

David SANMIGUEL ■ Mercedes GASPAR

Peinture à l'huile

101 exercices
pour améliorer sa technique

EYROLLES

101 Exercices

Partant du postulat que toute approche empirique permet d'acquérir des connaissances théoriques, cet ouvrage vous propose des exercices qui petit à petit vous permettront d'acquérir les principes essentiels de la peinture. Il est donc conçu pour vous pousser à peindre, c'est-à-dire à expérimenter et à tirer vous-même vos propres conclusions.

Les leçons contenues dans ce livre sont donc essentiellement pratiques. Après une présentation du matériel associé à la peinture à l'huile, vous découvrirez, grâce à de nombreux exemples, les différentes techniques propres à cet art prestigieux, ou beaucoup moins, que les 101 présentées ici. Beaucoup moins car, à la base, une demi-douzaine de pinceaux et quelques toiles et couleurs suffisent pour commencer à peindre et découvrir, d'un instant à l'autre, de nouvelles possibilités. Mais beaucoup plus aussi car, tout peintre expérimenté vous le dira, chaque sujet, chaque moment de la journée, chaque objet du monde qui nous entoure peut suggérer une solution nouvelle à ce vieux problème : comment peindre sur une toile. La lumière, les couleurs changent, et notre humeur aussi. Le véritable artiste ne cesse jamais de découvrir et d'apprendre !

Les 101 approches rassemblées ici représentent néanmoins la compilation la plus complète des techniques possibles, combinant thématiques et styles aux ressources particulières de la peinture à l'huile. Ainsi, chaque exercice est le fruit d'une rencontre entre une technique, un style et un sujet particuliers. L'ordre des chapitres répond uniquement à la nécessité d'organiser les leçons en un schéma propre à la nature de chaque exercice. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de suivre l'ordre proposé et vous pourrez aisément avancer ou revenir en arrière à votre gré.

Chaque exercice consiste en une suite d'étapes sur une ou deux pages. Sa difficulté – indiquée par le nombre d'étoiles (une ou deux) – ne dépend pas de sa longueur. Une étoile signifie que l'exercice est à la portée des débutants, deux étoiles qu'il s'adresse plutôt à des peintres plus expérimentés. Toutefois, même si vous débutez, n'ignorez pas les exercices à deux étoiles, car vous en tirerez autant voire plus d'enseignements que des exercices plus simples. Suivez donc la règle d'or de tout apprentissage : essayez ce qui paraît un peu au-delà de vos possibilités ! Et même si vous connaissez bien la peinture à l'huile, vous serez parfois surpris en découvrant des solutions simples (à une étoile) à des sujets a priori compliqués. Outre les étoiles, les bandeaux de couleur des titres changent en fonction de la difficulté : bleu pour débutant, jaune pour avancé.

Ce livre a été conçu par une équipe de professeurs expérimentés dans l'enseignement du dessin et de la peinture. Cette expertise est la garantie que ce livre sera utile tant aux amateurs qu'aux artistes professionnels. Les auteurs se sont en effet attachés à créer des leçons claires, directes et accessibles, avec des approches variées et des résultats très esthétiques. Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier leurs efforts et leur talent.

Sommaire

Matériel

Peintures	4
Pinceaux	6
Supports	8
Accessoires	10
Produits auxiliaires	12

LES 101 EXERCICES

	14
--	----

Couleur diluée

1	Contours non définis	16
2	Contours définis	17
3	Formes diverses	18
4	Coup de pinceau continu	19
5	Forme et espace	20
6	Peindre sur un fond monochrome	22
7	Peindre sur un fond polychrome	23
8	Modeler la surface	24
9	Touches et formes	25

Couleur épaisse

10	Transparence et opacité	26
11	Couleurs pleines	27
12	Foncé sur clair	28
13	Clair sur foncé	29
14	Application directe	30
15	Consistances solides et liquides	32
16	Consistances délicates	33
17	Contraste de densités	34
18	Empâtements	35
19	Ombrage à la peinture épaisse	36

Modeler

20	Contraste des couleurs	38
21	Traits de couleurs	39
22	Couleur éclaircie	40
23	Blanc essuyé	41
24	Clair-obscur	42
25	Zones de couleurs	44
26	Hachures au pinceau	45
27	Touches libres	46
28	Reflets	47
29	Couleurs saturées	48
30	Plans de couleur	49

