Barbara Petit

Sommaire

Avant-propos	4	**	
BIEN S'ÉQUIPER	6	* 一种	
Les atouts de la peinture acrylique Les pinceaux Le support L'installation La palette Les adjuvants	8 10 12 13 14		
S'INITIER À LA COULEUR	18	Le gardon	39
Focus: les couleurs primaires, secondaires et complémentaires Poires et citrons verts Focus: couleurs froides et chaudes Une marine à Paimpol Focus: les couleurs vives et saturées Un chemin provençal Focus: les tons rompus Des motifs Art déco Focus: les cinq manières de mélanger la couleur	20 22 25 26 29 30 33 34	Focus: peindre avec les couleurs naturelles Les mangoustans Focus: le contraste L'intérieur du palais La statuette en contre-jour Focus: couleurs opaques et transparentes La voie de chemin de fer Focus: fabriquer de beaux verts Le parc	42 43 46 47 51 54 55 58 59 62 63 66 67 70 71

Focus: trouver la couleur de l'ombre

74

Paysage californien	75
Focus : peindre l'eau	78
La digue	79
Focus : la perspective aérienne	82
Le port du Havre	83
Focus : peindre le blanc	86
L'allée sous la neige	87
Focus : le monochrome	90
L'anniversaire	92
Focus : les couleurs nacrées	94
Portrait et pochoir	95
Le coquillage	98
LES TECHNIQUES	100
Focus: peindre un aplat	102
Le golden gate	103
Focus: le glacis	106
Dans la cuisine	107
Focus: le frottis	109
La statue dans le jardin	110
Focus : le fondu et le dégradé	113
Ciel nuageux	114
Focus : peindre avec un lavis	116
Le chat	118
Focus : faire des réserves	120
Focus : peindre au couteau	122
Le sac à main	124
Focus : la technique mixte	126
Le modèle vivant	128
Focus : le collage à l'acrylique	130
Le nu	131
Focus : réaliser un monotype	134
Le clair de lune	135

LES ADJUVANTS	138
ocus : travailler avec le modeling paste	140
_e manège	141
Focus : apprêter son support	143
ocus : peindre sur un papier texturé	144
Le petit cheval de bronze	145
ocus : créer un effet de matière	
avec du mortier ponce	147
Jne ruelle de Los Angeles	148
- ocus : créer un effet de matière	
avec de la poudre de marbre	152
_a maison sur la colline	153
-ocus : peindre sur un panneau de bois	156
Le cèdre du Liban	157

Bien s'équiper

LES ATOUTS DE LA PEINTURE ACRYLIQUE

La peinture acrylique possède de nombreuses qualités : d'un usage riche, on peut l'appliquer en couches fines ou épaisses, opaques ou transparentes. Sans odeur, elle sèche rapidement. Elle forme alors un film imperméable et indélébile, sans risque de craquèlement. Ses couleurs sont stables dans le temps. Enfin, le nettoyage des outils s'effectue simplement à l'eau et au savon. Peindre à l'acrylique ne présente pas de risque pour la santé car ses diluants ne contiennent aucun produit toxique ou inflammable.

L'acrylique sèche en quelques minutes. On peut donc superposer rapidement un grand nombre de couches. C'est ce qui la différencie, entre autres, de la peinture à l'huile qui met plusieurs jours à sécher et que l'on travaille « dans le frais ».

Cette technique moderne suscite un engouement par sa polyvalence et les fabricants offrent une gamme toujours plus vaste de couleurs et de produits auxiliaires : retardateurs de séchage, médiums brillants ou mats, agents de textures, charges, couleurs fluorescentes...

Œuvre réalisée en technique mixte : acrylique, collage et pastel sec.

LE SUPPORT

La peinture acrylique est très adhésive et se prête à n'importe quel support : papier, carton, carton entoilé, toile, panneau de bois, plaque de médium... à condition qu'il soit suffisamment propre, résistant et préparé, ceci afin d'éviter tout problème de gondolement, d'adhérence ou de voilage. Une tache de graisse peut empêcher la peinture d'adhérer! La plupart des supports vendus dans le commerce sont apprêtés et prêts à l'emploi. Si toutefois vous optez pour un support non enduit, il vous faudra l'apprêter vous-même (p. 143).

Préférez les toiles de lin aux toiles de coton, même si elles sont plus chères. Le coton a tendance à trop absorber la peinture et il est moins souple. En revanche, la taille du grain (gros grains ou tissage fin...) est affaire de goût personnel. N'hésitez pas à tester différentes textures pour apprécier leurs différences. De même, vous pouvez peindre sur une toile blanche ou de couleur naturelle selon votre envie du moment. Le choix de la forme (paysage, figure, portrait, rond, carré...) est également fonction du projet.

Astuce

Si vous êtes mécontent d'une toile, ne la jetez pas. Vous pourrez toujours la recycler en vous servant de la couche posée comme d'un fond coloré.

ALTERNATIVE

Une alternative intéressante pour le peintre débutant est l'achat d'un bloc de papier toilé. Non seulement il présente une structure proche de la toile, mais son stockage est beaucoup plus pratique que celui des châssis : un simple carton à dessin suffit! Ces blocs existent en différents formats : A4, A3, etc. On peut multiplier les essais avec beaucoup de liberté car l'impact économique est très faible. (Canson Figueras® 290 g/m², Canson papier Acrylic 400 g/m², papier « spécial huile » Clairefontaine 240 g/m², Papier avec texture toile de lin Hahnemühle FineArt 330 g/m²).

L'INSTALLATION

Quand vous peignez, ayez à portée de main un chiffon en tissu pour essuyer vos pinceaux ainsi que du papier essuie-tout pour essuyer votre couteau à palette entre chaque mélange.

La peinture acrylique durcit en séchant. Pensez à protéger votre sol ou votre table d'éventuelles coulures ou éclaboussures. De même, portez une blouse, une vieille chemise ou des vêtements qui ne craignent pas d'être tachés pour éviter les mauvaises surprises.

Idéalement, on peint à la verticale, debout ou assis, avec un chevalet. Le travail à l'horizontale sur une table ou un bureau peut engendrer des défauts de perspective. Mieux vaut l'éviter.

Choisissez de préférence une fenêtre bénéficiant de la lumière du nord qui elle est la plus stable. La source de lumière doit provenir du côté opposé à la main qui tient le pinceau, pour qu'elle ne vous fasse pas d'ombre. Si vous avez besoin d'une lampe, aménagez cet éclairage en hauteur et prévoyez-le suffisamment puissant.

Vous aurez également besoin d'une petite desserte ou d'un meuble à roulettes pour poser votre matériel : les pinceaux, la palette et le couteau pour les mélanges, les tubes de couleurs, les pots pour l'eau, les chiffons.

LE CHEVALET

Vous pouvez peindre avec un chevalet d'atelier ou avec un chevalet de table (œuvres de petit format), beaucoup moins encombrant. Si vous voulez peindre assis, préférez le tabouret à la chaise. Vous pourrez ainsi reculer facilement le buste et regarder votre tableau de loin. Pour cette même raison, mieux vaut peindre debout qu'assis. Les premiers prix en pin sont moins résistants et moins stables que les chevalets en hêtre mais ils permettent de s'équiper à moindre coût, le temps de se familiariser avec la peinture. Il sera toujours temps d'investir par la suite si la pratique de la peinture vous a conquis!

La peinture, c'est d'abord la couleur : le plaisir de mélanger les teintes jusqu'à trouver celles qui nous correspondent le plus et qui reflètent notre sensibilité... Mais cela ne s'improvise pas. Il y a quelques règles à connaître pour qu'un tableau soit harmonieux dans ses tons. Dans ce chapitre, nous abordons les fondamentaux de la couleur qu'à force de pratique, vous intégrerez. C'est ainsi que, sans vous en apercevoir, vous mettrez la couleur au service de votre créativité.

S'initier à la couleur

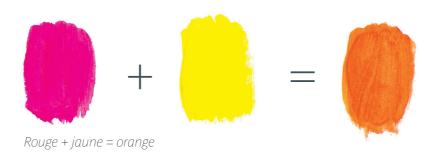

FOCUS : LES COULEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Connaître les principes fondamentaux de la couleur permet de mieux comprendre comment les couleurs réagissent entre elles et ainsi maîtriser leurs effets.

Les couleurs primaires sont au nombre de trois : ce sont le jaune primaire, le rouge magenta, le bleu cyan. On les appelle primaires parce qu'on ne peut pas les obtenir par un mélange et parce qu'elles permettent de fabriquer toutes les autres couleurs. Quand on mélange deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire

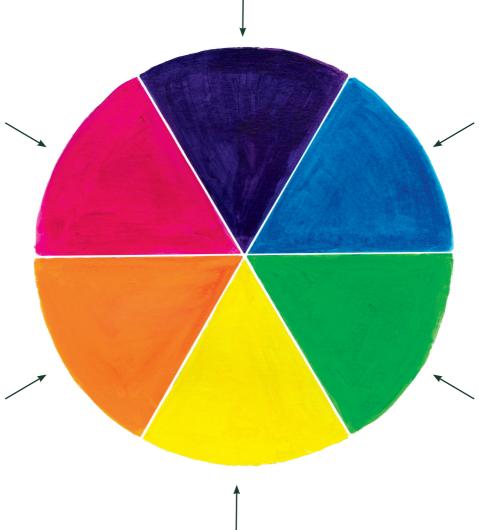

Bleu + rouge = violet

Dans l'ombre d'un objet, on trouve souvent un peu de sa couleur complémentaire.

Ces couleurs s'inscrivent dans le cercle chromatique. À chaque couleur primaire, correspond une couleur diamétralement opposée : la couleur complémentaire. La complémentaire du rouge est le vert, celle du jaune le violet, celle du bleu le orange. Leur contraste est intense : juxtaposez une touche de couleur complémentaire à un tableau où domine une primaire.

LA STATUETTE EN CONTRE-JOUR

Le contraste provoqué par un contre-jour est très recherché par les peintres, les graveurs ou les photographes. Il crée un effet de mise en scène très théâtral. Attention, la lumière faisant face à celui qui

regarde et éclairant le sujet par derrière, beaucoup de détails se perdent dans l'ombre. La statuette par exemple devient presque une silhouette de profil.

Dessinez le buste de la statuette sur sa sellette.

Posez les ombres les plus sombres et froides...

... puis des ombres un peu plus chaudes.

Peignez les tons moyens sur l'ensemble du tableau...

Plissez les yeux pour mieux observer les contrastes. Ne peignez que ce que vous voyez réellement à la distance où vous vous trouvez. N'inventez pas. C'est l'une des clés d'un tableau!

... puis posez une lumière très claire qui va contraster.

Chaque peintre a une touche qui lui est propre, une façon bien particulière d'appliquer la peinture sur le tableau qui n'appartient qu'à lui. C'est entre autres ce qui définit le style. Celui-ci vient progressivement et naturellement, à force de pratique. Mais, pour cela, il faut d'abord connaître les différents moyens qui existent de poser la peinture. C'est ce que nous vous proposons de découvrir et d'expérimenter dans ce chapitre.

Les techniques

FOCUS: PEINDRE UN APLAT

Un aplat est une plage de couleur uniforme. Dans un tableau, il crée des espaces paisibles. On peut obtenir un aplat avec un petit rouleau ou un pinceau.

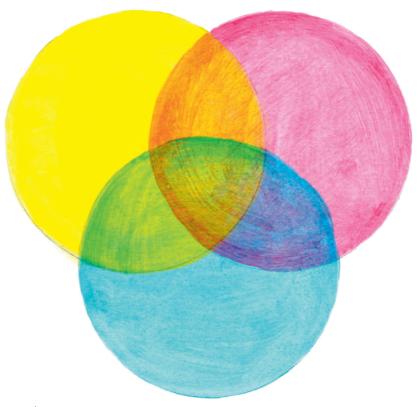
Le rouleau s'utilise de préférence quand la surface à couvrir est grande. Préparez la peinture dans un récipient : elle ne doit être ni trop liquide ni trop épaisse. Humidifiez le rouleau avant de le tremper dans la peinture. Faites tourner l'éponge pour bien l'imbiber. Déposez des hachures verticales, puis croisez avec des hachures horizontales. Laissez sécher et recommencez jusqu'à ce que la couche obtenue soit uniforme.

FOCUS: LE GLACIS

Le glacis est une couche de couleur transparente appliquée sur une couleur sèche pour en modifier la teinte ou la luminosité. Il agit comme un vernis coloré sur la couleur du dessous qu'il laisse apparaître en la faisant vibrer et en lui donnant de la profondeur.

L'acrylique se prête idéalement à la technique du glacis par son séchage rapide. Diluez un peu de votre couleur dans du médium brillant ou mat. Appliquez le mélange avec un pinceau à poils souples. Laissez sécher

Avec le glacis, on superpose les couleurs et on crée un mélange optique.

LE MODÈLE VIVANT

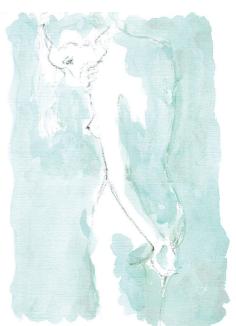
Quand on débute en peinture, le modèle vivant peut intimider car il supporte difficilement les erreurs d'anatomie et de carnation. La technique mixte est un bon moyen de l'apprivoiser : on pose des taches de peinture puis on reprend le dessin avec le pastel!

