

Les couleurs, l'ébauche et de la première couche de peinture.

Parlons tout d'abord des couleurs.

Mes élèves qui débutent dans la peinture me demandent souvent comment mélanger les couleurs.

C'est une question très difficile car il n'a pas vraiment de réponse. En fait le mélange des couleurs se fait uniquement d'après expérience. Il existe des millions de combinaisons de couleurs pour obtenir des nuances. Et c'est uniquement en mélangeant les couleurs que vous pouvez apprendre comment obtenir telle ou telle nuance.

Tous simplement votre cerveau va analyser ce que vous voyez dans la nature et l'associer avec les combinaisons de couleurs. Par exemple pour obtenir telle ou telle couleurs vous allez sentir quelles couleurs utiliser et en quelles proportions. Et pour faire cela automatiquement, sans réfléchir il n'a pas d'autre solution que d'expérimenter. Mais ne pas mélanger les couleurs sur votre palette juste pour voir quelle nuance vous allez obtenir par ce mélange. Pour apprendre à peindre (c'est pour cela que l'on veut apprendre à mélanger les couleurs, pour créer nos œuvres et ne pas mélanger juste pour mélanger par curiosité) il faut que votre cerveau associe ce que vous voyez d'après nature et les mélanges des couleurs de votre palette pour reproduire ce que vous voyez d'après nature sur votre toile.

Donc en pratiquant la peinture vous apprenez naturellement à mélanger les couleurs. Et pour vous aider je vais vous donner quelques règles et astuces pour mélanger les couleurs correctement.

Regardons tout d'abord le cercle chromatique.

Il existe énormément de bouquins et d'articles qui parlent du cercle chromatique, et il existe beaucoup de cercles chromatiques très nuancés. Mais le danger de ces cercles chromatiques c'est qu'ils vous proposent la théorie pure des nuances des couleurs que vous pouvez obtenir. Et en essayant de chercher les nuances de couleurs dans les cercles chromatiques vous resterez coincés dans la théorie car votre cerveau ne va pas chercher la solution pour trouver la couleurs et les nuances des couleurs que vous voyez dans la nature vous n'allez pas vous habituer à chercher les nuances des couleurs sur votre palette au lieu de faire cela vous allez chercher des nuances approximatives dans le cercle chromatique (qui est quand même très limité au niveau des nuances) et finalement votre peinture va devenir un coloriage.

Si à chaque fois que vous mélangez les couleurs vous allez les mélanger en consultant tout le temps le cercle chromatique vous n'arriverez jamais à obtenir des mélanges naturels, instinctifs. Donc je vous demande de ne pas utiliser les cercles chromatiques nuancés.

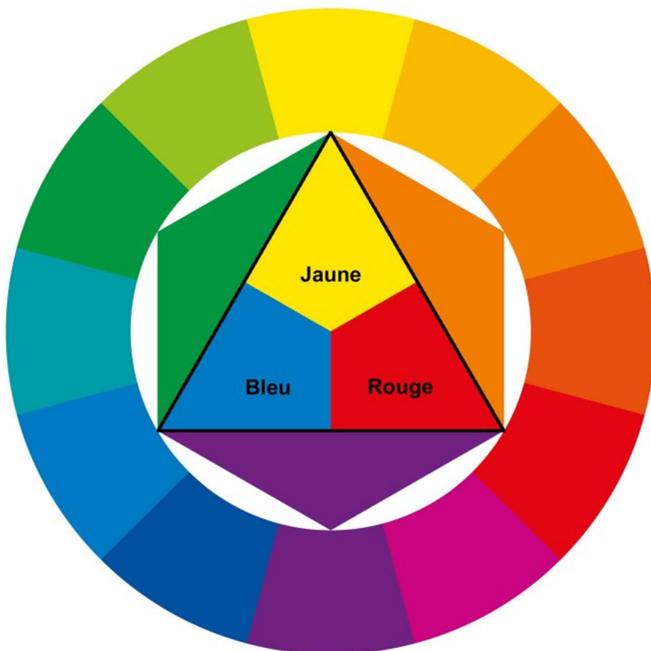
Je trouve que le cercle chromatique le plus utile pour un artiste peintre c'est le cercle de Johanne Itten (l'ancêtre des cercles chromatique que l'on peut trouver maintenant dans toutes les boutiques pour les artistes peintres.)

