

exercice N°12 *Petit récap avant les vacances*

Cette dernière fiche a pour ambition de récapituler les principales techniques picturales abordées cette année, l'aquarelle, le pastel et l'acrylique et de vous en rappeler les principes de base. Vous trouverez, à la fin de chaque sujet, le matériel nécessaire dont vous aurez besoin... Je ne reviens pas sur le dessin parce que vous en avez déjà les bases et que seule, désormais, compte la pratique.

L'aquarelle

L'aquarelle est une peinture dans laquelle la gomme arabique lie des pigments transparents laissant apparaître le support de peinture. La gouache, de composition identique, est opaque. Une aquarelle est une peinture à l'eau sur papier.

LA TECHNIQUE SÈCHE ET LA TECHNIQUE HUMIDE

La technique sèche consiste à peindre à l'aquarelle sur du papier sec avec un pinceau mouillé alors que la technique humide consiste à peindre à l'aquarelle sur du papier préalablement mouillé.

LE LAVIS UNIFORME

Le lavis uniforme est une couche de peinture d'une même teinte et d'une même intensité.

LE DÉGRADÉ UNICOLAIRE

Pour créer un dégradé unicolore : poser une bande de couleur avec un pinceau humide, diluer un peu plus cette couleur et passer une deuxième bande juste en dessous de la première, la chevauchant légèrement, diluer encore un peu plus et ainsi de suite.

LE DÉGRADÉ BICOLAIRE OU FUSION DE COULEURS

Dans l'humide, les couleurs vont naturellement fusionner entre elles, formant un dégradé. Sur papier sec, on peut fusionner les couleurs en passant un pinceau mouillé à l'intersection des deux couleurs.

LES BLANCS, IMPORTANT ! A l'aquarelle, le blanc est celui du papier. Il existe différentes techniques pour laisser ces zones blanches.

Le mieux (mais le plus difficile au début) est de réserver (laisser) les zones de lumières ou les reflets en blanc... mais on peut aussi, lorsque la peinture aquarelle est bien sèche, rajouter de la peinture blanche à la gouache.

On peut aussi utiliser un liquide de masquage comme le drawing gum (ou gomme de réserve ou liquide à masquer)...

Le drawing gum est un liquide permettant de masquer une partie du papier pour la laisser blanche. Il s'enlève en frottant avec les doigts. On peut ensuite venir peindre sur cette partie blanche ou la laisser telle quelle.

Il est aussi possible d'utiliser la cire de bougie, on a le même effet que le drawing gum mais il n'est pas possible de l'enlever ensuite. Faites un essai en frottant, à la manière d'un crayon, une petite bougie d'anniversaire, vous verrez que l'effet "masque" est plus diffus qu'avec du drawing gum.

LES COULEURS COMPLÉMENTAIRES : JAUNE/VIOLET BLEU/ORANGE ROUGE/VERT

Les couleurs complémentaires sont celles situées à l'opposé sur le cercle chromatique (voir ci-dessous). Mélangées entre elles, les couleurs complémentaires permettent d'obtenir du gris. Parfait pour les ombres par exemple : mélanger la couleur du sujet à qui appartient l'ombre avec sa complémentaire et éventuellement avec la couleur de l'endroit où l'ombre est projetée et une touche de bleu.

Mises côte à côte, les couleurs complémentaires se mettent en valeur.

L'idéal est de créer son propre nuancier afin d'explorer les possibilités de teintes de votre coffret d'aquarelle.

Matos de base

- 1/ Carnet aquarelle format 9 x 14cm (8,55 euros) ou Carnet aquarelle format 11 x 17cm (11,70 euros)
- 2/ Coffret Aquafine Daler Rowney 24 godets Géant des Beaux Arts + pinceau réservoir (26,30 euros)
- 3/ ou Coffret de 24 godets 1/1 d'aquarelle I Love Art Géant des Beaux Arts + pinceau réservoir (18,50 euros)
- 4/ ou Coffret métal de 12 pastilles d'aquarelle Lefranc & Bourgeois (6,75 euros) €
- 5/ Set de 3 pinceaux aquarelle Classic I Love Art Géant des Beaux Arts (5,45 euros)
- 6/ Pébéo Gomme de masquage pour l'aquarelle 45 mls Drawing Gum (8,45 euros)

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction des promotions des enseignes consultées : (Géant des Beaux Arts et Rougier & plé).

Le pastel (sec)

Le pastel est un bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. On distingue les pastels secs (tendres ou durs) des pastels gras (à l'huile ou à la cire). Nous ne parlerons que des pastels secs, ils sont solubles dans l'eau et réduits en poudre et additionnés d'eau, ils peuvent être aussi appliqués au pinceau. Ce que l'on recherche dans un pastel de bonne qualité, c'est l'intensité de sa couleur ainsi que sa luminosité. Lorsqu'on mélange les marques, il est nécessaire d'apprendre à les appliquer dans un certain ordre si l'on veut les superposer, car leur texture varie d'une marque à l'autre.