Esquissez calmement le modèle à l'aide d'un crayon graphite.

Foncez progressivement les zones d'ombre avec des taches posées librement.

Posez un lavis mi-teinte qui relie le sujet au fond.

Avec un fusain, accentuez les ombres.

Avec des pastels clairs, posez la lumière. Laissez cours à votre créativité.

Pulvérisez un peu de fixatif sur le pastel pour qu'il adhère à la sous-couche à l'acrylique.

FOCUS: LE COLLAGE À L'ACRYLIQUE

La peinture acrylique est le médium idéal pour réaliser des techniques mixtes avec collage. Vous pouvez coller des photos, des images, voire même des morceaux de tissus ou de fil avec une simple colle vinylique ou un vernis colle. Ensuite, vous superposez peinture et pastel pour créer une œuvre originale.

Sur un fond à l'acrylique bien sec servant de support, collez des images. Il ne vous reste plus qu'à les intégrer de manière artistique!

Rassemblez dans une boîte des images que vous aimez et constituez-vous progressivement une petite banque personnelle dans laquelle vous puiserez. Attention, le travail avec collage nécessite de tester la mise en page en amont.

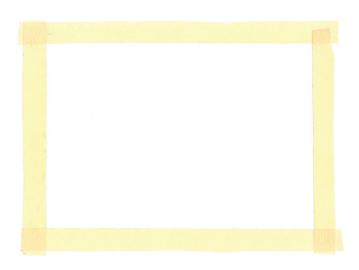
LE NU

Avec le collage et la technique mixte, sentez-vous libre d'interprétez librement des thèmes que vous aimez. Les images et les photos sont là pour vous aider et vous inspirer. Pour suivre cet exemple, partez d'une peinture, ici un modèle nu ayant été découpé, et mettez-le en scène dans un décor intime et féminin (dentelle, ruban brodé...).

Posez une couleur neutre opaque en guise de sous-couche.

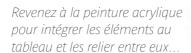

Délimitez la zone à peindre avec un ruban de masquage.

... photo, image... En séchant, la colle devient transparente.

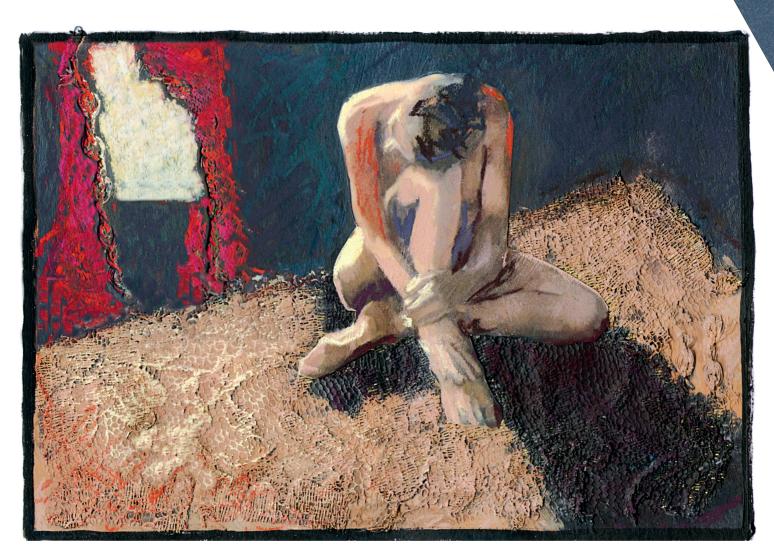

... puis avec du pastel si vous le souhaitez. Laissez-vous guider par les couleurs et les motifs.

Utilisez un support résistant à l'eau et aux tensions générées par la colle.

Pour redresser un support qui gondole, placez-le sous des poids pendant quelques heures.

Ôtez délicatement le ruban de masquage et soulignez d'un filet de peinture noire les bords de votre tableau.

L'ACRYLIQUE facile

L'acrylique est une peinture à l'eau qui peut non seulement imiter toutes les autres peintures mais qui offre une infinité d'effets selon qu'on utilise des couleurs opaques, translucides, iridescentes, qu'on mélange la peinture à divers gels, médiums, vernis et agents de texture. Les possibilités sont infinies et toutes ces techniques sont accessibles à l'artiste débutant. Pour commencer, vous découvrirez quel matériel choisir puis apprendrez à manier les outils et les principaux adjuvants pour maîtriser facilement l'acrylique, peinture favorite des artistes modernes.

34 exercices et focus techniques et 34 modèles en pas à pas vous guideront progressivement... tout simplement!

19.90€

