

Peinture Débutant - Session Hiver

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	

Essayer de ne pas avoir de peinture sur plus de la moitié du pinceau pour:
rendre le nettoyage plus facile et éviter d'endommager le pinceau avec le temps
avoir un meilleur contrôle sur le trait du pinceau

Exercice de coup de pinceau:

- Le trait gras (pas uniforme)
- Le trait maigre (lisse) pour la signature
- Le coup de pinceau rond (pour les feuilles)
- Le coup de pinceau carré large (pour le fond)
- Le coup de pinceau à deux couleurs
- Le dégradé avec Taltine (pour les couches superposées)
- Le dégradé de deux couleurs (permet de peindre plus rapidement)
- Cercle rouge sur carré bleu (contour flou)

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.

Peinture Débutant - Session Hiver

Première toile : Paysage

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 quelles sèchent plus vite et vous permettent donc de changer de couleur si vous n'êtes pas satisfait.

Étapes pour réaliser une toile

Couche de fond (optionnel)

Une couche opaque de couleur ocre. Permet de faire ressortir le bleu.

Croquis

Fait au crayon sur la toile (HB ou prismacolor) ou avec de la peinture diluée avec du taltine (pinceau fin en rouge, brun ou bleu).

1ère couche - Glacis

Couche de peinture diluée avec le taltine (sèche plus rapidement). Entre chaque couche il est préférable de laisser sécher (plus facile sinon tout devient gris). La couleur est appliquée en aplat. Les couleurs pâles prennent plus de temps à sécher.

2e couche

La 1ère couche est sèche. On applique la couleur avec un peu de Taltine (juste assez pour que les traits soit lisses). On commence de définir les ombres et les lumières. À cette étape habituellement on repeint au complet la toile pour lui donner un meilleur fini. Il est aussi plus facile ainsi de fondre les contours des objets.

Pour les couches suivantes, on peut utiliser le médium à la place du Taltine. Vous pouvez aussi continuer avec le Taltine et mettre un vernis quand la toile sera terminée.

Dessin préliminaire - 3 façons de reproduire une image sur une toile

Copie carbone : C'est la technique la plus facile, à utiliser si vous avez de la difficulté à reproduire une image comme par exemple un portrait ou un animal.

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

Technique du quadrillé: C'est la technique la plus souple. Si vous avez de la difficulté à dessiné les carreaux seront plus petit.

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 divise la grandeur de la toile par la grandeur de l'image (20 diviser par 10 donne 2). On fait des carreaux de 1" sur l'image et des carreaux deux fois plus grand sur la toile soit 2". Après on reproduit le plus fidèlement possible chaque carreau, un à la fois sans ce soucier de ce qu'il y a autour.

Peinture Débutant - Session Hiver

Reproduction avec les formes de base : C'est la technique la plus difficile, on l'utilise donc pour les images plus simple ou pour les images où les proportions sont moins importantes comme pour les paysages.

Il faut d'abord réduire les formes à représenter à sa plus simple expression (cercle, rectangle, triangle). Voici des exemples d'objets selon les formes de bases cube, sphère et cylindre...

Rectangle

Tronc d'arbre
Table
Maison
Télévision

Cercle

Branches d'un arbre feuillus
Orange
Ballon
Ampoule électrique

Triangle

Sapin
Cornet de crème glacée
Toît de maison (Côté pointu)

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.

1ère couche - 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 appel 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.

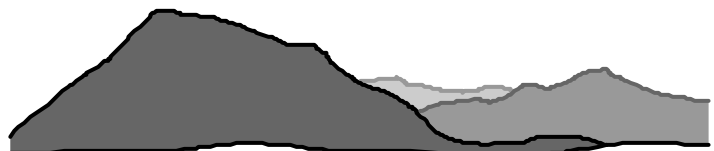
Cours 2 - Le fond de la toile

Ciel et Nuages

Le ciel a une forme arrondie ce qui lui donne de la profondeur. Les coins seront plus foncé et le bas plus clair. On peut

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.

Montagnes (perspective aérienne)

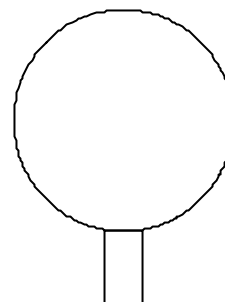
Souvent les montagnes sont sur plusieurs plan différent. Si on peint tout de la même couleur, le spectateur croira que c'est une chaîne de montagne. Pour les "détacher" il faut modifier la couleur des montagnes les plus éloignées. Plus la montagne sera éloignée, plus elle sera bleutée (blanc + outremer). 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.