31	Saturation, contrastes et reflets	50
Touches		
32	Diversification des surfaces	52
33	Traces et mélanges	53
34	Coups de pinceau descriptifs	54
35	Trames	55
36	Traces de pinceau et taches de couleurs	56
37	Formes et textures	57
38	Surfaces créées par les coups de pinceau	58
39	Pointillisme	59
40	Vibration des couleurs	60
41	Touches irrégulières	62
42	Le caractère du sujet	63
43	Touches descriptives	64
44	Coups de pinceau libres	65
Surfaces		
45	Consistance rigide	66
46	Matière douce	67
47	Surfaces translucides	68
48	Rugosité végétale	70
49	La texture d'un poisson	71
50	La transparence du verre	72
51	Surfaces naturelles	74
52	Métal brillant	75
53	Surfaces mates	76
54	Les carnations	77
Harmonies de couleurs		
55	Monochromie simple	78
56	Composition monochrome	79
57	Couleurs désaturées	80
58	Couleurs froides	81
59	Grisaille en harmonie froide	82
60	Harmonie chaude	84
61	Contraste entre chaud et froid	85
62	Harmonie en vert et violet	86
63	Complémentaires : rouge et vert	88
64	Modelé par des complémentaires	89
65	Complémentaires : jaune et violet	90
66	Couleurs saturées	92
67	Couleurs non saturées	94

68	La couleur de la peau	95
69	Polychromie libre	96
Ombres et lumières		
70	Ombrage élémentaire	98
71	Ombrage avec couleurs saturées	99
72	Contraste élémentaire	100
73	Ombres froides	102
74	Mise en valeur par ombres noires	104
75	Clair-obscur	105
76	Fragmentation des couleurs	106
77	Lumière monochrome	108
78	Lumière polychrome	109
79	Couleurs saturées et dégradés	110
80	Ombrage et aplats de couleur	112
81	Ombres violettes	113
82	Ombrage délicat	114
Facture et style		
83	Schématisation chromatique	116
84	Style réaliste	117
85	Style impressionniste	118
86	Peinture au couteau	120
87	Ombrage au couteau à palette	122
88	Couleurs fragmentées et couleurs pleines	123
89	Texture multicolore	124
90	Blocs de couleurs	126
91	Touches et formes au couteau	128
92	Esquisse	129
93	Croquis de paysages	130
Charges et textures		
94	Base texturée avec du mica	132
95	Fond avec préparation acrylique	133
96	Surface lisse	134
97	Sciure	136
98	Huile	138
99	Base avec charge de pierre ponce	139
100	Pinceau sec	140
101	Traces de pinceau et texture	142

niveau débutant ★
 niveau avancé ★★

NIVEAU DE DIFFICULTÉ ★**COULEURS**

Cramoisi d'alizarine

Ocre jaune

Terre de Sienna brûlée

MATÉRIEL

Pinceau rond moyen en soies de porc

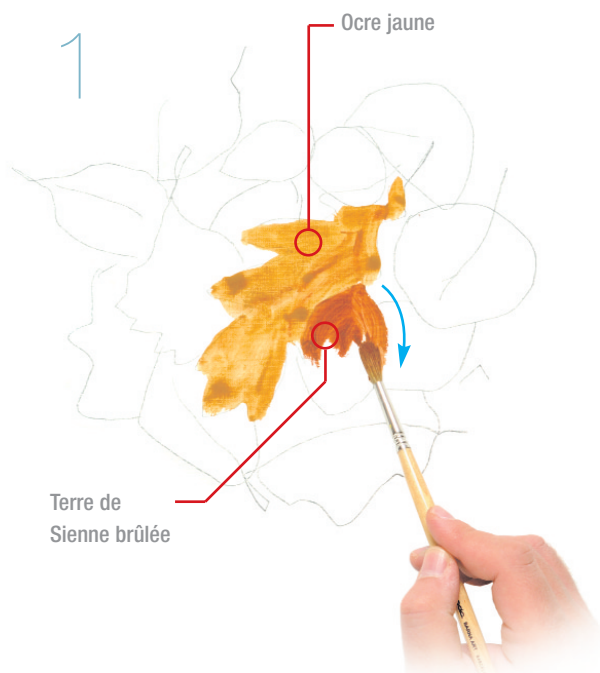
Pinceau rond fin en soies de porc

Crayon esquisse

SUPPORT

Papier pour peinture à l'huile

Grâce à la peinture diluée, vous couvrez rapidement les formes du sujet et ajustez les couleurs au fur et à mesure. Vous pouvez les éclaircir, les assombrir, ou modifier leur nuance, simplement en appuyant plus ou moins sur le pinceau. Dans cet exercice, nous utilisons des couleurs de teintes proches.

