

Initiation à la peinture au couteau

Atelier du 15 janvier 2013
dirigée par Maurice LOPES

Sommaire

1. *Connaissances de base*
2. *Travail pratique*

1. CONNAISSANCES DE BASE

1. Technique de la peinture au couteau

Elle est assez différente de la technique d'utilisation des brosse plates ou pinceaux ronds. La peinture au couteau nécessite de travailler par touches vigoureuses et assurées. On peut travailler les empâtements de peinture en comprimant la couleur contre le support pour obtenir des surfaces plates et régulières, bordées de lignes et de contours en relief. L'aspect de chaque empreinte dépend de plusieurs facteurs:

- la quantité de peinture,
- la force de pression sur le couteau,
- la direction de la touche,
- la forme du couteau

Pour éviter les craquelures lors du séchage, il faut éviter les fortes épaisseurs de peinture.

2. Le support

On peut travailler au couteau sur des supports rigides (bois, toile encollée sur carton...) ou sur chassi entoilé en passant au préalable une couche de GESSO (acrylique)

2. Les couteaux à peindre

Leur lame est fine et très souple, leur forme est variée: droits, arrondis, biseautés, en forme de truelles plus ou moins saillantes ou arrondies...

3. La palette

La palette sert à préparer les couleurs. Sa surface doit être plane et assez grande pour contenir plusieurs préparations de couleurs. Plexiglas et verre conviennent très bien, pour ma part, j'utilise un couvercle de machine à laver, en métal émaillé blanc, depuis une vingtaine d'années, je le nettoie après le travail pour ne pas laisser la peinture sécher.

4. La préparation des couleurs

Choisir les couleurs qui vont servir au tableau et les placer sur la palette avec un couteau (le plus rigide de votre panoplie). Pour mélanger les couleurs entre-elles il faut bien malaxer le mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène en couleur (pas de veines colorées). Le mélange doit être onctueux, ne pas couler. Si la pâte est trop dure, ajouter quelques gouttes d'huile de lin. La préparation des couleurs peut être comparée à la préparation du plâtre. Il faut préparer une quantité suffisante (ou supérieure au besoin) car on ne doit pas tomber en manque (une deuxième préparation identique est difficile à obtenir).

Il est possible de préparer tous les mélanges de couleurs avant de commencer le travail ou, de préparer les mélanges au fur et à mesure du besoin.

5. L'utilisation des couteaux pour peindre

Prélever la peinture avec la face postérieure du couteau. Presser le couteau sur la toile en surélevant légèrement l'une des arêtes du couteau, comme pour tartiner.

Tenir de la main gauche un chiffon ou un morceau d'essuie-tout pour nettoyer le couteau entre des applications de couleurs différentes.

On peut dessiner au couteau en utilisant sa pointe ou son tranchant.

2. TRAVAIL PRATIQUE

Etape 1.

Nous nous proposons de reproduire le tableau ci-dessous, sur toile avec la technique de peinture à l'huile au couteau. Bien observer les différentes parties, position et volumes des éléments. Situer, le ciel, la montagne, la mer et les bateaux, identifier leurs couleurs.

(figure 1)

Figure 1

Etape 3

Nous peindrons le ciel en premier. Préparer deux couleurs: un mélange de bleu céruléum + blanc et un violet rouge + blanc.

A l'aide d'une spatule pour chaque couleur, effectuer les mélanges jusqu'à ce que chaque couleur devienne homogène, sans marbrure. Le mélange doit être onctueux, mais ne doit pas être trop fluide, ni couler. Si la couleur est assez sèche, on peut augmenter sa fluidité avec une ou plusieurs gouttes d'huile de lin. (figure 3)

Figure 3

Etape 2

Tracer soigneusement les principales lignes du dessin (inutile de représenter les détails) pour placer les éléments aux bons endroits et dans les bonnes proportions.

Placer la colline au-dessus de l'horizon.

La ligne d'horizon est à 2/3 de la hauteur par rapport à la base de la toile. Positionner les bateaux, à droite en mer, ceux de gauche près de la côte.

(figure 2)

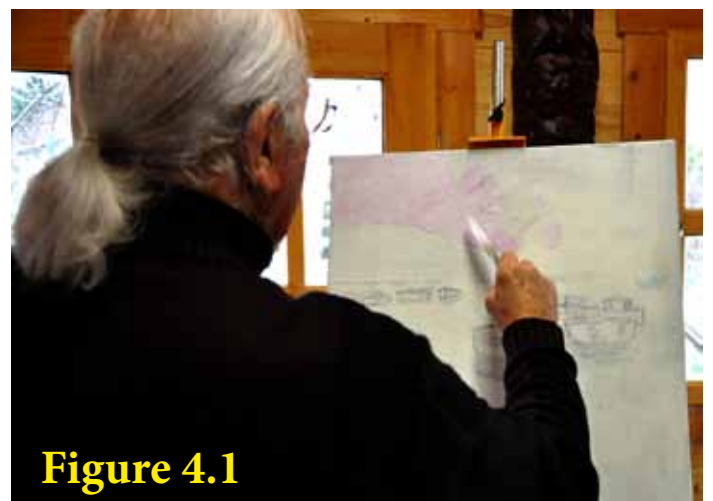

Figure 2

Etape 4 - Peinture du ciel:

4.1. Commencer à recouvrir le côté gauche du ciel avec le mélange de couleurs rosé au moyen de la truelle, comme si on tartinait une tranche de pain avec du beurre, avec des mouvements en biais de gauche à droite et vers le haut.

