

Guide compet

MATERIEL

pour la

PEINTURE

et pour le

DESSIN

fusain

huile de noix

pinceaux

vernīs dammar

palette

Comment choisir votre matériel

chevalet

crayon pastel essence de térébanthine encre de chine

peinture à l'huile

Conseils d'utilisation du matériel

toile gomme arabique crayon de pierre noire colle

Recette de fabrication de la peinture, aquarelle bois

des médium, des vernis, des enduit papier aquarelle

papier pastel pastel carton sanguine bristol

pigments peinture acrylique châssis sépia apprêts

tempera tempera à l'oeuf gouache couleurs détrempe

huile de lin liants gesso mastic nuancier estompe

Je m'appelle Elena Kuznetsova. Je suis artiste peintre professionnel et professeure des arts plastiques. Cela fait 34 ans que je pratique l'art et cela fait 19 ans que j'enseigne les arts plastiques.

J'ai écrit ce guide pour vous aider à choisir et à apprendre à utiliser le matériel pour la peinture et le dessin. Je vois souvent que l'artiste débutant se perd dans les boutiques.

Quand on débute on a envie de tout essayer tout acheter, en plus les boutiques des beaux-arts nous proposent tant de jolis matériels ! Et souvent les artistes qui débutent achètent beaucoup de matériel qu'ils n'utilisent pas au final ou au contraire ils n'achètent pas de matériels de bonne qualité et qui leurs conviennent car ils pensent que pour débiter il ne faut pas investir dans du matériel de bonne qualité et ensuite ils sont dessus et frustrés par le résultat. Alors que l'échec n'est pas lié à leurs capacités ou leur maîtrise, mais à un mauvais choix de matériel.

Dans ce guide vous trouverez le matériel pour la peinture et pour le dessin de A à Z.

Vous trouverez le matériel pour **le dessin**, pour **l'encre de chine**, pour **le pastel**, pour **l'aquarelle**, pour la **gouache**, pour la **peinture à l'huile**, pour la **peinture acrylique**, pour la **détrempe (tempera)**.

Vous trouverez mes **conseils pour utiliser tel ou tel matériel**, quel pinceau ou crayon choisir pour telle ou telle technique, comment choisir et fabriquer vous-même les médiums, les liants, les enduits, gesso, les apprêts, les vernis, les colles, comment choisir et préparer vos supports.

Comment fabriquer vous-même votre peinture à l'huile, votre pastel, votre tempera, votre peinture acrylique.

Quelles couleurs choisir pour l'aquarelle, la peinture à l'huile, l'acrylique, la tempera, la gouache.

Quel papier choisir pour le dessin, pour l'aquarelle, pour le pastel, et quel sont les autres supports qui conviennent pour travailler dans ces techniques.

Comment choisir la toile et le bois pour la peinture à l'huile, la tempera et la peinture acrylique. Comment réaliser une fresque et la peinture murale.

Comment vernir votre peinture à l'huile, votre peinture acrylique, votre pastel et votre dessin.

Comment choisir vos pinceaux pour l'aquarelle, pour la peinture à l'huile pour la gouache, pour la tempera, pour l'acrylique.

Comment choisir votre chevalet et d'autres matériels nécessaires pour la peinture et le dessin.

Vous trouverez **également ma sélection de matériels présents sur le marché Français**. Les marques de bonne qualité et de bon rapport qualité-prix que je peux vous conseiller.

Sommaire

.1	Matériel pour le dessin	1
.1.1	Pierre noire ou pierre d'Italie.	1
.1.2	Les bâtonnets de fusains	3
.1.3	Crayons de couleurs	5
.1.4	L'encre de chine	6
.1.4.1	Pinceaux pour dessiner et peindre à l'encre de chine.....	8
.1.4.2	Plumes	9
.1.4.3	Rapidograph	11
.1.4.4	Feutres à encre	12
.1.4.5	Papier pour travailler à l'encre de chine	12
.1.4.6	Papier traditionnel chinois	13
.1.5	Le pastel.	14
.1.6	La sanguine.....	20
.1.7	Sépia	21
.1.8	Le crayon graffite.	21
.1.9	Les crayons blancs.	22
.1.10	Les gommes.	23
.1.11	La gomme de mie de pain.	23
.1.12	L'estompe.....	24
.2	Les supports	25
.2.1	Papier pour le dessin.	25
.2.2	Le papier pastel et autre supports pour le pastel.	26
.2.3	Papier aquarelle	30
.2.3.1	Le papier aquarelle 100% cellulose	31
.2.3.2		31
.2.3.3	Le papier coton – cellulose	32
.2.3.4	Papier aquarelle 100%coton	33
.2.4	Cartons entoilés	37
.2.5	Cartons.	38
.2.6	Bois.....	39
.2.6.1	Bois massif	39
.2.6.2	Les contreplaqués.....	39
.2.6.3	Le MDF, l'isorel, l'aggloméré.	39
.2.6.4	Le support en bois pour la peinture à l'huile.	39

.2.6.5	Le support en bois pour la peinture acrylique ou la tempera PVA.....	40
.2.6.6	Le support en bois pour la gouache.	40
.2.6.7	Le support en bois pour les techniques graphiques.....	41
.2.7	Toiles	41
.2.7.1	Toiles en lin.....	41
.2.7.2	La toile en coton	42
.2.7.3	La toile synthétique	43
.2.8	Le châssis	45
.3	L'apprêt, l'enduit et les colles pour préparer le support.	46
.3.1	Apprêts pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique.	46
.3.1.1	Gesso	49
.3.2	Apprêts pour l'aquarelle et pour le pastel.	50
.4	Matériel pour la peinture – les couleurs.....	52
.4.1	Aquarelle.	52
.4.2	Les crayons aquarelle.	66
.4.3	Le marquer aquarelle.	67
.4.4	La peinture à l'huile.....	67
.4.5	La peinture acrylique.....	75
.4.6	La tempera	80
.4.6.1	La tempera à l'œuf	81
.4.6.1.1	Comment fabriquer la tempera à l'œuf.....	82
.4.6.2	Tempera à la caséine	82
.4.6.3	Tempera PVA (polyvinyle)	82
.4.6.4	Tempera à la cire.	83
.4.6.5	Tempera à base de cire et de gomme.	83
.4.6.6	Tempera à la cire avec du jaune d'œuf	83
.4.6.7	L'apprêt pour la tempera à la base de caséine -	84
.4.6.8	L'enduit pour la tempera à la base de gélatine.	84
.4.7	La gouache	84
.5	Les pinceaux.	89
.5.1	Les pinceaux pour peindre à l'huile.....	89
.5.2	Pinceaux pour l'aquarelle.....	91
.5.3	Les pinceaux pour l'acrylique et pour la tempera PVA.	93
.6	Les chevalets	95
.6.1	Chevalet trépied	95
.6.2	Chevalet socle H	96

.6.3	Le chevalet boîte ou la boîte à peinture.....	96
.6.4	Chevalet de campagne.	97
.6.5	Chevalet de table.	98
.6.6	Chevalet boîte sans trépied.....	98
.7	Les médiums	99
.7.1	Mediums pour la peinture à l'huile	99
.7.2	Les diluants pour la peinture à l'huile	107
.7.2.1	L'essence de térébenthine	107
.7.2.2	White Spirite.....	107
.7.2.3	L'essence d'aspic	107
.7.3	Les diluants pour la peinture à l'huile sans odeur.....	107
.7.4	Les huiles pour fabriquer la peinture à l'huile et les médiums pour la peinture à l'huile.....	108
.7.4.1	L'huile de lin (clarifiée)	108
.7.4.2	L'huile de noix.....	108
.7.4.3	L'huile d'œillette.....	108
.7.4.4	L'huile de tournesol (clarifié).....	108
.7.4.5	L'huile d'olive.....	108
.7.5	Les résines	109
.7.5.1	Résine naturelle Dammar en morceaux.	109
.7.5.2	La résine Mastic.	110
.7.6	Les médiums pour la peinture acryliques.	111
.7.6.1	Mediums pour augmenter la brillance des couleurs.....	111
.7.6.2	Mediums avec l'effet satiné	112
.7.6.3	Médiums pour les glacis	113
.7.6.4	Les fluidifiants pour l'acrylique.....	114
.7.6.5	Liant acryliques.....	115
.7.6.6	Médiums retardateurs.....	116
.7.6.7	Pattes pour créer le relief et la texture.	116
.7.6.8	Pattes à craqueler.....	118
.7.6.9	Vernis et mediums à craqueler.....	119
.7.7	Vernis	120
.7.7.1	Vernis pour la peinture à l'huile.	120
.7.7.2	Vernis final.....	120
.7.7.3	Vernis à retoucher	123
.7.7.4	Vernis doux.....	124
.7.8	Vernis pour la peinture acrylique.....	126

.7.9	Vernis fixatifs pour le pastel, fusain, crayon, sanguin, pierre noire	128
.8	Les palettes.	129
.8.1	Palette pour l'aquarelle.....	129
.8.2	Palette pour la peinture acrylique.....	130
.8.3	La palette pour la tempera.....	130
.8.4	La palette pour peindre à l'huile	130
.9	Nettoyant pour les pinceaux	132
.10	Couteaux	133
.10.1	Les couteaux pour la Peinture à l'huile.	133
.10.2	Les couteaux pour la Peinture acrylique	133
.10.3	Les couteaux à palette	133
.10.4	Les couteaux à peindre et à la palette	134
.11	Pinceliers.	136
.12	Appui-main	137
.13	Éponge de mer	137
.14	Fresque.....	138
.14.1	Fresque classique.	138
.14.2	Les étapes de travail.....	140
.14.3	« A Secco »	142
.14.4	Peinture mural acrylique.....	143

.1 Matériel pour le dessin

.1.1 Pierre noire ou pierre d'Italie.

La pierre noire (pierre des charpentiers). On la trouve le plus souvent sous forme de crayon et sous forme de bâtonnets. Les premiers exemples d'utilisation de la pierre noire on peut les voir dans les dessins des artistes peintres italiens. C'est pour cela qu'elle est connue également sous le nom **Pierre d'Italie ou Crayon d'Italie**. La pierre noire est fabriquée à partir de l'ampélite (schiste argileux) pierre qui assez chère et très souvent remplacée par un mélange de carbone de d'argile, ce qui rend le crayon de pierre noire beaucoup moins chère mais alors il se rapproche au niveau de ces capacités et caractéristiques du crayon de fusain.

D'ailleurs si vous tracez une ligne avec le crayon de fusain et une ligne avec le crayon de pierre noire, vous verrez qu'elles seront presque identiques. Sauf peut-être que la ligne faite par la pierre noire sera un peu plus foncée et plus grasse. Et encore, ce n'est pas sûr, cela dépend beaucoup de la marque. Juste généralement la ligne tracée par la pierre noire sera plus difficile à gommer que les traces de crayon du fusain.

Oreste Kiprensky

**Le crayon de pierre noire est vraiment un matériel excellent pour les croquis et les dessins.
Vous pouvez l'utiliser également pour réaliser des dessins en 3 couleurs.**

Par exemple pour réaliser un dessin vous pouvez prendre une feuille de papier coloré disons de couleurs d'ocre, bleue ou grise, pour dessiner par-dessus avec le crayon de pierre noire, le crayon (ou le bâtonnet) de sanguine et le crayon ou le bâtonnet (ce qui est mieux) de craie.

Pieter Paul Rubens

Ou par exemple sur un support coloré vous pouvez dessiner avec la pierre noire et les crayons ou les bâtonnets de pastel.

C'est une technique de dessin très ancienne. On peut voir des dessins réalisés dans cette technique à l'époque de la Renaissance (les premiers exemples d'utilisation de la pierre noire sont datés du 15ème siècle.), mais son succès et le développement de cette technique a eu lieu plutôt au 18ème siècle).

Faites attention, ne confondez pas le fusain en forme de bâtonnet et le crayon de fusain ! Les caractéristiques ne sont pas les mêmes !

Si l'on compare la ligne faite par **un crayon de fusain** et un bâtonnet de fusain on verra clairement que le bâtonnet de fusain laisse une trace beaucoup moins foncée et beaucoup plus volatile que le crayon de fusain. Le fusain est beaucoup plus facile à estomper que le crayon de fusain.

À noter également que les traces de fusain seront beaucoup plus faciles à effacer avec une gomme ou un torchon.

En plus je déconseille souvent de mélanger le fusain et le crayon de fusain dans votre dessin car les textures sont très différentes. Les crayons de fusain s'utilisent souvent pour faire des croquis ou des dessins de style de dessin en pierre noire, et on peut éventuellement utiliser également le pastel ou la sanguine.

.1.2 Les bâtonnets de fusains

Ils s'utilisent pour faire les dessins préparatoires sur la toile, sur le bois, sur l'enduit d'un mur ou sur le carton pour travailler par-dessus avec la peinture à l'huile ou avec l'acrylique ou encore avec la tempera. C'est également une très bonne technique pour réaliser un dessin avec beaucoup de nuances de valeurs de gris. Faites juste attention, car c'est une technique qui, comme d'ailleurs le pastel, demande d'utilisation d'un fixatif car elle est très volatile. Pour fixer votre dessin vous pouvez utiliser le vernis fixatif pour le pastel (ou le vernis pour les cheveux).

Les bâtonnets de fusain sont fabriqués à partir de charbon de bois peu fibreux, comme le tilleul ou le pommier.

Dans les crayons de fusain, le charbon est mélangé avec un liant comme par exemple l'argile. Ce qui fait que la trace laissée par le crayon de fusain est plus grasse que celle de bâtonnet de fusain.

Il existe encore **le fusain compressé (ou reconstitué)** sous une forme de bâtonnets carrés ou ronds. C'est comme pour le crayon de fusain un mélange de suie, de charbon et d'argile.

Ces bâtonnets ont presque les mêmes capacités que les crayons de fusain.

Pour les crayons fusain et les crayons de pierre noire il existe l'échelle de dureté des crayons. Elle est la même que pour les crayons graffite mais moins large.

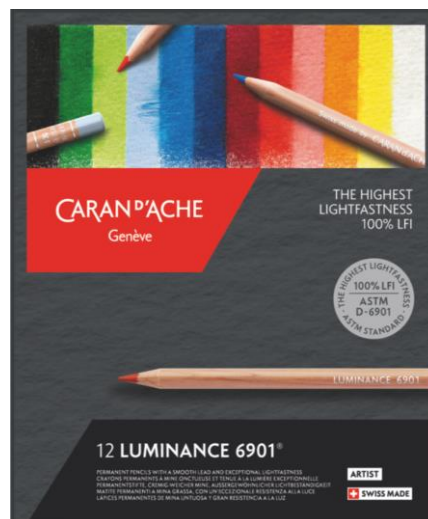
.1.3 Crayons de couleurs

Les crayons de couleurs permettent de réaliser les dessins en précision. Convient bien pour les esquisses et les croquis de voyage ainsi que pour les dessins de grand format.

Faber-Castell Crayon de couleur – crayons de bon qualité

Crayons de couleur Luminance de Caran d'Ache – très bon qualité professionnel

.1.4 L'encre de chine

Les quatre trésors du bureau en Chine (文房四宝 "wénfáng sìbǎo") sont les quatre éléments principaux de l'écriture en Chine, les outils du travail du savant, du calligraphe et du fonctionnaire. Le pinceau, l'encre, le papier, la pierre à encre. Ces quatre outils étaient utilisés par tous ceux qui aspiraient à l'éducation dans la Chine ancienne. La capacité de les utiliser correctement n'est pas moins importante que la capacité de méditer et de réflexions philosophiques, sans lesquelles il est impossible de créer de véritables chefs-d'œuvre de calligraphies, de peintures, de poésies et de découvertes scientifiques.

La première mention des quatre trésors est révélée au VIIe siècle. Au cours des dynasties Tang (VII-X siècles) et Song (X-XIII siècles), lorsque les arts ont prospéré en Chine, la fabrication des "quatre trésors" a atteint une haute perfection, qui, à son tour, a influencé le développement de la calligraphie chinoise et de la peinture....

Han Gan (706–783 ans) 750 an

de la quantité d'eau ajoutée. Les maîtres chinois utilisent l'encre non seulement pour les dessins, mais aussi pour la calligraphie chinoise classique ou pour dessiner des hiéroglyphes - l'un des piliers de leur culture nationale.

Pierre à l'encre

L'encre de chine existe en différentes couleurs.

.1.4.1 Pinceaux pour dessiner et peindre à l'encre de chine

Il existe de nombreuses façons de travailler avec l'encre. Le matériel le plus ancien historiquement pour travailler à l'encre de chine c'est le pinceau. Ici on peut distinguer les techniques "sèches" et "humides".

Avec un pinceau sec l'encre s'applique avec des mouvements rapides et précis. L'encre pure qui n'est pas diluée est suffisamment épaisse donc elle n'a pas le temps de s'estomper sur le papier et se fixe bien.

Cette technique est souvent utilisée pour les croquis rapides. En revanche, lorsqu'on travaille avec une brosse humide, l'encre s'étale et donne des taches douces et floues. Dans ce cas, travailler avec de l'encre ressemble au travail avec l'aquarelle.

Pinceau calligraphie

Brush Pen - synthétique avec un réservoir de l'encre.

.1.4.2 Plumes

Initialement, pour le travail à l'encre les artistes utilisaient les plumes d'oiseaux presque aussi souvent que les pinceaux. Ils utilisaient généralement les plumes de canards, d'oies et pour les lignes plus fines, les plumes de corbeaux. La pointe a été affûtée avec un couteau et trempée dans de l'encre.

Maintenant il existe beaucoup de types de plumes en métal, en bambou et en bois. Certaines plumes sont nécessaires pour l'écriture, d'autres pour réaliser les dessins. Elles se différencient par la largeur de la pointe.

Il existe un type spécial de plumes - le rondo.

Elles ont une pointe épaissie qui vous permet d'obtenir la même ligne quel que soit l'angle du stylo. La fente vous permet de vous assurer que l'encre coule jusqu'à la pointe. Si vous mettez le porte-plume, cela vous permettra de faire le plein de la plume moins souvent.

Cependant les plumes ont besoin d'entretien, évitez donc l'accumulation de sédiments d'encre sèche sur elles.

Rincez souvent vos plumes tout au long du travail. Après le travail vous pouvez facilement les nettoyer avec du savon. Après avoir lavé les plumes essuyez-les pour éliminer l'humidité. Si le stylo porte-plume comporte des pièces métalliques, afin de le protéger de la corrosion, retirez la plume du stylo avant de la nettoyer.

Les nouvelles plumes métalliques sont généralement recouvertes d'une solution antirouille. Il faut absolument la retirer avant de commencer le travail. Pour faire cela il suffit juste de tenir quelques secondes la pointe au-dessus d'une flamme.

Quand vous choisissez le porte-plume l'essentiel c'est qu'il soit confortable pour vous.

Porte-plumes en bois

Un autre moyen, mais moins courant, de dessiner à l'encre est le bâton ou calame, généralement les bâtonnets se fabriquent de bois tendre, comme le tilleul. Les bâtons sont intéressants à utiliser, vous pouvez changer la ligne de votre dessin en utilisant les bords différents de votre bâtonnet.

.1.4.3 Rapidograph

Stylo rechargeable pour dessiner à l'encre. Permet dessiner avec les lignes uniformes sans gouttes d'encre et sans égouttements. Faites attention souvent l'encre de chine ne convient pas pour recharger le rapidograph, il faut utiliser l'encre indiquée par le producteur. Il existe en tailles de pointes différentes de 0,1 jusqu'à 2 mm

Stylo Aristo MG1

.1.4.4 Feutres à encre

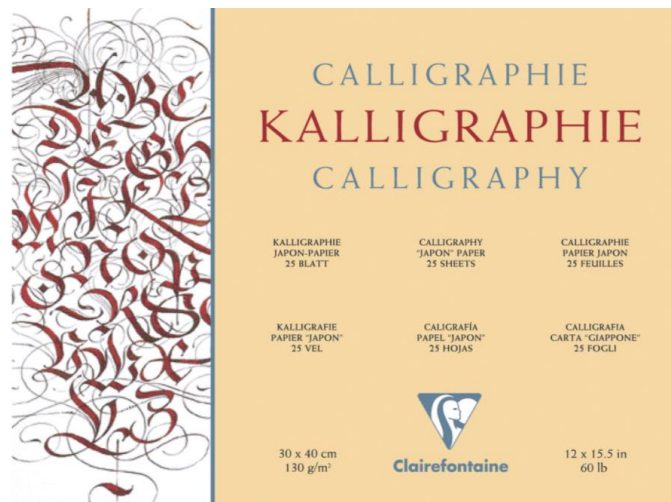
Alternative moins cher que les rapidographs. Comme les rapidographs existent en différentes tailles de pointes.

Feutre à encre Pitt de Faber Castell

.1.4.5 Papier pour travailler à l'encre de chine

Comme papier pour réaliser vos dessins à l'encre de chine choisissez le papier pour calligraphie surtout si vous travailler avec les plumes. D'ailleurs pour dessiner avec le pinceau vous pouvez utiliser le papier pour le dessin, papier traditionnel chinois ou parfois même le papier aquarelle.

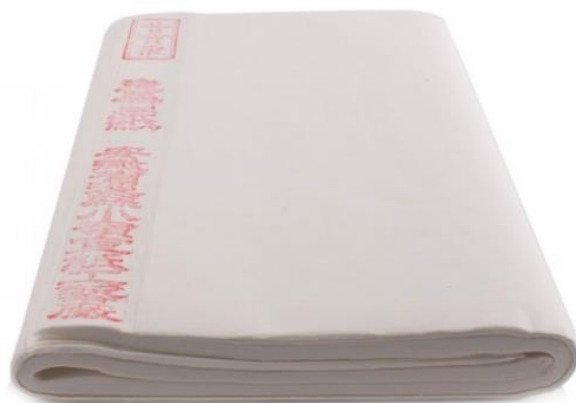
.1.4.6 Papier traditionnel chinois

Il existe trois types de papier traditionnel :

Sheng xuan (brut, non traité, non collé) est un papier hygrosopique qui absorbe bien l'humidité. L'encre et les peintures s'étalent bien dessus. Le papier Sheng xuan était utilisé pour la peinture dans le style SE-I et était apprécié des artistes travaillant dans le genre "fleurs et oiseaux".

Shu Xuan (fini, traité, collé) est un papier collé avec de l'alun, grâce auquel il est peu hygrosopique et n'absorbe pas l'humidité. L'encre et les peintures ne s'étalent pas dessus. Le papier Shu Xuan était utilisé pour la peinture gong bi et la calligraphie. À son tour, le papier Shu Xuan est divisé en papier fin de haute qualité "Cicada" ("ailes de cigale, couverture de cigale") et en un papier plus simple - "Mica radiance" (mica dense).

Ban-Shu Xuan ("mi-cuit-mi-fini") est un papier qui a des propriétés intermédiaires. Il n'est pas très absorbant, l'encre et les peintures s'étalent modérément dessus. Ce papier était utilisé pour la peinture chinoise dans le style se-i, dans le genre paysage "San-sui" ("montagnes-eau") et la calligraphie.