Peinture Débutant - Session Hiver

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 3 - 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.

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 4 - Encore plus de couleurs

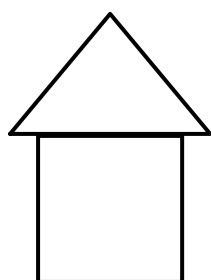
Les couleurs tertiaires

Ce sont les couleurs que l'on forme à partir d'une couleur primaire et d'une des couleur secondaire qui est à côté sur la Gamme chromatique du premier cours. On peut donc agrandir notre cercle et insérer les couleurs tertiaires entre chaque couleur qui est déjà sur note feuille.

Par exemple : Jaune + Orange = Jaune-orange (on l'insère entre le jaune et l'orange)

Ensuite on peut faire une plus petite "roue à l'intérieur et refaire chaque couleur en ajoutant du blanc. On pourrait continuer en faisant une roue plus grande et dans chaque couleur ajouter du gris (brun+ouatremer+blanc). Finalement on peut faire une roue encore plus grande et mélanger chaque couleur avec du noir (brun+ouatremer).

Cours 5 - Maison (perspective avec un point de fuite)

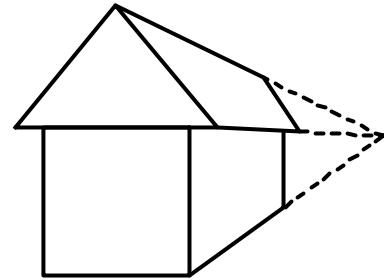

Une maison ou une cabane attire toujours l'attention. Après l'être humain c'est le sujet idéal pour un paysage. Dans sa forme la plus simple c'est un rectangle avec un triangle ou un trapèze sur le dessus, mais l'image n'est pas très vivante et on ne sent pas la profondeur. Pour donner plus de réalisme on fait la forme en 3D.

Peinture Débutant - Session Hiver

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.

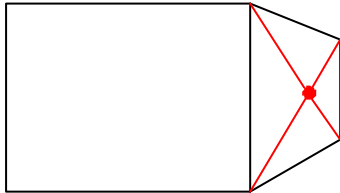
Une fois les formes de bases établies, on peut ajouter des détails (porte, fenêtre, brique, ...). La partie la plus éloignée de la maison sera plus foncée. Sous le toit, la maison est plus foncée aussi. Le mur du côté aura une teinte différente pour bien dissocier les deux murs.

Cours 6 - Encore une maison (deux points de fuites)

Les seules lignes droites sont verticales. Les deux côtés visibles de la maison ont chacun leur points de fuite, allant dans des directions opposées.

Cours 7 - Encore une maison - le toit et le centre perspectif

À partir de la maison du cours précédent, choisissez un côté et reliez les coins opposés. Le centre des deux lignes s'appelle le centre perspectif (c'est le centre de ce mur de maison). Une fois qu'on a trouvé le centre perspectif on tire une ligne du centre vers le haut du toit. Ensuite on relie le sommet du toit vers les deux coins supérieur du mur sur lequel on a trouvé le centre. Finalement, on tire une ligne du sommet du toit vers le point de fuite de l'autre mur (celui dont on ne connaît pas le centre) et on relie au coin du mur donc on ne connaît pas le centre.

Cours 8 - Le cylindre en perspective

Pour faire un cercle correctement en perspective, il faut commencer par tracer un carré en perspective (le côté de la maison qui n'est pas droit). Ensuite on fait le cercle à l'intérieur. Avec le même point de fuite on fait le 2e cercle (l'autre extrémité) puis on relie les bouts. Le cylindre est terminé.

Cours 9 - Palette de couleur (analyse de l'image)

Avant de commencer une toile regarder attentivement les couleurs dans la toile. Essayer de réduire le plus possible le nombre de tubes de couleur à utiliser pour faire la toile. Par exemple pour faire un ciel et du gazon utiliser le bleu céruléum, jaune citron et le blanc au lieu de prendre blanc, bleu céruléum, jaune citron et vert. Même si ça ne donne pas toujours exactement la même couleur que sur le modèle (surtout pour les photos), essayer de réutiliser des couleurs qui sont déjà sur votre palette spécialement pour les objets et les plans secondaires. Ces trucs aide à atteindre une certaine harmonie au niveau des couleurs.

