

Peinture Débutant – Session Hiver

Débutant - session Automne - Nature morte

- 01 - Gamme chromatique (couleurs primaires et secondaires)
- 02 - Combinaison des couleurs (ocre, outremer, brun)
- 03 - Fruits (orange, pomme, poire, raisins)
- 04 - Contenants (plats, pots)
- 05 - Fleurs coupées (tulipes,)
- 06 - Le feu, lumière (chandelle, foyer, lampe, réverbère)
- 07 - Perspective : chevauchement
- 08 - Perspective : changement de dimensions et d'espace
- 09 - Perspective : modelé
- 10 - Texture fourrure d'animaux

Débutant - session Hiver - Paysage

- 01 - Gamme chromatique (couleurs primaires et secondaires)
- 02 - Début du paysage de campagne
- 03 – Fleurs sauvages
- 04 - Roches
- 05 - Montagnes
- 06 – Nuages et rivière
- 07 - Arbres avec et sans feuilles, sapins
- 08 - Maison
- 09 - Personnages adulte
- 10 - Nature morte (Pomme)

Débutant - session Printemps - Texture

- 01 - Briques
- 02 - Meuble en bois
- 03 - Or, argent
- 04 - Marbre
- 05 - Plancher carrelé

Peinture Débutant – Session Hiver

**Se procurer une tablette de papier canevas pour le 3e cours
12"x16" (16\$) ou 9"x12" (10\$)**

Cours 1 - Gamme chromatique

Couleurs

Les primaires

Ce sont les couleurs de bases. On ne peut pas les faire à partir de mélange.

Jaune
Rouge
Bleu

Les secondaires

Mélange de deux couleurs primaires:

Jaune + Bleu = Vert
Bleu + Rouge = Violet
Rouge + Jaune = Orange

Les complémentaires

Pour obtenir du noir on mélange une couleur primaire et la couleur secondaire qui est à l'opposée sur la roue.

Jaune + Violet = Noir
Bleu + Orange = Noir
Rouge + Vert = Noir

Pour réussir à faire la couleur désirée, il faut savoir que certaines couleurs ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être :

Jaune	Orange	Rouge	Violet	Bleu	Vert
Jaune de cadmium clair	Rouge de cadmium clair	Alizarin Crimson	Violet de cobalt	Bleu outremer	Vert permanent
Jaune citron	Jaune de cadmium foncé	Magenta		Bleu céruleum	
Jaune de Hansa moyen		Garance		Bleu de cobalt	
				Bleu de Prusse	
				Cyan	

Comment diriger le coup de pinceau ?

1. En enveloppant la forme, de cette façon on la sent mieux :
 - Pour les formes rondes ou cylindriques.
 - Pour la mer, on suit le mouvement des vagues.
 - Pour les champs, on suit le sens des tiges.
2. Dans le sens diagonal : Pour tous les autres cas ou dans le doute.

Cours 2 - Première toile : Paysage avec bâtisses

Par où commencer ?

Par le fond. Selon la loi des contrastes simultanés, une couleur peut paraître plus pâle ou plus foncée selon la couleur qui l'entoure. Si on désire avoir les couleurs les plus justes possibles il faut commencer par couvrir la toile, masqué les plus grandes zones, donc le fond.

Gras sur maigre. Il faut se souvenir de toujours commencer les premières couches en diluant la peinture avec du solvant (peinture maigre), les couches intermédiaires avec seulement de la peinture (peinture entre maigre et grasse) et de terminer avec des couches de peinture diluer à l'huile de lin (peinture grasse). Ceci pour éviter qu'avec le temps vos peintures fendillent et craquèle. Une autre bonne raison de commencer par des couches maigres, c'est qu'elles sèchent plus vite et vous permettent donc de changer de couleur si vous n'êtes pas satisfait.

Peinture Débutant – Session Hiver

Étapes pour réaliser une toile

Couche de fond (optionnel)

On peut donner une couche de fond sur la toile

Teinture du fond (optionnel)

Couleur transparente. Pour faire ressortir certaines couleurs (couleur complémentaire).
Peut-être faite par-dessus le dessin préliminaire.

Dessin préliminaire

Crayon (avec un crayon HB éviter d'appuyer trop fort, utiliser plutôt un crayon de couleur orangé) ou peinture (pinceau fin en lavis ocre ou brun).

L'ébauche (optionnel)

Une seule couleur neutre (brun, gris-vert, mélange de blanc, noir, ocre). On place les ombres et les lumières. Peut être fait à la peinture acrylique pour réduire le temps de séchage. Cette étape peut être sautée.

1ère couche - Le glacis

Couche de peinture transparente. La lumière traverse la pellicule. Entre chaque couche il faut laisser sécher. La peinture doit être très diluée. On peut utiliser un médium. La couleur est appliquée sans trop de différence dans les tons.

2e couche

Le glacis est sec. On applique la couleur avec un peu de Taltine. On place les ombres, puis les lumières.

Pour les couches suivantes, on peut utiliser le médium à la place du Taltine. Si vous utilisez l'huile de lin, le temps de séchage sera plus long. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le médium, continuez avec le Taltine.

Dessin préliminaire - Quatre façons de reproduire une image sur une toile

Copie carbone : Avec un crayon HB ou du fusain, barbouiller l'endos de l'image. Ensuite, placer l'image sur la toile et tracer l'image. Une légère trace sera déposée sur la toile.

Technique du quadrillé directement sur l'image : Faire un cadre en proportion avec la toile. Par exemple pour une toile de 20"x16" on fera un cadre de 10"x8" sur l'image. Ensuite, on trace des lignes à chaque 1" (plus facile) ou 2" (plus difficile) sur la largeur et la hauteur. Pour l'exemple on fera des carreaux de 1". Faire autant de carreaux sur la toile. Selon l'exemple, on fera des carreaux de 2" sur la toile. Reproduire le plus fidèlement possible un carreau à la fois sans regarder ce qu'il y a des les autres.

Technique du quadrillé avec une feuille transparente : Faire des lignes à chaque 1" sur le sens de la largeur et de la hauteur d'une feuille transparente avec un marqueur fin. Placer la feuille transparente sur l'image. Sélectionner un cadre de 10"x8" sur l'image choisie. Tracer les carreaux sur la toile (2" pour une toile 20"x16"). Reproduire un carreau à la fois en oubliant ce qu'il y a à côté.

Reproduction avec les formes de base : Il faut d'abord réduire les formes à représenter à leur forme de base (le plus souvent cube, sphère, cylindre, et parfois pyramide, cône). Voici des exemples d'objets selon les formes de bases cube, sphère et cylindre...

Peinture Débutant – Session Hiver

Cube

Chaise
Table
Livre
Édifice
Télévision

Sphère

Pomme
Orange
Raisin
Ballon
Ampoule électrique

Cylindre

Bouteille
Tasse
Verre
Roue
Tronc d'arbre

Pour des objets plats les formes de bases sont le carré, le cercle :

Carré

Carte à jouer
Feuille de papier

Cercle

Assiette
Couvercle
Les pétales d'une marguerite

On commence par faire les forme de bases sur la toile. En observant les distances entre chacune ou en imaginant des lignes qui relie des formes on trouve les bonnes proportions. Ensuite on ajoute les détails.

1ère couche - Le 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 très détaillée et la variété dans les couleurs n'est pas très grande. Les surfaces sont remplies d'une couleur unie qu'on appelle aplat.

Une fois le glacis sec, on peut décider de modifier certains éléments ou de corriger certaines erreurs. Les couches suivantes contiendront plus de peinture et moins de Taltine. Il est aussi possible de réaliser une toile au complet avec plusieurs couche 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.

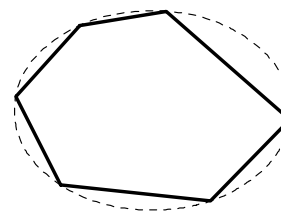
Cours 3 - Fleurs sauvages

Les fleurs agrémentent le paysage et ajoute de la couleur. Commencer par faire des mini-arbres (on n'a pas besoin de voir le tronc). Une fois les feuilles sèches, on peut ajouter des touches de couleur. On peut aussi faire des coups de pinceau directement sur le gazon ou dans les champs pour les fleurs sauvages.