QUEL TRACÉ POUR QUELS EFFETS ?

- Trois manières :
- Le côté du bâtonnet (A), frotté par gestes horizontaux, pour étendre des aplats et couvrir rapidement de larges zones : préférez un morceau d'un à deux centimètres à un bâtonnet entier, difficile à appliquer uniformément.
 - La pointe (B) ou l'arête (C), pour dessiner avec précision.
 - L'extrémité plate (D) (positionnez le bâtonnet verticalement, perpendiculairement au papier), pour obtenir des tracés épais et très doux.

IMPORTANT ! Les pastels ne se mélangent pas au préalable sur une feuille blanche ou sur une palette. Les couleurs se superposent directement sur la feuille de papier Canson afin de créer les couleurs intermédiaires..

TECHNIQUE DE L'ESTOMPE

Cette technique consiste à étaler doucement la poudre du pastel avec ses doigts, ses mains ou un crayon spécial (crayon estompeur vu en fiche 6). Cette technique est utilisée pour donner un aspect uni à la couleur.

RÉALISER UN FOND AU PASTEL SEC

Réduisez le pastel en poudre en le grattant au couteau au-dessus d'une assiette. Imprégnez un chiffon ou un morceau d'ouate et frottez-le sur toute la surface de la feuille en appuyant suffisamment pour teinter les reliefs et aussi les creux du papier.

Procédez par balayages circulaires ou mouvements croisés si vous souhaitez créer un fond texturé.

ON COMMENCE, comme dans beaucoup de techniques picturales, par la première phase qui consiste à s'occuper du fond en premier. Avec une technique comme le pastel il est très facile de dépasser les lignes. La poudre s'étale un peu partout et il faut pouvoir repasser ensuite dessus. En vous occupant du fond en premier, il sera plus facile ensuite de rattraper les lignes.

Une fois le fond posé, il faut colorer les autres parties, du plus clair ou plus sombre.

Les couleurs sombres n'empêchent pas de repasser des couleurs plus claires mais pour donner de la cohérence à votre peinture, il est préférable de commencer par les couleurs sombres. Au pastel, les dégradés sont mille fois plus élégants quand ils sont réalisés non pas en dispersant progressivement la poudre, mais en juxtaposant différentes nuances avant de les fondre au doigt. N'ayez surtout pas peur d'être généreux et "d'en mettre".

Donc, plus la touche sera copieuse, dense et chargée, et plus l'on utilisera de couleurs et de nuances, mieux sera le résultat. Le pastel sec n'a rien à voir avec l'adjectif "pastel" qui désigne des couleurs claires et douces. Plus les couleurs seront riches, saturées, contrastées et multiples, et plus l'œuvre sera belle.

Utilisez du fixatif ou de la laque à cheveux pour fixer votre œuvre au pastel de manière définitive. Mon conseil : vous pouvez aussi la fixer à un stade intermédiaire pour pouvoir y revenir par dessus, il faut dans ce cas que vous soyez sûr de la justesse de votre composition. Par exemple en fin de travail, quand tout (ombres et détails...) vous paraît cohérent, pour rajouter une brillance ou un reflet au blanc.

Je vous conseille ce tuto très intéressant et très précis pour réaliser une composition au pastel : vous pouvez consulter aussicelui que j'ai joint à la fiche N° 11 sur le drapé. <https://www.lateliercanson.com/nature-morte-en-clair-obscur-au-pastel>

Matos de base

- 1/ Raphaël Boîte de 24 pastels secs Campus - Rougier & plé (13,95 euros) ou la Boîte de 48 pastels secs Campus - Rougier & plé (23,95 euros)
- 2/ Crayon estompeur (de 0,95 à 3,95 euros) prix selon la taille, il existe aussi un assortiment 5 Tailles à 7,95 euros
- 3/ Une bombe de fixatif ou de laque (entre 8 et 19 euros pour le fixatif, environ 9 euros pour la laque)
- 4/ une gomme mie de pain Faber-Castell pour gommer et réserver des blancs si vous avez tout noirci (1,50euros)
- 5/ Papier pastel, aquarelle ou Canson

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction des promotions des enseignes consultées : (Géant des Beaux Arts et Rougier & plé).

L'acrylique

La peinture acrylique est un type de peinture composée de pigments mélangés à une émulsion aqueuse de résines synthétiques polyacryliques ou polyvinylées développées au milieu du XXe siècle. La principale qualité de la peinture acrylique est sa docilité : dilution à l'eau (sans excès), miscibilité, mélanges faciles à préparer, facilité d'application, polyvalence de supports, faible odeur. Elle est très solide et indélébile. Il est possible de peindre à l'huile sur une couche d'acrylique (selon la règle du "gras sur maigre").

