

ASSOCIATION DES

SIÈGE : MAIRIE 04160 - L'ESCALE

SIREN: 820 242 436

SIRET: 820 242 436 00013

ARTISTES ESCALAIS

ATELIER : CHAPELLE DES CLEMENTS

SITE WEB: <http://ortcoop.free.fr>

TRAVAUX PRATIQUES DE PEINTURE

Atelier d'initiation au pastel à l'huile

SOMMAIRE

A. Connaissances de base

B. Travaux préliminaires

C. Travail pratique

Atelier du 10 mars 2018

dirigé par Maurice LOPES

A. 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'oeuvre 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.

B. TRAVAUX PRELIMINAIRES

Réalisation de quelques figures simples pour se familiariser avec l'utilisation des pastels à huile.

Dessiner et peindre une composition de fruits et légumes (bananes, poire, tomates, aubergine et noisettes) ou autre.

C. TRAVAIL PRATIQUE

Réaliser une marine au pastel à huile

Niveau: débutant - Temps moyen de réalisation 2h30

MATERIEL UTILISE

Planchette et Papier adhésif

Papier 36x51 cm, 300g/m2, grain torchon

Règle - Crayon - gomme

Brosses (petite, moyenne, large) et Pinceau fin

White Spirit - pot en verre et Chiffon

COULEURS UTILISÉES:

Bleu céruleum

Bleu outremer

Bleu de Prusse

Violet

Orange

Rouge orangé

Rose

Blanc

Jaune de chrome

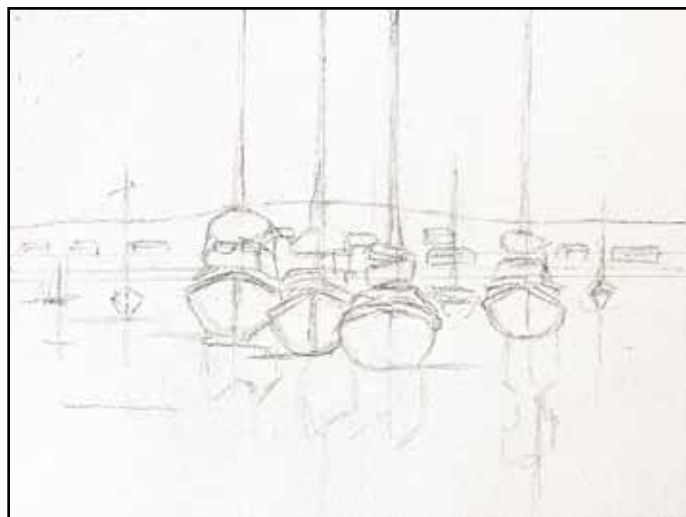
Ocre jaune

Terre d'ombre brûlée

ETAPE 1 - DESSIN - COMPOSITION

Tracer le dessin à l'échelle (ici x1,4). La composition de ce tableau prévoit un espace plus grand dans le bas du tableau pour mettre en valeur les bateaux et leurs reflets sur les eaux.

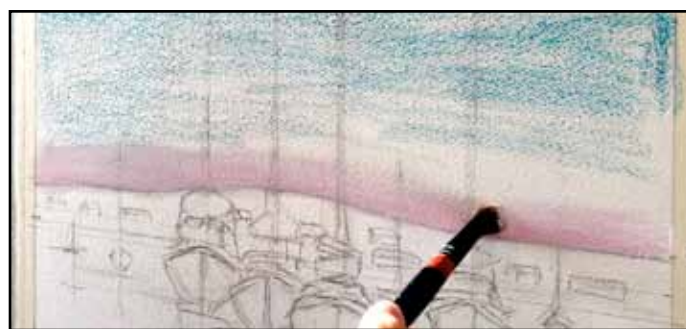
ETAPE 2 - PEINTURE DU CIEL

Nous commencerons par peindre le ciel avec du bleu céruleum comme couleur de base. La partie haute sera accentuée avec du bleu outremer et la bande à l'horizon sera peinte en rose, dont l'intensité sera diminuée avec du blanc.

a) Répartir les couleurs sur la surface en crayonnant avec les bâtons de pastel.

