

Observation d'un tableau

Pourquoi suis-je plus ou moins attiré par un tableau ?

- **La composition (organisation de l'espace)**

Bon équilibre, sentiment de satisfaction quand on regarde le tableau dans son intégralité

Conseils :

- toujours considérer l'ensemble de l'espace
- répartir harmonieusement les différentes taches et formes
- créer du lien entre les différents éléments (retrouver une même couleur et des formes un peu similaires à différents endroits). Partout où l'on pose son regard il y a quelque chose d'intéressant en lien avec le reste. Le tableau donne l'impression que « ça marche »
- prévoir des zones calmes et d'autres plus agitées

- **Les contrastes** (quand deux couleurs s'opposent et se mettent en valeur)

- **attirent et guident le regard de l'observateur**
- **donnent de la lisibilité mais aussi de la puissance et du caractère**

Quelques contrastes :

- **contrastes de valeur** : couleurs claires et sombres
- **couleurs complémentaires**, couleurs opposées sur le cercle chromatique (jaune opposé au violet, orange opposé au bleu cyan, vert opposé au rouge magenta)
- **contraste de quantité** : effet de couleurs en jouant sur la dimension des surfaces colorées (ex. : un aplat de bleu avec une petite tache de jaune)
- **contraste chaud-froid**
couleurs chaudes : se rapprochent du rouge, jaune et orangé (énergisantes et lumineuses, elles inspirent joie, optimisme, gaieté)
couleurs froides : se rapprochent du bleu et du vert (inspirent un sentiment de détente et de calme)
- **contraste de qualité**
couleur pure (saturée, vive) à côté d'une même couleur moins pure (dégradée, grisée)
Exemple : surface jaune pure à côté d'une surface jaune avec un peu de noir

Conseils : retravailler les contrastes à la fin de la réalisation de votre tableau pour bien mettre en évidence et en valeur les éléments principaux.

- **Le dessin (les formes, les traits)**

donne de la vie, du sens, du mouvement

Conseils :

- ne pas chercher la perfection, la suggestion peut-être plus intéressante que le réalisme sauf si vous maîtrisez parfaitement le dessin (exemple : un simple petit trait vertical non régulier peut évoquer un personnage)
- placer les traits en fin de réalisation de votre tableau pour mettre en valeur certaines taches et leurs donner du sens
- un enchaînement harmonieux de traits et de formes variées (arrondies, triangulaires, zizags, droites,...) crée du lien et donne du sens.
- retrouver certaines formes à peu près similaires à différents endroits pour créer du lien mais **éviter la répétition d'une même forme**
- les traits peuvent aussi donner un sens de circulation dans le tableau

- **La profondeur**
donne une impression d'espace, d'éloignement, d'ouverture vers l'horizon

Conseils :

- mettre en avant (au 1er plan) les couleurs saturées (pures, vives, dynamiques), les contrastes les plus prononcés, les couleurs les plus chaudes
- en s'éloignant les contrastes s'atténuent, les couleurs se dégradent et se refroidissent
- mettre les formes les plus imposantes et les plus nettes devant et les plus petites au fond
- l'orientation des traits ainsi que des formes ou des taches qui diminuent peuvent nous diriger vers le lointain