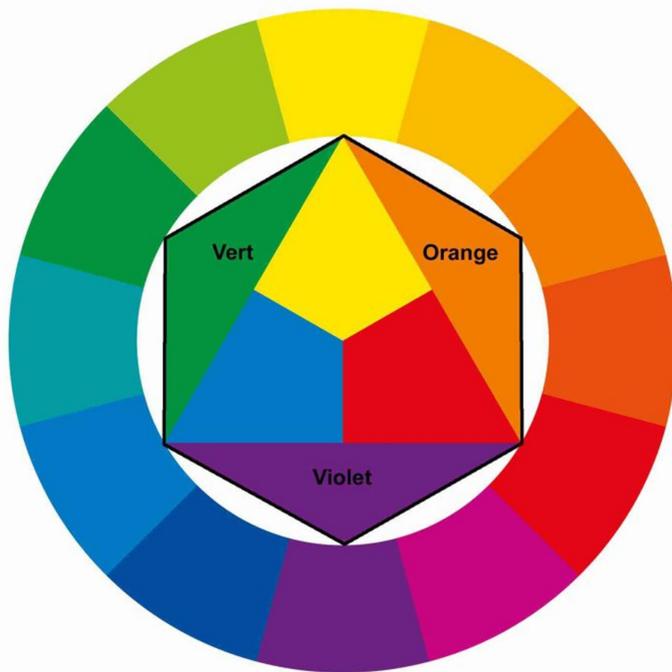
« La simplicité c'est du génie » et le cercle d'Itten reste le plus simple et le plus pratique. Dans ce cercle chromatique les 12 couleurs font un cercle de façon que les paires de couleurs contrastées se trouvent du côté opposé du cercle.

Parlons d'abord des couleurs primaires du cercle chromatique

Dans le centre du cercle Itten a mis un triangle de trois couleurs Rouge, Bleu, Jaune. Ce sont des couleurs primaires. Les couleurs de bases pour toutes les autres couleurs du cercle chromatique.

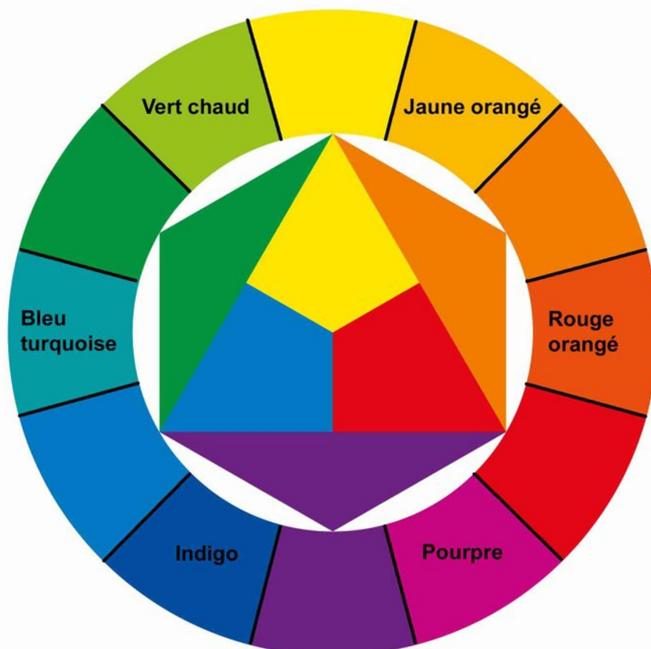
Toutes les théories de mélange des couleurs disent qu'en mélangeant ces trois couleurs vous pouvez obtenir toutes les autres couleurs. Dans la théorie c'est vrai. En mélangeant le rouge et le jaune on peut obtenir l'orange, en mélangeant le bleu et le jaune on peut obtenir le vert et en mélangeant le bleu et le rouge on peut obtenir le violet.

Donc en mélangeant les couleurs primaires on obtient les couleurs secondaires. Le triangle des couleurs primaires est enfermé dans l'hexagone où on voit encore trois couleurs. Ce sont les couleurs secondaires Orange, Violet, Vert qu'on peut obtenir en mélangeant les couleurs primaires (Rouge, Bleu, Jaune).

Vert qu'on peut obtenir en mélangeant les couleurs primaires (Rouge, Bleu, Jaune).

Rouge et Bleu donne Violet,
Rouge et Jaune donne Orange,
Jaune et Bleu donne Vert.

C'est dans la théorie. Mais dans la peinture pour obtenir tel ou tel mélange cela ne suffit pas. Quand on peint on doit prendre en considération beaucoup de facteurs, notamment la température des couleurs et la capacité du pigment utilisé, par exemple son opacité.

