Cours 13

Le corps de peinture et l'organisation la palette

Dans ce cours je voudrais vous parler de l'étape le plus longe de la peinture, Le corps de peinture.

A cette étape l'artiste commence à travailler sur les détails. Faites attention à ce que cette étape existe même quand vous travaillez alla prima. Tous simplement quand vous travaillez alla prima vous devez réaliser votre peinture en une seule séance.

Mais en travaillant alla prima vous passez par les mêmes étapes de travail que pour le tableau sur lequel vous travaillez en plusieurs séances. Sauf pour la peinture à l'huile où vous ne pouvez pas utiliser le glacis car pour que vous puissiez travailler avec le glacis dans la peinture à l'huile, il faut que la couche inférieure soit dure et cela peut prendre un certain temps. En tous cas quand vous commencez à travailler sur les détails vous devez déjà finir complétement votre première couche de peinture en couleurs, toute la surface de votre tableau doit être couverte par les couleurs.

En cas de peinture aquarelle de petite taille vous pouvez faire une exception et détailler un peu plus les objets avant de commencer à peindre le fond, mais faites attention, cela marche uniquement pour les aquarelles de petits formats et surtout pour le fond clair. Quand vous travaillez en huile ou à l'acrylique il est toujours préférable de finaliser votre première couche de peinture avant de passer aux détails.

Parlons un peu de l'organisation de votre palette. Dans la vidéo 2 (Comment peindre la nature morte en huile cours N°2) du cours N°12 je vous ai parlé du matériel pour la peinture à l'huile, des couleurs, des médiums et des pinceaux.

L'information encore plus complète sur les marques de couleurs, sur les médiums, sur les pinceaux, sur les toiles et d'autres matériels pour la peinture vous pouvez trouver dans mon livre « Matériel pour la peinture et pour le dessin ». Maintenant je veux juste vous parler de l'organisation de votre palette et des pinceaux. L'organisation de la palette est très importante. En fait quand vous travaillez sur un tableau 95% de temps vous devez regarder votre tableau et la nature et ne consacrer que 5% à votre palette, je donne ce pourcentage juste pour montrer la différence.

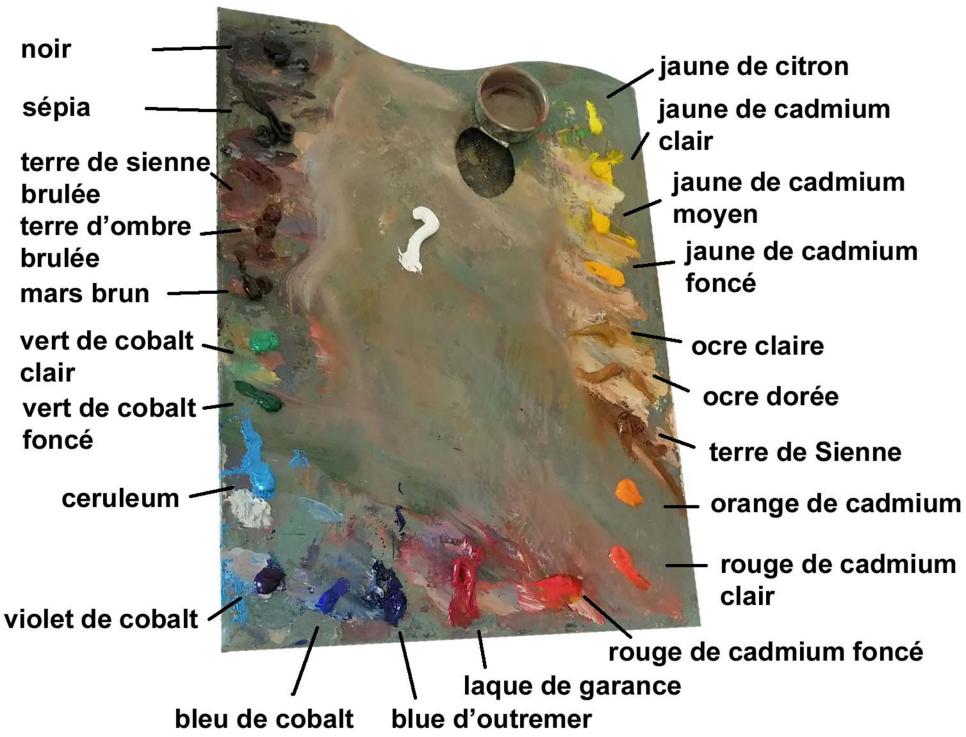
J'ai déjà parlé du fait de ne pas mélanger longtemps les couleurs sur la palette mais également l'organisation de la palette est très importante.

Quand vous travaillez sur votre peinture vous ne devez pas chercher longtemps vos couleurs sur la palette, mais savoir exactement où elles se trouvent pour les prendre sur votre pinceau rapidement et sans réfléchir. Pour cela il faut mettre les couleurs sur votre palette toujours dans le même ordre. Malheureusement il y a beaucoup d'artistes débutants qui négligent l'organisation de leur palette, ils mettent les couleurs dans n'importe quel ordre.

