

Lire la composition d'une œuvre pour écrire sa démarche

Cette fiche prolonge le compte rendu du webinaire « Construire sa démarche artistique (2/3) ». Elle se remplit devant une de vos œuvres, ou une bonne reproduction, en une heure environ. Elle pose une question : que révèlent vos choix de composition de votre manière de voir le monde ? Vous en tirerez quelques lignes de démarche.

LE REPÈRE

Composition = agencement + règle qui structure l'espace. La composition est la manière dont les éléments d'une œuvre sont agencés les uns par rapport aux autres, selon des règles, conscientes ou non. Elle engage deux points de vue : le vôtre, celui de votre intention, et celui que l'œuvre impose à qui la regarde, le point d'observation. Utiliser ou non la perspective, étager les plans ou tout mettre sur un seul, creuser la matière : chacun de ces choix suppose une manière de voir le monde.

1 Votre œuvre, telle qu'on la voit

Choisissez une œuvre récente, représentative de votre travail. Décrivez d'abord, sans interpréter.

Titre	Date	Technique	Dimensions

Quels sont les éléments principaux, et où sont-ils placés les uns par rapport aux autres?

.....

.....

.....

Qu'est-ce qu'on voit au premier regard? Qu'est-ce qui n'apparaît qu'en regardant mieux?

.....

.....

.....

D'où regarde le spectateur: en face, d'en haut, au ras du sol, de plusieurs endroits, de nulle part?
Dans la *Vénus d'Urbain* de Titien, il se trouve aux pieds de la Vénus.

.....

.....

.....

2 Vos règles et vos écarts

Toute composition suit des règles, souvent des conventions, même quand elles ne sont pas classiques. Avant même de rédiger, repérez celles que vous utilisez. Cochez ce qui s'applique à votre œuvre.

- ☐ La perspective linéaire : un point de fuite derrière l'œuvre, à partir de l'œil de celui qui regarde
- ☐ Plusieurs points de vue sur un même objet, réunis en une seule image (le cubisme)
- ☐ Des plans étagés, ou au contraire un seul plan, où tout est à plat et relié
- ☐ Un sujet déplié pour montrer tous ses traits à la fois, même ceux qu'un œil ne verrait pas d'un seul coup
- ☐ Une perspective inversée : les lignes convergent vers le spectateur (les icônes byzantines)
- ☐ Plusieurs centres plutôt qu'un seul (le polycentrisme)
- ☐ Les règles d'un autre domaine : planche botanique, illustration animalière, carte
- ☐ Une matière creusée, en relief
- ☐ Autre :

DANSER DANS LES CHÂÎNES

Nietzsche parlait de « danser dans les chaînes ». Les chaînes, ce sont les conventions ; danser avec, c'est s'en écarter sans s'en affranchir tout à fait. **La singularité de l'artiste s'exprime dans un écart par rapport à la norme.**

La règle que je suis	L'endroit où je m'en écarte	Ce que cet écart produit
<i>Exemple : la perspective linéaire, un seul point de vue.</i>	<i>Le fond ne suit pas la perspective : il semble avancer vers nous.</i>	<i>Deux espaces dans la même œuvre, l'un mesurable, l'autre non.</i>

3 Situer votre espace

Cochez ce qui décrit le mieux l'espace de votre œuvre. Plusieurs réponses sont possibles.

- ☐ **Homogène et illusionniste.** Une seule règle, qui imite ce que l'œil voit depuis une position donnée (la perspective linéaire).
- ☐ **Homogène, sans illusion.** Une seule règle, qui n'imité pas ce que voit un regardeur (l'ours tsimshian, au profil dédoublé).
- ☐ **Hétérogène.** Plusieurs points de vue ou plusieurs règles dans la même œuvre (le cubisme ; l'*Annonciation* de Lorenzetti).
- ☐ **Plusieurs images en une.** Une image au premier regard ; en regardant mieux, d'autres formes, régies par d'autres règles.

Une composition devient signifiante quand on dit ce qu'elle fait. Dans la perspective inversée des icônes, l'œuvre s'adresse à tous ; une surface plane où tout est relié dit peut-être que l'un est dans le tout.

Quelle est la signification du ou des points de vue dans votre œuvre?

Quelle manière de voir le monde votre composition suppose-t-elle?