(figure 4.1)

Figure 4.1

4.2. Recouvrir la partie centrale et droite du ciel avec le mélange de bleu avec les mêmes mouvements. (figure 4.2)

Figure 4.2

4.3. Une fois terminé, on renforce les parties lumineuses du ciel avec du blanc. (figure 4.3)

Figure 4.3

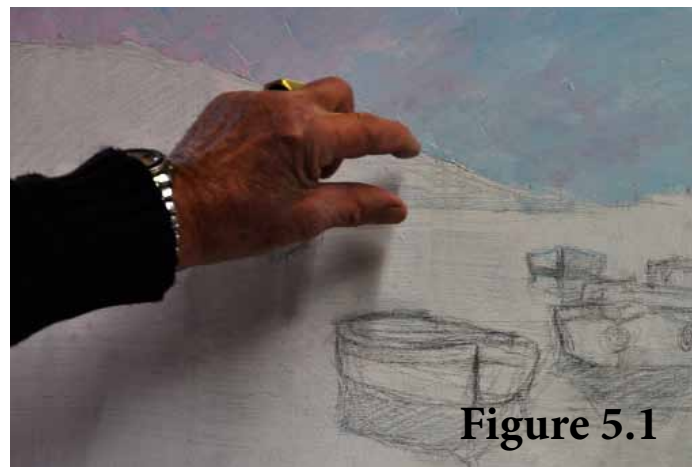
4.4. Les parties lumineuses étant éclaircies, par petits mouvements de la truelle, il faut à présent homogénéiser le mélange sur la toile.

Figure 4.4

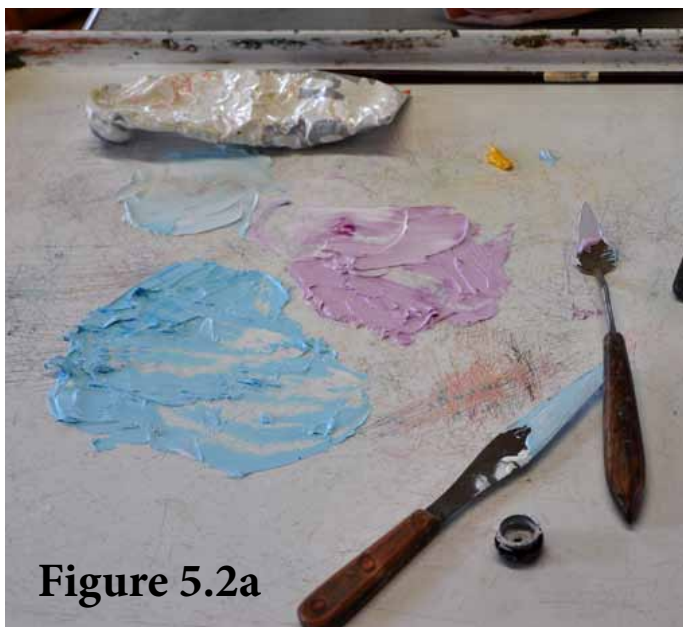
Etape 5 - Peinture de la terre.

5.1. Nous allons nous occuper à présent de la bande de terre qui est au-dessus de la mer. (figure 5.1.)

Figure 5.1

5.2. Pour constituer la couche de fond de la terre nous allons préparer un mélange de jaune cadmium + blanc (figure 5.2a et 5.2b)

Figure 5.2a

Figure 5.2b

5.3. On ajoute du mélange rose sur la partie supérieure de la colline pour atténuer la transition entre le ciel et la terre. C'est aussi un peu du reflet du ciel sur la colline. (figure 5.3)

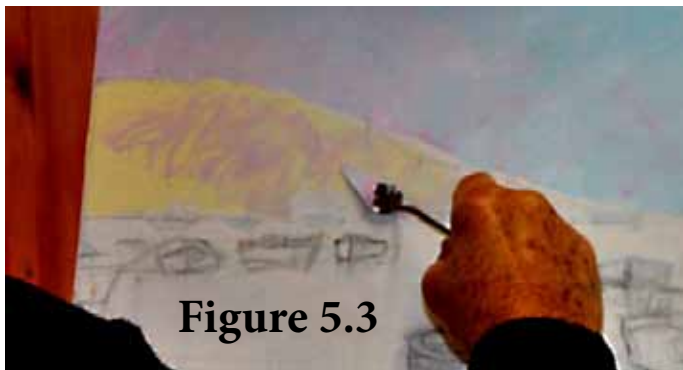

Figure 5.3

Etape 6 - La lumière sur la toile.