Copyright © K&A éditions. Tous droits réservés

Et qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à travailler sur leurs tableaux…. Donc d'habitude on regarde la nature on capte telle ou telle couleur et ensuite on regarde la palette pour mélanger cette couleur et la transmettre sur notre toile ou notre feuille. Si on fait cela rapidement on garde encore notre impression de la nature, dans notre mémoire on a encore la couleur et les valeurs justes, mais si on commence à chercher une couleur sur notre palette, ensuite une autre et après peut-être encore une autre couleur pour compléter notre mélange, on va perdre déjà l'impression vive et juste des couleurs et des valeurs que l'on voit dans la nature, car notre cerveau au lieu de chercher un bon mélange sera occupé à chercher tout simplement la couleur sur la palette.

Chaque artiste peintre à son ordre des couleurs sur la palette qui peut être un peu différent des autres même si en général l'ordre de la palette se ressemble chez la plupart des artistes. Je vais vous proposer l'ordre des couleurs sur la palette que j'utilise moi-même, bien sûr vous pouvez toujours l'adapter à vous, mais une fois que vous vous habituez à mettre les couleurs dans tel ou tel ordre, suivez toujours cet ordre quand vous mettez vos couleurs sur la palette.



Donc ici vous voyez l'ordre des couleurs sur ma palette. Je commence toujours par les jaunes, ensuite je mets les ocres et l'orange, ensuite ce sont les rouges qui sont suivis par les bleus, ensuite je mets des verts et après les verts les bruns. Le noir je le mets toujours en dernier.

Et le blanc je le sépare des autres couleurs et je le mets à côté du récipient pour le médium.

Copyright © K&A éditions. Tous droits réservés

Faites attention, je laisse toujours beaucoup d'espace, le plus possible au centre pour pouvoir avoir beaucoup de place pour mélanger mes couleurs.

Je vous conseille le même ordre des couleurs pour la peinture acrylique, pour la gouache et pour la tempéra, juste faites attention que pour ces techniques il vaut mieux utiliser une palette en plastique, en faïence ou en verre. Vous pouvez même utiliser une grande assiette blanche comme palette.

Si vous achetez l'aquarelle en godets, d'habitude les godets sont déjà dans l'ordre, mais si c'est de l'aquarelle en tube je vous conseille de garder plus au moins le même ordre mais essayer de faire de façon à ce que les couleurs foncées ne côtoient pas les couleurs claires (cela dépend de votre palette).

Maintenant parlons un peu des pinceaux.

La règles qui marche pour toutes les techniques – commencer toujours par peindre avec les grands pinceaux et passez aux pinceaux plus petits quand cela devient complétement impossible de continuer à travailler avec ces pinceaux.

Dans la peinture à l'huile je commence très souvent à peindre avec de grands pinceaux en soies de porc, plus rarement avec des pinceaux synthétiques si je travaille sur la toile. Si je fais la peinture sur le bois dans le style de Renaissance, j'utilise de suite des pinceaux synthétiques. Pour la peinture acrylique j'utilise le plus souvent des pinceaux synthétiques,

Copyright © K&A éditions. Tous droits réservés

mais si vous travaillez en acrylique avec les médiums qui rendent la peinture acrylique plus pâteuse, ressemblante plutôt à la peinture à l'huile vous pouvez bien sûr utiliser des pinceaux en soies de porc.

Pour l'aquarelle les pinceaux en petit gris s'utilisent le plus souvent pour faire les lavis, ce sont des pinceaux très doux qui n'abîment pas du tout la surface de la feuille. Ils conviennent très bien pour la première couche.

Je préfère de choisir pour l'aquarelle les pinceaux ronds, mais pour couvrir les grandes surfaces et pour mouiller votre feuille vous pouvez utiliser également des pinceaux plats. Les pinceaux en putois sibérien ou en poil de martre s'utilisent pour le glacis, pour travailler sur les détails, car ils sont plus résistants (également pour les glacis d'ailleurs vous pouvez utiliser les pinceaux en petit gris).

Ce sont mes pinceaux que j'utilise pour peindre à l'huile. C'est juste pour vous donner un exemple.

Maintenant je vous propose de regarder le cours vidéo où vous trouverez la démonstration comment peindre à l'aquarelle – le corps de peinture et le glacis. Et deuxième vidéo de ce cours où on continue de peindre notre nature morte à l'huile.

Comme exercice pour ce cours je vous demande de réaliser une petite nature morte à l'aquarelle en suivant toutes les étapes de réalisation. Et bien sûr je vous demande de continuer de travailler sur votre projet de tableau (une nature morte peut-être) réalisée en votre technique préférée en suivant toutes les étapes de réalisation.

Copyright © K&A éditions. Tous droits réservés