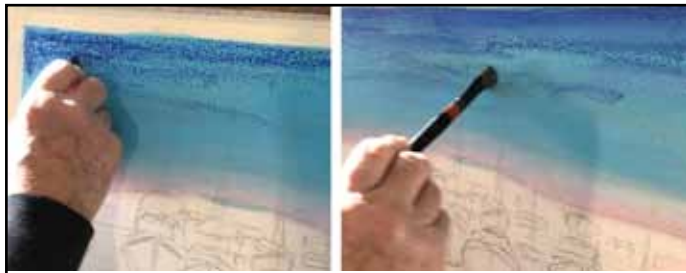
b) Avec une brosse imbibée de White Spirit, étaler la couleur rose au dessus de l'horizon.

c) Avec la même brosse, mais propre (rincée avec du White Spirit), étaler le bleu céruleum sur l'ensemble de la surface du ciel. Ne pas hésiter à rajouter de la couleur si la brosse a de la difficulté à l'étaler.

d) Donner de larges touches de bleu outremer dans le haut du ciel. Disposer ces touches bien horizontalement puis bien les étaler avec la brosse

e) Avec la brosse propre, repasser sur toute la surface du ciel pour homogénéiser le dégradé de bleu.

ETAPE 3 - BANDE COLLINES, MAISONS ET TERRE DU FOND

a) Utiliser du bleu de Prusse pour colorer cette bande. Utiliser un petite brosse imbibée de White Spirit pour cerner avec précision le contour des maisons

b) Colorer les toits des maisons avec du rose, puis étaler avec une brosse fine.

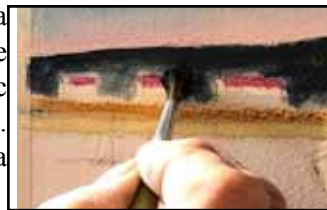

c) Colorer toute la bande de terre (sous les maisons) avec du jaune clair (jaune de chrome), puis foncer la partie supérieure de cette bande de terre avec une couleur ocre.

d) Etaler les couleurs sur la bande de terre en commençant par le couleur claire, avec une petite brosse imbibée de White Spirit.

e) Finaliser la jonction de la colline avec la bande de terre en étalant les couleurs avec une petite brosse imbibée. Ne pas hésiter à rajouter de la couleur si nécessaire.

ETAPE 4 - COQUES DES BATEAUX ET REFLETS DE COULEURS

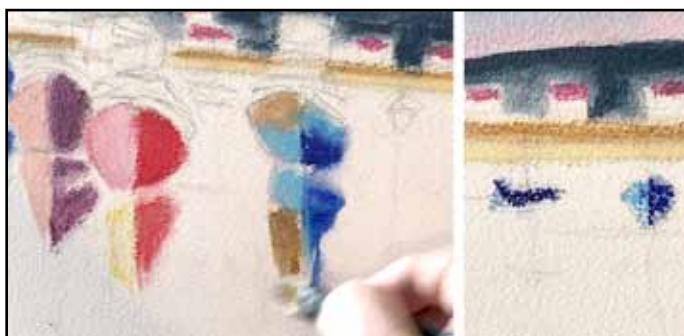
Les coques des bateaux et leurs principaux reflets en couleurs seront traités en même temps. Nous utiliserons du bleu céruleum, du rose, de l'orange, du rouge orangé et du violet.

a) Colorer les coques en laissant en blanc la bande blanche correspondant à l'étrave, puis étaler les couleurs avec une petite brosse imbibée de White Spirit. Attention, il faudra bien rincer le pinceau entre chaque étalage de couleur.

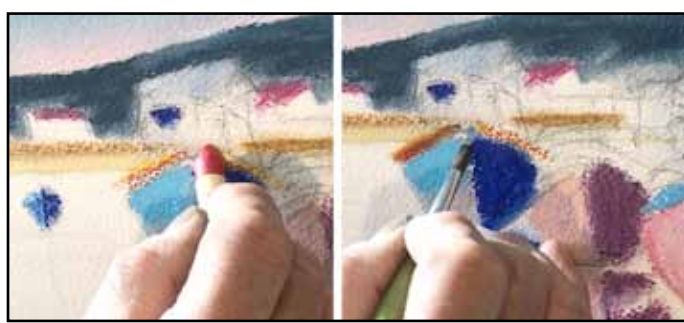

b) Colorer les reflets des bateaux sur la mer avec la couleur correspondant à celles des coques. Etaler les couleurs à la brosse et, ici aussi, bien rincer le pinceau entre chaque étalage de couleur.

c) Marquer avec de petites touches de bleu céruleun et de bleu outremer les petits bateaux en arrière plan.

d) Colorer le haut des coques des bateaux.

