

TRAVAUX PRATIQUES DE PEINTURE

Choix du Matériel de Peinture

SOMMAIRE

1. Formats standards des Chassis et Cadres
2. Choix du Support
3. Les différentes Techniques
4. Réalisation d'un paysage

Séance du 17 janvier 2014
dirigée par Maurice Lopès

1. FORMATS STANDARDS DES CHASSIS ET CADRES

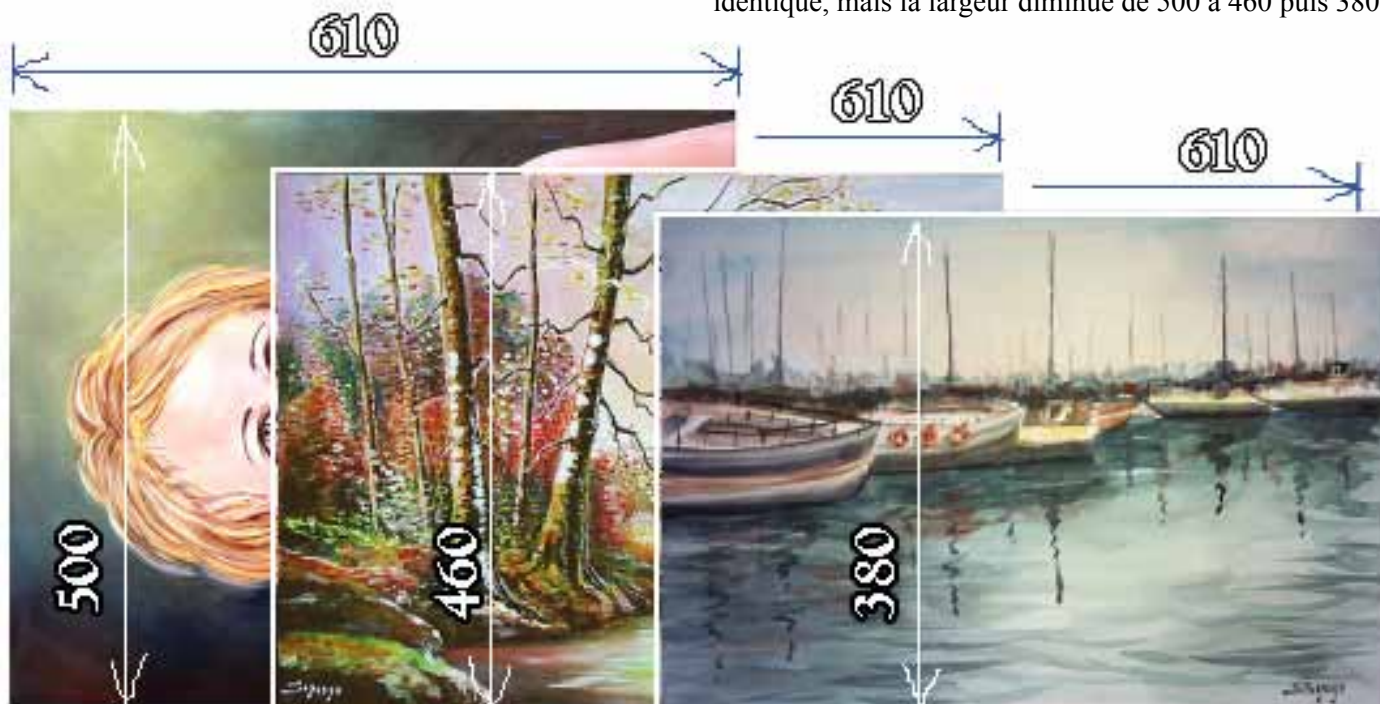
Il existe différentes séries de formats, les **formats standards**, proportionnés en largeur-hauteur et d'autres formats, dont les **formats métriques**, avec des dimensions arrondies aux dizaines de centimètres (par exemple, parmi les plus commercialisés: 40 × 30, 50 × 40, 60 × 40, 60 × 50, 70 × 50, 70 × 55, 70 × 60, 80 × 60, 80 × 65, 80 × 70, 90 × 60, 90 × 70, 100 × 70, 100 × 80, 100 × 90, 120 × 100, 150 × 100, 150 × 120.)

Les formats standards

Les formats standards sont divisés en 3 catégories qui portent des noms significatifs: Figure (F), Paysage (P) et Marine (M). Différentes dimensions dans chaque catégorie sont numérotées de 1 à 120.

L'avantage d'utiliser ces formats est de travailler sur des dimensions bien proportionnées par rapport au sujet traité.