PEINTURE ACRYLIQUE SEULE L'avantage d'utiliser de la peinture acrylique seule, c'est que celle-ci a un fort pouvoir recouvrant et profite de toute son opacité. Plus il y aura d'eau et plus votre peinture deviendra transparente. En effet, plus vous ajoutez d'eau et plus la concentration en pigment se réduit. De ce fait, votre peinture perd de son opacité et gagne en transparence. On peut, dès lors, presque l'utiliser comme de l'aquarelle.

LES TEINTES MÉLANGENT Comme avec l'huile, on peut créer sa propre palette de couleurs en mélangeant les couleurs entre elles en partant des trois couleurs primaires : bleu (cyan), rouge (magenta) et jaune auxquelles on rajoutera le blanc et le noir. Utilisée en aplats avec des couleurs directement sorties du tube, on la travaille en épaisseur ou couteau par exemple, ou bien en glacis avec un médium transparent, ou encore par projection en la fluidifiant, à la manière de Jackson Pollock.

ATTENTION !

La peinture acrylique tache et sèche vite ! Vous devez donc absolument avoir une tenue dédiée à cette pratique de la peinture acrylique car il sera difficilement possible de récupérer vos vêtements tachés. L'acrylique est une résine, (une matière plastique synthétique issue de la transformation du pétrole). C'est pour cette raison qu'en séchant, la peinture durcit et devient résistante, comme du plastique !

LES MÉDIUMS, GELS DE TEXTURE ET RETARDATEUR

Les médiums Il existe un très large choix de produits qui se mélangent à l'acrylique afin de modifier ses caractéristiques, et c'est ce qu'on appelle des médiums pour Peinture acrylique. Ainsi, avec des couleurs acryliques de base, il est possible de créer des médiums en couleurs brillantes ou mates, opaques ou transparents, épais ou fluides. Ils sont à mélanger directement avec les couleurs.

Les gels de structure Ils portent différents noms et servent à donner de la structure à votre œuvre. Ils sont à appliquer sur le support avant de peindre, ou bien à mélanger directement avec les couleurs, au choix. Sont disponibles des mortiers de toutes sortes, opaques, sableux, ou bien ; des gels fibreux, tabuleux, avec des billes de verre etc...

Le retardateur l'acrylique sèche très vite, il faut donc travailler assez rapidement. Sauf si vous possédez le retardateur de séchage ! Celui-ci mélangé en petite quantité à la couleur (environ 10%), ralentit considérablement le temps de séchage, favorisant ainsi le travail dans le frais plus longtemps.

le cercle chromatique

Les couleurs primaires, dites aussi couleurs principales, sont des couleurs de base, à partir desquelles on peut obtenir l'ensemble des couleurs de la nature, et ce, en les mélangeant les unes aux autres.

Couleurs secondaires : Vert, orange, violet

Pour réaliser les couleurs secondaires, il suffit de mélanger entre elles les couleurs primaires 1/3 de couleur foncée pour 2/3 de couleur claire. Par exemple 1/3 de cyan pour 2/3 de jaune permettra d'obtenir le vert.

Couleurs tertiaires : par définition, elles viennent du mélange d'une couleur secondaire et de l'une des deux couleurs primaires qui la composent. Il faut mélanger 1/10 de couleur foncée pour 9/10 de couleur claire. Vous obtiendrez alors du vert-jaunâtre, du bleu-violet, du rouge-orangé etc.

Couleurs complémentaires : dans le cercle chromatique, les couleurs complémentaires se situent à l'opposé l'une de l'autre comme, par exemple, le jaune et le violet.

En peinture, la couleur complémentaire, par exemple, en se relevant de la valeur d'une œuvre, mélangée à l'ensemble d'en faire un usage modeste, par exemple, en ne s'en servant que pour accentuer certains traits ou éléments d'un ensemble. La couleur complémentaire sert également à la création d'une multitude d'autres nuances. En aquarelle par exemple, vous pourriez réduire l'intensité d'un rouge en le mélangeant avec son complémentaire, le vert.

Matos de base

- 1/ Peinture acrylique Lefranc Bourgeois set Étude 5 x 120 ml (9,99 euros) ou, à l'unité, Créa Peinture acrylique 150ml à partir de (3,99 euros)
- 2/ Set de 5 pinceaux en synthétique rond Créa (8,05 euros) ou Set de 10 pinceaux synthétiques Daler Rowney (4,45)
- 3/ Set de 3 spatlers en poils synthétiques Raphaël (7,15 euros)
- 4/ Couteau à peindre Talens Ovale allongé n°3005 (3,90 euros)
- 5/ éventuellement Rouleau mousse par 3 (Manet 3,95 euros)

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction des promotions des enseignes consultées : (Géant des Beaux Arts et Rougier & plé).

Et évidemment, si vous ne voulez que dessiner, rappelons que vous n'avez besoin que d'un jeu de trois crayons (HB, 2B et 6B), d'un carnet de croquis, éventuellement, d'une gomme mie de pain et de toute votre ardeur pour pratiquer, pratiquer, pratiquer.