Terre de Sienna brûlée

3. Pour terminer de définir les contours, assombrissez l'extérieur de certains d'entre eux en les repassant au pinceau fin dans un mélange de cramoisi d'alizarine et de terre de Sienna.

Cramoisi d'alizarine + Terre de Sienna brûlée

1. Après avoir dessiné quelques fleurs au crayon, commencez à peindre à la peinture diluée, d'abord avec de l'ocre jaune, puis avec de la terre de Sienna.

2. Les feuilles doivent contraster les unes avec les autres pour que leurs contours soient définis. Le contraste est créé par les couleurs et la quantité de traces de pinceau visibles.

4. Les feuilles se distinguent les unes des autres par la couleur et par les traces de pinceau. Avec la peinture diluée, ces traces sont toujours visibles.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ ★★**COULEURS**

Blanc de titane

Bleu de cobalt

Noir d'ivoire

MATÉRIEL

Pinceau plat large en soies de porc

Crayon esquisse

SUPPORT

Panneau toilé

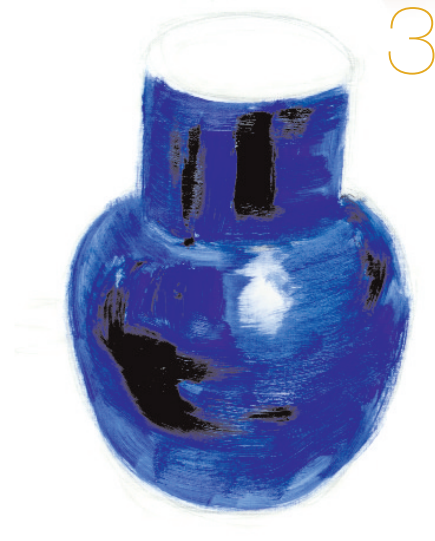
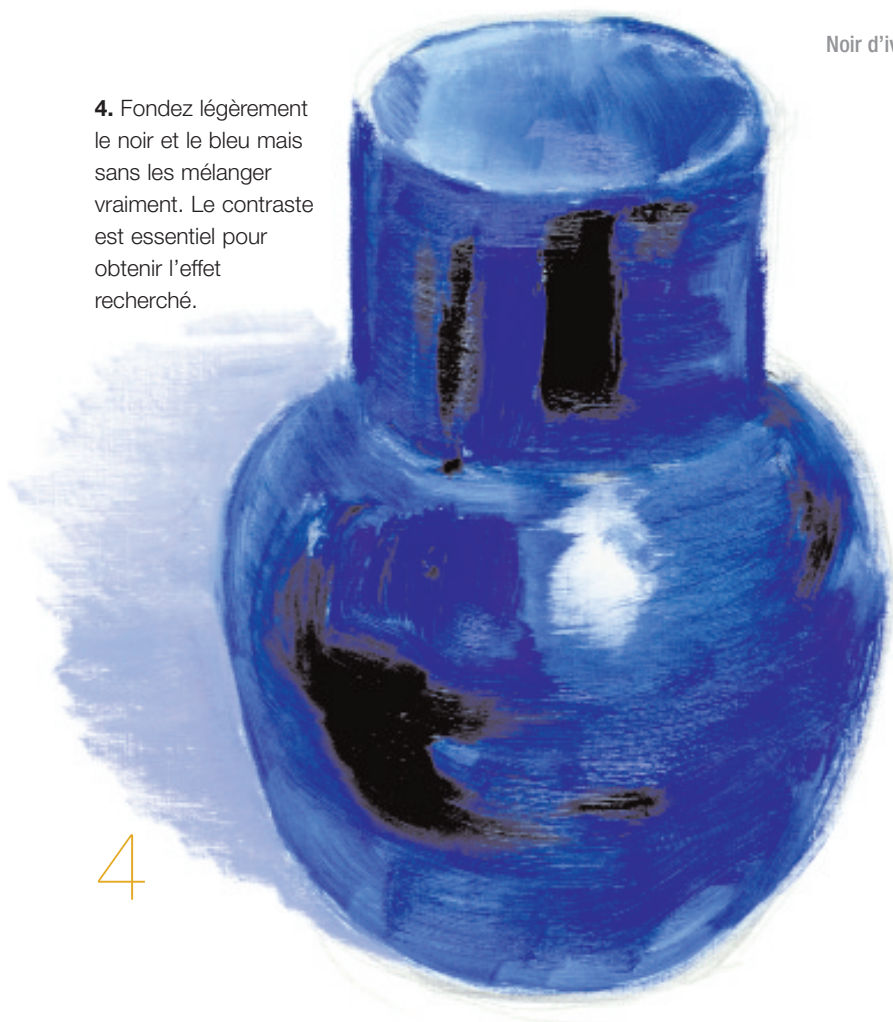
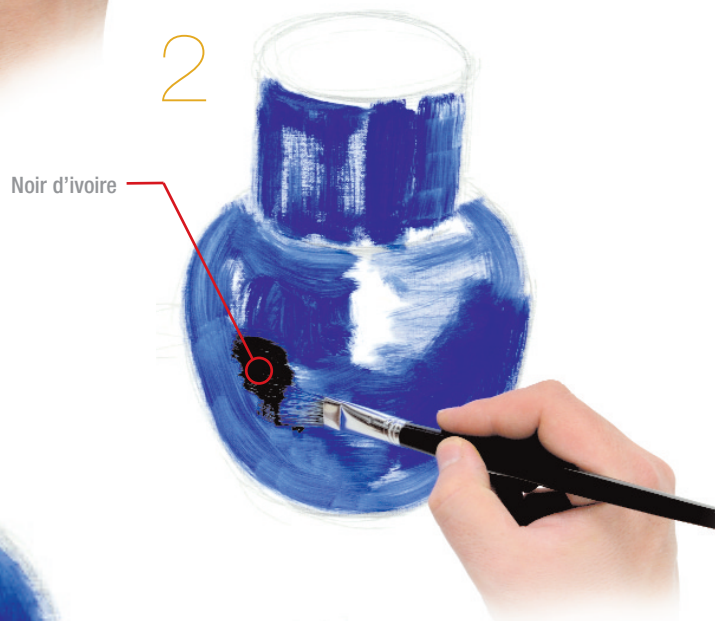
Un moyen efficace de modeler une surface consiste à juxtaposer des touches contrastantes. Dans cet exercice, nous allons tirer parti de la brillance de la surface pour créer entre le clair et le foncé une sorte de tissu de contrastes qui accentue le volume de l'objet.