Pour un même numéro, les chassis F, P et M de même longueur, ont une largeur différente. Par exemple, pour les chassis ci-dessus F12, P12 et M12, la longueur 610 est identique, mais la largeur diminue de 500 à 460 puis 380.

Un autre avantage d'utiliser les formats standards est, qu'une fois l'oeuvre achevée, on peut trouver dans le commerce des cadres adaptés prêts à être mis en place. Il y a correspondance de dimensions entre le cadre et le châssis portant la même lettre et le même numéro.

Standard français des châssis entoilés

Figure	Dimensions en cm
0F	18 x 14
1F	22 x 16
2F	24 x 19
3F	27 x 22
4F	33 x 24
5F	35 x 27
6F	41 x 33
8F	46 x 38
10F	55 x 46
12F	61 x 50
15F	65 x 54
20F	73 x 60
25F	81 x 65
30F	92 x 73
40F	100 x 81
50F	116 x 89
60F	130 x 97
80F	146 x 114
100F	162 x 130
120F	195 x 130

Paysage	Dimensions en cm
0P	18 x 12
1P	22 x 14
2P	24 x 16
3P	27 x 19
4P	33 x 22
5P	35 x 24
6P	41 x 27
8P	46 x 33
10P	55 x 38
12P	61 x 46
15P	65 x 50
20P	73 x 54
25P	81 x 60
30P	92 x 65
40P	100 x 73
50P	116 x 81
60P	130 x 89
80P	146 x 97
100P	162 x 114
120P	195 x 114

Marine	Dimensions en cm
0M	18 x 10
1M	22 x 12
2M	24 x 14
3M	27 x 16
4M	33 x 19
5M	35 x 22
6M	41 x 24
8M	46 x 27
10M	55 x 33
12M	61 x 38
15M	65 x 46
20M	73 x 50
25M	81 x 54
30M	92 x 60
40M	100 x 65
50M	116 x 73
60M	130 x 81
80M	146 x 89
100M	162 x 97
120M	195 x 97

Les formats sont équilibrés dans les rapports hauteur-largeur. Voici quelques conseils pour leur choix et leur utilisation.

1. FIGURE (F)

Il est employé surtout pour les portraits dans le sens de la hauteur. Il peut être aussi utilisé horizontalement, par exemple pour une peinture abstraite.

Dans le cas des peintures abstraites, tous les formats peuvent être utilisés dans le sens que l'on veut à condition qu'il y ait une harmonie avec le sujet.

Si on utilise d'autres supports (papier, bois, verre...) on peut adopter ces dimensions standard qui sont bien proportionnées.

2. PAYSAGE (P)

Employé essentiellement pour les paysages dans le sens de la largeur.

3. MARINE (M)

Sa hauteur est plus faible que celle des paysages, il est essentiellement utilisé pour les marines. On peut l'utiliser pour des paysages panoramiques.

2. CHOIX DU SUPPORT

Le choix du support se fera en fonction de la technique utilisée. Les principaux supports utilisés sont le papier et la toile.

2.1. LES PAPIERS pour peindre ou dessiner

Il faut savoir que les acides dégradent les papiers, et les fragilisent en provoquant des taches. C'est pourquoi un papier de qualité est toujours fabriqué en milieu Basique, grâce à l'utilisation d'une eau extrêmement pure, et par l'adjonction d'une réserve alcaline neutralisante (carbonate de calcium) qui le protège de l'acidité extérieure.

Il faut utiliser des papiers sans acide (pH neutre). Les couleurs se conserveront dans le temps. Le papier Arches est un papier d'excellente qualité, fabriqué depuis 1492, dans la papeterie Arches située en Lorraine. Il se prête à toutes les techniques de détrempe, gouache, acrylique ou lavis.

Pour la technique de l'Aquarelle le grain et le grammage du papier sont à considérer:

- Si le grammage du papier est inférieur à 200 Grammes au mètre carré, l'action de l'eau fera gondoler la feuille.
- Le grain **torchon**, permet des effets particuliers car son grain est très prononcé. Le grain **moyen**, est le plus utilisé. Le grain **fin**, propose un aspect lisse dû à son homogénéité et à son absence d'aspérité.

Les papiers à surface lisse sont le plus souvent utilisés pour réaliser des portraits ou des œuvres très détaillées. Les papiers au grain plus prononcé conviennent pour la création des paysages ainsi que pour les compositions expressives dans lesquelles les effets de matières sont primordiaux.