Le papier Xuan contient deux composants principaux : l'écorce d'arbre (généralement du bois de santal) et la paille de riz. Plus le pourcentage d'écorce de bois de santal est élevé, moins il y a de paille de riz, plus la qualité du papier est élevée. Il est plus élastique et transmet mieux les nuances de l'encre.

Le papier avec moins d'écorce convient à la calligraphie. Et le papier à haute teneur en écorce est capable de mieux transmettre les nuances d'encre, il convient à la peinture chinoise.

.1.5 Le pastel.

Il existe des bâtonnets de pastel et des crayons de pastel.

Les bâtonnets de pastels secs sont composés de pigments en poudre et de gomme arabique comme liant. Il existe des pastels plus tendres et plus durs.

Gomme arabique

Pigment en pastel

Cela dépend beaucoup de la marque. Les pastels plus durs conviennent plus pour travailler en précision et les tendre pour estomper facilement votre dessin. Dans les mines des crayons de pastel on trouve plutôt des pastels durs.

Mais même la dureté des crayons de pastel dépend beaucoup de la marque. Quand vous choisissez des bâtonnets de pastel dans les boutiques pour les artistes pensez à vérifier leurs duretés il suffit juste de les toucher avec le bout du doigt pour voir quelles traces ils laissent sur votre doigt.

Les crayons de pastel sont en général beaucoup plus durs que les bâtonnets de pastel. Ils conviennent mieux pour travailler en précision et pour faire des croquis.

C'est assez étonnant, mais les crayons et les bâtonnets de pastel se mélangent mal dans le même dessin car la dureté des crayons et des bâtonnets est trop différentes.

La technique de pastel est apparue en Italie et en France à la Renaissance. Au début le pastel fut utilisé pour colorer les dessins en crayon de pierre noire, plus rarement au fusain. Donc cette technique peut exister seule autant que dans les techniques mélangées avec de la sanguine, de la pierre noire, de la craie et du fusain.

Jean-Étienne Liotard

Mais malgré que cette technique se soit développée beaucoup à la Renaissance, on peut dire que les pigments en poudre ou en bâtonnets furent utilisés beaucoup avant de la Renaissance. Par exemple dans les grottes de Lascaux les hommes préhistoriques avaient utilisé la poudre de pigments minéraux très semblable à celle qui fait maintenant la composition du pastel.

Il existe également un autre type de pastel.

Le pastel à l'huile. Pour le pastel à l'huile comme liant s'utilise l'huile et le cire. Ce pastel a un aspect plus décoratif que le pastel sec. Et au début je vous conseille de commencer par l'utilisation du pastel sec.

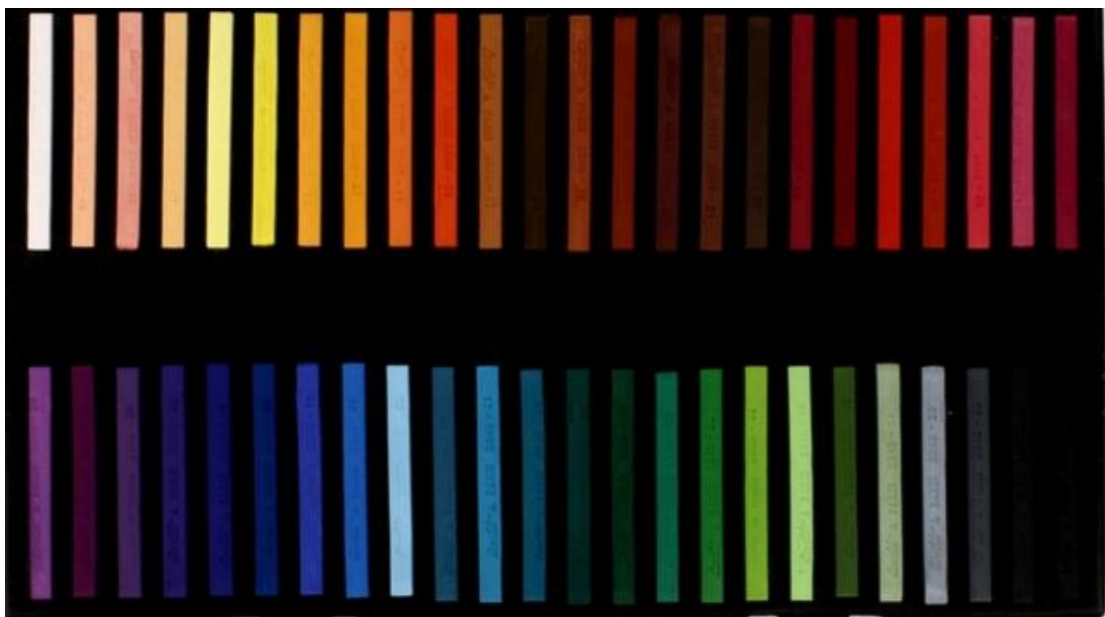
Pastel à l'huile Sennelier

Il existe beaucoup de marques de pastel.

Une des meilleurs, à mon avis c'est **la marque Rembrandt**. Le pastel semi dur, assez tendre, mais pas trop, est vraiment un excellent pastel.

Le pastel Conté est très dur, il convient très bien pour le dessin préparatoire en pastel ainsi que pour réaliser des croquis ou des esquisses, mais je le déconseillerais pour faire vos pastel en entier car à cause de sa dureté il peut vite saturer votre papier et également il ne permet pas vraiment d'estomper votre pastel.

Les pastels **Sennelier et Schmincke** sont très tendres et crémeux, ils laissent beaucoup de pigment sur la feuille. Donc pour commencer je vous conseille tout d'abord la marque Rembrandt, mais vous pouvez également travailler avec Sennelier et Schmincke, sauf au début, étant très tendres ils peuvent être plus difficiles à gérer que le pastel **Rembrandt**.

Pastel à l'écu Sennelier

Pastel Schmincke

Je veux vous donner une petite astuce.

Quand on travaille en pastel très souvent les bâtonnets de pastel se cassent en petits morceaux difficiles à utiliser et plus ils se retrouvent en bas du chevalet et il y a toujours beaucoup de poudre de pastel.

Vous pouvez toujours récupérer les morceaux de pastel et la poudre pour fabriquer des couleurs de pastel vous-même.

- Pour cela broyez les morceaux de pastel en poudre à l'aide par exemple d'une bouteille ou encore mieux dans un mortier.
- Ensuite, dans la poudre obtenue versez doucement petit à petit de l'eau en continuant toujours de mélanger avec la poudre jusqu'à obtenir une pâte qui rassemble à de la crème fraîche très épaisse.
- Mettez cette pâte sur une feuille étirable et laissez sécher pour obtenir la pâte suffisamment épaisse pour former les bâtonnets.
- Prenez la pâte et roulez-la entre vos mains pour obtenir les bâtonnets ronds assez uniformes. Laissez sécher complètement.

Comme cela vous pouvez créer vos propres nuances de couleurs, souvent beaucoup plus riches que les couleurs présentes dans les coffrets pastel.

.1.6 La sanguine.

On la trouve sous forme de bâtonnets et de crayons. Les bâtonnets sont composés de pigments naturels issus de la terre et de la gomme arabique.

Comme pour le pastel, cette technique s'est développée à l'époque de la Renaissance. Pour faire des dessins la sanguine peut être utilisée seule ou pour colorer les dessins en pierre noire et au fusain.

Faites attention comme pour les crayons de fusain et les crayons de pierre noire il existe la dureté différente des sanguine. Il vaut mieux toujours commencer votre dessin avec le crayon le plus dur et ensuite continuer avec un crayon plus gras et tendre. Les crayons de sanguines grasses conviennent très bien pour faire des croquis ou colorer les dessins en pierre noire.

Il existe énormément de fabricants de crayons et de bâtonnet de sanguine Parmi les plus connu on trouve : **Conté et Faber-castell**

.1.7 Sépia

Existe sous la forme des bâtonnets, des crayons. Les bâtonnets de sépia sont composés du pigment issu de l'encre de seiche. Sépia s'utilise pour les dessins, les esquisses, les croquis. Ce matériel de dessin ressemble beaucoup à la sanguine mais est de couleur brun foncé.

Crayon sépia

Les bâtonnets de sépia et de sanguine

.1.8 Le crayon graffite.

Il existe l'échelle de dureté des crayons.

9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
Dure										Moyenne					Tendre				

- **H**: dure (ou sèche);
- **B**: tendre (ou grasse) ;
- **HB**: moyenne ;
- **F**: fine. Il s'agit du milieu de l'échelle, *HB* étant un peu plus tendre.

Pour faire des croquis on utilise principalement les crayons B4,B5,B6,B7,B8. Pour faire les dessins préparatoires pour les aquarelles ou pour les dessins je vous conseille d'utiliser des crayons plus durs H,HB. Pour réaliser les dessins on n'utilise les crayons HB, B, B2, B3.

Les crayons plus durs que H2 sont plutôt utilisés par les architectes pour dessiner des plans.

Faites attention, je déconseille d'utiliser dans le même dessin trop de crayons de duretés différentes.

Par exemple pour un dessin il vaut mieux agir sur la pression sur du crayon et travailler plus avec des hachures croisées au lieu de travailler avec beaucoup de crayons de duretés différentes.

Par exemple si vous réalisez un dessin de long terme vous pouvez utiliser les crayon HB,B,B2, mais si pour rendre le dessin plus contrasté vous commencez à travailler avec le crayon B7, vous risquez d'abîmer votre dessin car le crayon B7 étant très tendre il laisse des traces qui sont beaucoup plus grasses et très différentes des traces des crayons HB ou B qui sont beaucoup plus durs.

Donc quand vous dessinez faites attention à la dureté de vos crayons. Seuls les crayons que vous utilisez pour le dessin préparatoire (H, HB) ne sont pas concernés par cette règle.

Pour le dessin préparatoire vous pouvez toujours les utiliser.

Les marques de crayons que je conseille **Faber- Castell** et **Koh-i-noor**

.1.9 Les crayons blancs.

Les crayons blancs s'utilisent pour dessiner sur le papier coloré. Vous pouvez toujours les associer dans votre dessin avec les crayons de pierre noire et de sanguine.

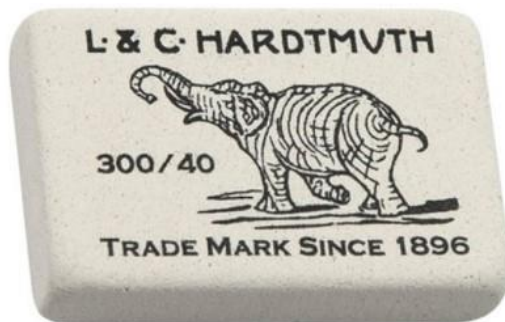
Il existe plusieurs types de crayons blancs. Les crayons blancs de craie et les crayons blancs de pastel.

Pour votre dessin vous pouvez utiliser les deux type, juste je déconseille de les mélanger car la texture du pastel et de la craie n'est pas tout à fait la même.

Quand vous choisissez le crayon blanc prenez le plus tendre possible, si non les traits de ce crayon seront à peine visibles sur le papier.

.1.10 Les gommes.

Il existe beaucoup de marques. Ma gomme préférée est la **gomme Koh-i-noor** avec un éléphant.

Elle n'est ni trop dure ni trop tendre et ne tache pas le papier.

Les gommes Faber- Castell sont assez biens mais parfois elles peuvent tacher le papier.

.1.11 La gomme de mie de pain.

Il existe également énormément de marques. Parmi les plus connues **Faber- Castell**.

Franchement je ne vois pas énormément de différences de qualité entre les différentes marques.

Personnellement je n'utilise pas beaucoup la gomme de mie de pain dans mes dessins. Je préfère utiliser la vraie mie de pain pour éclaircir et gommer mes dessins. Je trouve que le résultat est bien meilleur avec la vraie mie de pain.

Mie de pain

.1.12 L'estompe

Elle s'utilise pour estomper le dessin au crayon, au fusain, à la sanguine. Malgré que ce matériel puisse t'être assez utile pour estomper le dessin au crayon je déconseille de l'utiliser pour le pastel. Je conseille toujours estomper le pastel avec les doigts.

.2 Les supports

.2.1 Papier pour le dessin.

Il existe du **papier au grain fin ou satiné**. C'est un papier lisse qui est adapté au dessin à la plume, à l'encre et aux lavis.

Grains moyens et grains fins conviennent pour tous types de dessins

Gros grains ou torchons sont des papiers qui rassemblent au papier aquarelle et permettent de donner du relief à votre dessin.

Pour les croquis vous pouvez choisir le papier de 120 – 200 gr environ.

Pour le dessin choisissez plutôt un papier à 170-250 gr.

Et pour les techniques humides comme le lavis à 250-300 gr.

Pour moi le meilleur papier pour le dessin au crayon c'est le papier Bristol à 250gr – 300 gr. Vous pouvez trouver ce papier chez Canson, qui d'ailleurs présente une large gamme de papiers dessins.

Mais il existe encore plein d'autres marques qui peuvent proposer du papier de bonne qualité. Si vous voulez mettre plus de texture dans votre dessin vous pouvez également dessiner sur du papier aquarelle grain moyen ou torchon.

Pour les croquis sur du papier coloré vous pouvez facilement utiliser le papier kraft. Il existe également le papier coloré en boques ou en carnet de croquis comme Toned Tan.

Ou tout simplement le papier pastel.

Vous pouvez également colorer vous-même votre papier par exemple avec du thé, du café ou avec une couche d'aquarelle, de gouache, de peinture acrylique ou de tempéra PVA.

Faites attention, si vous faites l'apprêt coloré pour votre dessin de cette façon, quand vous allez gommer votre dessin vous risquez également éclaircir la couleur du fond.

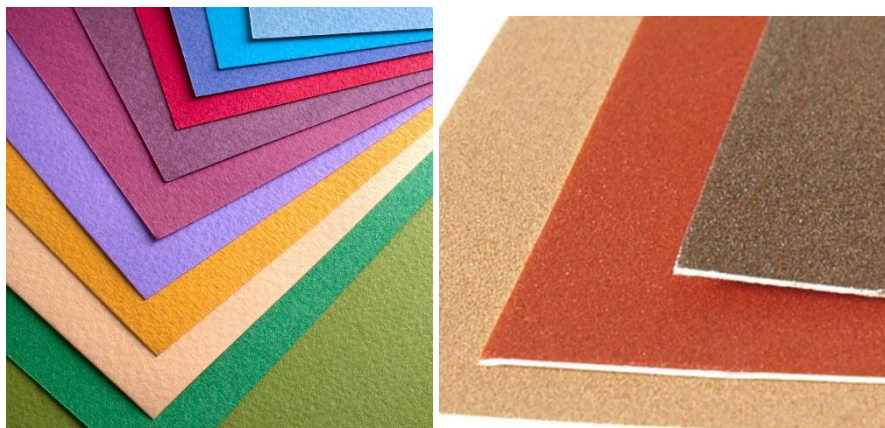
Pour avoir l'apprêt plus résistant vous pouvez colorer votre support avec de la peinture acrylique. Le fond acrylique convient très bien pour travailler par-dessus avec les techniques grasses comme fusain ou la pierre noire, mais le graffite s'accroche moins bien sur la surface acrylique.

.2.2 Le papier pastel et autre supports pour le pastel.

Il faut savoir que pour réaliser un pastel vous n'êtes pas obligé d'avoir du papier pastel. Vous pouvez facilement dessiner avec le pastel sur du papier Bristol, sur le papier des carnets de croquis, sur du papier aquarelle blanc ou préalablement coloré avec l'aquarelle ou la tempéra PVA ou avec une couche fine d'acrylique.

De cette manière vous pouvez également travailler sur le **carton** et même sur de la **toile**. La toile est un support mal connu pour le pastel, mais à mon avis elle convient très bien pour le pastel, surtout de la toile sur le carton, car la toile sur le châssis peut moins bien retenir la poudre à cause des vibrations. Vous pouvez également travailler avec du pastel sur le bois, sur le contre-plaqué par exemple. Mais faites attention, évitez le bois couvert avec du vernis ou avec une couche de colle, dans ce cas-là la surface ne retiendra pas bien la poudre.

Juste un conseil, évitez le papier trop lisse, par exemple le papier pour le dessin à l'ancre car ce type de papier ne retient pas bien la poudre de pastel. Mais faites attention un papier qui absorbe trop la poudre de pastel, ce n'est pas bien non plus. Il faut choisir le juste au milieu.

Il existe les papiers pastel de couleurs différentes. Ici comme pour les autres techniques il vaut mieux choisir du papier de plus de 150 gr, mais vous pouvez même réaliser les croques en pastel sur des papiers de 80gr.

Les papiers pastel doivent avoir une capacité assez importante à retenir la poudre de pastel sur leurs surfaces. Si non on n'a pas besoin de papier pastel.

Il faut savoir que si vous voulez estomper beaucoup votre dessin en pastel il vaut mieux choisir un papier pastel au grain fin ou tout simplement du papier bristol. Si vous voulez laisser plus de texture sur votre papier, choisissez un papier grain moyen, du papier torchon ou tout simplement vous pouvez colorer le papier aquarelle.

Papier pastel que je peux vous conseiller :

PAPIERS PASTELS MI-TEINTES TOUCH Canson 350gr (surface à grain nid d'abeille)

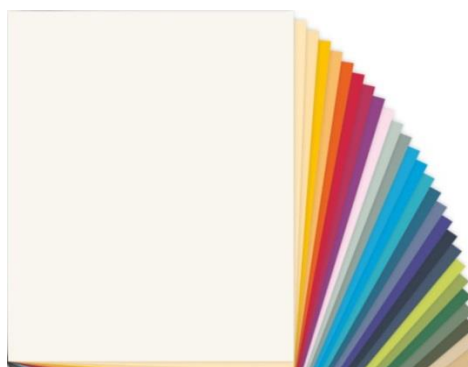
Fabrizio Tiziano 160gr convient bien pour les pastels de petits formats et pour les croquis car le grammage n'est pas très important.

CLAIREFONTAINE Pastelmat 360gr (à mon avis ce sont le meilleur papier pour ce type de papier pastel)

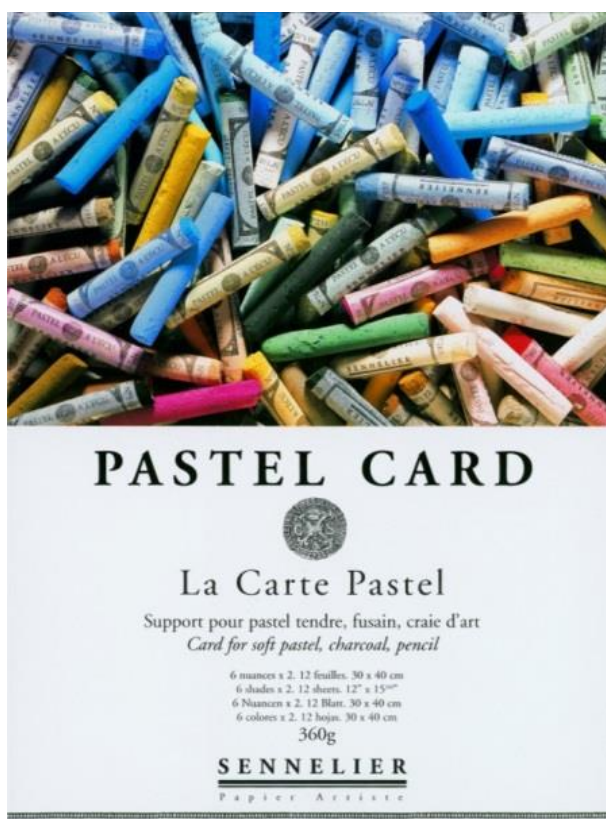
Papier couleur Lana Colours - (double surface lisse et grains fins) Convient pour pastel sec et gras, crayon, sanguine, fusain, craie, encre, gouache, aquarelle.

Papier Durer Ingres à bords franges Hahnemühle – Convient pour pastel, fusain, pierre noire, pour les tirages de gravures

Pastel Card Sennelier. 360gr.- Convient pour les techniques sèches. Accroche très bien la poudre de pastel.

Il existe également le papier pastel velours.

La marque la plus connue **Hahnemühle 260gr**

Ce type de papier est très absorbant, assez agréable à travailler, il permet de travailler sur les détails comme pour la peinture en trompe-l'œil et également de travailler dans la technique très impressionniste.

.2.3 Papier aquarelle

Il existe énormément de marques de papier aquarelle. Ce qu'il faut savoir pour ne pas se perdre dans le choix de papier.

Il existe trois types de papiers aquarelle :

- **Le papier aquarelle 100% cellulose**
- **Le Papier aquarelle 100%coton**
- **Et le papier aquarelle coton + cellulose**

.2.3.1 Le papier aquarelle 100% cellulose

.2.3.2

C'est moins cher que le papier coton ou coton-cellulose. Ce type de papier absorbe mal l'eau. L'avantage de ce papier est que vous pouvez facilement corriger votre peinture aquarelle en enlevant la couche d'aquarelle avec une éponge ou avec un pinceau.

Comme le papier cellulose n'absorbe pas bien l'eau, le pigment reste presque entièrement sur la surface et reste très facile à enlever. C'est très pratique, mais l'inconvénient de ce papier est lié au fait qu'il n'absorbe pas l'eau.

Si vous voulez travailler sur ce papier dans le mouillé, la couche supérieure peut abîmer la couche inférieure.

Comme le pigment reste sur la surface quand on commence à mettre par-dessus encore une couche avec beaucoup d'eau, en travaillant dans le mouillé de la couche supérieure on peut enlever la peinture de la couche inférieure.

Donc ce type de papier convient pour la technique classique d'aquarelle couche par couche avec les glacis et pour faire une couche sur le papier mouillé pour travailler par-dessus avec les glacis. Ce type de papier convient très bien pour faire des sketches, des esquisses et de petites aquarelles.

Cela n'empêche pas que si vous maîtrisez bien les couleurs d'aquarelle vous arriverez à travailler dans le mouillé même sur ce papier. Juste il faut faire très attention pour que la couche supérieure n'efface pas la couche inférieure.

Les marques où vous pouvez trouver le papier cellulose **Dulbe aquarelle 100% cellulose**. (J'utilise ce papier ainsi que **CARNET DE VOYAGE AQUARELLE – LANA** pour faire des croquis aquarelle), ou **Torchon 100% cellulose, Moulin du Coq le Rouge** – de bon rapport qualité-prix.