Ensuite sur le cercle chromatique on peut voir les couleurs tertiaires. Ce sont les couleurs obtenues par le mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire.

Rouge et Orange donnent Rouge orangé (dans les pigments équivalents approximatif du Rouge de cadmium clair)

Rouge et Violet donnent Pourpre (proche d'alizarine ou laque de garance, mais un peu plus chaud)

Jaune et Orange donnent Jaune orangé (dans la peinture c'est l'équivalent approximatif du Jaune de cadmium foncé)

cadmium foncé)

Jaune et Vert donnent Vert chaud
Bleu et Vert donnent Bleu turquoise ou Cobalt Bleu-Vert dans les pigments
Bleu et Violet donnent Indigo

Vous voyez c'est très approximatif comme nuances.

Donc comme exercice avant de commencer votre peinture vous pouvez faire quelques mélanges de couleurs pour obtenir les couleurs tertiaires et tester tout simplement vos couleurs, vos pigments.

Mais ensuite passez vite à la pratique, à la peinture, c'est uniquement en appliquant les règles de mélange de couleurs à la pratique que vous pourrez apprendre à mélanger des couleurs. Donc ne consacrez pas à cet exercice beaucoup de temps, passez vite à la pratique, même si vous vous trompez de temps en temps avec vos mélanges, sachez que vous pouvez tous corriger, et c'est en se trompant qu'on commence à se poser des questions... Pourquoi cela ne correspond pas à ce que je vois d'après nature, qu'est-ce que je dois rajouter comme couleurs pour obtenir cette nuance etc...

Maintenant je veux vous donner quelques astuces pour obtenir les couleurs qui correspondent aux couleurs de la nature.

1. Une des règles du mélange des couleurs dit que pour obtenir le mélange juste et pur il faut essayer de ne pas mélanger les couleurs sur votre palette durant plus de 5 à 7 secondes. Sinon vous risquez de perdre la pureté de l'impression et de vous tromper avec le mélange.
2. Mélangez vos couleurs sur la palette mais essayez le plus vite possible de les appliquer sur votre toile ou votre feuille.
Tout est relatif dans la nature, les couleurs s'influencent les unes les autres. Si l'on met une couleur rouge, disons rouge de cadmium claire à côté du vert foncé, disons vert émeraude, la couleur rouge va nous paraître plus éclatante et chaude que si l'on l'avait mise à côté d'un brun comme la terre d'ombre par exemple.
Nous percevons les couleurs par rapport aux couleurs qui les entourent.
Quand on mélange les couleurs sur notre palette on les mélange par rapport à la couleur de notre palette ou par rapport aux couleurs qui sont déjà sur notre palette.

Par exemple on veut mélanger la couleur rouge froide avec des nuances de violet, notre palette à la couleur brune claire. Quand on cherche cette nuance de couleur rouge sur notre palette, pour créer cette nuance on mélange les couleurs (par exemple un peu de rouge (laque de garance + un peu de violet de cobalt clair dans telle ou telle proportion) par rapport à la couleur brune de notre palette.

Donc quand on a fait notre mélange on obtient sur notre palette une couleur qui nous semble correcte, mais quand on applique cette couleur sur notre toile où imaginons qu'on a déjà mis les couleurs bleues et vertes, notre couleur rouge nous paraît fautive, on ne comprend pas pourquoi la couleur qui étant sur notre palette rassemblait à la couleur qu'on voit dans la nature et maintenant, quand on l'a mise sur notre toile elle ne correspond pas à ce qu'on voit dans la nature.

C'est parce qu'on a mélangé la couleur qu'on a vu dans la nature entourée par les couleurs bleues et vertes sur notre palette où elle était entourée par la couleur brune, donc on cherchait cette nuance de couleur par rapport à la couleur brune de notre palette et pas par rapport aux couleurs qu'elle côtoie dans la nature. Et ensuite on met la couleur mélangée par rapport à la couleur brune de notre palette sur notre toile où elle côtoie de nouveau les

couleurs bleues et vertes et on voit que cette couleur ne correspond pas complètement à ce qu'on voit dans la nature.

Alors que faire ?

La solution est simple et difficile en même temps.

Mélangez vos couleurs directement sur votre toile. C'est ce que je fais d'habitude.... Je mélange la couleur sur ma palette et je la mets rapidement sur ma toile et ensuite je rajoute s'il est nécessaire les autres couleurs dans ce mélange directement sur la toile pour adapter le mélange que j'ai fait sur la palette aux couleurs qui sont déjà sur la toile. Ce principe marche pour la peinture à l'huile et pour l'acrylique (sous condition que vous travaillez en acrylique avec le médium retardateur).