Conseil : si vous disposez d'une feuille grand format d'un papier de qualité supérieure, donc onéreux, et que vous souhaitez la diviser en deux feuilles tout en conservant un bord frangé dans la périphérie des feuilles, pliez la feuille soigneusement, et ensuite, dans la pliure intérieure, utilisez un pinceau de taille importante (numéro 20 par ex), pour humidifier le papier. Il vous suffit alors de déchirer délicatement la feuille, au moyen de l'appui d'une règle disposée à un 1 cm de la pliure, de manière à recréer les franges.

Les papiers sont commercialisés sous forme de blocs, feuilles ou rouleaux.

2.2. LA TOILE

Une toile est généralement montée sur un châssis. C'est sans doute le support de peinture le plus répandu.

La toile de lin est celle qui présente une grande finesse. Moins onéreux mais de qualités inférieures, le coton, le chanvre, la jute ou les fibres artificielles (polytoile) sont des toiles courantes.

La soie est utilisée dans certaines techniques traditionnelles d'Extrême-Orient.

Pour recevoir la peinture, la toile doit être préparée, enduite de Gesso.

Le Gesso: (mot italien venant du grec « gypse » ou plâtre) est un enduit à base de plâtre et de colle animale, était utilisé pour préparer les panneaux de bois destinés à être peints, notamment à la tempéra puis à l'huile.

Aujourd'hui, il fait référence à un apprêt synthétique, utilisable sur supports divers (bois, carton, toile) pour la gouache, l'huile ou l'acrylique.

Cet enduit permet de rendre la surface plus lisse, plus adhérente, tout en réduisant l'absorption de la peinture par le support.

Il est également possible d'acheter la toile en rouleau, enduite ou brute, et de la tendre soi-même sur un châssis.

On trouve aussi dans le commerce des cartons ou des panneaux toilés, dans des petits à moyens formats. Il s'agit de cartons ou planches de bois recouvertes d'un morceau de toile. Il existe aussi des papiers imitant la trame de la toile.

2.3. AUTRES SUPPORTS

Le Bois: Le support bois « médium », de type aggloméré très fin et très doux, offre une alternative intéressante car facile à se procurer en grande surface spécialisée. Il suffit de poser un apprêt suivi d'un ponçage simple avant de pouvoir l'utiliser avec des peintures acryliques ou autres.

Le Métal: Le cuivre est un bon support pour la peinture à l'huile mais nécessite un ponçage avant son application. Le zinc et l'aluminium sont également de bons supports

Les Murs: Ce sont sur les murs que la peinture a débuté il y a environ 9 000 ans. Désigné sous le terme d'art rupestre (sur rochers) ou d'art pariétal (parois des grottes). Tout au long de l'histoire on a peint les murs des temples (églises, pagodes...), d'habitations, de monuments ou de véhicules. La forme la plus récente d'art mural se retrouve dans les peintures à l'aérosol que l'on appelle aussi graffiti ou plus récemment que certains nomment **graphs**.

Le Verre: La peinture sur verre inversé s'exécute sur le dos du verre, en inversant le modèle. La peinture sur verre a pour avantage d'offrir une bonne protection à la peinture mais elle demande une grande maîtrise technique car la couche peinte en premier sera la première couche visible.

La Porcelaine: Cette technique tout à fait particulière fait partie des arts du feu, c'est-à-dire des techniques dont le résultat final n'apparaît qu'après cuissons des différents pigments et matières dans des fours à diverses températures.

3. LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Le choix des formats et supports se fera en fonction des sujets à réaliser, et surtout en fonction de la technique utilisée.

3.1. Pastel Sec

On utilise couramment la papier Clairefontaine à grain moyen, 180 grammes dans des formats A3 ou similaires. Le pastel sec se travaille aussi sur du papier velours (excellent pour les portraits). Il existe de nombreuses marques, nous conseillons la boîte de demi-pastel Rembrandt à laquelle il faut ajouter du «blanc schmincke» et du «bleu céruléum» (Sennelier. Carandache). Prevoir une ou deux estompes pour étaler les couleurs dans les endroits délicats.

3.2. Pastel à Huile

Il faut impérativement une bonne qualité de papier, comme le papier Arches, grain torchon, 300 grammes. Les pastels à huile Sennelier sont incontestablement les meilleurs du point de vue couleur et texture (facile à étaler sur le support). Pour mettre en oeuvre un pastel (sec ou à huile), il est nécessaire de fixer la feuille sur un support (contreplaqué) avec du papier adhésif, pour pouvoir frotter sans qu'il bouge ou se froisse.

Le pastel à huile (pastel gras) peut se travailler aussi sur toile ou sur papier velours, selon le sujet et l'effet qu'on désire obtenir.

Prévoir une brosse pour étaler les couleurs avec du White Spirit désodorisé et une lame de rasoir pour racler les couleurs lorsque nécessaire.