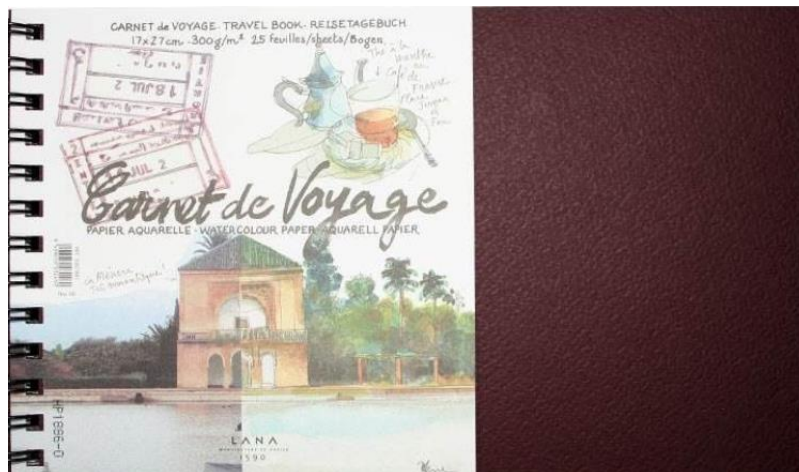

.2.3.3 Le papier coton – cellulose.

Il existe des papiers aquarelle avec une composition mixte. D'habitude ils sont moins chers que le papier 100% coton.

Ils absorbent mieux l'eau que le papier 100% cellulose. Donc les lavis sont plus faciles à gérer.

CARNET DE VOYAGE AQUARELLE – LANA 25% coton convient très bien pour les croquis aquarelle, gouache, et pour les petits dessins. Idéal pour les croquis aquarelle et les techniques mixtes.

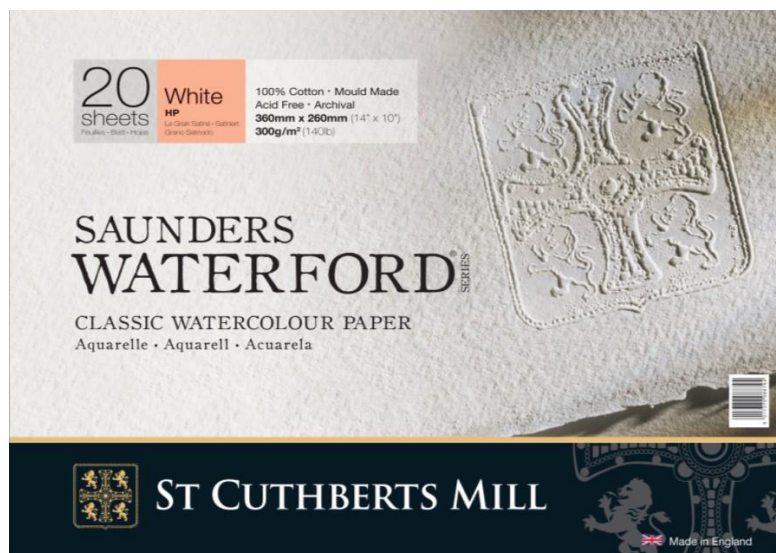

FABRIANO 25%coton – bon papier aquarelle

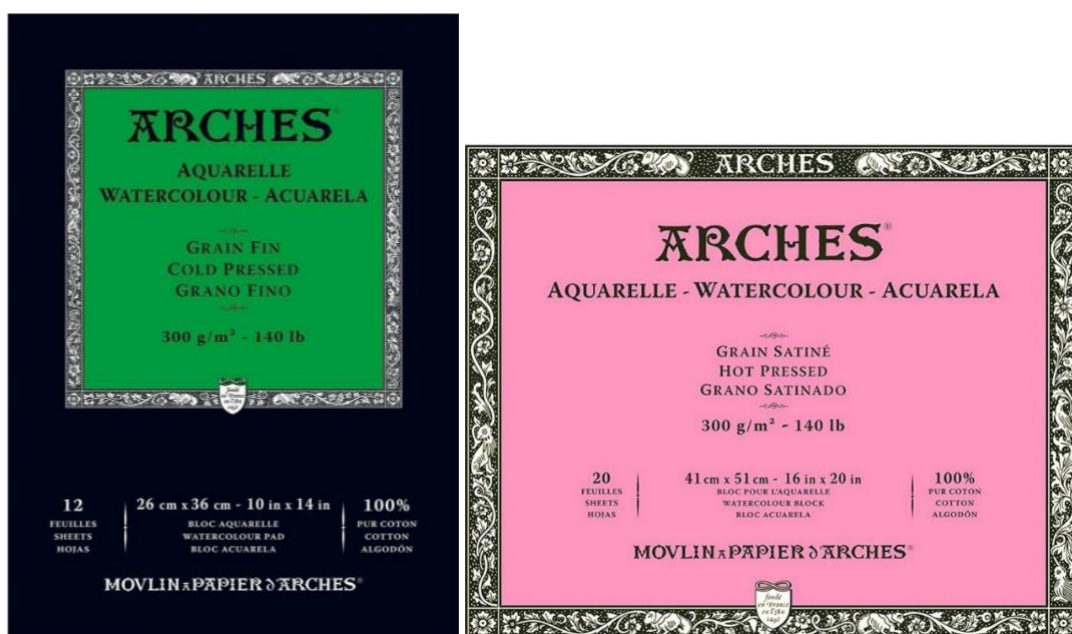

.2.3.4 Papier aquarelle 100%coton

Papier aquarelle SAUNDERS WATERFORD – excellente qualité, bon rapport qualité prix. 100%coton. Il convient à toutes les techniques.

Papier aquarelle Arches – comme papier aquarelle **SAUNDERS WATERFORD**, sont à mon avis parmi les meilleurs papiers aquarelle. Le 100% coton convient pour toutes les techniques.

Papier aquarelle Canson Héritage –bonne qualité.100%coton.

Papier aquarelle Lana – bonne qualité. Garde très bien la vivacité des couleurs.
100%coton

Papier aquarelle Artistico Fabriano 100%coton - papier correct, moins cher qu'Arche, mais faites attention, ce papier ne permet pas d'apporter beaucoup de corrections dans votre aquarelle.

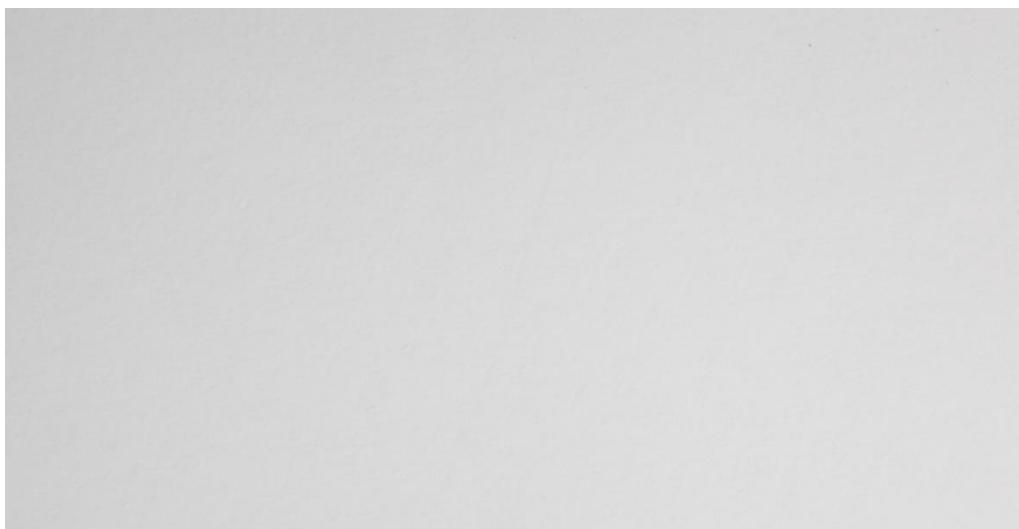
Papier Sennelier 100%coton – papier correct.

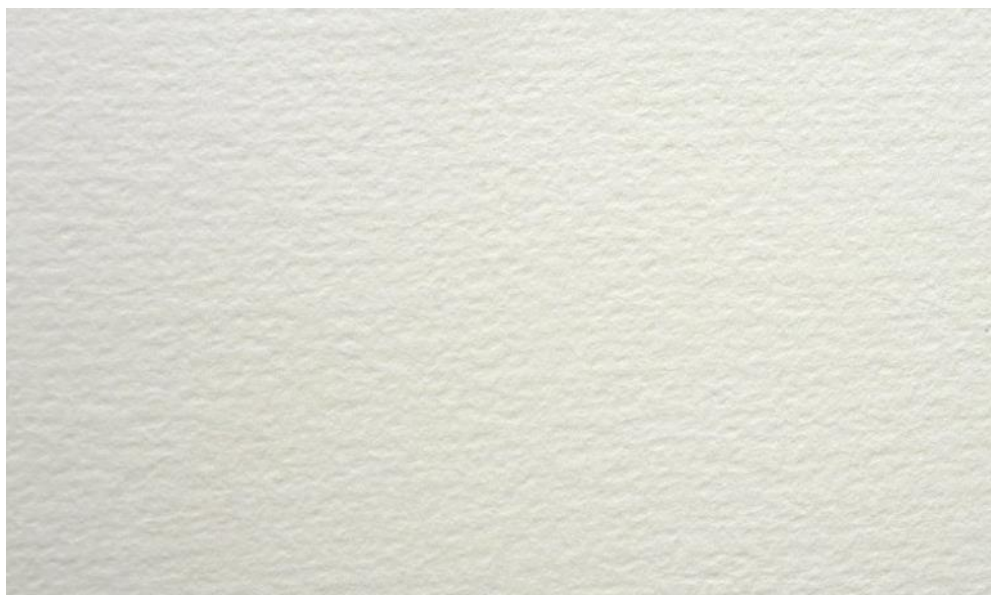
D'ailleurs sur tous les papiers 100%coton il est plus difficile de corriger les erreurs avec les retraits que sur les papiers 100% cellulose et cellulose-coton.

Les papiers aquarelle existent avec des textures différentes. Grain fin, Torchon, satiné.

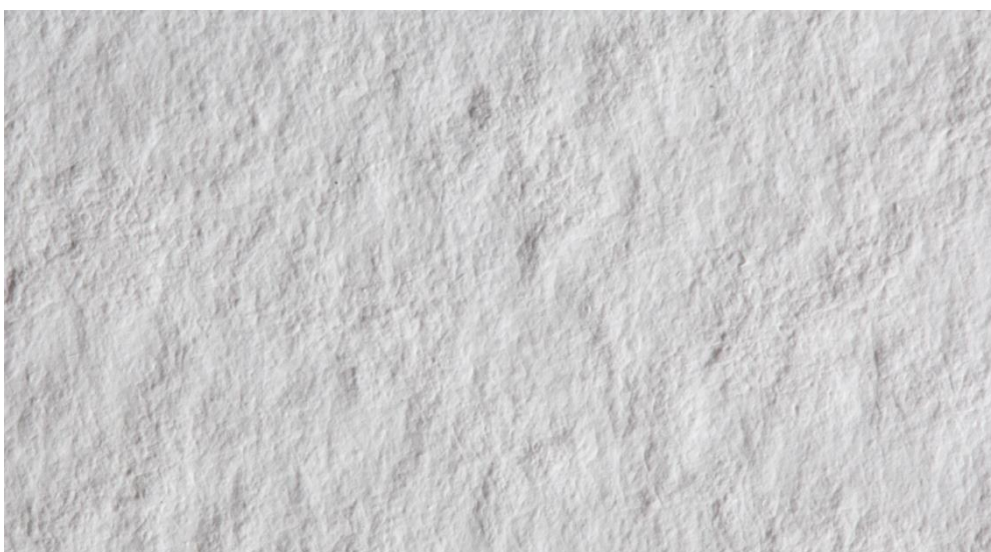
Le papier satiné – papier lisse, pas beaucoup de texture

Le papier grain fin – plus de texture que sur le papier satiné

Le papier torchon – beaucoup de texture.

C'est à vous de choisir la texture de votre papier. Je vous conseille d'essayer les trois textures pour voir la différence. Mais pour débiter à l'aquarelle je conseille de commencer par le papier grain fin.

Les papiers aquarelle existent en blancs, extra blancs et légèrement ocre (ou beige). C'est à vous de choisir la couleur. Pour moi c n'est pas du tout gênant de travailler sur un papier légèrement beige. Mais cela reste à vous de choisir.

Le papier aquarelle se vend en forme de feuilles, de rouleaux (grandes feuilles), de carnets, de blocs. Les carnets sont très pratiques pour les sketches et les esquisses. Les

feuilles sont pratiques pour faire des aquarelles de grands formats et de formats moyens car vous pouvez les tendre sur les supports.

Les blocs s'utilisent souvent pour peindre sans coller le papier sur le support (une planche ou un contre-plaqué). D'un côté c'est pratique, de l'autre côté, si votre papier aquarelle dans le bloc fait moins de 300gr il risque de se gondoler quand même, surtout si vous travaillez beaucoup dans le mouillé. Donc je préfère toujours coller ou tendre ma feuille de papier sur le support.

Un petit conseil

Pour décoller, séparer les feuilles de papier dans un bloc n'utilisez pas un cutter, il peut abimer les feuilles, utilisez plutôt un couteau de peinture qui permet de décoller les feuilles délicatement. Et ne décollez jamais les feuilles quand elles sont mouillées, sinon vous risquez également d'abimer ou déchirer les feuilles.

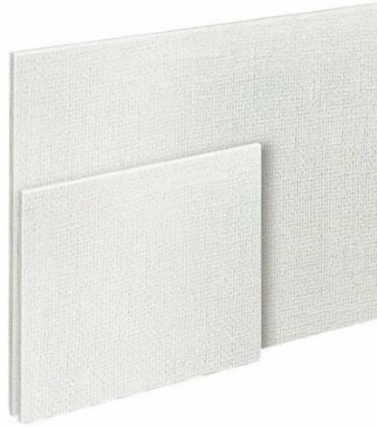
Grammage de papier aquarelle.

Je conseille toujours de choisir pour vos aquarelles un papier à partir de 250 – 300gr, pas moins ! Il existe bien sûr des papiers aquarelle de 185, 150, voir même de 80gr. Mais je vous assure, ils sont beaucoup moins agréables à travailler, ils gondolent et s'abiment facilement. Vous pouvez trouver des papiers aquarelle de 80, 100, 150, 185, 190, 250, 270, 300, 425, 640gr.

.2.4 Cartons entoilés

Ils s'utilisent principalement pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, la tempera PVA, la gouache, le pastel et le dessin au fusain. C'est un support beaucoup moins cher que la toile sur le châssis.

Pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique ils s'utilisent plutôt pour réaliser des esquisses et de petites études. Le carton ne donne pas la même sensation que la toile sur le châssis et ne convient pas pour les tableaux de grands formats. Il est beaucoup plus agréable de travailler à la peinture à l'huile ou l'acrylique sur une toile sur châssis que sur le carton entoilé. Mais cela reste quand même un bon support pour les études. En revanche si vous travaillez plutôt en pastel, il vaut mieux choisir le carton entoilé comme support car il ne vibre pas comme la toile sur châssis et comme cela il retient mieux la poudre de pastel.

Les cartons existent entoilés en lin et en coton.

À mon avis pour les études il n'y a pas de grande différence entre ces de toile. Mais bien sûr en général la toile en lin est considérée comme plus résistante. Si c'était le cas de peinture à l'huile ou la peinture acrylique sur la toile sur châssis, je conseillerais bien sûr choisir plutôt les toiles en lin, mais en cas de carton entoilé, ce n'est pas tellement important.

Vous pouvez trouver des cartons entoilés avec de l'apprêt blanc, ocre, noir et transparent. Très souvent l'apprêt transparent consiste juste une ou plusieurs couches de colles sur la toile. L'apprêt transparent convient très bien pour toutes les techniques et surtout pour le pastel comme il ne contient pas de pigment.

.2.5 Cartons.

Vous pouvez trouver beaucoup de types de carton pour la peinture à l'huile, acrylique, la gouache, le pastel, même parfois pour l'aquarelle. Il existe les cartons avec l'apprêt des différentes couleurs, l'apprêt transparent et le carton vierge, sans apprêt. Ce type de carton est souvent moins cher et vous pouvez le trouver même dans les magasins de bricolage.

Si vous achetez du carton sans apprêt, avant de peindre ou dessiner par-dessus il faut absolument mettre une ou plusieurs couches de colle (colle de lapin ou le colle Polyvinyle) et éventuellement un apprêt coloré (d'ailleurs vous pouvez facilement passer, une ou deux couches de colle, c'est suffisant pour peindre par-dessus.)

.2.6 Bois

Le support en bois s'utilise principalement pour la peinture acrylique, la peinture à l'huile, la tempera, mais sur bois vous pouvez travailler même avec la gouache, le pastel, le fusain et le crayon graffite.

.2.6.1 Bois massif

Dans les commerces vous pouvez trouver les planches en bois massif déjà préparées avec une couche de colle, de vernis ou d'apprêt coloré et déjà polis ou également des planches sans apprêt. Il faut faire attention quand vous choisissez le panneau en bois vous pouvez avoir deux types de planches en bois. Un panneau en bois composé d'une seule pièce et le panneau composé de quelques planches, le panneau lamellé-collé. Bien sûr il est préférable d'avoir un panneau composé d'une seule pièce, mais c'est très difficile parfois même impossible de trouver des panneaux en bois en seule pièce en grands formats. Dans ce cas faites attention à ce que les jonctions des planches soient parfaitement lisses et à ce que les nœuds ne ressortent pas et qu'ils ne soient pas dans les creux.

Vous pouvez également trouver les contreplaqués qui conviennent pour la peinture.

.2.6.2 Les contreplaqués

Le contreplaqué est fabriqué à partir de planches de bois collées les unes contre les autres et couches par couches. Si le contreplaqué est fabriqué de plusieurs couches et assez épaisses il devient très solide mais en même temps très lourd.

.2.6.3 Le MDF, l'isorel, l'aggloméré.

Ce sont des panneaux de bois agglomérés. Si vous choisissez ce support, veillez à ce que le panneau ne soit pas trop étroit. Les panneaux de ce type ont tendance à gondoler sous l'action de l'humidité. Donc pour la peinture il vaut mieux choisir un panneau le plus épais possible. Faites attention également à ce que le panneau de ce type soit sans traitement de surface sont très absorbants. Si vous allez travailler avec le pastel ou au fusain, ce n'est pas gênant, mais si vous avez prévu de réaliser une peinture, il faut absolument mettre deux ou trois couches de colle et éventuellement un couche d'apprêt (colle + craie ou pigment en poudre ou l'apprêt déjà prêt type **Gesso**).

Quand vous choisissez votre support en bois il faut faire très attention et prendre en considération la technique dans laquelle vous désirez travailler.

.2.6.4 Le support en bois pour la peinture à l'huile.

La peinture à l'huile s'accroche très bien sur presque toutes les surfaces. Donc si le panneau en bois que vous avez acheté a déjà une couche de colle et de vernis, ce sera pas du tout gênant, vous pourrez travailler facilement par-dessus avec de la peinture à l'huile.

Pour travailler à l'huile vous pouvez même récupérer une partie de vieux meubles. Juste vérifiez que sur la surface il n'y a pas de craquelures du vernis. Si vous travaillez par-dessus une planche ou le vernis est abîmé, votre peinture risque de s'abîmer et partir très vite avec le vernis. Si vous achetez un panneau en bois brut sans traitement (ce qui est beaucoup mieux !) avant de travailler en huile il vous faudra y mettre au moins une couche de colle (encore mieux deux ou même trois) et si la surface n'est pas assez lisse ou vous voulez travailler sur un enduit coloré (blanc ou d'autre couleur à votre choix) il faut en plus mettre une couche d'apprêt.

.2.6.5 Le support en bois pour la peinture acrylique ou la tempera PVA.

Avec l'acrylique il faut faire très attention. Si vous achetez un panneau qui est déjà traité, sur lequel il y a par exemple déjà une couche de vernis, les couleurs acryliques ne vont pas s'accrocher.

Cet effet est très pervers. Si vous commencez à travailler sur la surface vernie avec l'acrylique vous aurez l'impression que tout va bien, la peinture s'accrochera, il sera agréable de travailler, mais si vous mettez une goutte d'eau par-dessus, la peinture partira de cet endroit, même quand la couche de peinture acrylique sera complètement sèche.

Donc si vous voulez travailler avec l'acrylique, assurez-vous que vous achetez un panneau brut, sans traitement, ou un panneau avec le traitement uniquement à base de colle polyvinyle ou acrylique et sans vernis.

Si vous avez un panneau traité avec du vernis et que vous voulez absolument travailler par-dessus avec l'acrylique il vous faut enlever complètement le vernis (par exemple à l'aide de papier de verre).

Si vous avez choisi un panneau en bois brut, sans traitement, il vous faut absolument passer deux ou trois couches de colle polyvinyle ou acrylique, et si vous voulez vous pouvez mettre en plus une couche d'apprêt (colle polyvinyle ou acrylique + pigment ou craie), sinon la surface sans traitement va absorber la peinture.

.2.6.6 Le support en bois pour la gouache.

Les mêmes règles que pour l'acrylique s'appliquent pour la gouache, sauf qu'il faut prendre en considération que les couleurs de gouache seront très faciles à enlever même si elles sont complètement sèches.

.2.6.7 Le support en bois pour les techniques graphiques.

Si vous avez prévu de travailler sur un support en bois avec le pastel, le fusain, la pierre noire, ou le crayon graffite vous pouvez laisser la surface du panneau brut, sans traitement ou passez une ou deux couches de colle polyvinyle. Mais évitez les panneaux avec le vernis, parfois les techniques graphiques ne s'accrochent pas bien sur le vernis.

.2.7 Toiles

Ce support est principalement utilisé pour la peinture à l'huile ou l'acrylique, mais vous pouvez l'utiliser également pour le pastel, le dessin au fusain ou même pour la gouache et l'aquarelle.

Il existe trois types de toiles. Toiles en lin, toiles en coton et toiles synthétiques.

.2.7.1 Toiles en lin

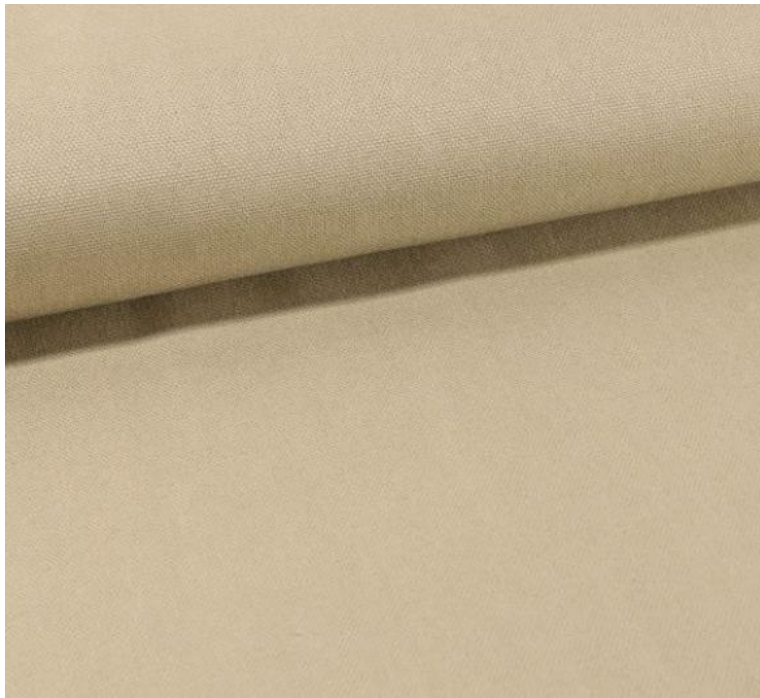
Je préfère toujours les toiles en lin, car elles sont plus résistantes et souvent plus agréables pour peindre à l'huile ou à l'acrylique.