Pour l'aquarelle vous pouvez faire vos mélanges sur une palette blanche ou rajouter les couleurs sur votre feuille.

Mais faites attention pour rajouter les couleurs dans le lavis vous devez être sûr que vous travaillez dans le mouillé, et que votre feuille reste très humide. Si votre couche d'aquarelle commence à sécher en rajoutant les couleurs vous risquez d'abimer votre peinture. L'eau diluant votre couleur aquarelle va déchirer la surface demi-sèche de la couche et il restera des tâches sur la surface.

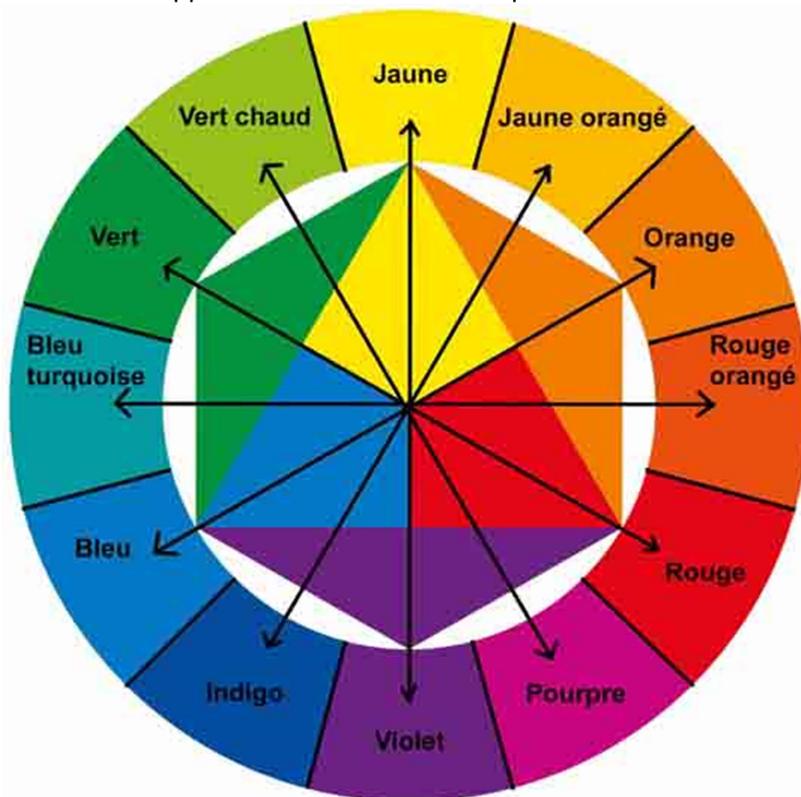
Si votre couche de lavis commence à sécher il est préférable d'attendre le séchage complet, remouillez votre feuille et rajoutez les couleurs par-dessus. Ou bien vous pouvez continuer à travailler avec les glacis après le séchage. Comme la couche de glacis doit être très transparente vous verrez à travers la couche supérieure les couleurs de la couche inférieure. Donc en choisissant une bonne couleur pour le glacis vous pouvez rajouter des nuances dans les couleurs de la couche inférieure.

3. Ne mélanger pas plus de 3 couleurs – 4 couleurs maximum pour la peinture à l'huile et acrylique. Pour l'aquarelle ne mélangez pas plus de 2 couleurs opaques (3 au maximum pour les couleurs semi-opaques) et 3 – 4 maximum de couleurs transparentes.
Pour trouver les nuances des couleurs comparer les endroits clairs de votre peinture et de ce que vous voyez d'après nature avec les endroits clairs et les endroits foncés avec les endroits foncés. Les ombres avec les ombres, les parties éclairées avec les parties éclairées. Les bleus avec les bleus, les verts avec les verts etc. Posez-vous tout le temps des questions... Par exemple... Quelle est la différence entre cette ombre et celle-là, est-ce que cette ombre a plus de nuances de bleu ou de rouge que l'ombre à côté.
4. Il existe une technique pour voir la vraie couleur. Et je vous conseille fortement de l'utiliser au moins au début, avant que ça devienne automatique.
Pour voir les vraies couleurs ne regardez pas cet endroit directement mais de façon indirecte. Je ne veux pas dire que vous devez regarder comme ça tout le temps, mais pour vérifier si votre vision des couleurs est correcte faites-le de temps en temps. Si vous voulez voir la vraie couleur d'un objet, ou par exemple de l'ombre portée d'un objet ou la couleur de sa lumière, ne regardez pas directement cet endroit, regardez à côté et comme ça vous verrez la vraie couleur de façon indirecte.
Si vous voulez voir la couleur de l'ombre d'un objet, regardez sa lumière. Et très probablement si vous regardez comme ça vous verrez dans l'ombre les couleurs opposées du cercle chromatique des couleurs de la lumière.
Par exemple je veux peindre une poire, donc pour vérifier que ma perception des couleurs de la poire est correcte je vais regarder à côté, disons la draperie et je verrai de façon indirecte les couleurs de la poire. Je vais vous expliquer pourquoi il faut de temps en temps faire cela et pourquoi on voit mieux les couleurs comme ça. Quand on regarde de façon indirecte, on voit l'essentiel, notre vision n'est pas dispersée par les détails de la forme, notre cerveau se