3.3. Peinture Acrylique

En tubes ou en pots, les marques se valent en évitant celle de bas prix (contiennent peu de pigments). L'acrylique se travaille sur toile, ou sur papier, qui sera de même qualité que pour le pastel à huile, Prévoir différentes tailles de brosses plates. L'acrylique se caractérise par son séchage rapide, ne pas prévoir donc une palette trop chargée en couleurs et nettoyer soigneusement les brosses après chaque usage, avec du savon de Marseille et de l'eau tiède, de préférence.

3.4. Peinture à l'Huile

La qualité et variété de formes et dimensions des brosses et pinceaux est importante. On peut peindre sur papier Arches, grain torchon 300 grammes, mais de préférence sur toile de lin ou coton; ou encore sur carton entoilé.

Les peintures à l'huile sont commercialisées sous différentes marques: Van Gogh, Sennelier, Fragonard. Il faut éviter d'utiliser des peintures à bas prix (peu couvrantes, séchage long, brillance...)

3.5. Aquarelle

Il faut utiliser des papier à fort grammage, minimum 260 grammes, pour éviter que l'eau ne le gondole. Il existe différentes marques de papiers. Ce qui importe c'est de bien connaître son papier pour anticiper le travail de l'eau, qui réagit différemment selon sa nature. Un aquarelliste reste fidèle à son papier favori, parce qu'il le connaît bien.

Les couleurs sont disponibles en tubes, godets et demi-godets. De nombreuses marques sont disponibles, toutes d'assez bonne qualité.

Les pinceaux de marque Raphaël sont reconnus d'excellente qualité, les poils de petit-gris naturels sont les plus fins que l'on puisse trouver pour un pinceau et offrent une capillarité (capacité à retenir l'eau et la couleur) inégalée.

3.6. En résumé

Il y aura lieu de choisir la technique de peinture la mieux adaptée au sujet à traiter (choix de l'artiste).

Pour chaque technique des supports différents, mais aussi des couleurs et des outils, brosses ou pinceaux les mieux adaptés à chacune de ces techniques.

Une longue pratique orientera l'artiste vers des choix personnels pour ses supports, ses couleurs et ses outils favoris.

4. RÉALISATION D'UN PAYSAGE

Nous allons réaliser le paysage représenté en dernière page avec la technique du pastel à l'huile.

Le matériel

Papier grain torchon, 300 grammes

Planchette et papier adhésif

Chevalet de table

Pastel à huile

Coupelle contenant du white-spirit

Brosses plates

Lame de rasoir

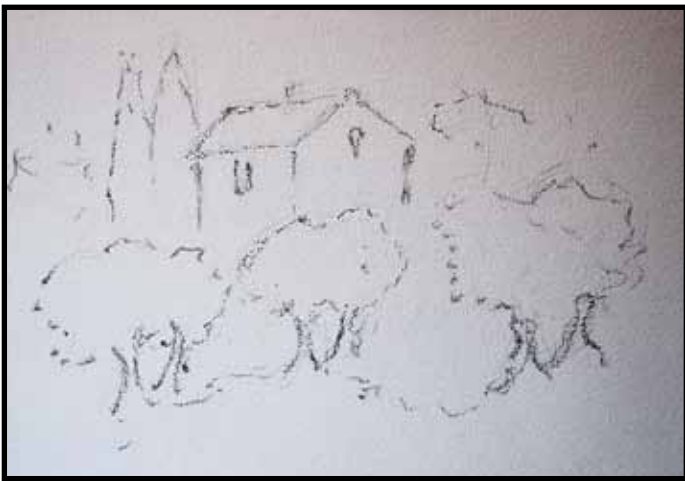
Chiffon

Etape 1. Fixation de la feuille sur le support

Etape 2. Le dessin

Ne représenter que les lignes principales déterminant les différentes masses. (pas de détails)

Etape 3. Le ciel

Nous allons réaliser un dégradé de **bleu céruléum** et de **blanc** qui s'éclaircit vers le bas. Dans la partie basse, nous donnerons des touches de **rose** pour réchauffer le ciel à l'horizon.

Mélanger ensuite les couleurs avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit** pour faire le liaison entre **rose, blanc et bleu céruléum**.

Etape 4. La Maissonette

Notons bien que la lumière vient de la droite.

La façade de droit sera traitée avec un mélange de **jaune**, de **blanc** et d'**ocre**, uniformisé avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**.

Les tuiles de la toiture seront traitées avec du **jaune** et **orange**, uniformisées avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**.