Si on fait un champ, on appliquera la même logique que pour les montagnes, plus c'est loin plus c'est flou, jusqu'à devenir une seule masse. Au premier plan on verra chaque tige, le côté éclairé et le côté ombragé.

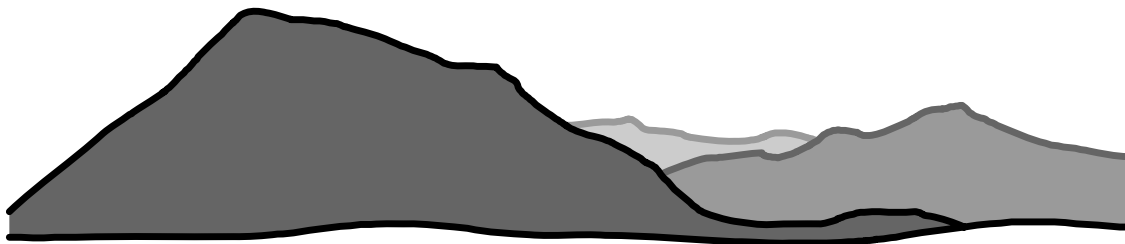
Cours 4 – Roches

Les roches ont une forme irrégulière. La forme de base est une sphère aplatie. Avec la peinture on fait plusieurs facettes de teintes différentes (plus pâles et plus foncées). Il est préférable d'éviter d'appliquer un gris trop parfait. Normalement on y ajoute une couleur qui se trouve déjà sur la toile.

Peinture Débutant – Session Hiver

Cours 5 – Montagnes

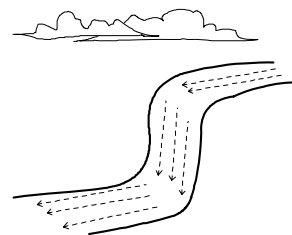

Souvent les montagnes sont sur plusieurs plan différent. Si on peint tout de la même couleur, le spectateur croira que c'est une chaîne de montagne. Pour les "détacher" il faut modifier la couleur des montagnes les plus éloignées. Plus la montagne sera éloignée, plus elle sera bleutée (blanc + outremer). En plus de modifier la couleur, on modifiera la qualité du contour. Il sera plus flou, comme si la montagne se perdait dans la brume.

Les montagnes les plus en avant auront plus de détails (des arbres, des branches, des pierres, ...) et seront plus hétérogènes au niveau de la couleur (à cause des détails) on constatera aussi de l'ombre et de la lumière sur ces montagnes. Les montagnes à l'arrière plan seront plus unies et sans détails (c'est trop loin, on voit rien).

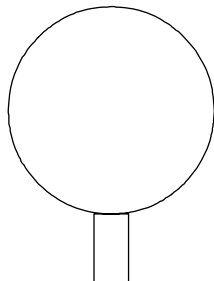
Cours 6 – Nuages et cours d'eau

Les nuages sont des masses de vapeur d'eau en suspension d'en l'air. Leur couleur est plutôt blanchâtre. Si c'est un petit nuage il aura des parties transparentes. Un nuage plus gros sera ombragé dans le bas (gris-bleu). La forme des nuages est très irrégulière, mais en général les nuages les plus éloignés auront un trait plutôt horizontal au-dessous.

Un cours d'eau lorsqu'il est éclairé, se transforme en miroir. On doit donc y copier ce qui se trouve à l'opposé (habituellement le ciel et les nuages). Si c'est un lac la surface sera plus calme (comme un miroir). Une rivière ou un ruisseau reflète le ciel aussi mais de façon difforme parce que la surface n'est pas plane. Dans ce cas les couleurs ressemblent au ciel et les coups de pinceau devront suivre la même direction que l'eau. Si on y reflète des nuages ils seront plus étirés dans le sens que l'eau coule.