Etape 5 - PEINDRE LA MER

La mer sera réalisée avec du bleu céruleum comme couleur de base. Dans le haut (vers l'horizon), ce bleu sera atténué avec du blanc. Dans le bas (vers nous) cette couleur sera soutenue avec du bleu outremer et du violet.

a) Commencer à colorer toute la surface de la mer avec du bleu céruleum, puis étaler cette couleur avec une grosse brosse imbibée de White Spirit. Bien répartir le bleu pour cerner avec précision les coques des bateaux.

b) Diminuer l'intensité du bleu céruleum, dans le haut de la mer avec du blanc. Attention de bien manipuler la brosse en touches horizontales: ces touches commenceront à donner le mouvement de l'eau.

c) Dans le bas de la mer, donner de larges touches de bleu outremer disposées horizontalement.

d) Donner du mouvement à l'eau avec de large touches, parfaitement horizontales, en ajoutant du violet dans les zones de bleu outremer.

e) Etaler les couleurs horizontalement avec une brosse large, imbibée de White Spirit pour donner un dégradé dans les tons de bleus.

Etape 6 - REALISER LES DETAILS

a) Dans un premier temps, les reflets de couleurs sur la mer des coques de bateaux, seront étalées (prolongées), verticalement vers le bas, au doigt et/ou à la brosse.

b) Avec un crayon et une règle, tracer les mats de bateaux, puis colorer d'un trait fin de bleu de Prusse ces mats. Etaler cette couleur bleu de Prusse avec un pinceau très fin, imbibé de White Spirit.

c) Préciser la forme des coques des bateaux avec du bleu de Prusse pour le contour et un trait blanc pour l'étrave.

d) Colorer les cabines de bateaux avec du jaune, du blanc et de l'orangé.

e) Préciser le contour de la colline (avec du bleu de Prusse) sur les maison et les cabines de bateaux. Etaler avec une petit brosse.

f) Poser des touches de blanc sur le haut des cabines pour représenter les voilages, et sous les coques des bateaux, bien horizontalement, pour donner des reflets sur la mer.

g) Préciser et étaler à la brosse des reflets blancs et bleus, horizontalement, sous les coques des bateaux.

h) Préciser avec un trait fin horizontal, en terre d'ombre brûlée, l'ombre des toits des maisons.

i) Préciser et étaler la couleur des façades de maisons avec avec du blanc légèrement teinté de rose. Fignoler les contours des maisons, si nécessaire, avec les couleurs correspondantes.

j) Tracer, avec du blanc, les voiles sur les mats de bateaux.

Etape 7 - FINITION

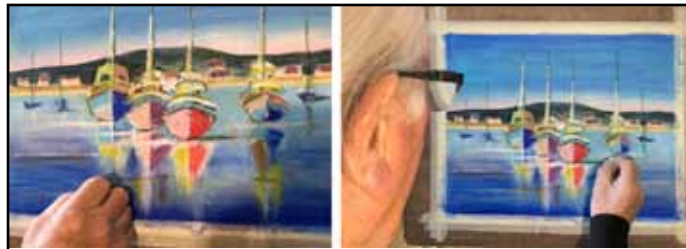
Lors de la finition, il faut toujours avoir en tête la mise en valeur des ombres et des contrastes.

a) Préciser des détails, si nécessaire, sur les coques, sur les cabines (bleu de Prusse)

b) Accentuer les contrastes (reflets sur la mer, coques, cabines, maisons...)

c) "Chauffer" les blancs avec de toutes petites touches de jaune et d'ocre jaune.

d) Fignoler les ombres et les contrastes à votre convenance, en oubliant le modèle et en mettant l'accent sur votre propre vision du tableau.

d) L'artiste peut signer avec un pinceau utilisé pour le travail (surtout dans le cas de peintures à l'acrylique ou à l'huile). Eviter d'utiliser un crayon qui pourrait être effacé...

e) La forme de la signature est totalement libre: nom entier, uniquement le prénom, les initiales, un monogramme ou un pseudonyme.

D. FIN DES ETAPES

Voici le tableau réalisé lors de ce «pas à pas».

Voici le tableau qui vous est proposé pour cet atelier.

Etape 8 - SIGNATURE

Poser votre signature et éventuellement la date de réalisation de votre oeuvre.

a) L'emplacement logique de la signature est la face avant du tableau, généralement en bas à droite, pour être visible. Mais on peut aussi signer à l'arrière ou sur les bords d'un châssis de tableau.

b) Evitez de signer trop près du bord, un encadrement pourrait la cacher. Conserver un espace d'un centimètre environ à partir de la bordure.

c) Les couleurs très vives sont à éviter, au profit du noir ou du blanc. Personnellement, j'utilise une couleur du tableau qui contraste légèrement avec celle où la signature est posée: visible mais discrète.

