

Peinture Avancé - Session Hiver 2005

Technique du glacis

Le glacis c'est un mélange presque liquide de peinture et de Taltine. Quand on l'applique avec le pinceau on voit le blanc de la toile transparaître. Parce que le glacis est maigre, il sèche plus rapidement. Lors de la première couche, le but n'est pas d'avoir la couleur exacte partout tout de suite, mais de couvrir la toile avec une couche de couleur. À cette étape, l'image n'est pas détaillée. Les surfaces sont remplies d'une couleur unie qu'on appelle aplat. Quand la première couche est terminée la toile ressemble à un dessin d'enfant.

Une fois le glacis sec, on peut décider de modifier certains éléments ou de corriger certaines erreurs. Malgré tout on essaie de garder les mêmes couleurs (surtout pour le rouge et certains bleus). Les couches suivantes contiendront plus de peinture et moins de Taltine. Il est aussi possible de réaliser une toile au complet avec plusieurs couches de glacis.

Lorsque la toile est pratiquement terminée et que la surface est sèche, on peut corriger la teinte d'un objet avec un glacis.

Technique Alla prima

Préparer votre fond à l'avance d'une couleur foncée (brun, outremer ou un mélange vert, pourpre, gris, ...). Ensuite faire votre dessin, il sera un peu difficile à voir, il est donc conseillé d'utiliser un crayon de bois de couleur pâle (jaune, blanc, ...).

Préparer vos couleurs, utiliser les complémentaires pour les ombres. Il est plus facile de peindre rapidement avec une palette restreinte et un nombre restreint de pinceau (on évitera les pinceaux fins à moins que la toile ne soit petite).

Commencer à peindre avec les couleurs pures (pas de noir ni de blanc). Ensuite repasser et ajouter les complémentaires pour créer les ombres. Finir avec le blanc pour créer les lumières. Il ne faut pas oublier que l'on se limite intentionnellement dans le temps donc on évitera les détails superflus comme les visages de gens au loin, les mots dans un livre (sauf peut-être les gros titres), les lettres sur une enseigne, ... Il faut concentrer l'effort sur le sujet de la toile. Ce qui est autour doit rester secondaire.

Avec cette technique votre toile sera différente de ce que vous faites habituellement au niveau du style et peut-être aussi des couleurs. Elle donne toujours des résultats surprenants. Ne vous en faites pas si vous faites une "erreur", elle pourrait mener vers quelque chose d'intéressant, utiliser votre créativité pour la contourner!

Couleur plus réaliste

Pour créer des couleurs plus réalistes on ajoute une petite quantité de couleur complémentaire à la couleur qu'on utilise. Ex. : Une pomme rouge. On utilisera du rouge avec un peu de vert.

La philosophie coloriste utilise des couleurs plus pures (sans complémentaire) mais utilise la couleur complémentaire pour la couleur de l'ombre. Le résultat est très coloré, très vivant. On n'utilise pas de noir et peu de blanc.

Correction sur une couche sèche : Technique du frottis

On utilise seulement de la peinture (pas de Taltine) en petite quantité pour faire un dégradé vers la couleur qui est déjà sur la toile. De cette façon la retouche semble naturelle.

Peinture Avancé - Session Hiver 2005

On peut aussi utiliser un glacis (avec un peu de talc). La texture est différente et si le mélange est trop liquide les traits sont visibles.

Correction sur une couche humide : Technique du frais (ajout de couleur)

On utilise seulement la couleur manquante et on l'ajoute sur la surface humide. Le mélange se fait pratiquement tout seul sauf s'il y a déjà beaucoup de peinture. Dans ce cas il est préférable de laisser sécher quelques jours.

La couleur de l'ombre

L'ombre est composée de 3 couleurs.

- a) La tonalité plus sombre (de haut en bas, violet étant le plus foncé).
- b) La complémentaire
- c) Le bleu

Exemple :

L'ombre de l'orange = Rouge + Bleu + Bleu

La couleur de la lumière

Tout comme l'ombre, la lumière est composée de 3 couleurs. Il est placé à l'endroit où la lumière frappe l'objet.

- a) La couleur elle-même (lumière)
- b) La tonalité plus pâle (jaune est le plus pâle)
- c) Le blanc (éclat)

Exemple:

Lumière de l'orange = Orange + Jaune + Blanc

Où se place l'ombre?

- a) Sur les contours de l'objet (tonalité plus foncée).
- b) Sur l'objet, la partie opposée à la lumière. (Ombre propre)
- c) Sous l'objet et sur les objets autour. (Ombre portée)

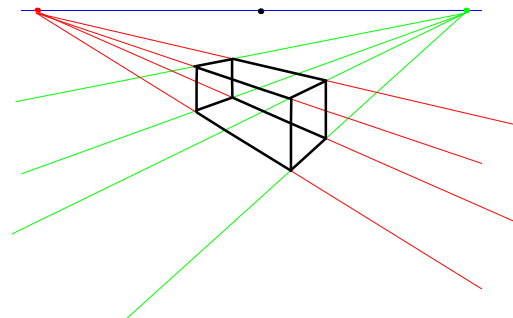
Perspective : Point de fuite et horizon

La ligne d'horizon, c'est le niveau où se trouvent les yeux du spectateur. Toutes les lignes qui s'éloignent à l'horizon, convergent vers un point que l'on appelle point de fuite. Les lignes de fuite servent à relier deux surfaces placées sur des plans différents: un près et un plus éloigné.

