

Cours 2

Les notions de bases. Les règles de la peinture et du dessin.

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir les règles incontournables de la peinture et du dessin.

Tout d'abord je voudrais vous parler du dessin.

Le dessin est la base de la peinture, la peinture n'existe pas sans dessin.

Donc le clair-obscur dans le tableau est même plus important que les couleurs. Pour voir le clair-obscur, voir les contrastes, voir les valeurs de gris regardez souvent votre tableau en plissant les yeux.

C'est la meilleure astuce pour voir les contrastes.

Maintenant on va voir comment voir les nuances des valeurs de gris et des couleurs.

Tout est relatif dans la nature. On voit les objets, les nuances de clair-obscur, les couleurs les unes par rapport aux autres. Dès le début il faut apprendre à comparer tout le temps les objets, les valeurs et les couleurs. Regardez cette photo.

Ici on voit le ciel bleu et le froid avec les nuances de bleu et de violet, les arbres au premier plan sont plus foncés et plus chauds avec des nuances de vert froid.

Maintenant regardons le ciel.

Si l'on le regarde en plissant les yeux on voit que le ciel dans la partie haute et vers l'horizon plus foncée qu'en son centre.

Si on compare les couleurs on peut voir que les couleurs dans la partie haute sont plus bleues et violets qu'en son centre, vers la ligne d'horizon on voit également les couleurs bleues et violets, même plus concentrées que dans la partie haute.

Vers la partie centrale du ciel les couleurs deviennent plus chaudes, là on voit les nuances d'ocre, de rose, de bleu turquoise.

Maintenant regardons la mer.

Au premier plan la mer est plus foncée, ici on voit plus de couleurs chaudes (chaudes par rapport aux couleurs de deuxième plan), on voit du violet, de l'ocre du rose.

Comparons le premier plan de la mer avec le deuxième plan.

Alors au deuxième plan on voit les couleurs plus froides, turquoise, l'ocre, un peu de jaune, bleu de cobalt, et au fond vers l'horizon la mer devient plus foncée avec les notes de violet, d'ocre de bleu. Vous voyez le nombre de couleurs que l'on a vu. On est arrivé à faire cela en comparant les couleurs proches et les valeurs que se rapprochent.

Donc 1 règle de la peinture et de dessin.

On voit tout en comparaison. Pour trouver les nuances des couleurs et des valeurs comparez les couleurs proches et les valeurs proches. Par exemple comparez les couleurs bleues avec les couleurs bleues, les couleurs jaunes avec les couleurs jaunes, les couleurs rouges avec les couleurs rouges. Les couleurs chaudes avec les couleurs chaudes et les couleurs froides avec les couleurs froides. Si vous voulez voir les nuances de clair-obscur comparez les endroits foncés avec les endroits foncés et les endroits clairs avec les endroits clairs.

Comment voir les vrais couleurs des objets

Maintenant parlons des couleurs. Pour voir les vraies couleurs des objets il y a une astuce.

Pour voir la vraie couleur d'un objet ou d'un endroit, par exemple dans l'ombre.

Ne regardez pas cet objet ou cet endroit directement, mais regardez le de façon indirecte.

Par exemple sur cette nature morte pour voir la couleur de la poire je vous propose de regarder la draperie à côté de la poire et comme cela vous allez voir la poire de façon indirecte.

Quand vous regardez directement cette poire vous verrez les détails, le clair-obscur, les petites taches noires sur la poire, alors que quand on regarde la draperie à côté de la poire, on voit la poire de façon indirecte et on ne peut pas voir les détails, on voit la formes générales de la poire et des couleurs. Il est très important d'apprendre à regarder de temps en temps comme cela, cela aide énormément d'aller à l'essentiel. Et voir les vraies couleurs.

Si vous regardez directement un objet vous voyez bien sûr les nuances des couleurs,

mais il est beaucoup plus difficile de capter la couleur générale juste.

Encore mieux c'est apprendre à voir votre tableau en entier. Essayez de temps en temps de regarder votre tableau de bord à bord. Par exemple quand on regarde cette nature morte, notre œil saute d'un objet à un autre, circule sur la nature morte pour voir tous les détails.

Mais de cette façon on ne voit pas l'intégrité de la nature morte, on ne voit pas tous les objets ensembles. Et si l'on peint notre tableau de cette façon, notre peinture sera fractionnée.

Vous pouvez me poser la question pourquoi, quand je regarde la nature je peux regarder un objet précisément, voir tous les détails et cela ne m'empêche pas de voir tout ce qui se passe autour de cet objet. Pourquoi alors je dois regarder mon tableau de cette façon pour voir le tableau en entier ?

Quand on regarde la nature, on voit uniquement l'objet que l'on regarde, les autres objets on les aperçoit assez flous et sans détails.

Quand on regarde un tableau on le perçoit en entier, comme un objet. Donc si l'on ne peut pas percevoir le tableau comme uni, comme quelque chose d'entier, comme l'ensemble des objets, il ne nous paraîtra pas harmonieux. Notre œil va sauter d'un objet à l'autre sans pouvoir se concentrer.

C'est pour cela que quand vous travaillez sur un dessin ou sur une peinture n'oubliez pas de temps en temps de regarder votre tableau en entier de bord à bord pour vérifier si votre tableau ne devient pas fractionné, s'il n'y a pas trop de détail, s'il faut généraliser et unifier votre tableau. Savoir unifier un tableau c'est une tâche très difficile. Et c'est pour cela qu'il faut s'habituer à travailler sur cela dès le début. Essayer toujours de voir l'intégralité du sujet, tous les objets ensemble. C'est assez difficile, mais petit à petit vous prendrez cette habitude.

Savoir faire le choix.

Maintenant je veux vous parler encore d'une règle importante de la peinture et du dessin. Dans chaque tableau on doit faire des choix. On travaille sur la lumière, on détaille les parties éclairées ou bien on travaille sur les ombres, on détaille les ombres. Regardons des exemples de l'histoire de l'art.

Regardez ce tableau du Caravage.

L'artiste travaille beaucoup sur la lumière, sur la partie éclairée et il généralise les ombres. Dans la partie éclairée on peut voir beaucoup de détails, de nuances de couleurs, dans l'ombre on voit beaucoup moins de nuances et il n'y a presque pas de détails.

Comme ça le Caravage attire notre regard sur la lumière et rend le volume encore plus visible.

Le tableau nous paraît harmonieux et unifié.

Vous pouvez me dire « Ce tableau est très sombre, c'est pour cela qu'on ne voit rien dans l'ombre ». Observons alors le tableau de Diego Velázquez. Sa fameuse infante Marguerite.

Regardez comment l'artiste a détaillé la lumière. Et dans l'ombre il a presque négligé des détails et des nuances.

Il a fait cela exprès et non pas parce qu'il n'avait pas le temps où était pressé. C'est parce qu'il a fait le choix de travailler sur la lumière.

C'est pareil pour ce magnifique portrait d'infante.

Regardez comment l'artiste a détaillé les cheveux dans la partie éclairée et dans l'ombre on ne voit presque rien, pas de détails. On peut voir la même chose dans les plis de sa robe.

Maintenant observons l'exemple de la peinture où l'artiste a choisi à travailler sur l'ombre et unifier la lumière.

Johannes Vermeer.

Regardez tous les détails qu'on voit dans l'ombre et la lumière est très généralisée.

Faites attention, quand vous avez choisi de généraliser les ombres et de détailler la lumière ou généraliser, d'unifier la lumière et de détailler les ombres vous devez le faire sur tous l'ensemble des objets de votre tableau. On ne peut pas unifier l'ombre et détailler la lumière d'un objet ou d'un personnage du tableau et détailler l'ombre et généraliser la lumière de l'autre objet du même tableau. Comme cela le tableau sera fractionné. Si on a décidé de généraliser, unifier les ombres, on doit unifier toutes les ombres du tableau. On doit absolument voir le tableau dans son ensemble.

Donc une des règles principales de la peinture et du dessin.

Si on travaille sur la lumière, si on détaille la lumière, on doit absolument unifier, généraliser les ombres et si on travaille sur les ombres, on détaille les ombres, on doit unifier les parties éclairées

