

Initiation au pastel à l'huile

Atelier du 21 mars 2014
dirigée par Maurice LOPES

Sommaire

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

1. CONNAISSANCES DE BASE

1. Le pastel à l'huile.

Le pastel à l'huile (ou pastel gras) était très apprécié par Watteau, Fragonard et Picasso. C'est une matière onctueuse très agréable à employer. Le pastel à l'huile est une technique artistique captivante qui offre de multiples possibilités créatives.

Les pastels à l'huile sont apparus dans l'univers artistique bien avant les pastels secs. Leur composition n'est d'ailleurs pas la même : les pigments sont liés non pas par de la gomme arabique ou de la résine mais par de l'huile et de la cire d'abeille. Leur liant gras permet de les combiner à une multitude de techniques et de médium. Ils sont plus homogènes et moins faciles à estomper que les pastels secs.

Certaines marques proposent des pastels très tendres et gras que l'on peut aisément travailler avec le doigt tandis que d'autres sont très secs et difficiles à mélanger et à nuancer. Les pastels à l'huile peuvent offrir des tonalités complexes et intenses. Peu de couleurs sont nécessaires pour réussir une belle composition. Cette technique offre un contact direct et sensuel avec la matière. L'estompe se fera au doigt ou à la brosse.

2. Les supports.

Les pastels à l'huile s'appliquent sur de nombreux supports : des papiers à partir de 180 g avec une préférence pour le papier arche MBM, grain torchon 300 g, les toiles, le bois, l'isorel, le carton, etc.

Il est recommandé de fixer le papier sur une plaque d'isorel ou de contreplaqué pour éviter que le papier ne bouge quand on travaille (on utilisera du ruban adhésif de masquage pour la peinture).

3. Les outils

Les doigts, les ongles, des brosses, les chiffons, les coton-tiges, des lames de rasoir (pour racler le pastel et ainsi faire ressortir la couleur du dessous)...

4. Les diluants

le White Spirit désodorisé, l'essence de térébenthine, le médium de pastels à huile.

5. Garder les pastels propres :

Les pastels se salissent par contact entre eux et lors des superpositions de couleurs. Poser une couleur propre nécessite de nettoyer préalablement ses pastels. Ranger les pastels dans une boîte sur du papier essuie-tout ou de ouate.

Les pastels à l'huile sont sensibles à la température et, au-dessus de 35° C ils se ramollissent. Cet inconvénient rend les bâtonnets collants et difficiles à utiliser pour travailler les détails. Il ne faut pas les laisser en plein soleil ou dans une voiture l'été, car ils fondraient rapidement.

6. Quelques recommandations

Commencez toujours par les couleurs claires, en employant un minimum de couleur pour ne pas « tartiner ».

Trop d'épaisseur ne peut que nuire au résultat final et rendre le travail plus difficile.

7. Conservation des pastels à l'huile

Il n'est pas nécessaire de vernir l'œuvre une fois terminée. Il est conseillé de la monter en sous-verre avec bordure anglaise (contrecollé avec ouverture taillée en biseau) tout comme les aquarelles. La vitre protégera le pastel sans toutefois appuyer sur sa surface.

Ne pas employer de vitre antireflet qui enlève la luminosité des couleurs.

L'encadrement fera l'objet d'une séance de travaux pratiques au cours de laquelle nous ferons une démonstration de découpes biseautées sur les contre-collés pour pastels et aquarelles.

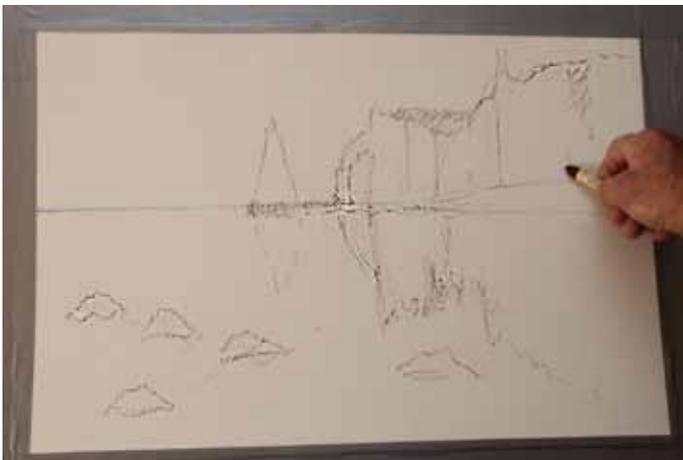
2. TRAVAIL PRATIQUE

Nous allons vous inspirer de la photo, ci-dessus, des falaises d'Etretat pour en faire un tableau (voir photo agrandie en dernière page).