Donc **la toile en lin** est une toile résistante, stable, agréable à travailler, convenant pour les grands formats, elle convient pour toutes les techniques de peinture. Mais elle a un seul inconvénient, elle est relativement chère.

Malgré que les toiles en lin soient considérées comme des toiles de meilleure qualité, il est tout à fait possible de peindre à l'huile sur une toile en coton.

Toile en lin

Toile en coton

Toile en lin (Châssis entoilé)

.2.7.2 La toile en coton

C'est la toile assez souple, mais elle convient quand même pour les petits formats, cette toile étant assez souple c'est pour cela qu'elle convient plutôt pour les petits formats, dans de petits formats elle est assez agréable à travailler. Cette toile n'est pas très stable et peut se déformer facilement sous l'effet de l'humidité ou de différences de températures. La toile en coton coûte d'habitude moins chère que la toile en lin.

Toile en coton (Châssis entoilé)

.2.7.3 La toile synthétique

Ces toiles sont en polyester.

Je n'utilise pas ce type de toiles car elles sont imprévisibles durant le travail. Elles sont assez économiques, mais je préfère toujours acheter une toile en coton plutôt que synthétique.

Faites attention à ce soit une toile de qualité, elle doit avoir un minimum de nœuds, vous pouvez vérifier cela en retournant la toile et en observant la partie de toile brute sans apprêt.

Je vais vous donner un conseil par rapport à la texture de la toile.

Il existe les toiles aux gros grains forts, aux grains moyens et aux grains fins.

Pour peindre à l'huile dans le style impressionniste ou dans n'importe quel autre style, où vous travailler avec de gros coups de pinceau ou avec des coups de pinceau pâteux (ou si vous travaillez avec le couteau) choisissez plutôt une toile aux grains moyens ou aux gros grains forts qui accrochent plus les couleurs.

Toile aux grains forts

Toile aux grains

moyens

Toiles aux grains fins.

Si vous travaillez avec les glacis privilégiez plutôt **les toiles aux grains fins**. (Ce conseil marche aussi pour la peinture acrylique. Il y a beaucoup de points en communs entre la peinture à l'huile et la peinture acrylique.

Presque tous les conseils que je donne pour la peinture à l'huile marchent aussi pour la peinture acrylique. Il faut juste prendre en considération que la peinture acrylique se dilue avec de l'eau et qu'elle sèche beaucoup plus vite que la peinture à l'huile. Et une fois sèche la peinture acrylique est très difficile à enlever).

Dans les magasins pour artistes peintres vous pouvez trouver une grande variété **de toiles en rouleaux ou déjà tendues sur leurs châssis**, des **toiles brutes ou enduites**, avec un **apprêt blanc, coloré ou transparent**.

.2.8 **Le châssis**

Privilégiez toujours **les châssis plus épais en bois**, ils seront plus solides. Si une toile même en lin est tendue sur un châssis qui n'est pas assez épais, au bout d'un moment elle aura la tendance à gondoler ou vriller du fait même d'un petit changement de température, ce qui est dommage surtout quand vous avez bien réussi votre peinture (dans ce cas là pour sauver votre œuvre vous serez obligé de retendre votre toile sur un autre châssis plus épais.)

Assurez-vous aussi que le châssis que vous avez choisi ait des petits rebords ou que les planches du châssis soient inclinées un peu vers l'intérieur de façon à ce que la toile ne soit pas collée contre les planches, mais les touchant juste aux bords.

.3 L'apprêt, l'enduit et les colles pour préparer le support.

.3.1 Apprêts pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique.

Pour préparer votre toile brute pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique ou pour la tempera il faut absolument mettre quelques couches de colle et parfois de l'enduit blanc.

Ce qui est plus important ici c'est la colle. Si vous ne mettez juste qu'une couche d'apprêt coloré cela ne sera pas suffisant, les couleurs risquent de devenir vite ternes, vous pouvez également avoir les ennuis car la toile va les absorber malgré une couche d'apprêt coloré. Donc avant de mettre une couche d'enduit il faut absolument mettre au moins 2 couches de colle.

Pour faire la première couche de colle vous pouvez utiliser de la colle de lapin ou colle de poisson.

Colle de lapin

- Mettez la colle de poisson ou de lapin dans un récipient, un pot de confiture par exemple, versez de l'eau en quantité suffisante pour que l'eau couvre la colle et laissez gonfler la colle pendant 20-30 minutes, pour la colle de lapin ; et jusqu'à 12 heures pour la colle de poisson.
- Ensuite versez de l'eau jusqu'aux trois quarts du pot et faites chauffer doucement au bain-marie durant 30-40 minutes environ.
- Refroidissez la colle et remuez-la avec une cuillère en bois avant de l'appliquer sur la surface de votre toile. La colle doit être assez liquide car comme cela elle pénétrera mieux dans les tissus de la toile.

La première couche de colle doit être appliquée très soigneusement afin d'éviter que les gouttes de colle ne fuient sur le dessous de la toile.

Pour appliquer la colle utilisez la brosse en soies de porc (ce qui est le mieux) ou une brosse synthétique mais assez dure et résistante.

Je vous conseille de mettre au moins deux couches de colle. N'oubliez pas qu'entre chaque couche il faut laisser sécher 12-14 heures environ. Ensuite vous pouvez mettre de l'enduit coloré.

Faites attention : La colle que vous utilisez pour fabriquer l'enduit doit être la même que celle que vous avez utilisé pour le collage de votre toile.

Il existe énormément de recettes d'enduit.

La plus simple pour l'enduit à la base de colle

- Colle de poisson ou de lapin ou de la caséine 25 parts
- L'huile de lin 15 -25 parts
- L'huile de ricin ou miel 1-2 parts
- Pigment (par exemple blanc de zinc en poudre) 70-100 parts
- Antiseptique (phénol par exemple) 0,2 – 0,4 parts
- De l'eau 250-300 parts

Cette recette convient pour toutes les techniques de peinture, surtout pour la peinture à l'huile.

Pour préparer votre toile pour l'acrylique ou pour la tempera PVA je vous conseille de mettre en troisième couche de la colle polyvinyle (colle vinylique (comme Colle vinylique blanche I Love Art) ou acrylique (comme par exemple Colle acrylique Lascaux 498 HV) et ensuite fabriquer l'enduit à base de colle polyvinyle et de pigment en poudre (mélangez tout simplement le pigment avec la colle vinylique). Cette recette convient également pour la peinture à l'huile.

Vous pouvez également utiliser de l'enduit type **gesso** pour la peinture à l'huile ou pour l'acrylique. Vous trouvez facilement cet enduit dans les commerces.

Faites attention à ce que dans la plupart des cas il est nécessaire d'appliquer au moins deux couches d'enduit. Pour que la surface de votre toile soit uniforme, la première couche peut être appliquée dans la longueur de votre toile et deuxième couche dans la largeur. Veillez bien laisser sécher la toile avant de mettre deuxième couche d'enduit.

Dans l'idéal 2-3 couches de colle + 1-2 couches d'enduit.

Pour fabriquer votre enduit vous pouvez également utiliser des liants comme par exemple le **liant acrylique Sennelier**. Pour fabriquer votre enduit et mélanger juste le liant avec le pigment en poudre (blanc ou d'autres couleurs à votre choix).

Après avoir appliqué chaque couche il est souhaitable de frotter délicatement la surface avec du papier verre. (Les couches doivent être complètement sèches).

Pour préparer le panneau en bois pour l'acrylique et pour la peinture à l'huile il suffit juste d'appliquer quelques couches de colle polyvinyle.

Faites attention à ce que le panneau en bois ne gondole pas, et pour cela mettez toujours la colle de deux côtés du panneau (contrebalancement).

Les apprêts blancs Gerstaecker – imperméable, résistent aux solvants. Ils conviennent pour préparer la toile en vue d'une peinture à l'huile, à l'acrylique, à la tempéra ou à la gouache.

Apprêt acrylique Primer blanc Lascaux – apprêt mat, convient pour la détrempe, peinture acrylique et peinture à l'huile. Il peut être appliqué sur tous les supports.

L'apprêt blanc acrylique Lukas - ne contient pas d'huile. Il peut être utilisé pour la première couche sur des supports rigides et textiles, pour la peinture à l'huile, acrylique, la détrempe, la gouache et l'aquarelle.

.3.1.1 Gesso

Les apprêts **Gesso** (dans l'iconographie il porte le nom « **levkas** » de mot grec « **leukos** » - blanc) – ils sont traditionnellement composés de colle animale et de plâtre (ou plutôt de sulfate de calcium CaSO_4). Malgré que le mot **gesso** vienne de la langue grecque « **gypsos** » - gypse cet apprêt fut connu encore à l'Égypte ancienne ou il fut utilisé pour peindre des sculptures en bois.

Cet apprêt traditionnel est facile à fabriquer

Je fabrique la colle à base de gélatine, mais il est possible d'utiliser n'importe quelle colle animale (dans la recette classique, mais vous pouvez également utiliser le vinylique ou acrylique).

Faites gonfler la gélatine (ou colle de peau) est avec de l'eau dans un rapport de 1 à 12 pendant 40 - 60 minutes.

Une fois la gélatine gonflée, mettez le pot avec la future colle dans un bain-marie, la remuez la doucement et veillez à ce que la colle ne bout pas. La colle est prête lorsque vous avez mal en la touchant avec votre doigt parce qu'elle est trop chaude. Je laisse une partie de la colle pour coller la planche ou la toile, et l'autre partie je l'utilise pour le badigeonnage et le gesso.

Ajoutez de la craie (ou du plâtre en poudre) dans un rapport de 1 à 1 dans un pot de colle. Mélangez bien pour éviter l'apparition de grumeaux.

La plupart des Gesso vendus dans les boutiques pour les artistes peintres ont une composition plus moderne. Dans leurs composition ils s'utilisent souvent du latex, du carbonate de calcium CaCO_3 (craie) ou un pigment blanc et un polymère acrylique. Ce sont les apprêts prêts à l'emploi.

Bien que souvent les fabricants ne le mentionnent pas la plupart des apprêts tous prêts ne peuvent pas être mis directement sur la toile, avant de mettre l'apprêt vous aurez

quand même besoin de mettre 2 couches de colle. Ou un apprêt spécial destiné à faire office de collage.

.3.2 Apprêts pour l'aquarelle et pour le pastel.

Ils doivent absolument être absorbants ou semi absorbants pour bien accrocher les couleurs en aquarelles. Pour le pastel ils doivent avoir une texture assez poreuse pour permettre à la poudre de pastel de bien s'accrocher.

L'Apprêt blanc spécial pastel Lascaux - la texture de cet apprêt permet de réaliser un fond lisse ou légèrement marqué (selon l'application) pour travailler par-dessus au pastel, au fusain ou à l'aquarelle. Vous pouvez également le mélanger aux couleurs acryliques pour composer un fond de couleur (pour travailler au fusain et au pastel).

L'Apprêt blanc acrylique Lukas - peut être utilisé pour comme première couche sur des supports rigides et textiles, pour la peinture à l'huile, acrylique, à la détrempe, à la gouache et l'aquarelle. (Ne contient pas de huile)

Gesso semi-absorbant aquarelle blanc Sennelier - Ce gesso convient pour la peinture à l'acrylique, à l'huile (donne une touche finale mat), à l'aquarelle, à la tempéra à l'œuf, à la

gouache, à la caséine. En donnant au support (toile, papier, carton) un grain fin similaire à celui du papier aquarelle, il forme une surface poreuse au séchage qui augmente la pénétration et la diffusion de la couleur avec une résistance accrue à l'eau, en comparaison à un papier traditionnel.

Le gesso Aquatec - un apprêt blanc qui peut être utilisé sur presque toutes les surfaces rigides et textiles, absorbantes et non grasses, il convient pour la peinture à l'huile (donne du mat à la touche), à l'acrylique, à la tempera ou à l'aquarelle.

Une fois sèche, la couche de gesso est imperméable. Temps de séchage, 2 heures environ.

Apprêt acrylique Primer blanc Lascaux – apprêt pour la **tempéra, peinture acrylique et peinture à l'huile**, convient pour papiers, cartons, toiles, textiles, bois, plaques à fibres, crépi blanc, béton.

Si vous travaillez sur un apprêt absorbant avec la peinture à l'huile, les couleurs de la peinture à l'huile deviendront mates et satinées. Donc pour travailler à l'huile privilégiez plutôt des supports avec de l'apprêt non absorbant destiné à la peinture à l'huile.

.4 Matériel pour la peinture – les couleurs.

.4.1 Aquarelle.

La peinture aquarelle était connue même durant l'antiquité la plus profonde. Comme beaucoup d'autres techniques, elle a été inventée en Chine après l'invention du papier au 2ème siècle après JC. Aux 12-13 siècles, le papier s'est répandu en Europe, principalement en Espagne et en Italie.

La peinture aquarelle a été généralement utilisée pour peindre des croquis en noir et blanc et pour réaliser les miniatures dans les livres (pour les illustrations l'aquarelle a été souvent utilisée avec la gouache). À cette époque personne ne pouvait même imaginer que l'aquarelle deviendrait l'une des techniques de peinture les plus répandues.

Le prédécesseur de la technique de l'aquarelle en Europe était la peinture sur plâtre humide (fresque), ce qui permettait d'obtenir des effets similaires. Parmi les premiers artistes de la Renaissance qui utilisaient beaucoup l'aquarelle on peut citer Dürer, Lorraine, van Dyck, Castiglione. Cependant, ces exemples sont restés assez rares jusqu'autour des XVIIIe-XIXe siècles.

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer

Dürer

Claude Lorraine

La popularité de l'aquarelle a augmenté durant la seconde moitié du XVIIIe siècle avec l'apparition de la mode pour le portrait miniature - un genre qui a commencé à être

maîtrisé par de nombreux artistes peintres professionnels ainsi que par les peintres amateurs.

Vladimir Gau

Piotr Sokolov

Au milieu du XIXe siècle, l'aquarelle a également gagné en popularité aux États-Unis et en France.

Le mot "aquarelle" provient du mot latin "aqua" : l'eau. C'est pour cela qu'on appelle souvent l'aquarelle "la peinture à l'eau".

En effet l'eau fait office de diluant pour l'aquarelle. Les couleurs sont obtenues par le mélange de pigments avec des colles végétales telles que la gomme arabique et, pour

certaines couleurs, la dextrine de pomme de terre. Le sucre, le miel et la glycérine sont ajoutés pour rendre les couleurs plus élastiques.

Il existe l'aquarelle en tubes et en godets. D'habitude je conseille d'acheter un coffret d'aquarelle en godet. Mais comme il y a toujours des couleurs qui s'utilisent plus que d'autres, vous pouvez toujours ou bien racheter un godet de cette couleur pour compléter votre coffret ou bien vous pouvez acheter cette couleur en tube pour rajouter dans votre godet vide. Mais si vous choisissez une marque d'aquarelle présente principalement en tubes, vous pouvez toujours acheter les godets vides et les remplir vous-même.

Il existe principalement deux types de couleurs aquarelle : Fine et Extra Fine.

L'aquarelle extra fine est plus concentrée par rapport à l'aquarelle fine. Et comme dans l'aquarelle extra fine la concentration de pigments est plus importante les couleurs sont beaucoup plus vives, intenses et saturées. La finesse du broyage de l'aquarelle extra fine est également meilleure que celle de l'aquarelle fine.

Je conseille toujours l'aquarelle extra fine car la qualité des couleurs est largement supérieure à celle de l'aquarelle fine. Mais c'est toujours à vous de choisir. Avec les couleurs fines on peut réaliser de jolies aquarelles aussi. Pour moi le seul avantage des couleurs fines, c'est qu'elles sont moins chères que les couleurs extra fine.

Les marques principales d'aquarelle présentent sur le marché français :

Sennelier – couleurs aquarelle extra fine. Une bonne marque d'aquarelle. Gamme large des couleurs, bonne luminosité et vivacité des couleurs, les couleurs sont assez résistantes. L'inconvénient de cette aquarelle c'est qu'elle se mélange mal avec les aquarelles des autres marques. Donc si vous achetez une aquarelle **Sennelier** vous ne pourrez plus rajouter des couleurs d'autres marques dans votre coffret aquarelle. Existe en tubes et en godets.

Aquarelle Extra-Fine

98 nuances disponibles en 16 godets, godets entiers, tubes 10 et 21ml

l'Aquarelle **SENNELIER**

Winsor & Newton - couleurs aquarelle extra fine. Couleurs très vives, très bonne transparence. Convient bien pour les croquis de voyage. Leurs coffrets de 24 et de 12 couleurs (demi-godet) sont très agréables pour peindre des petits sketches de voyage. Bonne aquarelle pour débiter. Existe en tubes et en godets et en demi-godets

Rembrandt - couleurs aquarelle extra fine. Large gamme de couleurs. Les couleurs sont très résistantes à la lumière. Couleurs vives, pures et intenses. Transparence maximale des couleurs. Très bonne marque d'aquarelle. Existe en tubes et en demi-godets.

Horadam de Schmincke - couleurs aquarelle extra fine. Très intenses, bonne résistance à la lumière, large gamme de couleurs. Existe en tubes, en godets et en demi-godets.

White Nights - couleurs aquarelle extra fine. Les couleurs sont fabriquées à l'ancienne, les liants naturels sont à base de plantes, de gomme arabique et de miel. Cette marque a gardé les recettes traditionnelles. C'est presque la même aquarelle, que l'aquarelle des grands artistes de 19-20 siècles.

Des pigments purs, lumineux, très concentrés. Résistance exceptionnelle à la lumière. Due au fait que les couleurs soient fabriquées à bases de pigments purs et de liants naturels, certaines couleurs sont plus opaques que d'autres, mais elles se diluent très bien avec de l'eau. C'est l'aquarelle plutôt pour les professionnels, mais elle convient également pour les débutants.

À mon avis c'est le meilleur rapport qualité-prix. Bien que j'ai déjà testé pas mal de marques d'aquarelle, je reviens toujours à cette magnifique aquarelle traditionnelle. C'est ma marque d'aquarelle préférée. Existe en tubes et en godets.

Les 12 couleurs aquarelle que je vous conseille d'avoir dans votre coffret aquarelle.

1. Jaune de Cadmium (couleur opaque ou semi-opaque)
2. Ocre claire ou Ocre jaune (couleur opaque ou semi-opaque),
3. Ocre d'or ou (et) la Terre de Sienne (couleur opaque ou semi-opaque),
4. Orange de cadmium (opaque),
5. Rouge de cadmium (couleur opaque ou semi-opaque),
6. Rouge de Carmine ou rouge de rubis (transparentes),
7. Alizarine ou (et) Laque de Garance (transparente),
8. Bleu Outremer (transparente)
9. Bleu de cobalt (transparente ou semi-opaque).
10. Bleu d'Azur ou (et) Bleu de Prusse (transparentes).

11. Terre d'Ombre brulée (opaque ou semi-opaque),
12. Sépia (opaque ou semi-opaque).

Je voudrais préciser que dans les différentes marques l'opacité de mêmes couleurs peut être un peu différente. Mais en fait quand je parle de l'opacité des couleurs d'aquarelle je parle de l'opacité d'une couleur aquarelle par rapport aux autres couleurs aquarelle. En général toutes les couleurs aquarelle sont transparentes.

Les 17 couleurs supplémentaires que vous pouvez avoir

1. Jaune de cadmium claire (opaque ou semi-opaque)
2. Jaune de cadmium foncé (opaque ou semi-opaque)
3. Violet de Cobalt (transparent mais bi-pigmentaire)
4. Violet de Cobalt foncé (transparent mais bi-pigmentaire)
5. Terre d'ombre naturelle (opaque ou semi-opaque)
6. Terre de Sienne brulée (opaque ou semi-opaque)
7. Vert émeraude (transparent mais bi-pigmentaire)
8. Vert de Cobalt clair et Terre verte (opaque ou semi-opaque, cela dépend de la marque)
9. Brun Van Dyck (semi-opaque)
10. Noir (peut être transparent ou opaque cela dépend de la marque)
11. Violet quinacridone (transparent)
12. Rouge Anglais (opaque)
13. Indigo (transparent ou semi-opaque)
14. Bleu Céruléum (assez opaque, je ne conseillerais pas de cette couleur aux débutants!)
15. Jaune de Naples (opaque)
16. Bleu indanthène (transparent ou semi-opaque)
17. Bleu de Prusse (transparent)

Supports pour aquarelle— papier, carton, toile préparée pour l'aquarelle (comme Châssis Gerstaecker Basic spécial aquarelle – toile avec l'apprêt semi-absorbant), plâtre.

Apprêt – Gesso (s'utilise pour la toile, et le carton vierges) **faites attention que c'est un apprêt absorbent !**

Pinceaux pour aquarelle— en poile de martre ou de putois sibérien et en poil de petit gris.

Je vous rajoute le nuancier des couleurs d'aquarelle **White Night** (Célèbres nuits blanches de Saint-Pétersbourg). C'est la marque de couleurs d'aquarelle que je préfère à toutes les autres marques.

Faites attention, les caractéristiques (opacité, intensité, transparence) des couleurs appartiennent aux couleurs de ce fabricant ! Chez les autres fabricants les mêmes couleurs peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes et mêmes les couleurs qui portent les mêmes appellations peuvent avoir des teintes un peu différentes.

1 .Blanc

Je déconseille d'utiliser cette couleur pour la peinture en aquarelle. Blanc dans l'aquarelle, c'est la couleur du papier ! Dans les techniques mixtes vous pouvez toujours utiliser le blanc de gouache. Pour garder les endroits qui doivent rester blancs dans votre peinture d'aquarelle, comme par exemple pour les tâches de lumière, vous pouvez utiliser le liquide de masquage.

2 .Jaune de cadmium citron

Couleur opaque. Je ne vous conseille pas de l'utiliser dans les glacis car elle est très mal absorbée par le papier et trop couvrante. En mélange avec le noir elle donne de jolies nuances du vert chaud.

3 .Jaune de Cadmium moyen

Bonne couleur opaque, surtout pour les premières couches de peinture, dans le fondu et en mélange avec d'autres couleurs opaques.

4 .Hansa jaune

Jolie couleur semi-opaque. Très jolie pure et en mélange avec toutes les couleurs.

5. Ocre jaune

Belle couleur semi-opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs.

6. Ocre d'or

C'est une couleur semi-opaque. Elle est assez puissante et dans les mélanges je vous conseille de faire attention à la proportion de cette couleur.