1. Le dessin du vase sera aussi symétrique que possible, afin que l'objet ne paraisse pas déformé. Avec du bleu de cobalt directement sorti du tube, commencez par peindre avec des touches épaisses et verticales.

2. Au niveau de la partie centrale, installez un contraste avec des touches verticales en noir d'ivoire.

3. Laissez une zone non peinte au milieu du vase pour représenter un reflet.

4. Fondez légèrement le noir et le bleu mais sans les mélanger vraiment. Le contraste est essentiel pour obtenir l'effet recherché.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ ★**COULEURS**

Jaune de cadmium

Rouge de cadmium

MATÉRIEL

Pinceau plat moyen en soies de porc

Fusain

SUPPORT

Toile montée sur châssis

C'est la plus directe des techniques de modelé, qui consiste à saturer les couleurs au maximum dans les parties les moins éclairées. Dans cet exercice, nous avons utilisé les traits au fusain pour renforcer l'effet de volume.

1

1. Au fusain, dessinez la forme à traits épais. Ne soufflez pas la poussière laissée par le fusain, car elle servira.

2

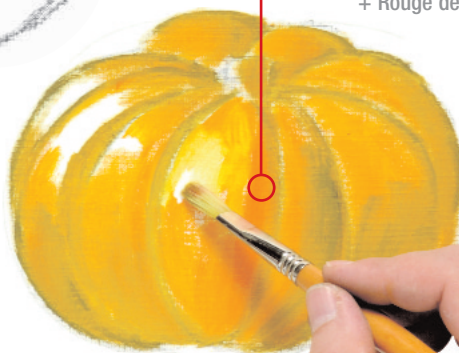

Jaune de cadmium

2. Peignez avec du jaune de cadmium très saturé, à peine dilué. Les traces de pinceau sont très visibles et se mélangent au fusain, créant des tons gris.

Jaune de cadmium
+ Rouge de cadmium

3

3. Après avoir peint toute la citrouille en tons de jaune saturés, mélangez cette couleur avec un peu de rouge de cadmium pour peindre en orange les creux les plus foncés. Les parties les plus éclairées sont laissées en blanc.