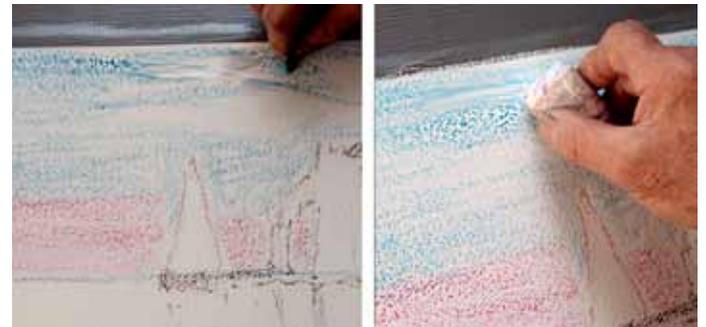
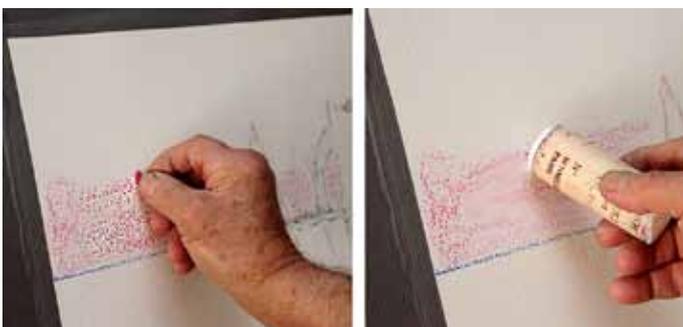
Etape 1. Dessin

Fixer le feuille sur un support et tracer les lignes principales: horizon, contour des falaises et position des rochers.

Etape 2 - Ciel

Nous commencerons par colorer le ciel. Nous utiliserons du rose et du blanc au-dessus de la ligne d'horizon, puis du bleu céruléum et du blanc dans le haut du ciel.

Uniformiser les couleurs et les dégradés avec un pinceau souple imbibé de White Spirit.

Ajouter du bleu ou du blanc si nécessaire.

Renforcer certaines parties du ciel avec du bleu de cobalt.

Ci-dessous, l'ébauche du ciel terminée.

Etape 3 - Falaises, couche de fond

Nous passerons un fond de jaune de Naples sur l'aiguille, toute la falaise et leurs reflets dans l'eau. Donner quelques nuances avec du rose et de l'ocre. Puis uniformiser cette couleur de fond avec une brosse imbibée de White-spirit.

Renforcer la ligne d'horizon avec du bleu et une ligne de blanc.

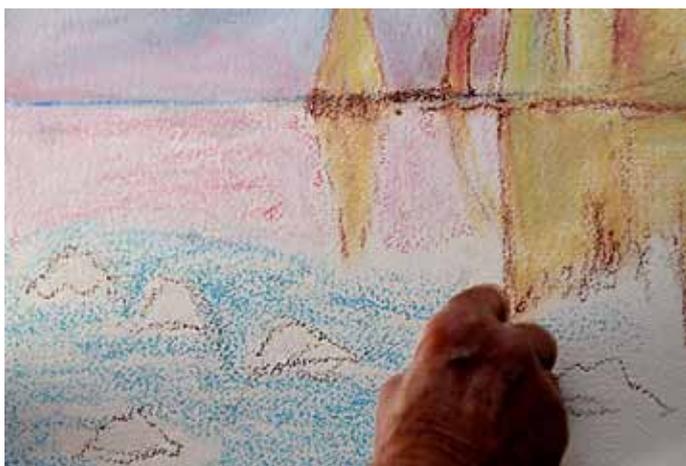

Renforcer certaines surfaces rapprochées de la mer avec du bleu outremer. Puis dégrader les couleurs avec une brosse imbibée de White-spirit.

Etape 4 - Mer

On donnera à la mer les mêmes couleurs que le ciel, rose, bleu céruléum et blanc, pour une image symétrique.

On renforcera certaines parties plus sombres de l'eau, bas de l'image, avec du bleu cobalt, puis uniformiser avec une brosse imbibée de White-spirit.

Etape 5 - Rochers, partie gauche

Les rochers de droite, se trouvant dans le reflet de la falaise, seront traités plus tard.

Pour les rochers en pleine mer (à gauche) nous allons donner les valeurs avec de l'ocre, de la terre de Sienne et de la terre d'ombre brûlée. Eclaircir avec l'ocre sur la gauche (d'où vient la lumière) et de la terre de Sienne à droite. Renforcer l'ombre de bas du rocher avec la terre d'ombre brûlée.