7. Orange foncé. (Orange de cadmium)

Couleur assez opaque. Elle se mélange bien avec tous les couleurs opaques.

8. Rouge de Titien

Couleur chaude, opaque et puissante.

9. Rouge de Cadmium

Couleur opaque qui se mélange très bien avec la majorité des couleurs, surtout avec les couleurs opaques.

10. Rouge de Rubis

Belle couleur transparente. Assez froide. Se mélange bien avec toutes les couleurs.

11. Rouge de carmin

Couleur transparente, très froide. Cette belle couleur se mélange bien avec toutes les couleurs.

12. Alizarine

Très belle couleur transparente. Se mélange avec toutes les couleurs. Chez ce fabricant dans les boîtiers d'aquarelle de 36 couleurs, Alizarine est parfois remplacée par La Laque de garance rouge clair (Magnifique couleur, très transparente. Se mélange avec toutes les couleurs.) qui la remplace bien car elle a presque les mêmes caractéristiques.

13. Rouge anglais

Jolie couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs opaques.

14. Violet quinacridone

Belle couleur transparente. Très jolie en mélange avec les rouges et dans les fondus.

15. Rose quinacridone

Couleur transparente et assez puissante. Dans les mélanges et les fondus elle a tendance à dominer les autres couleurs.

16. Violet

Couleur transparente et puissante. Comme la Rose quinacridone, elle a aussi tendance à dominer les autres couleurs.

17. Bleu Outremer

Très belle couleur transparente. Se mélange avec toutes les couleurs.

18. Bleu de Cobalt

Jolie couleur transparente. Très douce. Très jolie pure dans les glacis. Se mélange avec toutes les couleurs.

19. Bleu d'azur

Couleur assez transparente et puissante. Jolie en mélange avec les jaunes, les ocres et les verts et les bleus.

20. Bleu indanthène

Belle couleurs transparente. Dans les mélanges rends les autres couleurs froides plus profondes.

21. Bleu turquoise

Couleur transparente. Jolie en mélange avec les verts et les bleus.

22. Bleu Céruléum

Couleur opaque et granulée. Il peut être utilisée pure ou en petits pourcentages dans les mélanges.

23. Indigo

Couleur transparente. En mélange avec les verts froids et les bleus rends les couleurs plus profondes.

24. Vert jaune (Vert de Cobalt)

Jolie couleur semi-opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs.

25. Vert émeraude naturelle

Couleur transparente et très puissante. Dans les mélanges elle domine les autres couleurs.

26. Vert (Vert de Cobalt foncé)

Très belle couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs, très jolie dans les fondus.

27. Vert olive

Jolie couleur semi-opaque ou plutôt opaque. Très jolie pur. Se mélange bien avec les couleurs opaques.

28. Vert Oxyde de Chrome

Couleur très opaque. Peut-être trop couvrante. Se mélange avec les couleurs opaques et semi-opaques.

29. Terre de Sienne naturelle

Très jolie couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs.

30. Terre de Sienne brûlée

Belle couleur opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs

31. Terre d'ombre

Très jolie couleur opaque. Se mélange bien avec les Terres, les verts et les ocres

32. Terre d'ombre brûlée

Très belle couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs.

33. Brun de marc

Jolie couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs.

34. Sépia

Belle couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs.

35. Noir neutre

Couleur semi-opaque. Donne de jolies nuances de verts chauds en mélange avec les jaunes.

36. Gris de Payne

Couleur semi-opaque ou plutôt opaque.

.4.2 Les crayons aquarelle.

Ces crayons permettent de travailler dans la technique graphique, par exemple hachurer ou faire des contours et ensuite si en rajoutant de l'eau à l'aide d'un pinceau sur la surface hachurée vous pourrez obtenir un effet de lavis. Vous pouvez également travailler avec des crayons aquarelle par-dessus l'aquarelle classique pour rajouter plus de précision et plus de côté graphique dans votre peinture aquarelle.

Crayon aquarelle Faber-castell – qualité correcte.

Crayons Museum Aquarelle Caran D'Ache, Crayons Rembrandt Aquarel – les deux marques sont de très bonne qualité.

Les crayons aquarelles peuvent être très utiles pour réaliser des croquis de voyage.

.4.3 Le marquer aquarelle.

L'utilisation est pratiquement la même que des crayons aquarelle. Sauf que les couleurs des marqueurs sont beaucoup plus intenses.

Vous pouvez également travailler avec des marqueurs sur un papier déjà humide, comme cela vous allez obtenir le même effet que si vous aviez travaillé avec l'aquarelle classique mais dans le mouillé.

.4.4 La peinture à l'huile.

C'est incroyable, mais la peinture à l'huile était à l'origine de notre civilisation. La plus ancienne peinture à l'huile au monde a été découverte dans un monastère rupestre bouddhiste en Afghanistan.

Cependant, pendant presque deux millénaires, la technique de la peinture à l'huile a été oubliée ou plutôt n'était pas développée car les peintures à l'huile et les vernis étaient quand même connus en Europe et en Asie (en Chine). Au Moyen Âge les peintures à l'huile étaient utilisées pour peindre des sculptures.

La naissance de la peinture à l'huile au sens moderne du terme est associée au nom de l'artiste peintre hollandais Jan van Eyck (selon Giorgio Vasari) qui a relancé ou peut-être réinventé une méthode de peinture longtemps oubliée au XVe siècle et a amélioré les peintures à l'huile.

L'essence de son innovation n'est pas entièrement connue. Est-ce qu'il eut utilisé de l'huile de lin ou l'huile de noix ? Est-ce qu'il a utilisé la combinaison de peinture à l'huile et de détrempe dans ses glacis transparents ?

En tout cas, ce n'est qu'avec Van Eyck que la peinture à l'huile est devenue une méthode indépendante. C'est lui qui est devenu le fondateur de l'art du début de la Renaissance nordique. Grâce à lui, la peinture à l'huile est devenue universellement reconnue et la technique de l'huile est devenue traditionnelle aux Pays-Bas, puis en Allemagne, en France et même plus tard en Italie.

Jan van Eyck

D'ailleurs il est intéressant de noter que les peintres italiens tout au long du XVe siècle, indépendamment de van Eyck l'aient expérimenté en utilisant dans leurs peintures les huiles et les vernis, mais la peinture à l'huile n'a connu son véritable développement en Italie qu'à la fin du XVe siècle, lorsque Antonello da Messina a rapporté des recettes des peintres Néerlandais à Venise.

Les couleurs de la peinture à l'huile sont composées du mélange de pigments avec de l'huile de lin clarifiée (plus rare l'huile de noix ou d'autres huiles végétales). Les couleurs à l'huile se diluent avec le médium à base d'essence de térébenthine, de white spirit, d'huile de lin.

Ocre dorée

La peinture à l'huile est très facile à fabriquer. Vous pouvez facilement la faire vous-même. Prenez une plaque très lisse (en marbre ou en verre) mettez du pigment en poudre en tas sur cette plaque, faites un petit cratère au centre du tas de pigment.

Remplissez le cratère avec de l'huile de lin clarifiée (ou l'huile de noix clarifiée).

Mélangez les deux avec des mouvements circulaires et à l'aide d'un mortier en verre ou en faïence (les mêmes que ceux que les pharmaciens utilisent pour fabriquer les médicaments en poudre).

Mortier en faïence

Mais bien sûr vous pouvez facilement acheter des couleurs à l'huile en tubes.

Il y a beaucoup de marques de couleurs à l'huile qui sont représentées sur le marché Français. Il y a les marques de couleurs pas chères (principalement chinoises), les marques de moyennes gammes comme **Sennelier** et les marques haut de gamme, assez chères qui fabriquent des couleurs de bonne qualité comme **Rembrandt**. C'est à vous de choisir votre marque.

Il faut juste prendre en considération que dans la plupart des marques de basses gammes les pigments ne sont pas naturels, ce sont des imitations, ce qui peut avoir un impact sur la qualité de votre peinture dans le futur. Les couleurs peuvent perdre de leur pureté et en intensité ou se noircir.

Mais pour apprendre la peinture vous pouvez toujours utiliser ces marques. Dans un premier temps d'apprentissage c'est même mieux de ne pas utiliser les pigments très chers, comme cela vous ne serez pas obligés d'économiser les couleurs et vous serez plus libre dans votre expression.

Les marques de la peinture à l'huile les plus connues

Rembrandt – Très large gamme des couleurs. Les couleurs pures, broyées finement, très concentrées, très intenses. Peinture à l'huile d'excellente qualité.

Van Gogh – Couleurs pures, assez intenses et agréables à travailler, bonne résistance à la lumière.

Winsor & Newton – Les couleurs sont très concentrées, très pures, bonne résistance à la lumière.

Lukas – couleurs pures de bonne qualité fabriquées sans adjonction de résine, assez intenses et résistantes.

Lefranc & Bourgeois – Large gamme de couleurs. Couleurs assez intenses et brillantes. Broyage fin, bonne concentration de pigment.

Sennelier – Large gamme de couleurs, intensité correcte des couleurs.

Master Class (St Petersburg) – Large gamme de couleurs. Couleurs pures. Broyage fin. Très bonne qualité des pigments, beaucoup de couleurs mono-pigmentaires, très bonne intensité, bonne résistance à la lumière. Bon rapport qualité - prix.

Pour les marques pas chères, la qualité des couleurs souvent laisse à désirer, mais elles conviennent quand même pour débiter dans la peinture à l'huile.

Start, Pébéo, Créa.

Je voudrais préciser que malgré que beaucoup de marques proposent une large gamme des couleurs il vaut mieux, au moins au début utiliser une palette assez limitée. Privilégiez surtout les couleurs mono-pigmentaires.

Les couleurs que je vous conseille d'avoir sur votre palette.

Jaune de strontium ou Jaune de cadmium citron
 Jaune de cadmium clair,
 Jaune de cadmium moyen,
 Jaune de cadmium foncé,
 Orange de cadmium,
 Ocre claire,
 Ocre dorée,
 Terre de Sienne,
 Terre de Sienne brulée,
 Terre d'ombre,
 Terre d'ombre brulée,

Mars brun foncé,
Sépia,
Caput mortuum foncé,
Noir,
Blanc de titane ou blanc de zinc,
Rouge de cadmium clair,
Rouge de cadmium foncé,
Alizarine ou Laque de garance,
Bleu d'Outremer,
Bleu de Prusse,
Céruleum,
Bleu de Cobalt,
Violet de cobalt clair,
Violet de cobalt foncé,
Vert émeraude,
Vert viride,
Vert de cobalt clair,
Vert de cobalt foncé.

Pensez aussi que votre palette peut être beaucoup plus pauvre. Pour peindre vous pouvez utiliser juste le Jaune de cadmium clair, le Jaune de cadmium moyen, la Terre d'ombre brûlée, le Ocre claire, le Rouge de cadmium clair, l'Alizarine ou la Laque de garance, le Bleu d'Outremer ou (et) le Bleu de Cobalt, le Blanc de titane ou le blanc de zinc.

Les supports pour la peinture à l'huile :

Bois, carton entoilé, toile sur le châssis, carton, papier (préparés pour la peinture à l'huile, souvent collés sur le carton ou sur la toile), conviennent pratiquement pour tous types de support.

L'apprêt à la base de colle de lapin, caséine, huile, colle de poisson, gélatine, colle polyvinyle, l'enduit acrylique, Gesso.

Pinceaux- en soies de porc, en poile de martre, en putois sibérien, synthétiques.

Il existe également des couleurs à l'huile qui peuvent être diluées à l'eau. C'est un nouveau produit sur le marché sur lequel il n'y a pas encore assez de recul pour pouvoir le conseiller.

La peinture à l'huile diluant à l'eau ne peut pas être mélangée avec la peinture à l'huile classique. Vous pouvez utiliser comme diluant de l'eau, fabriquer le médium vous-même en mélangeant l'eau et l'huile de lin diluable à l'eau (**Winsor** et **Newton**) dans la proportion 1:1. Vous pouvez également utiliser des médiums tout prêts destinés à ce type de peinture.

.4.5 La peinture acrylique

L'histoire de l'acrylique a commencé par la découverte à la fin des années 1920 par le chimiste allemand Otto Röhm du Polyméthacrylate (Polyméthacrylate de méthyle)- un plastique transparent durable connu dans le monde entier sous le nom de plexiglas ou PMMA. En 1933 Röhm a inventé une méthode de dilution de résines polymères solides avec des solvants, ce qui a emmené aux premières peintures acryliques industrielles.

Au milieu des années 1930 **Leonard Bocour** et **Sam Golden** a créé la société **Bocour Artist Colors**. Au début ils fabriquaient des peintures à l'huile traditionnelles, mais 10 ans plus tard, ils se sont sérieusement intéressés aux colorants polymères. En 1947, ils ont lancé la première peinture acrylique **Magna** à base de l'essence de térébenthine.

Treize ans plus tard, en 1960 **Bokur** et **Golden** ont réussi à développer des peintures acryliques à base d'eau qui étaient vendues sous la marque **Aquatec**. À partir de ce moment, les peintres ont eu un nouveau matériau pour la créativité.

La peinture acrylique est composée principalement de pigments, d'une émulsion d'eau et de résine synthétique polyvinyliques ou acrylique.

Les couleurs acryliques se diluent avec de l'eau.

Les couleurs acryliques sèchent très vite ce qui fait leur avantage et leur inconvénient en même temps. Une fois sèche cette peinture devient difficile, voire impossible à enlever, elle devient très résistante à l'eau.

Mais il existe beaucoup de médiums qui permettent de ralentir le séchage de la peinture acrylique, de la rendre brillante ou au contraire satinée ou mat, les gels médiums d'empâtements, le médium de glacis, et la pâte de texture.

La peinture acrylique peut être utilisée également comme font pour la peinture à l'huile (mais elle ne se mélange pas avec la peinture à l'huile).

Faites attention, vous pouvez peindre facilement avec la peinture à l'huile par-dessus la peinture acrylique, mais jamais avec la peinture acrylique par-dessus la peinture à l'huile !

Vous pouvez également travailler par-dessus de la peinture acrylique avec le fusain, le pastel, l'encre. Vous pouvez aussi utiliser la peinture acrylique pour faire des collages, pour réaliser des décorations, pour décorer et rénover des meubles, ou pour faire la peinture murale.

Faites attention la peinture acrylique ne peut être appliquée qu'uniquement sur un support non gras, sans vernis.

Les marques les plus répandues de la peinture acrylique

Pébéo Artist – Économique, couleurs de qualité correctes.

Fine Prismo– Couleurs vives, qualité correcte.

Acrylique FINE STUDIO Pébéo – Couleurs très épaisses, convient bien pour la décoration et le travail dans la matière.

Acrylique Galeria de Winsor & Newton – Pas chère, qualité correcte.

Acrylique FINE ABSTRACT Sennelier – Gamme économique de Sennelier. Couleurs concentrées. Convient bien pour la décoration et pour la peinture sans beaucoup de nuance des couleurs.

Peinture acrylique Sennelier – Bonne qualité de couleurs qui se rapprochent des couleurs à l’huile. Beaucoup de couleurs mono-pigmentaires, couleurs extra fines. Convient pour toutes les technique acryliques (pour certains techniques vous aurez besoin quand même de médiums spécifiques à la technique choisie).

Acrylique Lukascryl Pastos Lukas – Permet de travailler en empâtement. Peut-être diluée avec de l’eau ou utilisée directement des tubes.

Acrylique extra-fine de Winsor & Newton - Qualité professionnelle. Couleurs intenses et brillantes. Très bien pour travailler avec la peinture pâteuse de style impressionniste et au couteau.

Acrylique extra fine ACRYLIA – Couleurs assez intenses et onctueuses, bonne résistance, convient pour toutes les techniques (pour certains technique vous aurez besoin quand même de médiums spécifiques à la technique choisie).

Acrylique HEAVY BODY – couleurs souples, s'approche à la peinture à l'huile au niveau de sa structure, retient les marques de pinceau ou de couteaux. Très résistante.

Vous pouvez également fabriquer la peinture acrylique vous-même. Pour cela prenez une plaque en verre ou en pierre, mettez un tas de pigment en poudre, creusez un petit cataire au centre de tas et versez petit à petit (à l'aide d'une pipette ou une petite cuillère) le liant acrylique (comme par exemple Liant acrylique de Sennelier) dans ce cratère, mélangez avec un pilon pour obtenir la consistance pâteuse.

Les supports pour l'acrylique

Bois, plastique, métal, porcelaine, faïence, papier, carton, toile. Tous les supports non gras.

Apprêt – Colle vinylique (polyvinyle), enduit Gesso pour l'acrylique.

Pinceaux- synthétiques, en soies de porc

.4.6 La tempera

C'est une des techniques des plus anciennes. Elle est apparue bien avant la peinture à l'huile.

L'histoire de la tempera, selon les estimations les plus prudentes des experts et des historiens de l'art a plus de quatre millénaires. Même dans l'Égypte ancienne, des artisans inconnus l'utilisaient pour peindre les sarcophages funéraires des pharaons. De nombreux exemples de peintures anciennes ont été découverts par des archéologues en Inde et au Moyen-Orient, des fresques de la Rome antique et de la Grèce ont été réalisées dans cette technique de tempera (par exemple dans la technique d'encaustique – la tempera à la cire chaude).

Fresque romane

Dans la culture européenne de l'époque de Moyen-Âge la détrempe est restée longtemps la technique principale de peinture sur chevalet et de peinture monumentale.

Sandro Botticelli

Elle était largement utilisée pour peindre les temples de l'Empire Byzantin et les icônes. En partant de la Byzance la technique de tempera s'est répandue dans toute l'Europe de l'Est et de l'Ouest comme la technique principale de la peinture religieuse.

Andreï Roublev

Les 4 types de tempera les plus répandus

- Tempera à l'œuf
- Tempera à huile de caséine
- Tempera à l'acétate de polyvinyle
- Tempera à la cire.

.4.6.1 La tempera à l'œuf

Elle est fabriquée à partir de jaune d'œuf. Cet ingrédient naturel est mélangé avec de l'eau dans un rapport de 1: 3 ou avec du vin blanc dans un rapport de 1: 2.

À l'émulsion obtenue, ajoutez: un pigment colorant, quelques gouttes de vinaigre (pour ralentir le processus d'oxydation du jaune d'œuf) et une petite quantité de résine naturelle parfumée (pour obtenir une agréable odeur de peinture).

En fait il existe de nombreuses façons de préparer la tempera aux œufs.

Elle est toujours basée sur un œuf. L'œuf peut être pris entier ou seulement le jaune. Quand je fabrique moi-même ma tempera à l'œuf je n'utilise que le jaune d'œuf.

.4.6.1.1 Comment fabriquer la tempera à l'œuf

- **Je retire le blanc d'œuf, et je mets le jaune d'œuf dans un petit récipient,**
- **Je rajoute 1 cuillère à café d'eau bouillie refroidie et 1 cuillère à café de vinaigre de table à 9° qui me sert d'antiseptique.**
- **Après cela, je mélange tout cela à l'aide d'une cuillère en bois, en essayant de ne pas battre l'émulsion pour ne pas obtenir de bulles d'air dans le mélange.**

Sachez que ce mélange devient meilleur le lendemain, tous les ingrédients se combinent les uns avec les autres dans une merveilleuse émulsion.

Par exemple je la fais le soir, je la laisse à température ambiante jusqu'au matin et le matin je travaille avec l'émulsion obtenue ou la met au réfrigérateur.

J'ai remarqué une chose, à partir d'œufs rustiques avec un jaune de couleur orange vif, j'obtiens des couleurs plus chaudes et à partir du jaune d'œuf plus il est plus facile d'obtenir les nuances des couleurs plus froides.

Vous pouvez également trouver la tempera à base d'œuf en tube par exemple **tempera à l'œuf Sennelier.**

.4.6.2 Tempera à la caséine

La tempera à la caséine est fabriquée industriellement à partir d'huile de lin clarifiée et de protéines naturelles ou synthétiques - la caséine, ainsi que d'un pigment colorant. Pour éviter la formation de moisissures les fabricants rajoutent également un antiseptique comme phénol.

.4.6.3 Tempera PVA (polyvinyle)

La base de la tempera polyvinyle est une émulsion de PVA (Polyvinyle acétate). Cette tempera est très résistante, et sèche très rapidement après application sur la surface. Elle a réuni les meilleures qualités de la peinture acrylique et de la gouache.

Malheureusement ce type de tempera est très peu présente sur le marché français, mais vous pouvez quand même trouver cette tempera de marque **Master Class (St Pétersbourg.)**

.4.6.4 Tempera à la cire.

Par sa composition chimique, la tempera à la cire est la plus complexe des temperas. Un mélange de nombreux composants différents est utilisé lors de sa production industrielle, notamment: la cire d'abeille naturelle, eau distillée, résines organiques, huiles végétales.

Mais bien sûr vous pouvez fabriquer la tempera à la cire vous-même.

Les temperas de cire sont préparées à partir de cire dissoute par chauffage dans de la térébenthine ou de l'huile de lin brute, puis elles sont émulsionnées (par l'action de la potasse, de la soude ou de l'ammoniaque) avec un liant aqueux - gomme, jaune ou colle de caséine.

.4.6.5 Tempera à base de cire et de gomme.

- Pour la réaliser vous-même prenez 2 parts de cire d'abeille,
- 2 parts d'huile de ricin,
- 2 parts de l'essence de térébenthine,
- 4 parts de gomme (gomme arabique, cerise ou colle de prune).

Faites fondre la cire dans un bain-marie. Mélangez la cire fondue avec de l'huile de ricin et de l'essence de térébenthine, ensuite mélangez cette solution avec de la gomme.

Cette tempera se dilue avec de l'eau.

.4.6.6 Tempera à la cire avec du jaune d'œuf

Pour sa réalisation :

- 2 parties de cire d'abeille dissoutes dans l'essence de térébenthine (1 partie de cire et 2 parties de térébenthine) sont broyées avec 3 parties de jaune d'œuf.
- Ensuite, le tout est dilué avec 2 parties d'eau.

Le support pour la tempera :

Tempera à l'œuf – bois, toile, carton, papier.

Tempera à la cire – bois, toile, carton

Tempera à la caséine – bois, toile, papier, plâtre

Tempera PVA – bois, toile, carton, plâtre, papier

.4.6.7 L'apprêt pour la tempera à la base de caséine -

Mélangez 10g de Caséine, dans 60 ml d'eau, 5 ml d'Ammoniaque, 30-50 ml d'huile de lin.

Après avoir fait cette émulsion ajoutez le blanc 105 grammes de zinc en poudre + 220 ml L'eau

.4.6.8 L'enduit pour la tempera à la base de gélatine.

Composition (en parties) : Gélatine 10-15, Miel ou glycérine 2-3, Pigment (blanc de zinc ou craie ou le pigment à votre choix). 30-50, Eau 150-200.

Ou tout simplement vous pouvez passer quelques couches de colle polyvinyle et ensuite pour fabriquer l'enduit mélangez de la colle et du pigment en poudre.