Perspective : Deux points de fuite

Tout ce qui est vrai avec un point de fuite l'est aussi quand on travaille avec deux points de fuite. Quelle est la différence entre un et l'autre.

Une image à un point de fuite va toujours avoir un côté d'un objet dessiné avec des lignes verticales et horizontales. Ce n'est pas possible avec deux points de fuite. N'importe quelle face d'un objet contiendra au plus soit des lignes verticales, soit des lignes horizontales. Les lignes qui ne sont ni horizontales, ni verticales, si elles sont prolongées, se rejoindront à l'horizon à deux endroits, un à droite, un à gauche de l'objet.

Peinture Avancé - Session Hiver 2005

Perspective : Centre perspectif et le toit

Le centre perspectif, c'est le centre d'un objet dessiner en perspective. Ce centre n'est pas en plein milieu (si on regarde en 2D). On obtient le centre perspectif en mettant l'objet dans une boîte dessinée en perspective et en rejoignant les coins opposé d'une face.

Le toit d'une bâtisse, s'il est incliné, à lui aussi 2 points de fuite. Ces deux points sont vis-à-vis l'un ou l'autre des point de fuite, mais pas sur l'horizon.

Peindre avec un palette restreinte (en recyclant les couleurs)

En peignant avec un palette restreinte, vous vous assurez d'avoir un effet d'unité et d'uniformité. Retenez les couleurs les plus visibles, les couleurs qui sont répétées le plus souvent.

Essayer de vous trouver des couleurs qui sont opposées sur la gamme chromatique de façon à pouvoir les mélange par la suite pour faire votre ombre. Faites vos mélanges (le nombre de couleur à utiliser dépend de la scène, mais en général on tentera de réduire le nombre de couleur à 3 ou 4 à part le blanc).

Les couleurs choisies sont vos couleurs de bases. Vous pouvez les mélanger entre elles pour arriver à produire plus de couleurs. Utiliser les complémentaires pour faire vos ombre ou ajouter du gris-bleu à votre couleur (si gris-bleu est dans votre palette). Ajouter du blanc pour les parties plus claire.

Les rapports dans l'espace (Points d'or)

L'emplacement idéal du sujet est à $3/8$ (37.5%) du bord gauche ou droit et haut ou bas du tableau. De façon générale, on se contente de placer le sujet à un peu plus de $1/3$ (33.3%) du bord du tableau.

On utilise la même règle pour placer un sujet secondaire entre le sujet principal et le bord de la toile.

Équilibre et compensation des masses

Pour illustrer clairement comment fonctionne l'équilibre, pensons à une balançoire pour deux personne.

Selon la symétrie, cette balançoire a à chaque extrémité un enfant de même taille et de même poids.

Selon l'asymétrie, à un bout il y a un enfant et de l'autre, plus près du centre un adulte pour balancer les poids.

Maintenant un exemple concret d'asymétrie, disons que nous plaçons notre sujet (deux oranges) dans le coin inférieur droit (le point idéal). Elles sont placées environ à la même place que l'adulte, il nous faut donc «une masse» pour balancer le tableau. On pourrait par exemple placer une pomme rouge près du bord gauche du tableau à la même hauteur que le sujet principal.

En peinture, il faut équilibrer les masses de chaque moitié du tableau. Les masses sont des formes que l'on peut créer sur un tableau en joignant les couleurs semblables ensemble. Dans

Peinture Avancé - Session Hiver 2005

l'exemple précédent, le sujet principal forme une grande masse orange et la pomme forme une masse plus petite, rouge.

On peut équilibrer les masses en ajoutant un peu plus d'ombre ou au contraire en accentuant la lumière.

Technique de la couche monochrome

C'est une technique qui a été utilisée par les grand-maîtres. On peut faire le dessin sur une toile donc on a peint le fond en ocre.

Ensuite on fait la première couche en brun, on l'utilise pour placer les ombres. une fois la première couche terminée vous devriez avoir une toile où on voit bien l'image finale (sans les détails mais on ne voit plus le fond de la toile en blanc) en ocre et en brun, le ocre étant les parties claires et le brun les parties foncées.

Après on poursuit comme la technique des lavis en mettant la 2e couche en couleur assez épaisse sans taltine et la 3e couche avec de la peinture et un médium de finition

ou

on peut utiliser la première couche comme fond et mettre la couleur en transparent avec du taltine ou un médium pour changer la teinte et finir avec un peu de blanc pour les parties plus claires. De cette façon on aura un peu l'effet de la technique avec une palette restreinte parce que les couleurs auront toutes une teinte ocre ou brune.

Peindre avec la spatule (couteau)

La peinture à la spatule est très différente de celle avec un pinceau. Au début il faut "réapprendre" à peindre. Il ne faut donc pas se décourager si les premiers résultats ne sont pas satisfaisant.

Avec la spatule on ne peut pas faire de ligne comme avec un pinceau. On verra donc une différence au niveau du style. Il faut utiliser la spatule comme pour la technique impressionniste par touche (coup de pinceau) en faisant des traits sur le sens vertical de la spatule.

Une autre chose qui peut être différente, il faut utiliser plus de peinture que sur un pinceau, sinon on "gratte" sur la toile. Il faut donc éviter de trop "jouer" dans la peinture fraîche car sinon les couleurs se mélangent trop et tout vire au gris-brun.

Il n'est pas nécessaire de tout faire la toile avec la spatule, vous pouvez faire votre fond normalement avec les pinceaux et laisser seulement les éléments au premier plan non-terminé. Vous pourrez utiliser la texture de la spatule pour donner du volume et ajouter une illusion de profondeur par le contraste.