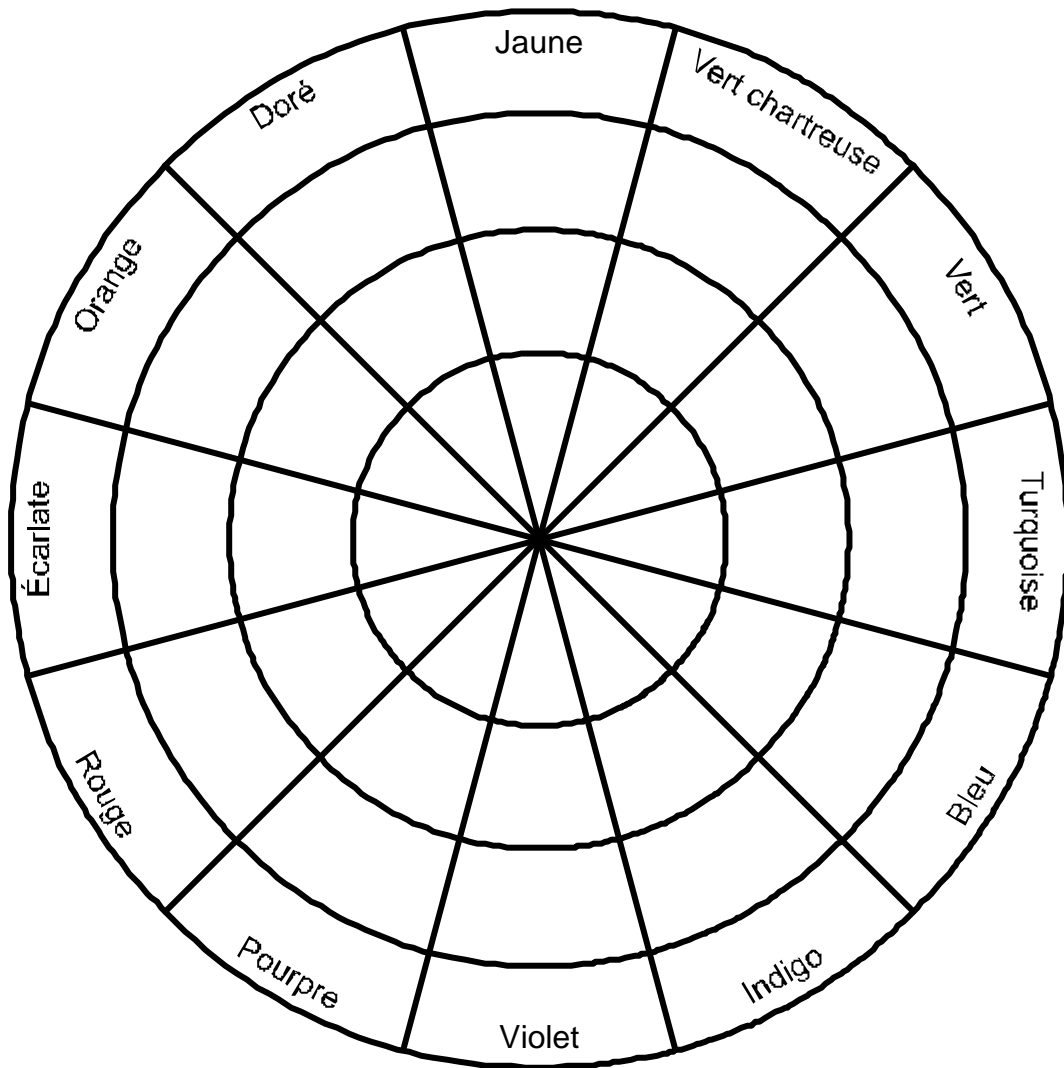
Cours 10 - Signature, identification et vernis

La signature doit être faite avec de la peinture diluée (avec du liquin) d'une couleur foncée ou pâle (contraire de la zone où l'on va signer). Utiliser une couleur qui est déjà sur votre palette pour éviter de mettre une couleur qui pourrait voler la vedette et détourner l'attention du spectateur.

Exercice du cours 1 couleurs primaires et secondaires

Peinture Débutant - Session Hiver

Gamme chromatique

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

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