N'oubliez pas qu'avant de mettre l'enduit il faut absolument mettre quelques couches de colle. La colle doit être la même que celle utilisée pour fabriquer l'enduit.

Pinceaux – en poile de martre, synthétiques.

.4.7 La gouache

La gouache est une peinture composée de pigments finement broyés avec un liant tel que la gomme arabique, l'amidon de blé, la dextrine, etc. et un mélange de pigment blanc. En fait la composition de la gouache s'approche de celle de l'aquarelle. Pour fabriquer les couleurs de gouache dans les couleurs similaires à celle de l'aquarelle ils rajoutent souvent du pigment blanc ou de la craie, cela donne une texture veloutée aux couleurs et augmente d'avantage leur opacité.

Le terme Gouache est apparu en France au 18ème siècle, bien que la technique de peinture soit beaucoup plus ancienne - Elle était déjà utilisée en Europe au Moyen Âge. La gouache est apparue comme une sorte d'aquarelle, sauf que pour obtenir la densité de la couche de peinture dans les couleurs d'aquarelle a été ajouté le pigment blanc (craie). La base de la peinture à la gouache est la technique consistant à appliquer des couleurs opaques contenant souvent du blanc sur la toile ou le papier.

Eugène Lanceray

Valentin Serov

À l'époque du Moyen-Âge, la gouache était utilisée en combinaison avec l'aquarelle pour peindre des enluminures dans les livres. Il y a de nombreux exemples d'utilisation de la gouache au Moyen Orient, en Asie, en Égypte. À la Renaissance elle était utilisée par les artistes pour faire des croquis et comme l'imprimatura pour les techniques graphiques.

Enluminure médiévale

Au milieu du XIXe siècle la gouache a commencé à être fabriquée industriellement. L'apogée de la technique de la gouache tombe à la fin du 19e - début du 20e siècle.

La technique de gouache peut être utilisée pour peindre des croquis, des esquisses, des illustrations ainsi que pour peindre des peintures de plus grand format.

La gouache peut faire partie des techniques mixtes. La technique de gouache peut être assez fluide et ressembler beaucoup à l'aquarelle, d'un autre côté vous pouvez peindre avec la peinture plus pâteuse, en ce cas la gouache rassemblera plus à de l'acrylique ou à de la tempera PVA. Sauf que la gouache classique ne résiste pas à l'eau et peut être enlevée même après le séchage.

Il existe également la gouache acrylique, c'est une peinture résistante à l'eau, malgré le fait qu'elle se dilue avec de l'eau, elle devient résistante et ne peut pas être enlevée après le séchage. La différence entre la gouache acrylique et l'acrylique c'est que la gouache garde sa surface veloutée et matte alors que l'acrylique devient plus brillant.

Marques de peinture gouache :

Peinture gouache extra-fine Horadam série 12 de Schmincke - Gouache à base de gomme arabique. Couleurs opaques et intenses, bonne luminosité. Très bonne qualité de gouache. Ne développe pas des craquelures même dans les couches très épaisses.

Gouache fine Akademie de Schmincke série 22 – bonne rapport qualité/prix. Les couleurs opaques et assez intenses.

Gouache extra-fine Linel Lefranc Bourgeois – large gamme des couleurs, couleurs concentrées, bonne qualité.

Gouache Eco Caran d'Ache – économique, couleurs concentrées.

Gouache acrylique Liquitex – bonne qualité, les couleurs opaques, mates et très concentrées.

Faites attention, si vous utilisez la gouache fine et que vous peignez avec des coups de pinceau assez pâteux, si la couche de gouache est très épaisse vous risquez d'avoir des craquelures.

Donc si vous voulez travailler en épaisseur choisissez plutôt la gamme de gouache extra-fine.

Supports pour la gouache classique :

Papier, carton, toile préparé pour aquarelle.

Pour la gouache acrylique – papier, carton, toile, plastique, céramique, métal.

Apprêt pour la gouache acrylique – colle polyvinyle, gesso acrylique, universelle.

Pinceaux - synthétiques, en poile de maitre. En fait vous pouvez utiliser les mêmes pinceaux que pour l'aquarelle.

.5 Les pinceaux.

.5.1 Les pinceaux pour peindre à l'huile

Pour la peinture à l'huile autant que pour la peinture acrylique j'utilise des pinceaux synthétiques et les pinceaux en soie de porc.

J'utilise les pinceaux plats (brosses plates) et ronds. Mes pinceaux plats sont principalement en soie de porc et les pinceaux ronds sont synthétiques ou en soie de porc. Les pinceaux en soie de porc sont assez résistants et permettent de travailler avec de gros coups de pinceaux avec de la peinture bien pâteuse.

Pinceau plat en soies de porc

Pinceau rond en soies de porc

Les pinceaux synthétiques sont beaucoup plus souples et conviennent plutôt pour travailler sur les petits détails, les lignes ou avec les glacis.

Pinceaux plats synthétiques

Pinceaux ronds synthétiques

Auparavant pour la peinture à l'huile les artistes utilisaient beaucoup les pinceaux en poil de martre. Moi aussi, quand je faisais mes études au lycée et aux premières années de l'institut (École supérieure académique des Beaux-Arts) j'ai utilisé ces pinceaux, qui sont vraiment magnifiques pour faire des glacis.

Mais maintenant je les ai remplacés par les pinceaux synthétiques. Les pinceaux en poil de martre malgré tous leurs avantages ont un gros inconvénient.... ils s'usent très vite (dans la peinture à l'huile) et ils coutent relativement cher.

Il existe encore beaucoup de différents types de pinceaux.

Les pinceaux éventails dédiés à créer les effets des textures ou utilisés pour le plaquage de l'or.

Les pinceaux langue de chat (synthétique ou en soie de porc) qui sont utilisés de la même manière que les pinceaux plats. Avec ces pinceaux vous pouvez peindre avec de gros coups de pinceaux (plutôt pour les pinceaux en soie de porc), faire des dégradés, des glacis et aussi travailler en détail (plutôt pour les pinceaux synthétiques).

Pinceaux langue de chat en soies de porc et synthétiques

Les pinceaux à retouche - ce sont les pinceaux à poils courts qui s'utilisent pour restaurer ou retoucher la peinture.

Les pinceaux trainards - sont ses pinceaux à poils longs qui permettent de faire des lignes fines.

Mais pour débiter en peinture à l'huile je vous conseille d'utiliser les pinceaux plats (brosse) ou arrondis (lange de chat) en soie de porc et synthétique et les pinceaux ronds classiques également en soie de porc et synthétique mais bien sûr vous pouvez également utiliser les pinceaux en poil de martre ou de putois Sibérie. Les pinceaux au petit gris ne s'utilisent presque pas dans la peinture à l'huile car ils sont très doux et pas trop résistants, ils restent réservés plutôt pour l'aquarelle.

Et encore un conseil.

Quand vous choisissez vos pinceaux, privilégiez les pinceaux avec un manche long, avec un poil assez résistant et pas trop souple (même pour les pinceaux synthétiques).

.5.2 Pinceaux pour l'aquarelle.

Les artistes peintres utilisent principalement pour peindre à l'aquarelle des pinceaux en putois Sibérien ou en poils de martre et en petit gris.

Pour la peinture aquarelle vous pouvez utiliser des pinceaux ronds ainsi que des pinceaux plats. Les pinceaux plats s'utilisent principalement pour faire des lavis. Les pinceaux ronds s'utilisent plus pour travailler en précision mais vous pouvez également utiliser les grands pinceaux ronds (principalement en petit gris) pour faire les lavis.

Les pinceaux en petit gris sont plus doux, moins résistants et plus souples que les pinceaux en poils de martre ou en putois Sibérien. Pour peindre en aquarelle je vous conseille d'avoir de grands pinceaux en petit gris et plus petits en poils de martre ou en putois sibérien.

Pinceaux en petit gris

Pinceau à lavis

Les pinceaux en putois Sibérien ou en poils de martre sont plus résistants et moins souples que les pinceaux en petit gris. Ils s'utilisent plus pour travailler en précision.

Pinceau rond en putois sibérien

Pinceau lange de chat en putois sibérien

Pinceau plat en putois sibérien

Quand vous choisissez les pinceaux ronds pour l'aquarelle assurez-vous qu'étant mouillés les pinceaux ont l'extrémité pointue. **C'est très important pour l'aquarelle.**

Pour débuter en aquarelle vous pouvez aussi utiliser des pinceaux synthétiques, mais je trouve qu'ils sont moins adaptés pour l'aquarelle et conviennent plutôt pour la peinture acrylique ou la peinture à l'huile. Mais par défaut vous pouvez les utiliser aussi.

.5.3 Les pinceaux pour l'acrylique et pour la tempera PVA.

Pour peindre à l'acrylique ou à la tempera PVA s'utilisent principalement des pinceaux synthétiques, mais vous pouvez également utiliser des pinceaux en soies de porc pour le rendu pâteux et pour faire des textures. Pour estomper la peinture acrylique vous pouvez utiliser le pinceau éventail, pour peindre avec de gros coups de pinceau comme par exemple dans le style impressionniste ou pour couvrir les grandes surfaces vous pouvez vous servir des pinceaux plats ou langes de chat, pour travailler en précision les pinceaux ronds. Pour peindre à l'acrylique vous pouvez également utiliser le couteau, mais souvent cette technique demande de rajouter un gel épaisseur qui rend l'acrylique plus pâteux.

Faites attention, la tempera PVA et l'acrylique une fois sèches deviennent très résistantes à l'eau. Donc après avoir fini votre travail, penser de suite à nettoyer vos pinceaux à l'eau et au savon. Si la peinture acrylique est déjà sèche, vous ne pourrez pas l'enlever de vos pinceaux avec de l'eau. Dans ce cas-là vous pouvez essayer d'utiliser Décapant acryl Talens Amsterdam pour enlever la peinture de vos pinceaux, parfois ça marche, s'il ne est pas passé beaucoup de temps.

Marques de pinceaux

Pinceau retouche Da Vinci série 1505 – bonne gamme de pinceaux de retouche en poils de martre. Convient pour la peinture à l'huile, l'acrylique, la tempera et l'aquarelle. Faites attention ils s'usent très vite dans la peinture à l'huile et l'acrylique.

Pinceaux Léonard en poils de putois série 242 pointe ronde – pinceaux ronds pour la peinture à l'huile et l'acrylique, peuvent être utilisés pour l'aquarelle, la gouache et la tempera.

Pinceau à langue de chat da Vinci série 7467 – pinceau en soie de porc, excellente qualité, convient pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique.

Pinceau rond top Acryl Da Vinci série 7785 – pinceau rond synthétique pour la peinture à l'huile et l'acrylique.

Pinceau Léonard pointe ronde série 2160 RO – pinceau en martre. Convient pour l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'huile, l'acrylique, la tempera.

Pinceau Plein Air Da Vinci série 7407 – pinceau langue de chat en soies de porc de bonne qualité. Pour la peinture à l'huile et l'acrylique.

Pinceaux Plein Air Da Vinci série 7007 – pinceau brosse plate en soies de porc. Pour la peinture à l’huile et l’acrylique.

Pinceau Da Vinci pour le lettrage, série 1210 – pinceau trainards en poils de martre pour la peinture à l’huile.

Pinceau en poils de Martre rouge Gerstaecker – pinceaux pour l’aquarelle, peuvent être utilisés pour la gouache.

Pinceau en petit-gris Gerstaecker – pinceau rond pour l’aquarelle

Pinceau à lavis Gerstaecker pointe ronde – pinceau en petit gris pour les lavis, uniquement pour l’aquarelle.

Pinceau poils de poney lavis rond Daler Rowney – convient pour l’aquarelle, la gouache, la peinture à l’huile, l’acrylique, la tempera.

Pinceau poils de poney lavis plat Daler Rowney - convient pour l’aquarelle, la gouache, la peinture à l’huile, l’acrylique, la tempera.

Pinceau rond Lascaux – pinceaux synthétiques, conviennent pour la peinture à l’huile, l’acrylique, la gouache.

Pinceau Lasur – pinceaux pour réaliser les fondus dans la peinture à l’huile.

Pinceau Fresco, série 862 de Raphaël – pinceaux aux poils de martre qui permettent de travailler en précision.

Pinceau Da Vinci MAESTRO série 5123 – brosse en soies de porc, convient pour la peinture à l’huile et l’acrylique.

Pinceau Léonard en poils de putois série 242 pointe usée bombée – pinceau plat pour travailler en précision convient plutôt pour la peinture à l’huile et l’acrylique, mais peuvent être utilisés pour l’aquarelle et la gouache.

Pinceau d'artigny rond de Raphaël, série 358 – pinceau en soies de porc pour les détails et les retouches. Convient pour la peinture à l’huile et l’acrylique

Pinceau spécial acrylique Lascaux – très bons pinceaux, peuvent être utilisés également pour la peinture à l’huile, la tempera PVA et la gouache.

Pinceau KOLINSKY 6227 ISABEY – pinceau rond en poil de martre kolinski. Convient très bien pour l’aquarelle.

Pinceau LAVIS 100 – DALBE – pinceau rond à lavis en petit gris pour l’aquarelle.

PINCEAUX PETIT GRIS 903 RAPHAËL – pinceau plat en petit gris pour lavis à l’aquarelle.

BROSSE SOIE EVENT 3695 – RAPHAËL – pinceau éventail en soies de porc pour l'estompage et les fondus dans la peinture à l'huile et acrylique.

Je voudrais également vous conseiller les pinceaux de la **marque Rembrandt**. Ce sont des pinceaux d'excellente qualité. Conviennent pour la peinture à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle et la gouache.

Faites attention, si vous travailler à la peinture à l'huile ou à l'acrylique les pinceaux au poil de martre ou putois sibérien s'usent très vite, malgré qu'il reste quand même très utiles.

Si vous travaillez à l'aquarelle les pinceaux en martre ou en putois sibérien vont vous servir très longtemps.

.6 Les chevalets

Pour réussir votre peinture et votre dessin il est très important d'avoir un bon chevalet. Il existe énormément de forme de chevalets.

.6.1 Chevalet trépied

Chevalet trépied peut être utilisé dans l'atelier et même pour peindre en plein air (la version plus légère, souvent pliante souvent appelée « chevalet de campagne »). Le chevalet trépied classique est fabriqué en bois, parfois en aluminium (pour les modèles pliants). Ce chevalet convient très bien pour travailler sur la peinture de petits formats et de formats moyens. Si vous achetez un chevalet de ce type privilégiez toujours les chevalets grands et lourds fabriqués en bois. Les chevalets lourds sont beaucoup plus stables.

Chevalet trépied

.6.2 Chevalet socle H

Peut être utilisé uniquement dans l'atelier. C'est un chevalet lourd et très stable qui convient pour travailler sur tous les formats, même très grands. Pour moi c'est le meilleur chevalet.

Chevalet socle H

.6.3 Le chevalet boîte ou la boîte à peinture.

C'est un chevalet qui permet de travailler à l'atelier mais aussi en plein air. Je préfère toujours ce chevalet au chevalet trépied portatif en aluminium. Malgré que ce chevalet soit plus lourd que le trépied en aluminium (appelé souvent le chevalet de campagne), il est beaucoup plus stable et en plus il contient la boîte à peinture ce qui est très pratique pour travailler en plein air. Il convient pour les petits formats et pour les formats moyens.

C'est peut-être le meilleur choix si vous comptez peindre dans l'atelier et parfois aussi en plein air.

Quand vous achetez un chevalet boîte assurez-vous qu'il contienne le trépied (il existe les chevalets boîte sans trépied). Il existe des modèles de boîtes à peinture sans trépied.

Vérifiez également que le trépied dépliant se fixe bien. Ce chevalet ne doit pas être trop léger est avoir une taille pas plus petite que 40×30 cm (taille de la boîte).

.6.4 Chevalet de campagne.

Il s'agit très souvent d'un simple chevalet trépied pliant en aluminium. C'est un chevalet fait pour travailler en plein air. Mais je vous conseille quand même d'utiliser le chevalet boîte qui est beaucoup plus pratique et stable.

Chevalet de campagne

.6.5 Chevalet de table.

C'est un petit chevalet qui permet de réaliser la peinture de petit format. Il ne permet pas de travailler debout et pour moi c'est un énorme inconvénient. Ce type de chevalet n'est pas stable et ne convient pas pour la peinture à l'huile.

.6.6 Chevalet boîte sans trépied.

Ce type de chevalet un peu plus utile que le chevalet de table car il a la boîte de rangement et le support pour mettre votre peinture. Ce chevalet ne permet pas de travailler en restant debout, c'est pour cela il convient très peu pour la peinture à l'huile ni pour la peinture acrylique.

En revanche vous pouvez facilement utiliser ce chevalet pour réaliser des pastels et des aquarelles même en plein air car pour travailler dans ces techniques vous n'êtes pas obligés de rester debout.

.7 Les médiums

.7.1 Mediums pour la peinture à l'huile

Pour diluer la peinture à l'huile on a besoin de médium. Quand on parle de la peinture à l'huile, on parle souvent de temps de séchage de la peinture (moi aussi, je vais utiliser ce terme dans cet article car il est très courant), alors qu'en réalité la peinture à l'huile ne sèche pas, car il n'y a pas de processus d'évaporation de l'eau. La peinture à l'huile se durcit avec le temps ce qui est le résultat de la réaction chimique, la polymérisation. Donc pour que cette réaction chimique se produise on a besoin de mélanger les pigments avec le médium.

Il existe énormément de médiums à l'huile. Je vais vous donner quelques conseils pour ne pas se perdre dans cette diversité de médiums.

Trois choses importantes à savoir sur les médiums:

1. Il y a les médiums qui accélèrent le séchage de la peinture à l'huile et il y a les médiums qui ralentissent le séchage.
2. Il y a les médiums qui rendent la peinture à l'huile plus épaisse et il y a les médiums qui au contraire diluent la peinture à l'huile.
3. Il y a les médiums qui augmentent la brillance et l'intensité de la peinture.

Les médiums sont fabriqués sur base de résine naturelle, d'huile et d'essence de térébenthine, parfois de White Spirit. Ce sont les médiums classiques oléo-résineux. Il existe aussi des médiums fabriqués à base de résine synthétique, les médiums alkydes.

Donc quel médium à choisir pour peindre à l'huile ?

Si vous peignez une esquisse ou une étude rapide, vous pouvez utiliser l'essence de térébenthine. La peinture se dilue avec ce médium et sèche assez vite. Mais l'inconvénient, c'est qu'une fois sèches, les couleurs deviennent fades et perdent de leur intensité.

Une petite remarque... après avoir séché complètement votre peinture, vous pourrez toujours passer une couche de vernis finale brillante et récupérer l'intensité et presque complètement la vivacité des couleurs. Mais il faut prendre en considération que le temps de séchage de la peinture à l'huile demande entre six mois et un an ! Et parfois plus !

Pour ceux qui supportent mal les odeurs fortes, il existe l'essence de térébenthine **sans odeur**.

Il existe aussi des accélérateurs de séchage pour la peinture à l'huile. Mais je vous déconseille de les utiliser, au moins au début. Parfois l'action de ces produits est difficile à gérer et il est très facile d'abîmer la peinture et d'obtenir des craquelures.

Vous pouvez également utiliser l'essence de térébenthine dans la première couche de votre peinture ou quand vous dessinez votre sujet sur la toile avec les couleurs.

Il faut savoir que dans la peinture à l'huile il est important de respecter la règle "gras sur maigre". En fait c'est très simple. Si la couche inférieure de la peinture n'est pas sèche (dure) et que vous mettez par-dessus une couche supérieure de peinture, la couche inférieure va se durcir plus lentement que la couche supérieure ce qui peut créer des craquelures et des couleurs ternes sur la couche supérieure.

Donc pour que la couche sèche vite elle ne doit pas être trop épaisse, ou bien il faut attendre le séchage de cette couche avant de continuer à peindre par-dessus. Il n'y a rien de pire que de travailler sur une couche demi-sèche.

Si vous comptez travailler longtemps sur votre peinture et que vous ne voulez pas que les couleurs sèchent trop vite, utilisez comme médium l'huile de lin pure ou mélangée avec l'essence de térébenthine.

La recette du médium

Celle que j'utilise moi-même. Médium pour peindre à l'huile.

La meilleure chose que je puisse faire, c'est de vous donner la recette du médium que j'utilise.

Je le fabrique sur base d'essence de térébenthine rectifiée, d'huile de lin clarifiée et de vernis Dammar. C'est très facile à fabriquer.

Mélangez dans un flacon 2/3 d'essence de térébenthine, 2/9 de l'huile de lin et 1/9 du vernis Dammar. C'est la recette classique. Avec l'expérience vous pouvez toujours la modifier un peu.

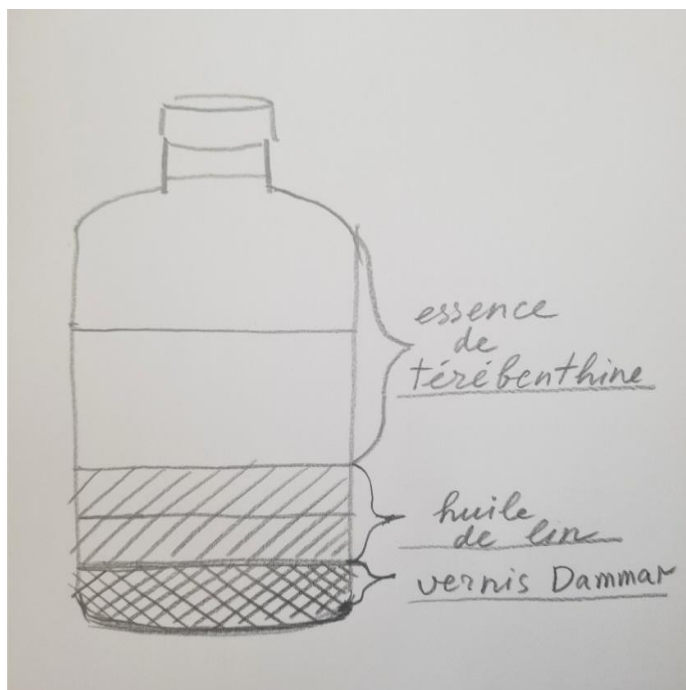
Par exemple :

Si vous voulez que votre peinture sèche plus vite et brille, vous augmentez le pourcentage de vernis.

Si vous voulez que votre peinture sèche moins vite vous augmentez le pourcentage d'huile de lin.

Si vous voulez travailler plus avec les glacis, augmentez le pourcentage d'essence de térébenthine ou laissez ce médium en proportion classique qui convient pour toutes techniques de peinture.

Si vous voulez réaliser les glacis finals augmentez le pourcentage de l'huile de lin et du vernis de dammar

Les proportions des ingrédients du médium.

Faites attention, dans cette recette j'utilise l'huile de lin clarifiée car l'huile de lin a tendance à jaunir.

Vous pouvez toujours acheter l'huile de lin clarifiée dans les magasins pour les artistes peintres mais aussi vous pouvez facilement clarifier l'huile de lin vous-même en la laissant pour quelques semaines à côté de la fenêtre dans un bocal transparent.