La température des couleurs

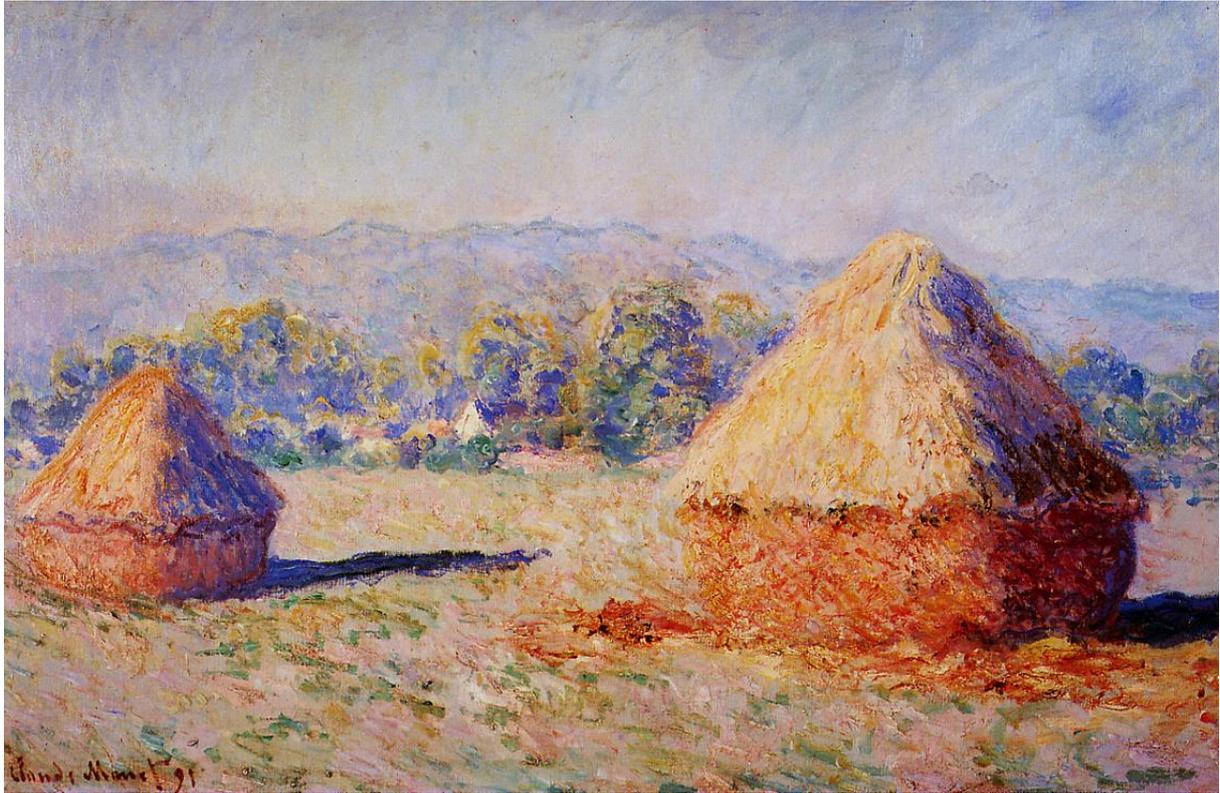
Et encore une règle très importante à retenir et à appliquer. Quand vous travaillez dans n'importe quelle technique que peinture, que ce soit l'aquarelle, la peinture à l'huile ou l'acrylique... si dans la lumière on utilise des couleurs chaudes, dans l'ombre on doit utiliser les couleurs froides et si on peint la lumière avec les couleurs froides, l'ombre sera chaude. C'est un des premiers principes de la peinture.

Le contraste des couleurs froides et des couleurs chaudes.

Sans cela il n'y a pas de peinture.

Pour vous illustrer cela je veux vous montrer l'exemple de l'histoire de l'art.

Ce sont les fameuses meules de Claude Monet. Regardez comment l'artiste utilise la température des couleurs. Il utilise la couleur bleue vive et ses nuances dans les ombres et dans la lumière, dans les parties éclairées il utilise toute la gamme des couleurs chaudes. Dans les ombres on peut voir le bleu de cobalt, le bleu d'outremer, un peu de violet, vert émeraude, un peu de rouge et dans la lumière on voit les couleurs roses, vert chaud, ocre, jaune, brun. Ce n'est pas étonnant que dans ce tableau les ombres sont bleues et froides ; c'est le ciel qui jette ses reflets froids dans les ombres. Donc dans les ombres on voit très souvent les reflets du ciel bleu et c'est le soleil qui rend les parties éclairées si chaudes.

La même chose on peut voir dans ce tableau de Monet « Peupliers »

Dans l'ombre on voit beaucoup de couleurs bleues, vertes, violettes, un peu de brun froid mélangé avec du bleu.

Et dans la lumière on peut voir les couleurs vertes chaudes, jaunes, ocre et un peu d'orange et de rouge.

Bien sûr dans chaque tableau dans l'ombre et dans la lumière il y a toute la gamme des couleurs. Dans l'ombre, même si les ombres sont froides on peut toujours voir les nuances des couleurs de la lumière. Cela veut dire que par exemple même si les ombres sont très froides et

en majorité réalisées avec les couleurs bleues on peut toujours voir dans les ombres un peu de rouge, un peu d'ocre. Cela fait l'échange des couleurs dans le tableau. Mais les ombres en générale restent froides et la lumière en générale reste chaude malgré quelques nuances de bleu.