La façade de gauche sera traitée avec de la **terre de sienne**, éclaircie avec du **jaune**.

La fenêtre de gauche sera traitée avec du **bleu de prusse** et de la **terre d'ombre brûlée**, terminée avec une petite brosse plate. Mêmes couleurs pour les ombres du toit et de la cheminée.

Etape 5. Arrière Plan

5.1. Côté gauche, nous commencerons par colorer les cyprès avec de la **terre d'ombre brûlée**, du **bleu de prusse** et du **vert anglais**.

Puis le fond, à l'extrême gauche avec du **jaune**, du **vert anglais** et quelques touches de **orange**.

Faire la liaison du fond avec le ciel à l'aide d'une **brosse sèche** et puis bien estomper cette masse. Idem à l'arrière des cyprès.

5.1. Côté droit nous débuterons avec de la **terre de sienne** et du **orange**, qui seront estompés à la **brosse plate** humidifiée de **white-spirit**.

Puis le fond, à l'extrême droite, une masse en **vert anglais**. On utilisera du **blanc** pour éclaircir le haut de cette masse et la raccorder au ciel.

On amorcera la forme des troncs d'arbres de la masse du fond, avec de la **terre d'ombre brûlée**.

Enfin, on foncera, avec du **bleu de Prusse** et de la **terre d'ombre brûlée** les parties du fond qui sont au-dessus du feuillage des oliviers.

Etape 6. Les Oliviers

On amorcera la forme des troncs d'oliviers avec de la **terre d'ombre brûlée** et du **bleu de Prusse**.

Puis préciser la forme des troncs avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**.

Placer le feuillage des olivier avec du **bleu céruléum** et du **violet**, ainsi que du **blanc** pour la partie droite qui reçoit la lumière.

Faire des touches sur le feuillage avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit** pour suggérer la densité et la consistance des feuillages.

Etape 7. Le Premier Plan

On utilisera de la **terre de Sienne** avec du **jaune d'or**, du **jaune de Naples** et du **vert anglais**.

A présent, toute la surface du tableau est recouverte, nous pouvons donc aborder la peinture des détails et des couleurs définitives.

Etape 8. Les Détails

8.1. Les oliviers: Pour les feuillages et les troncs, donner de la lumière sur le côté droit et renforcer les ombres sur le côté gauche.

8.2. Premier Plan: Renforcer en bas et à droite avec de la **terre de Sienne** et du **jaune**.

Estomper cette surface avec la **brosse plate** humidifiée de **white-spirit**.

Ensuite, gratter cette surface avec la **lame de rasoir** pour faire ressortir des parties de la couche de **jaune** qui se trouvent sous la couche de **terre de Sienne**.

8.3. Lumière au Premier Plan: Donner de la lumière entre les troncs d'oliviers avec du **blanc** et estomper avec la **brosse plate** humidifiée de **white-spirit**.

8.4. Contrastes: Mise en valeur et renforcement des contrastes au dessus des feuillages

Renforcement des contrastes sur les cyprès, avec du **jaune de Naples** côté lumière (droit) et du **bleu de Prusse** côté ombre (gauche).

Renforcement des détails des feuillages à gauche des cyprès.

Renforcement du relief des tuiles du toit avec des touches de blanc.

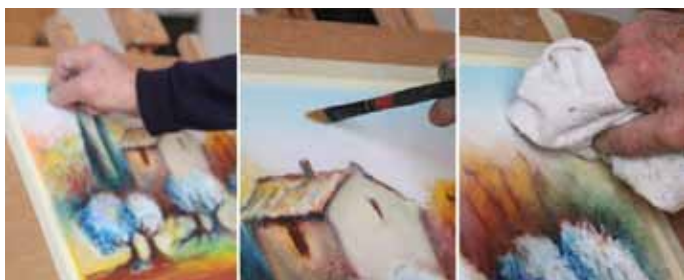
Renforcement de la génoise, des ombres des tuile, de la cheminée et de la façade avec de la **terre d'ombre brûlée**.

8.5. Profondeur: Renforcement de la profondeur de l'arrière plan, à droite avec du **blanc**, et estompage avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**.

Renforcement du bleu du ciel, raccordement avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**, puis estompage avec un chiffon pour raccorder le haut des feuillages de droite avec le ciel.

8.6. Relief: Donner du relief au premier plan avec du **bleu de Prusse**, puis raccorder les surfaces du premier plan avec du **vert anglais**.

8.7. Lumière: Donner de la lumière sur la droite des troncs d'oliviers et des feuillages avec du **blanc**, puis estomper avec une **brosse plate** imbibée de **white-spirit**.

MODELE DU TABLEAU