concentre sur l'endroit que nous regardons et inconsciemment il se débarrasse des clichés par rapport aux couleurs. Et on commence à voir les vraies couleurs des objets.

Parlons un peu des clichés. On a tous des clichés par rapport aux couleurs. Pour comprendre cela il suffit juste de regarder les dessins des enfants avant qu'ils n'aillent à l'école maternelle ou bien des enfants qui sont plus adultes mais qui ne sont jamais allés à l'école maternelle. Sur les dessins et les peintures de ces enfants on peut voir la vraie vision du monde, sans clichés. On peut voir des arbres rouges, un ciel jaune, de l'eau verte, de l'herbe ocre, la mer orange. Et c'est eux qui ont raison. Quand un enfant va à l'école maternelle et qu'il dessine des arbres rouges, la plupart de temps la maîtresse dit... « Les arbres sont verts, pourquoi les dessines-tu en rouge ? ». Et voilà elle a déjà transmis à cet enfant ses clichés qu'elle a appris elle aussi quand elle était petite, que les arbres doivent être verts. Mais regardez les arbres, est-ce qu'ils sont vraiment verts ? Tous ce qu'on voit est relatif. L'arbre est éclairé par le soleil, dans la partie éclairé on voit énormément de nuances de rose, d'ocre, de jaune. On voit du vert aussi, mais est-ce que cette couleur est majoritaire ? Quelles nuances des autres couleurs doit-on rajouter dans la couleur verte pour obtenir la vraie couleur de cet arbre. Et dans l'ombre, est-ce qu'on voit le vert ? On voit plus de violet, de bleu, et même de rouge... Et ici on touche une autre règle de la peinture... On est arrivé à la chose la plus importante pour l'artiste peintre dans le cercle chromatique.

5. Les couleurs opposées du cercle chromatique.

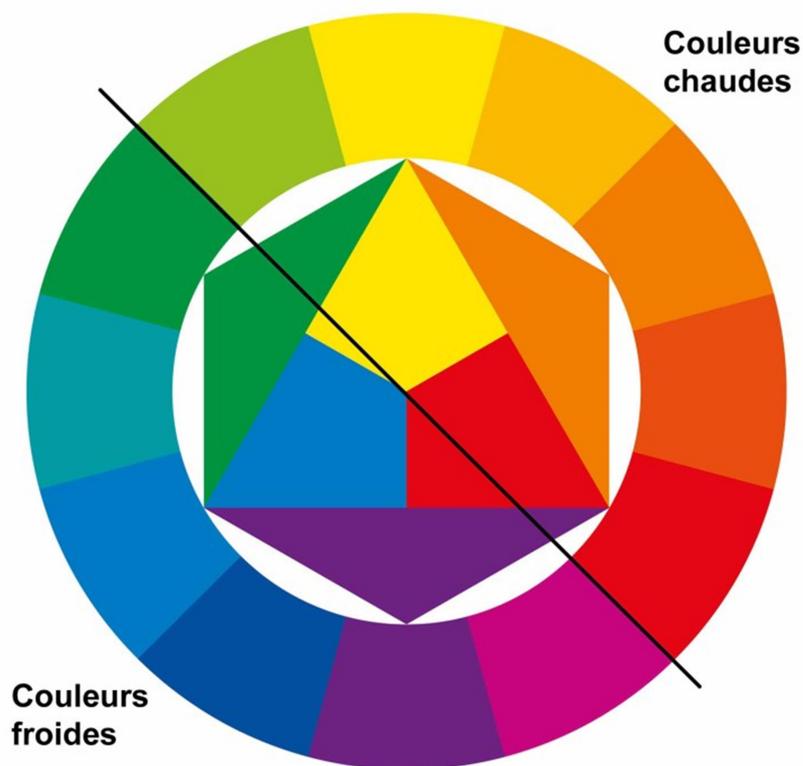
Vous me direz « les couleurs opposées du cercle chromatique, c'est très simple, tout le monde les connaît ». Oui, tout le monde les connaît mais aujourd'hui nous allons voir à quoi elles servent réellement dans la peinture. Les couleurs opposées ou les couleurs complémentaires se trouvent du côté opposés du cercle chromatique.