Le sens et la compréhension de la forme

Ce qui est très important également pour un artiste peintre c'est de ressentir et comprendre la construction de la forme. Chaque objet est défini par trois dimensions, longueur, largeur et hauteur. Son volume doit être compris comme sa taille tridimensionnelle délimitée par des plans. Sa forme doit être comprise comme l'aspect extérieur du contour extérieur de l'objet. Pour apprendre l'art on doit principalement travailler et étudier la forme volumétrique.

Par conséquent il faut apprendre à ressentir, à utiliser tous les moyens possibles pour faire ressortir la forme. Même si à l'avenir vous allez réaliser les tableaux abstraits, la compréhension de la forme vous sera quand même indispensable. L'art abstrait est toujours basé sur l'art figuratif. Donc pour développer le sens et la compréhension de la forme il faut comme pour tout commencer par dessiner et peindre les formes simples.

Déjà lorsqu'on dessine les formes les plus simples, il faut développer en soi ce sens de la forme.

En dessinant par exemple un cube, on ne peut représenter que ses faces visibles sans prendre en compte les faces cachées aux yeux.

Par exemple, quand on dessine un cube, on ne peut pas seulement représenter ses plans visibles sans prendre en compte les côtés cachés aux yeux sans les imaginer. Il est impossible, ni de construire ni de dessiner ce cube sans ressentir toute la forme dans son ensemble. Sans ce senti de la forme, compréhension de sa structure et sa construction. Les objets représentés sur le tableau sembleront unilatéraux.

Pour une meilleure compréhension de la forme dans son ensemble, avant de procéder au dessin, il faut examiner la nature sous différents côtés. Quand on dessine un portrait en face, il faut absolument regarder son profil.

Lorsqu'on dessine un œil légèrement visible derrière le nez, il est important de l'imaginer dans son ensemble, ne pas dessiner cet œil avec un trait aléatoire, même s'il est partiellement caché derrière le nez il fait sentir sa forme et bien la construire.

Avant de commencer à dessiner il est très utile d'observer la forme à partir de différents points de vues. Mais faites attention, il faut dessiner toujours du même point de vue.

Après avoir maîtrisé les règles de base du dessin sur les objets les plus simples, par exemple les formes géométriques, vous pourrez vous fixer des tâches plus difficiles en passant au dessin d'une forme plus complexe dans sa construction.

La construction ou la structure d'un objet devrait signifier la position relative et la connexion de ses parties.

L'artiste peintre doit être capable de trouver la régularité dans la structure des objets. Cette capacité se développe progressivement lorsque vous dessinez d'après nature.

Donc pour vous entraîner je vous propose de dessiner les petits objets mais comme s'ils étaient transparents, essayez d'étudier et imaginer ce qui se trouve de l'autre côté d'un objet.

Les exercices à faire

1. Je vous demande également de réaliser un paysage en aquarelle, au pastel ou en huile ou même en crayons aquarelle, dans votre technique préférée qui est le plus confortable pour vous, mais choisissez un paysage avec les valeurs et les couleurs très proches pour que vous puissiez vous entraîner en cherchant les différences entre les valeurs de gris et les nuances des couleurs.

2. Un autre exercice que je vous demande de faire c'est de réaliser un dessin, peut-être d'une petite nature morte de deux objets sur laquelle vous travaillerez uniquement sur les parties éclairées et vous généraliserez les ombres.

Maintenant je vous propose de regarder une démonstration dans le cours vidéo, je vais dessiner une petite nature morte ou je vais travailler principalement sur la lumière et je vais généraliser les ombres. Faites attention, vous n'êtes pas obligés de réaliser exactement la même nature morte. Dans mes démonstrations je vous montre les techniques et donne un exemple de ce que je voudrais que vous réalisiez.

Si vous n'êtes pas à l'aise dans la construction des objets arrondis et vous avez du mal à dessiner les ovales, faites une nature morte de deux pommes ou des autres fruits. Le but de ce petit dessin c'est de comprendre comment généraliser et unifier le tableau. Comment construire les objets on verra dans les cours qui viennent. En suivant ce principe vous pouvez également réaliser un petit paysage, l'essentiel de s'entraîner à généraliser les ombres.

Merci d'avoir lu ce cours !

A bientôt

Elena