L'huile de lin se clarifie sous influence de la lumière.

Bien sûr, vous pouvez toujours acheter du médium déjà prêt dans les boutiques pour les artistes peintres, mais je suis plutôt partisane d'utiliser cette recette classique ou on peut toujours apporter quelques modifications au niveau des proportions des produits pour adapter ce médium à nos besoins, plutôt que d'acheter le médium déjà prêt. Souvent les producteurs ne mentionnent pas de façon claire la composition de leurs médiums, donc on ne peut pas être certain de l'effet que ça va donner.

Mais quand même je vais vous parler des médiums tous prêts

Médium à l'œuf Xavier de Langlais Lefranc & Bourgeois -Ce médium est très intéressant il donne l'aspect mat à la peinture à l'huile (pour cela rajoutez 8 - 10 gouttes par

2cm de couleurs environ). Il permet de travailler à la peinture à l'huile comme si c'était de la tempera. Ce médium se dilue avec de l'eau.

Médium à peindre Turner Sennelier – prêt à employer. Médium à base de gomme de dammar, augmente la brillance des couleurs et peut s'utiliser tout au long de la réalisation. Si vous n'avez pas le temps pour fabriquer votre propre médium, ce médium peu vous dépanner.

Médium universel Sennelier – accélère le séchage. Médium à base de résine cétonique.

Médium à peindre normal Talens - Composé d'huiles végétales, résines synthétiques, essence de pétrole. Selon le producteur augmente la brillance des couleurs, rend les couleurs plus fluides et transparentes.

Médium à peindre séchant vite Talens – accélère le séchage, rend les couleurs plus fluides et transparentes.

Médium Lukas II pour peinture à l'huile - rallonge la durée de séchage d'une peinture à l'huile pure, pratique appréciable pour la technique humide sur humide et « alla prima ».

Médium à peindre Cobra - est fabriqué à base d'huile végétale, de résine synthétique et d'eau. Selon le producteur rend la peinture plus onctueuse et plus grasse.

Médium pour glacis Cobra - est fabriqué à base d'huile végétale. Rend la peinture plus fluide Ce médium étant très gras ne doit être appliqué que dans les dernières couches du tableau.

Médium à peindre brillant Lefranc Bourgeois - augmente la transparence et la brillance des couleurs, convient pour les glacis. Médium sans térébenthine, contient des résines synthétiques.

Parlons aussi un peu des médiums alkydes.

Ce sont les médiums synthétiques qui sont prêts à l'emploi. Selon les producteurs, en utilisant ces médiums on peut ne pas respecter la règle "gras sur maigre". Mais pour moi l'inconvénient de ces médiums est qu'ils sèchent trop vite et que le résultat reste peu prévisible. Donc je préfère quand même les médiums classiques.

Liquin Médium Alkyd huile Winsor & Newton – accélère le séchage, rend les couleurs plus brillantes. Le temps de séchage 1-6 jours selon le producteur.

Le problème de ce type de médium c'est qu'il donne l'apparence de travailler sur la peinture sèche, mais très souvent la peinture reste toujours humide au cœur, donc avec elle peut craqueler.

Médium Flow'n dry Sennelier – à base d'huiles modifiées alkydes. Accélère fortement le séchage.

Médium Liquin pour détails fins Winsor & Newton - Médium à séchage rapide.

Médium alkyde Lefranc Bourgeois satiné – Ce médium est à prise lente mais à séchage rapide et à cœur. C'est très bien pour ce type de médium. Augmente la transparence et la fluidité des couleurs, convient bien pour les glacis.

Médium d'empâtement V Lukas - Ce médium permet de travailler en empâtement au couteau. Sa consistance est similaire au beurre et permet une application très épaisse de la peinture. Séchage rapide.

Vous pouvez également peindre à l'huile sans utiliser de médium, car l'huile siccative que se trouve dans les tubes, est en fait déjà du médium. Par exemple Van Gogh dans ses peintures n'utilisait presque pas le médium. Mais si vous voulez rendre votre peinture plus onctueuse ou plus fluide, je vous conseille d'utiliser quand même le médium.

.7.2 Les diluants pour la peinture à l'huile

L'essence de térébenthine (rectifiée), White Spirite, l'essence de pétrole, l'essence d'aspic.

.7.2.1 L'essence de térébenthine

C'est un solvant obtenu par la purification et la distillation de la résine de pin et d'autres arbres résineux. Dans la peinture on utilise l'essence de térébenthine rectifiée qui permet d'accélérer le durcissement des couleurs à l'huile par oxydation des huiles siccatives comme l'huile de lin ou l'huile de noix. Elle s'utilise dans la composition des médiums et purs comme diluant pour la peinture à l'huile.

.7.2.2 White Spirite

C'est l'essence de pétrole. Rarement utilisé dans les médiums, car la qualité de ce solvant est inférieure à celle de l'essence de térébenthine. S'utilise plus souvent pour nettoyer les pinceaux et la palette. S'évapore vite et complètement.

.7.2.3 L'essence d'aspic

Solvant obtenu par la distillation de la lavande. S'évapore très lentement. Dans la composition des médiums peut faire office d'un retardateur pour la peinture à l'huile.

Ne confondez pas l'essence de térébenthine avec la Térébenthine de Venise Sennelier qui peut être rajoutée aux couleurs et dans les vernis en tant que plastifiant. Utiliser la avec précaution pour ne pas rendre la peinture ou le vernis trop fragile. Concentration maximal 5%.

.7.3 Les diluants pour la peinture à l'huile sans odeur

Si vous supportez mal les odeurs fortes de l'essence de térébenthine ou d'White Spirit il existe l'essence de térébenthine, white spirit et les essences minérales sans odeur ou avec une odeur très faible.

**Essence de térébenthine sans odeur Gerstaecker
Essence minérale sans odeur Lefranc & Bourgeois
White Spirit sans odeur Talens
Diluant essence sans odeur Sennelier
Médium W Schmincke**

.7.4 Les huiles pour fabriquer la peinture à l'huile et les médiums pour la peinture à l'huile.

L'une des propriétés les plus importantes des huiles végétales c'est leur capacité à polymériser, c'est-à-dire à se compacter lorsqu'elles sont chauffées à une température de 280 à 300 ° sans accès à l'air.

À la suite de la polymérisation, l'huile acquiert la propriété de sécher rapidement et de donner un film très résistant.

.7.4.1 L'huile de lin (clarifiée)

Elle a la meilleure capacité à la polymérisation. Cette huile s'utilise pure comme siccatif et pour fabriquer des médiums. Sèche relativement vite, forme un film très résistant.
L'huile le plus utilisé dans la peinture à l'huile

.7.4.2 L'huile de noix

S'utilise principalement pure comme siccatif. (Était largement utilisée à l'époque de la Renaissance et à l'époque de Baroque).

.7.4.3 L'huile d'œillette

S'utilise comme l'huile siccatif pure et en mélange avec d'autres huiles végétales. Sa capacité filmogène est bien inférieure à celle de l'huile de lin, elle sèche beaucoup plus lentement. Et forme un film moins résistant que l'huile de lin.

Cette huile jaunit moins que toute autre huile. Convient pour les couleurs claires et pour les blancs

.7.4.4 L'huile de tournesol (clarifié)

S'utilise parfois pour fabriquer les médiums. Sèche lentement, ne forme pas un film très résistante.

.7.4.5 L'huile d'olive.

Rarement utilisée pour la peinture sur les bois. Ne sèche pas complètement.

.7.5 Les résines

.7.5.1 Résine naturelle Dammar en morceaux.

S'utilise pour réaliser soi-même des médiums, des émulsions et des vernis. Soluble dans l'essence de térébenthine.

Je vais vous donner la recette comment fabriquer vous-même le vernis à la base de la résine Dammar.

- **Mettez les morceaux de résine dans le torchon et broyer- les en tapant avec un marteau.**
- **Ensuite mettez la poudre obtenue dans un torchon à tissu fin et propre et ficelez le torchon de façon à obtenir une petite pochette (vous pouvez même utiliser les chaussettes ou un bas en nylon). Faites attention, ficelez bien le torchon pour que la poudre reste entièrement à l'intérieur.**
- **Mettez le torchon avec la résine dans un bocal avec de l'essence de térébenthine et laisser dissoudre dans le bocal 7 -10 jours. (Idéalement faites quelques pochettes pour mettre la poudre).**
- **Ensuite retirez la pochette et versez le vernis obtenu dans un autre bocal ou une bouteille hermétiquement fermée pour se débarrasser des cristaux du résine qui peuvent être présent dans le bocal. Pour 1 litre de l'essence de térébenthine – 400 gr de résine de Dammar.**

.7.5.2 La résine Mastic.

La résine assez chère. Elle s'utilise principalement pour fabriquer le médium et le vernis à retoucher. Notamment pour fabriquer le médium flamand. Se dilue dans de l'essence de térébenthine.

Dans la recette du médium flamand la résine de mastic se mélange souvent avec l'huile de noix ou à l'huile de lin cuite. Ce médium doit avoir une consistance assez épaisse et grasse.

Pour fabriquer du vernis de mastic

- **Mettez la poudre de la résine Mastic dans de l'essence de térébenthine (tout à fait de même manière que pour fabriquer le vernis de dammar),**
- **Laissez dissoudre dans le bocal 10 jours environ. Pour fabriquer ce vernis la proportion reste la même que pour la résine de Dammar.**

Pour fabriquer le médium « dit flamand »

- **Diminuez la quantité de la résine à 50 – 75 % par rapport au vernis.**
- **Ensuite rajoutez à la solution obtenue l'huile de lin ou l'huile de noix en proportion égale de la proportion de mastic,**
- **Fermez hermétiquement et secouez légèrement durant 10 secondes environ.**

.7.6 Les médiums pour la peinture acryliques.

La peinture acrylique se dilue avec de l'eau, donc pour peindre à l'acrylique vous n'avez pas besoin de médium. Mais si vous voulez travailler plus dans la texture à l'acrylique vous aurez besoin d'un médium.

C'est le médium qui rend votre peinture plus brillante. Les couleurs acryliques en générale elles se diluent avec de l'eau dont le rendu est assez mat après le séchage. Pour rendre la peinture acrylique brillante après le séchage (l'effet sera similaire au niveau de brillance comme si vous aviez travaillé en huile) il faut la diluer avec un médium spécial qui rend la peinture plus brillante et parfois transparente.

Je vais vous citer quelques marques de ce médium

.7.6.1 Mediums pour augmenter la brillance des couleurs

LIQUITEX MÉDIUM VERNIS BRILLANT (existe également sous forme de gel) – ce médium mélangé avec des couleurs rend ses couleurs plus brillantes et transparentes. Il peut être utilisé également comme vernis final brillant pour l'acrylique.

MÉDIUM ACRYL BRILLANT – TALENS Amsterdam – ce médium augmente la brillance des couleurs acrylique.

GOLDEN MÉDIUM POLYMÈRE BRILLANT – augmente la brillance, la fluidité et la transparence des couleurs. Convient pour travailler avec les glacis.

STUDIO GEL BRILLANT ACRYL – PÉBÉO - augmente la transparence et le volume des couleurs, ralentis le séchage.

SENNELIER MÉDIUM FLUDE BRIANT - augmente la fluidité, la transparence, la brillance des couleurs. Il peut être mélangé au médium fluide mat pour obtenir des effets satinés.

.7.6.2 Mediums avec l'effet satiné

Il existe également les médiums qui rendent les couleurs plus fluides et transparentes sans les rendre brillantes ou obtenir un effet satiné comme par exemple :

Médium acrylique mat Talens Amsterdam - permet de diminuer la brillance des couleurs.

Vernis mat satiné Liquitex – permet d’obtenir des effets satinés, mais les effets de ce médium peuvent être assez imprévisibles (au niveau de séchage et des couleurs obtenues)

.7.6.3 Médiums pour les glacis

SENNELIER MÉDIUM FLUDE BRIANT POUR GLACIS – augmente la transparence, les profondeurs, la fluidité et la brillance des couleurs, permet de travailler avec des glacis transparents et brillants.

Médium pour glacis Professional Winsor & Newton – transparence maximale des couleurs, permet de superposer plusieurs couches de couleurs transparentes. Rend les couleurs brillantes, translucides, transparentes.

.7.6.4 Les fluidifiants pour l'acrylique

Ils permettent de rendre les couleurs plus fluides et obtenir l'effet qui rassemble à la peinture aquarelle.

Fluidifiant Professional Winsor & Newton – permet d'obtenir l'effet d'aquarelle et ralentis un peu le séchage.

.7.6.5 Liant acryliques

Liant acrylique Lefranc & Bourgeois – en forme de gel concentré multi usages. Rendu satinée, translucide, souple, imperméable. Il peut être mélangé aux pigments ou colle de toutes sortes de matières.

Il peut être utilisé également comme sous-couche universelle transparente pour supports lisses (plastiques, verre, isorel) et poreux (bois tendre, MDF) Temps de séchage environ 1 heure.

Liant acrylique Amsterdam Talens – peut être mélangé avec des pigments pour fabriquer de la peinture acrylique (pas trop pratique car les couleurs acrylique sèchent vite et ont besoin de suite d'être bien conservées sans accès d'air). Peut-être utilisé dans les techniques de collage et pour créer les textures intéressantes en collant de différentes textures sur le support (sable, gaze, etc.)

Liant acrylique de Sennelier - se dilue à l'eau, donne un film d'aspect satiné à brillant (dépend de dose de liant utilisé). S'utilise pour fabriquer l'acrylique.

.7.6.6 MédiuMs retardateurs.

Ces médium ralentissent le temps de séchage des couleurs et vous permettent de travailler plus longtemps sur votre peinture.

Retardateur pour acrylique Amsterdam – rajout de 5 % au maximum dans la peinture.

Retardateur fluide Winsor & Newton Professional – ralentit le séchage. Ne pas dépasser la proportion 1/1 – couleurs/retardateur.

.7.6.7 Pattes pour créer le relief et la texture.

Il y a beaucoup d'astuces pour créer de la texture à l'acrylique.

Par exemple vous pouvez rajouter du sable sur votre toile ou d'autres supports, ou bien vous pouvez coller des morceaux de gaze. Ici il n'y a pas de limites pour votre création. Comme la peinture acrylique sèche vite et une fois sèche devient très résistante elle va bien fixer les textures mélangées avec la peinture ou coller sur la surface du support.

Pour encore mieux fixer les textures vous pouvez les coller ou mélanger avec la colle vinylique.

Pour créer les reliefs il existe les pattes et les gels comme

MODELING PASTE STUDIO – PÉBÉO – une pâte épaisse qui aide à créer des reliefs lourds et des empâtements, elle s'applique au couteau, elle se mélange bien avec les couleurs humides.

MODELING PASTE TALENS Amsterdam – se mélange bien avec les couleurs et les médiums acryliques, temps de séchage 2-5 heures (dépend de l'épaisseur de la couche). Convient pour la peinture à l'huile et à l'acrylique.

PÂTE DE STRUCTURE POWERTEX - convient très bien aux empâtements et pour créer des effets de matière. Elle s'applique au couteau ou à la spatule.

MÉDIUM GEL ÉPAIS BRILLANT LIQUITEX – permet de créer des effets de texture épaisse et brillante en se mélangeant avec les couleurs. La texture s’approche de la peinture à l’huile. Augmente le temps de séchage. Rend les couleurs brillantes et un peu plus transparentes.

GEL ACRYLIQUE DE TEXTURE LASCAUX - ce médium épaississant convient pour les empâtements. Augmente le temps de séchage en fonction de la quantité ajoutée. S’utilise également pour les collages. Permet d’intégrer des matériaux différents dans la peinture - pigments, terre ou sable etc.)

.7.6.8 Pattes à craqueler.

Ce sont des pattes ou les gels qui sont faites pour laisser apparaître des fissures en séchant. La taille et la structure des craquelures dépendent de l’humidité, de temps de séchage, de l’épaisseur.

PÂTE À CRAQUELER GOLDEN – patte en forme de gel épais et opaque. En séchant il permet d’obtenir les craquelures sur la surface.

Peut-être mélangé avec la peinture ou vous pouvez tout simplement préparer votre support en appliquant ce gel et ensuite peindre directement sur la surface craquelée.

Pour faire l'enduit qui développe les craquelures vous pouvez également acheter dans les magasins de bricolage le plâtre mat pour applique sur les murs intérieurs (cet enduit doit être épais pour que vous puissiez l'appliquer avec une spatule).

Appliquez cet enduit d'une couche épaisse 1 cm minimum et laissez sécher. Plus le séchage est rapide plus vous aurez des craquelures plus la couche est épaisse plus les craquelures seront grandes.

.7.6.9 Vernis et mediums à craqueler.

Ils s'utilisent pour faire apparaître les craquelures sur la surface de la peinture. S'utilisent beaucoup pour décorer les meubles, et pour donner l'aspect de l'antiquité.

Il existe un type de médium ou de vernis à craqueler qui s'applique sur le support ou sur une couche inférieure de la peinture ensuite il faut appliquer par-dessus de ce médium encore une couche de peinture, cette couche de peinture va craqueler.

Faites attention, ne jamais passez plusieurs fois sur le même endroit avec la peinture, les endroits où vous êtes passé deux fois ou vous avez retouché la couche de peinture ne vont pas craqueler.

Les exemples de ce type de médium

Médium à craqueler pour peinture PLUS

Un autre type de vernis à craqueler permet aux craquelures d'apparaître sur une surface déjà peinte. Par exemple vous avez réalisé une peinture et vous voulez rendre sa surface craquelée comme la surface des vieux tableaux.

Pour faire cela vous avez besoin de deux composent :

Le vernis à vieillir

Et le vernis à craqueler.

Exemple :

Pour rendre la surface de votre tableau craquelée mettez d'abord une couche de **verniss à vieillir de LEFRANC BOURGEOIS** qui rendra la surface légèrement patinée et ensuite appliquez **le** pour faire apparaître les craquelures.

Vernis à vieillir

Vernis à craqueler

Il existe bien des vernis d'autres marques. Mais il est préférable d'utiliser le vernis à vieillir et le vernis à craqueler de la même marque.

.7.7 Vernis

.7.7.1 Vernis pour la peinture à l'huile.

.7.7.2 Vernis final

Le vernis final s'utilise pour protéger la surface de votre tableau et pour relever les couleurs de la peinture à l'huile.

Également le rôle de ce vernis est de rendre la surface de tableau uniforme et se de se débarrasser des zones mates – les embus. Il existe les vernis finals brillants, très brillants et mats.

Faites attention avant de vernir votre peinture à l'huile vous devez être sûr qu'elle est sèche à cœur. Le temps de séchage de la peinture à l'huile est entre 4 et 12 mois, 6 mois en moyenne.

Plus la peinture est pâteuse plus il faut de temps pour qu'elle durcisse. Si vous vernissez une peinture qui n'est pas complètement dure vous risquer d'obtenir les craquelures avec le temps. Temps de séchage de ce type de vernis 30 minutes et 2 heures.

Il existe des vernis finaux brillants, mats et satinés.

Cela reste à vous de choisir le vernis. Le vernis classique et peut-être le plus utilisé c'est le vernis brillant sans adjectifs.

Vernis satiné à tableaux Sennelier - Vernis à base de résine de synthèse, intermédiaire entre le vernis brillant et le vernis mat. Séchage rapide.

Vernis huile brillant à tableaux Sennelier - A base de résine de synthèse incolore. Séchage rapide. (Selon le producteur il est souhaitable de diluer le vernis avec 10-20% d'essence lors de l'application de la première couche de vernis. Trois jours après vous pouvez mettre encore une couche de ce vernis déjà pur sans le diluer).

Vernis mat Winsor et Newton – selon le producteur convient pour les couleurs à l'huile, alkydes et acryliques. Ce vernis mat peut être éliminé à l'aide de white-spirit ou d'essence de térébenthine. Sèche rapidement.

Vernis à la cire Schmincke – vernis mat, protège bien la surface de tableau. Peut être appliqué uniquement après le séchage complète (8 à 12 mois après réalisation du tableau)

Vernis à tableaux Dammar Old Holland - vernis final à la base de la résine Dammar dissolue en térébenthine. Très bon vernis final tout prêt. Protège bien la surface de tableau, rend les couleurs brillantes et la surface uniforme.

Vernis Damar à la lavande Chelsea - fabriqué à partir de résine de Dammar naturelle qui a été dissoute dans l'essence d'huile d'aspic de lavande. Bonne solution pour ceux qui ne supportent pas l'odeur de l'essence de térébenthine. Peut être utilisé comme le vernis final et pour fabriquer les médiums. Protège bien la surface, rend les couleurs plus brillantes, accélère le séchage.

.7.7.3 Vernis à retoucher

Ce type de vernis permet de retravailler la peinture complètement sèche, le solvant de ce vernis pénètre dans la couche de peinture sèche et comme cela il permet à la nouvelle couche de la peinture de bien s'accrocher. En fait il fait l'office de liaison entre la peinture sèche et la peinture humide.

Ce vernis également rend la surface de peinture plus uniforme comme le vernis final. Il peut arriver que certains endroits de la surface de tableau puissent paraître plus mats que les autres, dans ces endroits les couleurs de la couche supérieures ont été absorbées par la peinture de la couche inférieure ou par un enduit mal préparé qui par exemple manquait de colle. Ce vernis relève la vivacité et la brillance des couleurs.

L'avantage de ce vernis c'est que **vous pouvez le mettre sur la peinture qui n'est pas complètement dure** (par exemple si vous voulez exposer votre toile et vous n'avez pas le temps d'attendre le séchage complet de votre toile).

Mais faites attention, ce vernis vous donne une protection pour 4 – 6 mois environ ensuite il vous faudra quand même mettre le vernis final.

Exemples des vernis à retoucher (tous les vernis à retoucher ont plus au moins les mêmes capacités – ils font disparaître les embus, permettent de superposer les couches de peinture et donnent la protection temporaire à votre peinture) :

.7.7.4 Vernis doux

Ce sont **les vernis Dammar et les Mastics**, ils peuvent être mélangés avec l'huile de lin et (ou) avec l'essence de térébenthine pour fabriquer les médiums.

Le vernis Dammar peut s'utiliser également comme le vernis final.

Pour savoir comment fabriquer **le vernis de dammar et le vernis de mastic** vous-même rendez-vous au chapitre .7.5 [Les Résines](#)

Vernis Dammar pure en solution à 33% Sennelier – s'utilise pour fabriquer des médiums et comme vernis final.

La recette et les proportions pour fabriquer le médium vous pouvez trouver dans le chapitre « Les médium pour la peinture à l'huile », pour vernir votre tableau avec ce vernis votre tableau doit être complètement sèche (entre 8 mois et 1 ans de séchage). Ce vernis s'applique en plusieurs couches.

Pour la première couche diluez ce vernis à 10-20% avec l'essence de térébenthine (ou l'essence de pétrole).

Après avoir appliqué la première couche de vernis attendez 3 jours et mettez deuxième couche de vernis en le diluant à 10% avec l'essence de térébenthine ou avec l'essence de pétrole.