Donc les couleurs opposées du cercle chromatique.

Rouge est complémentaire du Vert
Jaune est complémentaire du Violet
Orange est complémentaire du Bleu
Jaune orangé est complémentaire de l'Indigo
Vert chaud est complémentaire du Pourpre
Bleu turquoise est complémentaire du Rouge orangé

Et bien sûr toutes les nuances de ces couleurs se contrastent entre elles.

Quand on regarde le cercle chromatique on peut le diviser en deux parties. La partie chaude et la partie froide. C'est très important aussi.

Une des choses primordiales dans la peinture ce sont les contrastes entre les couleurs chaudes et couleurs froides. Je répète sans cesse que la peinture se construit sur les contrastes des couleurs.

Si l'ombre est froide la lumière est chaude et si la lumière est froide l'ombre est chaude.

C'est la règle incontournable de la peinture.

La deuxième règle incontournable de la peinture dit que si l'on travaille avec telle ou telle couleur, juste à côté on verra la couleur opposée de cette couleur.

Les couleurs opposées se trouvent souvent à côté. Par exemple si on peint une poire jaune avec des nuances d'ocre et d'orange, à côté de cette poire il y aura absolument les couleurs bleues et violets, peut-être dans son ombre portée ou sur la draperie ou dans l'ombre propre de la poire. Je ne veux pas dire que vous devez mettre ces couleurs pures, mais des nuances de ces couleurs.

Ou si par exemple vous peignez des arbres éclairés par le soleil. Imaginons que dans la lumière vous utilisiez un vert chaud et un jaune, donc dans l'ombre vous verrez du violet ou des nuances de bleu et de rouge qui sont les couleurs opposées du vert et du jaune.

6. Donc utilisez toujours la température des couleurs dans votre peinture.
Au début vous pouvez consulter les couleurs opposées du cercle chromatique, pour soutenir votre impression. Mais très vite vous commencerez à faire cela intuitivement, sans consulter le cercle chromatique.
7. Rappelez-vous que les couleurs blanche, noire et grise n'existent pas. Elles sont composées d'autres couleurs. Donc dans la peinture classique n'utilisez pas ses couleurs pures, mais toujours avec des nuances.

Et en connaissant toutes ces règles et astuces, quand vous peignez vous devrez faire confiance à vos yeux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de couleur verte dans les arbres et les herbes, mais ce sont plutôt des nuances riches du vert, vert-jaune, vert-orange, brun-rouge, bleu-vert etc... que vous êtes tout à fait capable de voir si vous vous débarrassez des clichés.

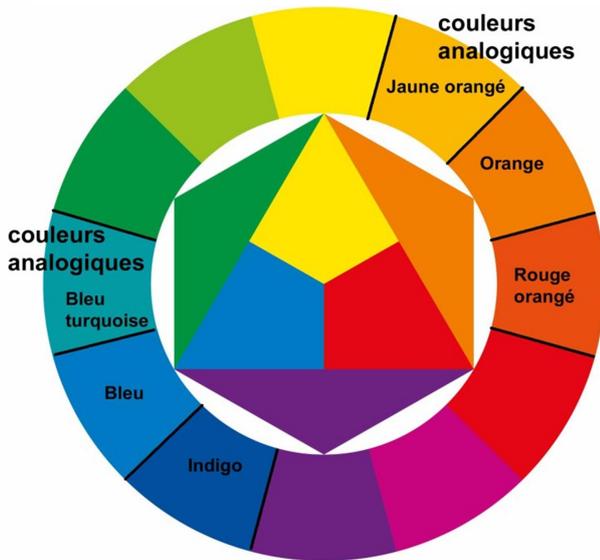
Et je voudrais faire encore une remarque par rapport aux couleurs chaudes et couleurs froides. Si on regarde le cercle chromatique on voit que les couleurs bleues et vertes et violetes se trouvent du côté froid du cercle chromatique et les couleurs jaune, orange, rouge se trouvent du côté chaud du cercle chromatique.