4 Trois textes qui parlent de composition

Montrés pendant le webinaire, cités en courts extraits avec leur source. Commentaires de l'intervenant.

Albert Gleizes et Jean Metzinger · tourner autour de l'objet

«(la nouvelle manière de figurer) consiste à se mouvoir autour de l'objet pour en saisir plusieurs apparences successives qui, fondues en une seule image [...]»

Albert Gleizes et Jean Metzinger, *Du « cubisme »*, 1912.

→ Un texte qui pourrait figurer dans une démarche : il énonce une règle de composition. Plusieurs points de vue sur le même objet au lieu d'un seul, celui du regardeur : une rupture avec la perspective unique de la Renaissance, et un effet presque cinématographique. L'objet est ainsi reconstitué dans le temps.

Christina Quarles · le bord du cadre, le bord du corps

« Dans ce travail, les lignes de contour et l'accent mis sur la surface et le bord du cadre sont analogues au bord du corps. [...] Dans mes peintures, des plans perspectifs situent et fragmentent à la fois les corps qu'ils coupent en deux : l'emplacement devient dislocation. »

Texte de l'artiste, publié sur son site (christinaquarles.com, page « About »), consulté le 4 octobre 2026. Traduit de l'anglais.

→ Deux choix de composition, le bord du cadre et les plans perspectifs, et pour chacun ce qu'il signifie : les corps butent contre le bord du cadre, et les plans qui les situent les coupent aussi. Cette dislocation renvoie à une réflexion sur l'identité et le genre. Quelques éléments précis suffisent.

Flora Yukhnovich · reprendre une convention pour l'effacer

« Ses peintures sont à la fois entièrement abstraites et étonnamment figuratives : elle emprunte peut-être au rococo, mais le résultat est entièrement à elle. »

Chloë Ashby, « In the Studio with the Artist Flora Yukhnovich », *TOAST Magazine*, 17 janvier 2019. Traduit de l'anglais.

→ Un texte de critique, pas de l'artiste. La peintre reprend l'iconographie rococo et ses règles de perspective pour les effacer par couches successives de peinture à l'huile : les figures émergent puis se dissolvent dans l'abstraction. Sa démarche tient dans ce jeu avec la convention.

5 Écrire : trois couches de sens

Pour passer à l'écriture, le webinaire s'appuie sur l'historien de l'art Erwin Panofsky et ses trois couches de sens. Écrivez une ou deux phrases par couche, à partir de vos réponses, puis enchaînez-les : vous tenez quelques lignes de démarche, qui complètent celles de la fiche n° 1.

1. Ce que l'on voit: le sens-phénomène

Votre composition, sa règle et la place qu'elle donne au spectateur, puis quelques autres éléments visuels récurrents : matière, couleur, forme. L'important n'est pas d'être exhaustif, l'important est d'être signifiant. *Exemple : dans Les Époux Arnolfini de Van Eyck, deux personnages se tiennent la main dans un intérieur, un miroir au fond.*

2. Ce à quoi l'œuvre se réfère: le sens-signification

Les références, artistiques ou non, qui éclairent vos choix : un courant, une tradition, un savoir, un récit. Elles peuvent être citées. *Exemple : le chien, symbole de fidélité ; une scène de mariage, mais privé, hors de l'église.*

3. Ce que vous dites de nouveau: le sens-essence

Votre écart avec la convention, et ce qu'il rend visible. Il n'a pas à être radical : il peut être technique, technologique, théorique, ou tenir à une simple spécificité. *Exemple, présenté comme une hypothèse : le miroir ne reflète pas fidèlement la pièce ; la perspective, parfaitement maîtrisée, mentirait pour dire quelque chose de vrai sur les apparences.*

Relisez-vous

- ☐ Ai-je décrit ma composition, et pas seulement mon sujet ?
- ☐ Ai-je retenu quelques éléments qui font sens, plutôt qu'une liste ?
- ☐ Le point de vue que mon œuvre impose au spectateur est-il dit ?
- ☐ Mon écart avec la convention est-il nommé, même s'il est modeste ?
- ☐ Ces lignes s'accordent-elles avec ce que je cherche à rendre visible ?

Le compte rendu complet du webinaire : lacondamine.org/blog/2023/09/28/2-novembre-2023-les-enjeux-de-la-creation-construire-une-demarche-artistique-vol-2/