Quelques conseils pour vernir votre tableau.

Mettez votre tableau à l'horizontal, faites des mouvements réguliers pour appliquer le vernis dans le sens vertical et horizontal de votre tableau pour en couvrir toute la surface avec une couche très fine.

Appliquez le vernis avec une brosse ou un pinceau assez large en soies de porc (ce qui est mieux) ou avec un pinceau synthétique assez dur et résistant.

Laissez sécher votre tableau en position horizontale 1 à 2 heures environ.

Les mêmes conseils peuvent être appliqués pour vernir un tableau réalisé en acrylique ou en tempera.

Faites attention, nettoyer votre pinceau avec l'essence de térébenthine ou avec White Spirit de suite après avoir appliqué le vernis. Une fois sec le vernis sera impossible à enlever.

Il existe également **des vernis en spray**.

Je trouve qu'ils sont moins efficaces pour la peinture à l'huile ainsi que pour la peinture acrylique et la tempera et couvrent moins bien la surface du tableau.

Néanmoins ils sont assez utiles à appliquer sur les surfaces très texturées où il y a beaucoup de relief. Par exemple si vous utilisez du sable ou des pattes pour créer de la texture décorative pour la peinture acrylique.

Les vernis en spray sont également indispensables pour les textures ou les surfaces très fragiles. Ils permettent de fixer d'avantage la texture sur la surface.

Vernis final en spray Guardi – existe en version mat, satiné et brillant

Pour appliquer le vernis en spray : Vaporisez le vernis à une distance de 30-40 cm environ sur votre tableau, laissez sécher et appliquez encore deux ou trois couches. Faites attention, de bien laissez sécher votre peinture entre chaque couche.

Les mêmes conseils peuvent être appliqués pour mettre du vernis en spray sur la peinture acrylique, sur la gouache, sur le pastel, sur le dessin au crayon, au fusain, à la pierre noire, ou à la sanguine.

Juste pour les techniques graphiques il est préférable d'appliquer le vernis de la distance pas moins de 40 cm.

.7.8 Vernis pour la peinture acrylique

En peinture acrylique, le vernis s'il est appliqué sur un support non gras devient très résistant après séchage, donc vous pouvez toujours laisser votre peinture acrylique sans la vernir. Mais si vous voulez que les couleurs satinées de la peinture brillent il faut mettre un vernis brillant pour l'acrylique. Il est préférable également de protéger la surface si votre peinture doit être exposée sous les rayons du soleil ou dans un endroit assez humide. Le vernis protège également votre tableau des frottements, et de la poussière.

Pour l'acrylique comme pour la peinture à l'huile il existe des vernis liquides et des vernis en spray.

Les règles pour vernir le tableau acrylique avec le vernis liquide ou le vernis en spray sont les mêmes que pour la peinture à l'huile.

Vernis transparent Lascaux – vernis acrylique liquide transparent, protections de la surface de tableau contre la lumière, l'humidité, les frottements. Existe en version mat, satiné et brillant.

Vernis brillant Schmincke – vernis acrylique liquide final brillant. Rend les couleurs acryliques vives et brillantes.

Vernis de finition à tableaux JG Vibert – vernis liquide brillant final convient pour la peinture à l'huile et acrylique.

Vernis de finition Winsor & Newton – vernis en spray (existe également en liquide) mat convient pour la peinture à l’huile et acrylique.

.7.9 Vernis fixatifs pour le pastel, fusain, crayon, sanguin, pierre noire

Comme la poudre de pastel, le fusain et la sanguine est très volatil, on est obligé de le fixer à l’aide de vernis fixatif en spray.

Pour vernir votre tableau réalisé dans la technique graphique vaporisez le vernis à une distance de 40 cm environ sur votre tableau, laissez sécher et appliquez encore deux ou trois couches (parfois plus).

Les fixatifs pour le pastel peuvent être utilisés pour fixer les tableaux faits dans toutes les autres techniques graphiques.

Fixatif en aérosol Conté à Paris – fixatif pour les tableaux au pastel et au fusain sans odeur.

Fixatif Delacroix Sennelier - fixatif pour les tableaux au pastel et au fusain, aquarelle, crayon, sanguine. (Généralement les tableaux réalisés à l'aquarelle n'ont pas besoin de fixatif).

Fixatif universel Gerstaeker – fixatif universel pastel, crayon, pierre noire, fusain, pastel, sanguine.

.8 Les palettes.

.8.1 Palette pour l'aquarelle

Pour l'aquarelle vous pouvez utiliser une palette en plastique, céramique ou tout simplement une feuille de papier blanc.

Mais je vous conseillerais quand même d'avoir une palette en plastique. La palette en plastique n'absorbe pas les couleurs donc vous pouvez utiliser vos mélanges plusieurs fois. La feuille de papier va au contraire absorber une partie de la peinture et en plus l'eau va détruire la surface de papier et vous risquez d'avoir les morceaux de papier qui s'accrochent à votre pinceau avec la couleur. Les palettes en plastique ou métalliques sont souvent fournis avec votre coffret d'aquarelle.

.8.2 Palette pour la peinture acrylique.

La palette en plastique est la plus pratique pour l'acrylique, mais vous pouvez aussi utiliser les palettes en papier à l'usage unique. Vous pouvez également utiliser une palette en faïence ou tout simplement une assiette blanche en faïence.

.8.3 La palette pour la tempera.

Pour la tempera vous pouvez utiliser la palette en bois, en faïence ou en porcelaine, en plastique.

.8.4 La palette pour peindre à l'huile

Il existe des palettes rondes et rectangulaires, des palettes en bois, en porcelaine, en plastique, même en papier (en blocs de feuilles jetables) et en verre. C'est à vous de choisir.

Comme palette vous pouvez même utiliser tout simplement un morceau du contre-plaqué. L'essentiel est que pour peindre à l'huile votre palette ne doit pas absorber les couleurs. Elles doivent rester complètement à la surface de la palette. Et la surface doit être assez lisse, pour qu'elle soit agréable et facile à travailler.

Donc si vous achetez une palette pour peindre à l'huile dans un magasin dans la plupart des cas elle sera déjà préparée pour travailler.

Si vous fabriquez votre palette vous-même à partir d'un contre-plaqué, passez quelques couches de vernis avant de commencer à travailler.

J'utilise une simple palette en bois.

Juste un conseil, utilisez une palette assez grande pour avoir assez de place pour mélanger les couleurs.

Pour moi, la taille minimale de la palette est de 30×40 cm environ.

Je vous conseille également de mettre vos couleurs sur votre palette dans un ordre bien défini : jaunes – ocres – siennes – rouges – bleus – verts – bruns – noir. Et les couleurs blanches doivent être séparées des autres couleurs.

Évitez de mettre vos couleurs sur deux rangs même si votre palette est petite ! Mettez toujours les couleurs dans le même ordre.

.9 Nettoyant pour les pinceaux

Nettoyant pour pinceaux Gerstaeker – convient pour la peinture à l’huile et acrylique. Odeur neutre. Pour nettoyer trempez votre pinceau pendant 1 heure environ dans la solution. Pour tenir votre pinceau en vertical vous pouvez utiliser un pincelier. Ensuite enlevez la peinture de votre pinceau avec un chiffon ou un morceau de sopalin.

Nettoyant pour pinceaux Schmincke – trempez les pinceaux de 5mn jusqu’à 3 heures dans la solution, ensuite nettoyez avec un torchon ou un sopalin.

Savon végétal - Da Vinci – savon pour nettoyer les pinceaux.

Vous pouvez également nettoyer vos pinceaux tout simplement au savon de Marseille, au White Spirit, à l'essence de térébenthine ou à l'essence de pétrole.

Faites attention si vous voulez nettoyer vos pinceaux au savon, il faut absolument les nettoyer pas plus tard que 6 heures après le travail pour la peinture à l'huile et pas plus tard que 10 minutes pour la peinture à acrylique et la tempera PVA. De toute façon il vaut mieux toujours nettoyer les pinceaux de suite après le travail.

Si vous avez des pinceaux avec la peinture à l'huile qui commence à durcir la seule solution pour essayer de les récupérer c'est de les tremper dans l'essence de pétrole pendant au moins 24 heures, essuyer bien avec un torchon et ensuite laver avec le savon. Mais cette méthode ne reste toujours pas très efficace pour une peinture qui est déjà dure.

Pour la peinture acrylique je conseille de laver vos pinceaux tout de suite après utilisation.

.10 Couteaux

Les couteaux s'utilisent principalement pour la peinture à l'huile et l'acrylique.

.10.1 Les couteaux pour la Peinture à l'huile.

Les couteaux servent à nettoyer la palette, à enlever l'excès de peinture à l'huile du tableau, corriger des erreurs en enlevant une couche de peinture et pour peindre au couteau.

.10.2 Les couteaux pour la Peinture acrylique

Les couteaux servent principalement pour réaliser la peinture au couteau et pour enlever la peinture humide.

Il existe les couteaux de différentes formes.

.10.3 Les couteaux à palette

Ce sont les couteaux destinés uniquement à nettoyer la palette, d'habitude ils ont la forme plate et rectangulaire

Couteaux à palette

.10.4 Les couteaux à peindre et à la palette

Ce sont les couteaux qui s'utilisent principalement pour peindre, mais souvent vous pouvez également nettoyer la palette avec ce type de couteau.

Les couteaux à peindre en général ont une forme plate triangulaire avec le bout assez pointu. Il existe également des couteaux à peindre rectangulaires et même ronds.

Couteaux triangulaires et rectangulaire.

Couteau à peindre rond.

Il existe beaucoup de formes de couteaux à palette et de couteaux à peindre.

Pour distinguer à quel type correspond tel ou tel couteau regardez à cet endroit.

Si la lame de couteau qui la surmonte, ne se trouve pas sur la même ligne que son poignet, c'est le couteau à peindre.

Si la lame est sur la même ligne que le poignet, c'est le couteau à palette.

.11 Pinceliers.

Les pinceliers servent à ranger et à nettoyer les pinceaux.

Les pinceliers pour ranger les pinceaux ont une forme de pochettes et servent à ranger et à transporter les pinceaux.

Les pinceliers avec une spirale et un récipient servent pour tenir les pinceaux verticaux et (ou) les tremper dans la solution pour nettoyer les pinceaux.

.12 Appui-main

Appui-main s'utilise pour tenir la main durant le travail sur les petits détails. Il s'utilise principalement pour la peinture à l'huile et la tempéra pour éviter de toucher la surface du tableau.

Cet instrument est facile à fabriquer. Prenez un bâton assez long en bois ou en aluminium, fixez sur un bout un bouchon (de préférence de cidre ou de champagne), mettez pardessus une pochette de tissu ou de cuir, fixez la pochette autour du bouchon avec une ficelle.

.13 Éponge de mer

S'utilise principalement pour l'aquarelle. Permet de mouiller la feuille de façon uniforme, enlever les couleurs d'aquarelles sans abîmer la surface de papier et corriger des erreurs.

.14 Fresque

.14.1 Fresque classique.

Technique très ancienne. Elle était répandue dans la Rome antique et à Byzance, elle s'est développée en Europe à l'époque de Moyen-Âge.

Pompéi fresque

Sandro Botticelli

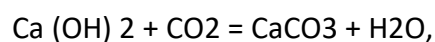
Andreï Roublev

La fresque classique c'est une peinture sur plâtre humide avec des peintures à l'eau.

Pour créer une fresque classique, vous avez besoin d'un enduit spécial composé de chaux éteinte, de sable et de poussière de brique ou de marbre. Idéalement dans cet enduit il faut rajouter des fils de lin déchiquetés ou du chanvre.

La fresque réalisée sur cet enduit sera très résistante, elle ne se fissurera pas et ne s'effritera pas.

Le plâtre à la chaux s'applique sur les murs en plusieurs couches, dont le dessus est recouvert de peinture. Les peintures à fresques hydrosolubles sont préparées à base de chaux ou caséine. Lorsqu'ils sont appliqués sur du plâtre humide, ils y sont absorbés et, à mesure que le plâtre durcit, ils y restent en tachant le carbonate de calcium. Du point de vue de la chimie, ce processus ressemble à ceci:

Dans lequel $\text{Ca (OH) } 2$ est de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium), le CO_2 est du dioxyde de carbone.

Le tableau obtenu de cette manière fait partie intégrante du mur et pour l'enlever il faut abattre complètement le plâtre.

Pour fabriquer le plâtre pour réaliser une fresque mélangez dans un rapport de 1: 4, où 1 est de la chaux éteinte et 4 est du sable.

Les couches de finition sont diluées et mélangées dans un rapport de 1: 2,5 et au lieu de sable, il est conseillé d'utiliser de la poudre de brique.

.14.2 Les étapes de travail

Pour réaliser une fresque il faut tout d'abord appliquer au moins trois couches de plâtre. Le nombre maximum pouvant aller jusqu'à sept, ce qui est important pour les mortiers à la chaux. Lors de l'application d'une couche de plus de 1 cm, la plâtre aura tendance à se fissurer, alors pour éviter cela estimez la courbure de votre mur à l'avance.

La meilleure base pour les mortiers à la chaux est un mur de briques, un peu moins bien - un mur en béton. Un mur courbé doit être renforcé. À cet effet, un treillis à plâtre peut convenir, et il est préférable d'utiliser des produits en matériaux polymères. Auparavant, les artisans pétrissaient de la paille dans les couches inférieures et de la fibre de lin dans les couches supérieures. Maintenant, ils ne sont pas nécessaires, mais le renforcement d'une couche inutilement épaisse sera toujours nécessaire.

Pour niveler la première couche il faut fixer des balises temporaires sur le mur. L'application de la première couche peut se faire à la truelle ou à partir d'une pompe (elle est utilisée dans les volumes industriels).

Lorsque la première couche est partiellement prise (mais qu'elle reste quand même un peu humide), vous pouvez commencer l'apprêtement. Pour faire cela vous avez besoin d'une solution plus épaisse, qui est appliquée sur le mur avec une truelle et frottée avec une taloche. Le surplus doit être supprimé par talochage. Dans le même temps, il est important de contrôler le niveau de mur avec une règle et un niveau à bulle. C'est à ce stade que l'alignement géométrique du mur doit être terminé.

La solution pour la couche finale doit être plus liquide et composée du sable fin ou de la brique râpée, utilisée comme agrégat. La poudre de brique est préférable, car elle retient bien l'humidité, ce qui est nécessaire pour une prise complète de la solution. La couche finale ne doit pas être trop épaisse, pas plus de 2 à 5 mm, et elle s'applique avec un flotteur.

En remplacement de la brique râpée vous pouvez utiliser **la poudre de marbre Gerstaecker** - La poudre de marbre est une matière calcaire d'un blanc pur, au grain légèrement plus gros que la craie. Elle est utilisée comme fond pour les fresques en raison de son imperméabilité parfaite. La poudre de marbre peut également servir de matière de charge pour apprêts, pâtes de modelage et pigments.

Faites attention, appliquez une couche finale de plâtre sur une surface sur laquelle vous aurez le temps de peindre avant que le plâtre ne soit sec. (Une fois le plâtre est sec on ne pourra pas continuer le travail.) Par conséquent, il est préférable de déterminer à l'avance la productivité du travail. Un maître expérimenté peint de 4 à 9 mètres carrés par jour, mais tout dépend de la composition choisie et des nombreux détails.

Comme le mortier pour la fresque est alcalin, le mélange des peintures nécessite des pigments résistants aux alcalis.

Comme par exemple :

cinabre, oxyde de chrome, ocre, bleu outremer, suie, peroxyde de manganèse, rouge de fer, ombre, terre de sienne, orange, écarlate.

Aujourd'hui, il existe beaucoup plus de pigments de ce type, mais lors de l'achat, tenez toujours compte de deux facteurs:

La solubilité dans l'eau et la résistance aux alcalis. L'inattention d'une seconde peut entraîner à la fois un changement de couleur et une décoloration complète. Si vous avez des doutes sur le comportement futur du pigment, il est préférable de le tester.

Pour ce faire, diluez-le dans la composition avec laquelle vous prévoyez de travailler (eau et chaux, eau, chaux et caséine) et appliquez-le sur un morceau de plâtre préalablement préparé.

Lors de l'application les couleurs doivent être bien diluées. Pour appliquer les couleurs utilisez les pinceaux doux synthétiques.

Si c'est la première fois que vous réalisez la peinture murale, il est judicieux de préparer une esquisse sur du papier aux tailles réelles de la fresque. Percez d'une aiguille les contours des personnages principaux, collez l'esquisse sur le mur et tamponner légèrement avec une pochette de gaze remplis par la poudre de fusain pour obtenir une empreinte sur le plâtre.

Après cela, vous pouvez commencer à tracer les contours. Il est préférable de commencer par des couches plus claires, en passant progressivement à des couches plus sombres.

Les zones claires peuvent être blanchies avec de la chaux éteinte diluée.

À la fin de la journée de travail, le plâtre qui n'a pas été rempli de peinture doit être coupé obliquement avec un couteau à l'épaisseur de la couche finale afin que le joint soit ensuite invisible.

L'inconvénient de cette technique c'est que la peinture doit être réalisée sur un enduit humide, une fois faite elle ne peut pas être corrigée parce que l'enduit absorbe les couleurs.

Cette technique est rarement utilisée à notre époque. Elle s'utilise pour la restauration et parfois pour la décoration des églises orthodoxes en Russie et en Grèce. Mais cela reste une technique très intéressante et maintenant on peut voir un intérêt croissant pour cette vieille technique de peinture même pour la décoration des intérieurs des maisons.

Une autre technique de la peinture murale est beaucoup plus répandue.

.14.3 « A Secco »

La peinture sur plâtre sec. Cette technique c'est beaucoup développée en Europe fin 14 – début du 15ème siècle.

Mais bien sur la technique est beaucoup plus ancienne, les exemples de peintures murales sur enduit sec peuvent se trouver dans le Rome antique.

Cette méthode de peinture à la chaux est décrite par le moine Théophile dans ses «Notes sur divers arts» («Diversarura artium schedula»), attribuées aux XI-XII siècles: «Quand les figures et autres objets sont dessinées sur une cloison sèche, vous devez d'abord l'humidifier avec de l'eau pour qu'elle soit complètement humide. Pendant que le mur retient l'humidité, des peintures mélangées à de la chaux doivent être appliquées, elles vont sécher avec le mur et seront bien fixées ».

Pour peindre "fresco a secco", vous pouvez utiliser n'importe quel enduit à la chaux, dont les mortiers sont composés de sable fin, mais c'est encore mieux si les murs sont préparés spécifiquement pour peindre "fresco a secco".

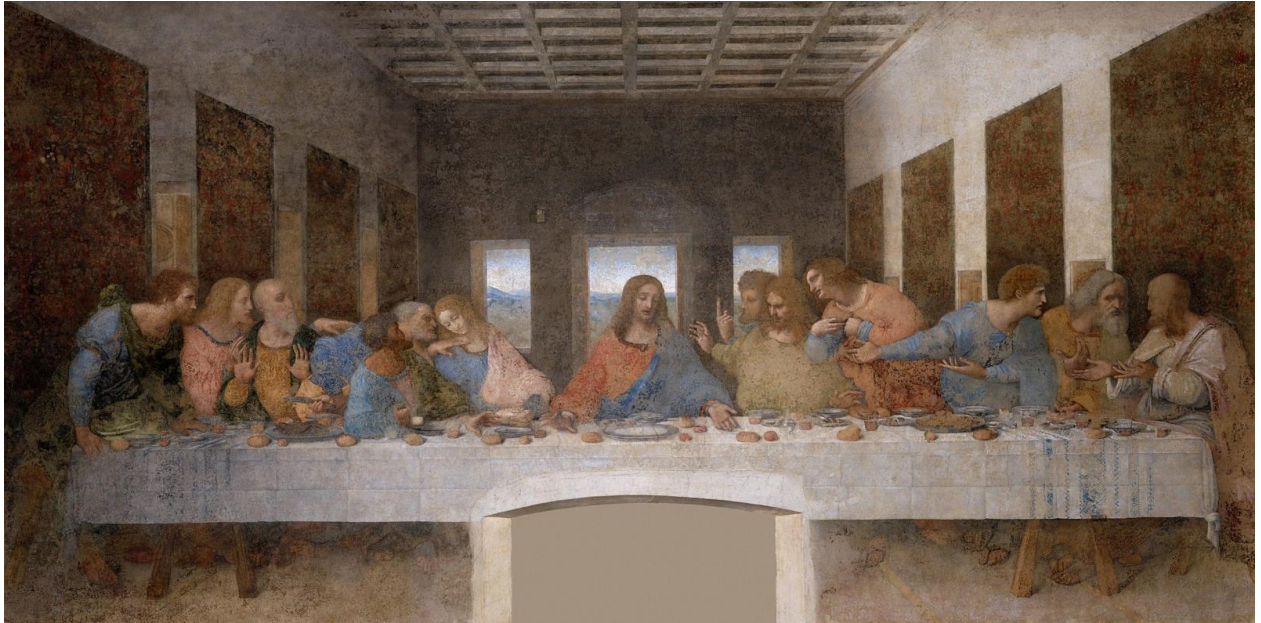
Dans ce dernier cas les murs se préparent comme pour peindre une vraie fresque, et sont laissés à sécher complètement. Le plâtre séché est ensuite essuyé avec un morceau de pierre ponce pour enlever la couche supérieure formée par le dioxyde de carbone cristallin, après cela la surface du mur devient plus poreuse, ce qui est l'une des conditions les plus importantes pour une meilleure fixation des peintures.

Après avoir soigneusement rincé la surface avec de l'eau avec une brosse et séché, le mur est prêt pour appliquer la peinture.

La veille du jour du début du travail sur la peinture la surface du mur doit être fortement mouillée avec de l'eau pure ou calcaire aux endroits où la peinture sera réalisée le lendemain. Le lendemain, avant le travail, le mur doit être de nouveau humidifié, après cela on peut commencer appliquer la peinture.

La peinture pour réaliser « a secco » est la même que pour la fresque, mais pour cette technique il est nécessaire de mélanger les couleurs avec la chaux, sans laquelle les couleurs ne peuvent pas être fixées. En outre, la chaux sert également de couleur blanche. La chaux utilisée dans ce cas doit être de la meilleure des qualités, c'est-à-dire être grasse, fermement adhérente et exempte de corps étrangers.

Pour cette technique vous pouvez utiliser les pinceaux à poils plus durs que pour la fresque.

La peinture réalisée dans cette technique, en apparence se rapproche de la fresque. C'est dans cette technique qu'a été réalisée la fameuse peinture murale de Léonard de Vinci.

.14.4 Peinture mural acrylique

Il existe également la peinture murale acrylique. Pour réaliser cette peinture murale il faut juste mettre de l'enduit acrylique sur le mur et peindre par-dessus avec des couleurs acryliques. Si vous mettez une couche épaisse d'enduit ou d'apprêt acrylique vous pouvez obtenir un effet de craquelures très apprécié par les décorateurs.