Mais tout est relatif. Dans la peinture vous pouvez rendre la couleur chaude du cercle chromatique plus froide que la couleur froide du cercle chromatique.

Par exemple le bleu peut avoir plusieurs températures, comme les autres couleurs.

Par exemple l'alizarine ou la laque de garance étant des couleurs rouges, donc elles appartiennent aux couleurs chaudes du cercle chromatique et elles sont plus froides que la couleur Dioxyde de chrome qui est comme les couleurs vertes appartient aux couleurs froides du cercle chromatique.

Maintenant Je vais vous donner encore quelques informations sur le cercle chromatique.

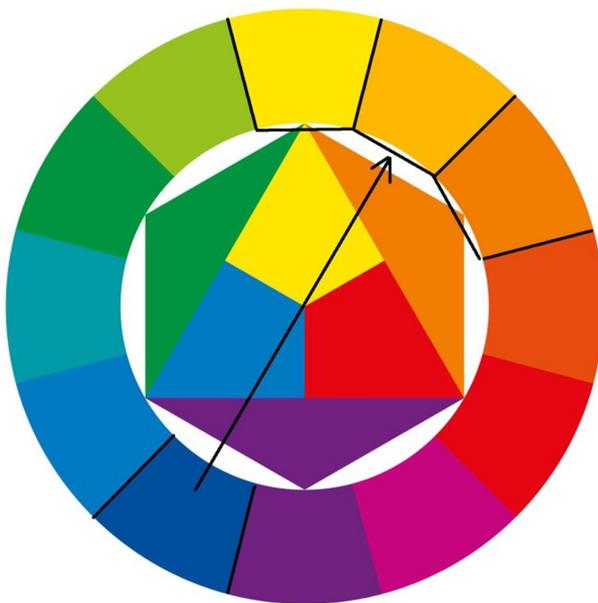
Ici vous voyez les couleurs analogiques

Les couleurs analogiques. Ce sont des couleurs qui se trouvent à côté dans le cercle chromatique, les couleurs adjacentes.

Les couleurs complémentaires adjacentes

Les couleurs complémentaires adjacentes. Ce sont des couleurs complémentaires à une ou plusieurs couleurs analogiques.

C'est assez utile à savoir pour trouver les couleurs complémentaires pour les couleurs nuancées.

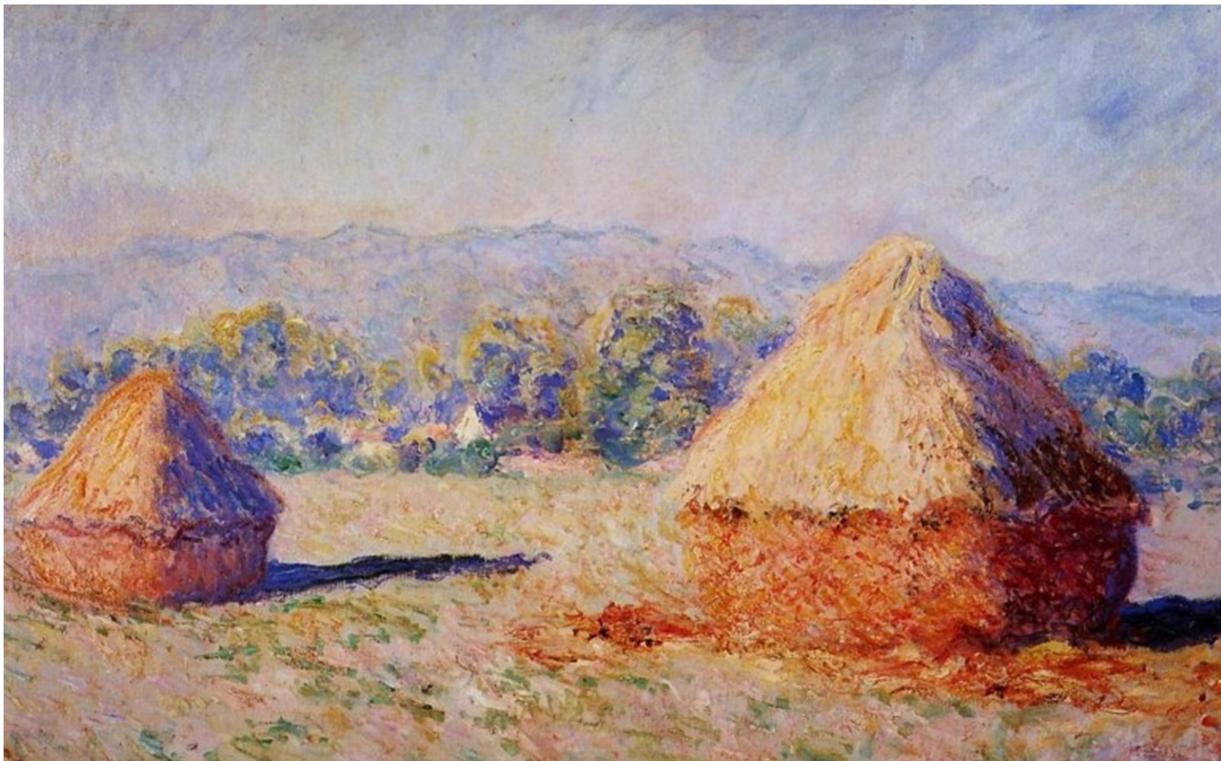
Mais je veux vous assurer qu'avec un peu de pratique vous arriverez à mélanger des couleurs et trouver les couleurs opposées (complémentaires) automatiquement, et presque sans réfléchir.