Cours 7 – Arbre avec et sans feuilles, sapin

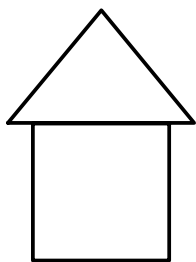
Les formes de base sont le cylindre sous une sphère. Les arbres feuillus ont habituellement un tronc cylindrique qui supporte environ 3 fois sa hauteur en branches. L'ensemble des feuilles a généralement une forme arrondie. Dans la nature, les arbres ne sont pas aussi touffus que ce qu'on peut voir en ville, aussi on fera quelques "trous de ciel" où l'on verra à l'occasion passer une branche. Les parties de feuilles les plus éclairées auront une teinte jaune et celle ombragées, une teinte bleutée. Avant de voir apparaître les feuilles on commence à voir le tronc se diviser en grosse branche. Quelques racines sont visibles sur le sol.

Si c'est l'hiver, on voit alors toutes les branches. Dans ce cas, peindre le branche en commençant par le bas en allant vers le haut avec un glacis épais en divisant le branche après chaque trait. Les dernières branches sont si fines de loin qu'on ne les distingue pas. On peut donc peindre ces masses avec un glacis.

Il faut éviter de tracer un grand tronc en plein milieu, on placera le plus souvent un tronc qui est en premier plan sur le côté pour ne pas détourner l'attention du sujet principal.

Peinture Débutant – Session Hiver

La forme de base du sapin est le cône. Chaque rangée de branche donne l'impression de plusieurs cônes emboîtés. Les branches partent du tronc et descendent légèrement de chaque côté mais aussi sur le devant. Si les branches sont chargées de neige, la pente sera plus prononcée.

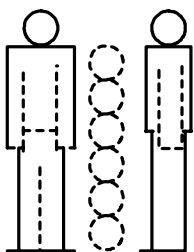
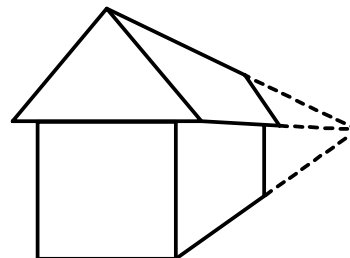

Cours 8 – Maison

Une maison ou une cabane attire toujours l'attention. Après l'être humain c'est le sujet idéal pour un paysage. Dans sa forme la plus simple c'est un rectangle avec un triangle ou un trapèze sur le dessus, mais l'image n'est pas très vivante et on ne sent pas la profondeur. Il est donc préférable de faire un cube et un prisme. On commence par le rectangle et le triangle (le bout de la maison). Puis on tire des lignes à

partir des coins vers le centre de la toile. Il ne reste plus qu'à décider la longueur de la maison et de terminer le toit.

Une fois les formes de bases établies, on peut ajouter des détails (porte, fenêtre, brique, ...). La partie la plus éloignée de la maison sera plus foncée. Sous le toit, la maison est plus foncée aussi. Le mur du côté aura une teinte différente pour bien dissocier les deux murs.

Cours 9 – Personnages

Les personnages sont habituellement le sujet principal d'un paysage parce qu'il attire le regard du spectateur plus que tout autre "objet". À la base, un personnage c'est un cube étiré sur la hauteur avec une sphère sur le dessus. Pour avoir la bonne proportion, on fait le cube d'environ 6 "têtes" de haut. On sépare les bras du corps avec un ton plus foncé ou plus clair (cela dépend de la direction de la lumière). On fait la même chose pour les jambes. Pour un enfant la tête est légèrement disproportionnée (elle est plus grosse que normal).

