belle composition. Un premier plan important est un repère qui structure la composition et permet à l'œil du spectateur d'entrer dans l'image.

Voyons un exemple :

Edward Hopper© (1882-1967)

Dans ce tableau, le premier plan sombre sert d'introduction au regard. Il contraste avec les couleurs vives à l'intérieur de la pièce. Les personnages sont en second plan, bien éclairés car ils représentent les éléments principaux de cette composition. Enfin, l'arrière-plan (le mur vert et la porte) tranche nettement avec le second.

4/ Donnez de l'importance à votre sujet

C'est une règle logique, surtout s'il s'agit d'un seul élément. Que vous souhaitiez **dessiner une fleur ou un objet**, donnez-lui de l'importance ! Plus votre sujet remplit votre format, plus il aura d'impact visuel.

Comme dans cet exemple :

Gruau© publicité pour Dior 1954

Cette illustration de Gruau montre bien l'impact graphique que donne un plan rapproché.

Bien entendu, vous pouvez choisir de prendre cette règle à contre-pied, ce qui rendra votre image originale.

Comme ici :

Le personnage minuscule accentue l'immensité du paysage.

5/ Dessiner une composition en utilisant des formes simples

La simplicité est toujours le meilleur chemin à suivre. Voici quelques exemples de structures basiques pour une composition réussie.

– La composition pyramidale ou triangulaire :

Quand les éléments de votre dessin ont des formes différentes, il vaut mieux placer la plus haute au milieu des autres.

Comme ceci :

Ce principe n'est pas seulement utile pour **dessiner des objets**, il vous servira aussi pour **dessiner un clocher d'église** par exemple. De même, imaginez que le sommet du triangle soit situé sur la ligne d'horizon, cette forme vous servira à **dessiner une rue en perspective**.

-La composition en arc de cercle

Très utilisée pour illustrer des bords de plage, des falaises, ou des paysages.

Comme ici:

Si l'on suit la forme de l'arbre et du personnage jusqu'au sol, on obtient un magnifique « c » et une composition équilibrée.

-La composition qui serpente

Dans le cas où vous souhaitez **dessiner une route ou une rivière** qui serpente

Comme ici :

Ici, la route traverse la feuille de part et d'autre. Cette forme en « S » donne du rythme à cette image, l'une des clés pour **dessiner en perspective**.