Maintenant je vous propose d'étudier quelques exemples de l'histoire de l'art

Regardez ce tableau de Claude Monet.

Ici on voit très bien comment l'artiste utilise les couleurs opposées du cercle chromatique. La couleur du ciel est jaune et orange. Donc sur la ligne d'horizon, dans les ombres sur la terre et sur les meules de foin on voit les couleurs bleues et violets. On voit également dans la lumière sur la terre sur la neige les reflets des couleurs du ciel. La lumière sur la terre a des reflets rouges (roses) et jaunes. Ce qui est les couleurs opposées du bleu et du violet que l'on voit dans les ombres.

Dans ce tableau de Monet on voit le même principe. Les ombres sur les meules sont violettes et bleues – les couleurs opposées des couleurs de la lumière des meules l'ocre jaune, la terre de Sienna, le jaune et l'ocre rouge et orange. La lumière sur les arbres sur le dernier plan est jaune ou jaune-vert et dans les ombres on voit du bleu, du violet et un peu de rouge (rouge- violet). Donc on voit bien comment Monet utilise cette règle de la peinture. La lumière est chaude et les ombres sont froides, les couleurs des ombres sont opposées aux couleurs de la lumière.

Sur ce tableau d'Igor Grabar on voit également comment l'artiste –peintre utilise le principe de température des couleurs. Sur les fleurs dans la lumière on trouve les couleurs jaunes et rouges, la lumière est chaude car ces fleurs sont éclairées par le soleil. D'habitude la lumière du soleil est chaude. Et dans les ombres on voit le bleu et le violet qui sont l'opposées des couleurs de la lumière du rouge et du jaune. Les ombres sont froides. Car d'habitude quand le ciel n'est pas couvert de nuages il jette ses reflets sur les ombres.

Je veux attirer votre attention sur ce paysage d'Igor Grabar. Ici on voit des nuances de la couleur verte dans les parties éclairées des arbres, des herbes sur les rives et dans les reflets des arbres dans le lac. Et dans les ombres des arbres on voit les couleurs rouges (qui correspondent à l'alizarine), les couleurs violettes et les bleues. Ce sont des couleurs opposées aux couleurs de la lumière des arbres et des rives.

Dans le cours précédant nous avons déjà parlé un peu de l'ébauche ou de la première couche de peinture. Dans le cours N°11 je vous ai montré une démonstration où j'ai commencé à peindre une nature morte à l'huile et j'ai fait le dessin préparatoire en sépia qui fait office d'ébauche en même temps dans ce cours nous allons plus loin, nous allons regarder la démonstration de la première couche dans la peinture à l'huile, je vais continuer à peindre la même nature morte mais déjà en couleurs et dans la deuxième démonstration je vais vous montrer la réalisation de la première couche de peinture mais déjà à l'aquarelle.

Comme exercice pour ce cours je vous demande de réaliser une peinture ou un pastel en utilisant le principe des couleurs opposées et de la température des couleurs. Vous pouvez réaliser un paysage où une nature morte ou un intérieur, la seule chose que je vous demande, c'est de les réaliser d'après nature. Et également je vous demande de continuer votre projet de votre tableau. Si vous avez déjà fait des esquisses et le dessin préparatoire vous pouvez passer à la première couche de peinture ou à l'ébauche.