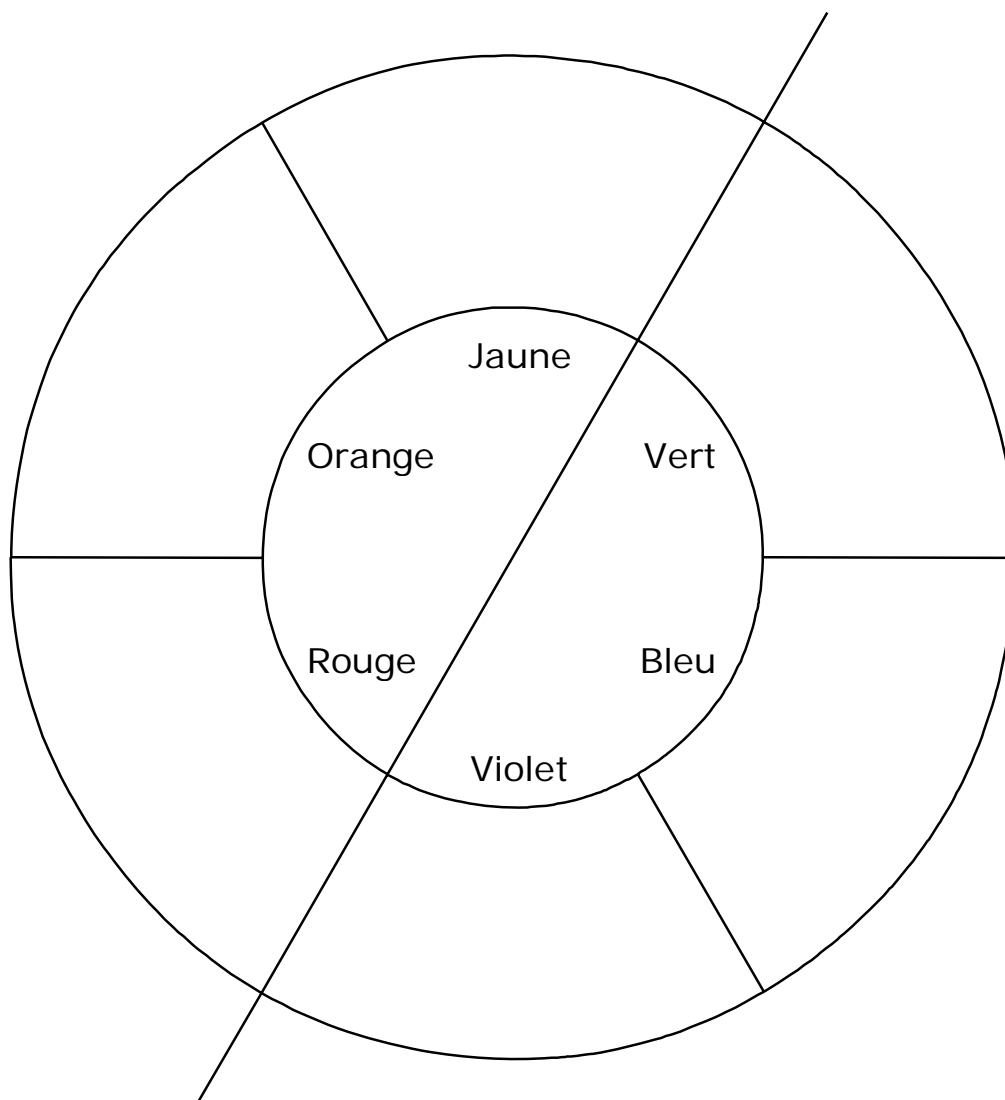
Cours 10 – Nature morte (Pomme)

La forme de base est la sphère. La partie du haut est plus large. Les côtés sont pratiquement droits. On fait la première couche en glacis, ensuite on place le côté clair et le côté ombragé. Sur le dessus on met une teinte plus claire sur le devant et plus foncée au centre pour montrer le "trou" où le pédoncule se trouve. Ensuite on fait un petit trait pour le pédoncule.

Peinture Débutant – Session Hiver

Gamme Chromatique

Jaune + Bleu = Vert
Rouge + Bleu = Violet
Rouge + Jaune = Orange

Brun + Outremer = Noir
Ocre + Rouge = Peau
Ocre + Outremer = Gris

Peinture Débutant – Session Hiver