4

4. Les parties verdâtres, nées du mélange entre jaune et fusain, créent l'impression de relief.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ ★**COULEURS**

Blanc de titane

Noir d'ivoire

Rouge de cadmium

MATÉRIEL

Pinceau plat large en soies de porc

Pinceau plat moyen en soies de porc

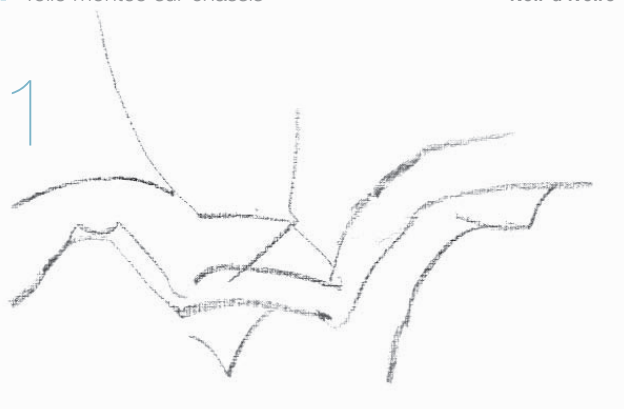
Fusain

SUPPORT

Toile montée sur châssis

Il existe plusieurs moyens d'évoquer les surfaces rugueuses présentes dans la nature. Ici, nous avons suggéré une branche de cerisier avec très peu de coups de pinceau. Les techniques les plus simples sont parfois les plus efficaces.

1

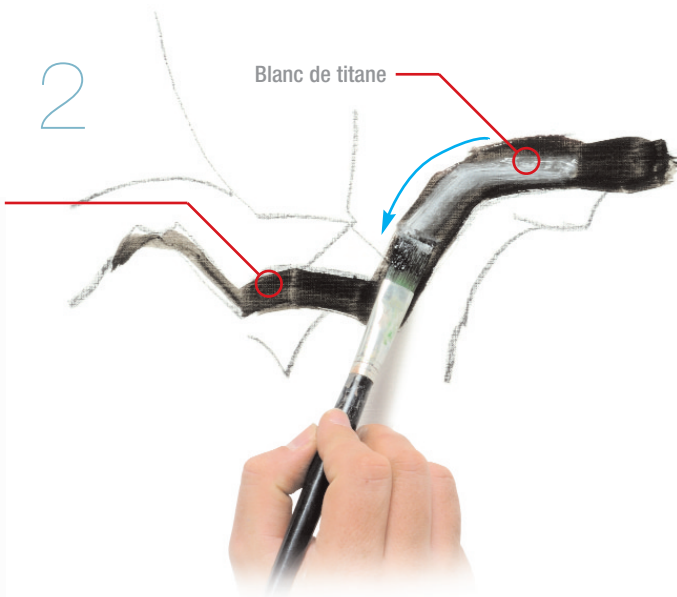
1. Quelques traits au fusain indiquent la direction des branches. Peignez-les avec du noir d'ivoire.

2. Posez une large trace blanche d'un seul coup de pinceau plat large sur le noir de la branche. Vous aurez ainsi toutes les irrégularités et imperfections nécessaires pour créer l'impression de rugosité.

2

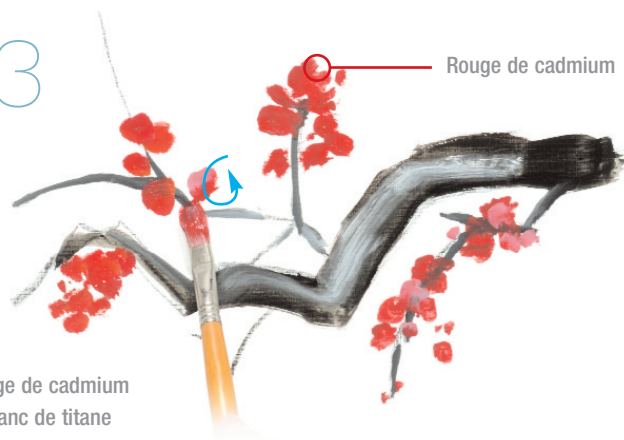
Noir d'ivoire

Blanc de titane

3

Rouge de cadmium

Rouge de cadmium
+ Blanc de titane

3. Avec le pinceau plat moyen, ajoutez de petites taches de rose (rouge de cadmium et blanc de titane) et de rouge de cadmium pur pour les fleurs sur les branches.

4. Pour obtenir l'effet recherché, il est important que la large marque blanche ait entraîné un peu de peinture noire avec elle et se soit mélangée en partie avec elle. C'est la seule difficulté de cet exercice.

4