Eclaircir le ciel, au-dessus de la colline et de l'horizon avec du blanc. Doser ce blanc pour équilibrer la lumière en fonction des couleurs du ciel et de la colline. (figure 6)

Figure 6

Etape 7 - Représentation des bateaux

7.1. Préparation de la palette pour les couleurs de bateaux avec les couleurs suivantes: - bleu de Prusse - terre d'ombre brûlée - orange - orange + terre de sienne (figure 7.1)

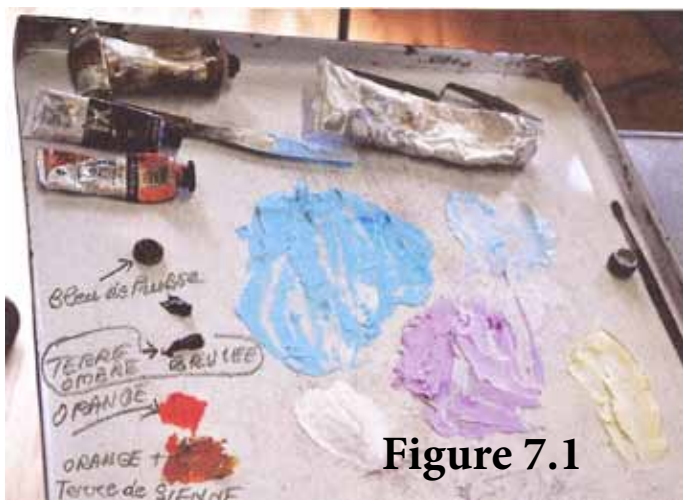

Figure 7.1

7.2. Mise en peinture des bateaux de premier plan, sans détails, avec du orange sur les parties éclairées et de la terre de sienne brûlée sur les parties à l'ombre. Puis les bateaux plus éloignés avec le bleu. (figure 7.1)

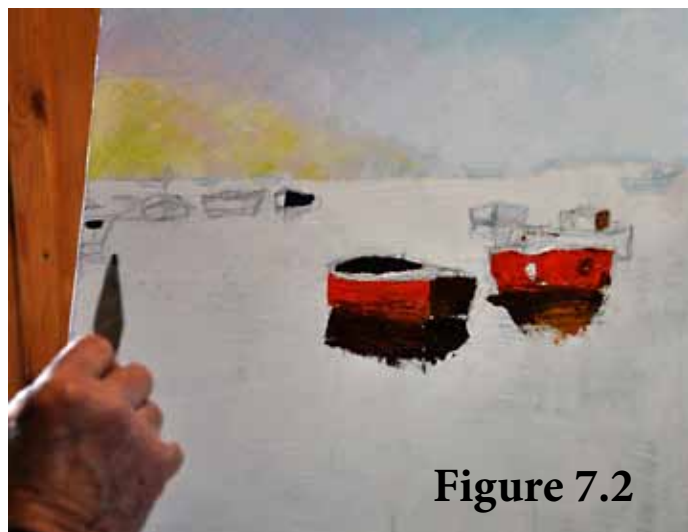

Figure 7.2

Etape 8 - Représentation de la mer.

8.1. Préparation de la palette des bleus pour la mer avec les couleurs suivantes:
- bleu céruleum mélangé avec un peu de blanc,
- bleu outremer,
- bleu de Prusse (figure 8.1)

Figure 8.1

8.2. Peindre la partie haute de la mer avec le mélange bleu céruleum + blanc.
Descendre pour peindre la partie centrale de la mer avec le bleu outremer pur.
Finir la partie basse avec le bleu de Prusse pur.
(figure 8.2)

Figure 8.2a

9.2. Estomper soigneusement ces passages de lumière entre les bateaux pour donner un effet de douceur.
(figure 9.2)

Figure 9.2

9.3. Dans la partie centrale de la mer, travailler des reflets à la pointe du couteau, avec des couleurs orange et jaune.
(figure 9.3)

Figure 9.3

Figure 8.2b

Etape 9 - Lumière et reflets sur la mer

9.1. Lumière sur la mer.

Représenter les passages de lumière sur la mer entre les bateaux éloignés. Utiliser un mélange de blanc + bleu céruleum à fondre avec les couleurs déjà en place sur la toile.
(figure 9.1)

Figure 9.1

Etape 10 - Finition des détails

Placer les détails sur les bateaux avec les différentes couleurs pour préciser leurs formes, leur éclairage et leurs reflets sur la mer (voir figure 10)

Figure 10

Voici l'exercice terminé:

