

La géométrie de composition en Peinture

La géométrie de composition
« Comment ça marche ? »

----- Yvo Jacquier -----
GÉOMÉTRIE COMPARÉE
----- Août 2015 -----

Article : <http://www.jacquier.org/geometrie-peinture.html>

La Peinture avec la Géométrie

Les anciens pratiquaient la géométrie pour élaborer la Composition de leurs oeuvres. La pratique la plus simple quadrille la surface, les plus sophistiquées intègrent des éléments complexes, comme des spirales et certaines figures liées entre elles (mélange de triangles, de rectangles et de cercles).

« La Vierge au Rosaire » - Dürer
– 1506. Les anges de Dürer
jouent avec les cordes virtuelles
de la Géométrie.

Quand la Géométrie est à la base à la construction d'un tableau, les éléments de ce tableau s'appuient sur des lignes tracées au préalable. Cette contrainte choisie par l'artiste influence considérablement son dessin.

Par exemple, un bras peut s'ouvrir pour épouser un cercle, une épée peut s'allonger jusqu'à pointer l'angle d'un carré. Les bissectrices, les diagonales et autres médiatrices sont autant de cloisons contre lesquelles tout objet de peinture peut s'appuyer, et même jouer !

Les musiciens sont intrigués par la position que Dürer donne aux mains de ces joueurs de luth. Ils ont raison de s'étonner, car elles jouent avec les cordes virtuelles de la Géométrie au lieu de se préoccuper des cordes réelles de leur instrument ! Ces lignes s'estompent au fur et à mesure que le tableau se construit, mais pas la position des mains. Il faut une étude de cette Géométrie pour révéler les cordes de la composition, mais elles sont toujours présentes en tant que traces de l'attention permanente de l'artiste.

On peut peindre sans aucune Géométrie, et valoriser la spontanéité de l'inspiration. En revanche, il paraît très difficile d'aborder les oeuvres du passé sans comprendre une Géométrie qui est commune à une majorité d'artistes. **La conception de l'Art Brut** cache au minimum une profonde ignorance de ce qui l'a précédé. On ne peut pas prétendre dépasser ce qu'on ne connaît pas : on peut tout juste l'ignorer (le terme d'ignorance a donc ici sa place).

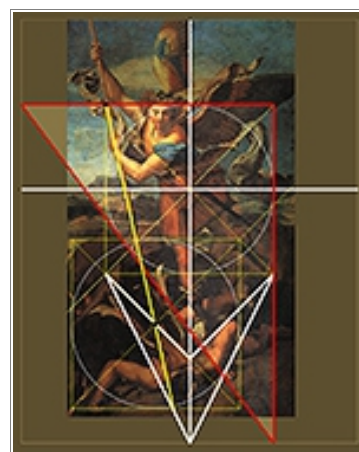
L'existence de la composition

L'essentiel des parutions sur l'Art de la Géométrie en Peinture se limite à une sorte de "contingence". Elle est le fruit d'une sorte d'obsession : comptabiliser, mesurer les choses, comme pour ne pas les perdre. On s'obstine à quadriller la surface de la toile, et à comparer les dimensions de ses objets. On archive et on classe sans comprendre. Malheureusement, la Géométrie ne se limite pas à l'unique développement du rectangle ! Un formidable réseau de lignes se cache derrière de nombreux chefs d'oeuvres, et cette Géométrie reste pratiquement muette quand on quadrille la toile, si on se contente de mesurer ses sujets. La Composition échappe à toute comptabilité qui se veut cartésienne et ne rend aucun compte de ce qui fait la force des oeuvres et leur raison d'être : leur réelle organisation. [Les liens géométriques entre les figures](#) comptent tout autant que les figures de la Géométrie elles-même, comme dans tout groupe humain les relations de personnes sont une part essentielle de la notion d'équipe, de famille, et de culture. Ce sont ces liens qui portent, qui permettent et qui engendrent même, l'Inspiration de toute oeuvre. La Géométrie ne fait que constater ce qu'est la Vie.

Le simplisme symbolique

La Géométrie de Raphaël dans
« St. Michel et Satan » - 1518.

Quelques tentatives éparses échappent à cette tendance à "découper les tableaux en carrés", mais elles se révèlent décevantes : un cercle et deux diagonales ne peuvent pas rendre compte du génie d'un [Rublev](#). Son système géométrique est d'une complexité redoutable. Il resterait insondable sans l'étude d'autres peintres, notamment [Dürer](#), son héritier. La Géométrie Comparée établit des points communs entre les structures pour les comprendre...

L'esprit de mesure a néanmoins produit des résultats. Certains rapports harmoniques de la Géométrie ont été repérés. Celui du nombre d'or (autrement appelée section voire proportion dorée), et quelques autres comme les racines su 2 et du 3. Ces nombres accompagnent le développement de la Géométrie, dont l'essentiel se cache dans la profondeur des structures et des oeuvres... Mais méfions-nous, l'art des proportions est un jeu très dangereux ! Bâtir une oeuvre avec l'unique ambition de formater les corps à des canons est une ambition douteuse : cette esthétique-la conduit droit au fascisme !