Puis dégrader les couleurs avec une brosse imbibée de White-spirit.

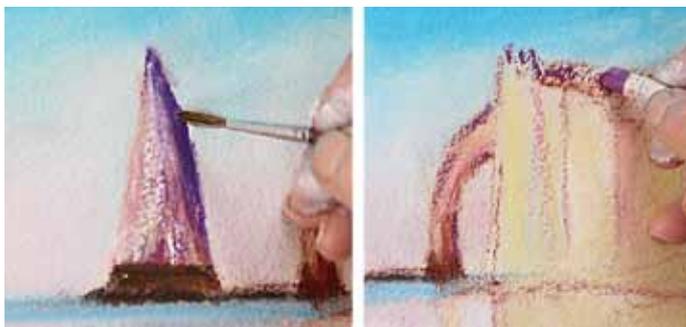
Etape 6 - Falaises, mise en couleur

Nous allons donner du relief à l'aiguille et aux falaises en utilisant du jaune de Naples, du violet, du rose, de la terre de sienne et de la terre d'ombre brûlée.

Commencer par passer de la terre d'ombre brûlée à la base de l'aiguille et de l'arche.

Donner des couleurs et des reliefs à l'aiguille et dans la falaise. Puis dégrader les couleurs avec un pinceau fin imbibé de White-spirit.

Le haut de la falaise, ainsi que son reflet dans l'eau seront traités en même temps avec de la terre de Sienne et de la terre d'ombre brûlée.

Etape 7 - Renforcement des contrastes

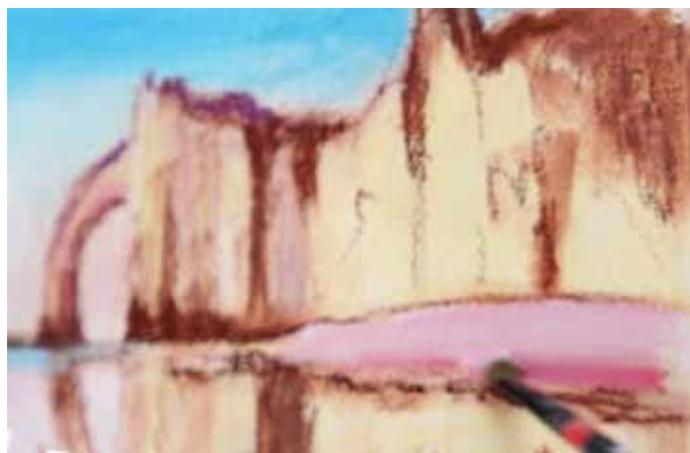
Nous allons renforcer les parties sombres de la mer avec du bleu de Prusse, que nous uniformiserons ensuite avec une brosse imbibée de White-spirit.

Traiter les parties basses des rochers, et leur reflet dans la mer avec du bleu de Prusse.

Mise en valeur de la plage sous la falaise avec du rose et du blanc.

Appliquer également du rose sur la falaise pour lui donner du relief.

Reprendre et renforcer le ciel avec du blanc, au-dessus de la falaise et avec du bleu céuléum à certains endroits.

Renforcer les nuages avec du blanc qui sera étalé avec le doigt.

Renforcer les parties éclairées de l'aiguille et de la falaise avec du jaune de Naples, ainsi que leurs reflets dans l'eau.

Dans les reflets de la falaise sur l'eau donner de légères traces horizontales en jaune de Naples et en bleu céuléum, pour suggérer les ondulations de l'eau.

Etape 8 - Rochers, partie droite

Nous allons traiter les rochers de droite, se trouvant dans le reflet de la falaise avec de la terre de Sienne.

Puis la barre rocheuse avec de la terre d'ombre brûlée.

Répartir la couleur avec un petit pinceau imbibé de White-spirit.

Etape 9 - Finitions

Pour mettre en valeur l'arche de la falaise, nous allons faire apparaître une petite bande de ciel bleu au travers de l'arche,

Accentuer la lumière et le relief de la falaise avec quelques traits verticaux de blanc.

Finaliser la plage avec du blanc et de l'ocre.

Réchauffer l'aiguille et la falaise avec du orange.

Donner des traces de végétation verte sur le haut de la falaise et quelques creux.

Donner de la lumière sur le côté gauche des rochers.

Et voici le tableau terminé.

Il ne restera plus qu'à le signer et protéger ce tableau avec un liquide de fixation

