

7 trucs de pros

Pour peindre plus facilement.

Par René Milone

Voici les 7 trucs de pros :

1. Simplifier le sujet
2. Planifier le travail
3. Dessiner seulement les grandes lignes
4. Peindre en plissant les yeux
5. Limiter les détails
6. Mélanger les couleurs avec un couteau au lieu du pinceau
7. Peindre en une touche

1. Simplifier le sujet.

Il est souvent difficile en peinture de choisir un bon sujet pour un tableau. Le choix du sujet est souvent influencé par la beauté de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une photo, l'artiste peintre recherche toujours en elle la beauté des couleurs, la beauté du réalisme, ainsi que la beauté des détails. Mais une très belle photo, ne fera pas forcément un très beau tableau et peut-être même qu'il sera impossible de l'utiliser comme modèle pour réaliser une peinture.

Pour pouvoir peindre un tableau en mettant toutes les chances de votre côté pour qu'il soit beau, pour qu'il soit réalisable et qu'il vous apporte du plaisir durant sa réalisation, le choix du sujet devient un facteur majeur.

Le choix du sujet mais aussi son adaptation à la réalisation de la peinture, font partie du processus de la réalisation du tableau.

En résumé, peu importe le sujet que vous choisissiez comme modèle pour votre peinture, il faut l'adapter à votre niveau et à vos possibilités.

Voici une photo prise dans le Maine. Il s'agit de bateaux de pêche dans une baie. Le sujet est intéressant mais il y a beaucoup de bateaux et cela peut être trop difficile et trop long à peindre.

Vous pouvez éliminer tous les bateaux ainsi que les bouées d'ancrage, à part le bateau jaune qui devient l'unique sujet du tableau.

Voici le résultat obtenu avec Photoshop.

Bien entendu, vous pouvez simplement imaginer le même effet, sans faire une retouche d'image.

2. Planifier le travail

Planifier tout le processus de la réalisation du tableau, c'est s'assurer que tout se passera bien et que vous n'aurez pas de mauvaise surprise.

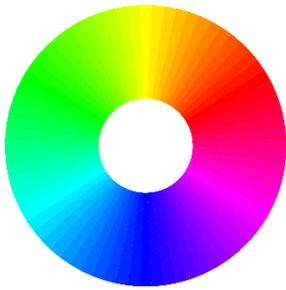
C'est aussi très rassurant de savoir ce qu'on doit faire, et en plus ça vous fait gagner du temps.

Voici ce que vous devez planifier, une fois que votre modèle est choisi et adapté :

- Le choix du matériel (le support -la toile-, le médium, les pinceaux, etc.).
- L'harmonie colorée (les couleurs que vous allez utiliser pour le ciel, pour l'eau, pour les rochers, pour le bateau, pour les ombres, pour les lumières, pour les reflets, etc.).
- L'application d'une couche de fond et sa couleur.
- La méthode et le médium utilisé pour faire le dessin.
- La technique utilisée pour réaliser le tableau dans son ensemble.
- Le nombre de couches de peinture, ainsi que le calendrier de leur application.
- La période de séchage et l'application éventuelle d'un vernis.

Par exemple, avec le modèle choisi est adapté dans le chapitre précédent, voici ce que j'aurais planifié :

- Le choix du matériel :
Une toile montée sur châssis de format 14 par 18 pouces ou 35 x 45 cm, de la peinture à huile, un pinceau moyen en soies de porc pour la première couche et trois pinceaux en fibres synthétiques pour la 2e couche (un gros, un moyen et un petit). Un fusain à esquisse pour faire le dessin.

- L'harmonie colorée :
Un ciel gris bleuté clair, une mer d'un bleu parfois verdâtre parfois violacé, des rochers bruns parfois beiges, parfois rosés, des verts kakis parfois bleutés, parfois orangés. Un jaune vif pour le bateau avec des mauves pour la partie blanche dans l'ombre.

- L'application d'une couche de fond :
Pour ne pas commencer sur une toile blanche qui bloque l'inspiration et pour ne pas avoir de zones non peintes qui pourraient se voir après avoir terminé le tableau. Un fond couleur beige ou saumon pour équilibrer les bleus, et en peinture acrylique pour que ça sèche plus vite et que je puisse commencer le dessin rapidement.

- La méthode et le médium utilisés pour faire le dessin :
Une esquisse simple à main levée avec du fusain de vigne ou de saule.

- La technique utilisée pour réaliser le tableau :

Application d'une première couche bien diluée au solvant appliquée avec un seul pinceau en soies de porc sans entrer dans les détails, puis après un séchage complet, appliquer une 2e couche de peinture en épaisseur dans un style impressionniste avec les pinceaux en fibres synthétiques.

- Le nombre de couches ainsi que le calendrier :
2 couches de peinture suivies d'une 3e application après séchage complet pour ajouter des contrastes et des rehauts ainsi que les derniers détails. La première couche sera appliquée cette semaine, la 2e couche

sera appliquée la semaine prochaine et les retouches seront faites la semaine suivante.

- La période de séchage et l'application de vernis :
À la fin de la 4e semaine, lorsque le tableau sera complètement sec, j'appliquerai du vernis à retoucher.

3. Dessiner seulement les grandes lignes

Même si le sujet a été simplifié, il est important de ne pas tout dessiner, mais seulement les lignes les plus importantes, celles dont nous aurons besoin pour appliquer les couleurs.

Dans notre exemple, je n'ai pas dessiné tous les arbres ni toutes les lignes des mouvements de l'eau, ni chaque rocher qui sort de l'eau dans l'avant-plan.

4. Peindre en plissant les yeux

En plissant les yeux suffisamment pour ne voir à travers nos cils qu'une image floue et exempte de détails, il nous apparaît les écarts de valeurs essentiels ainsi que les masses et les contours des éléments à représenter sur notre tableau. Plisser les yeux en regardant votre modèle, puis, les yeux toujours plissés, regardez votre tableau. Toujours les yeux plissés, passer de votre tableau au modèle puis du modèle au tableau en comparant les écarts. Le modèle et le tableau devrait vous paraître identiques. Si vous voyez des différences, vous devez apporter les modifications nécessaires à votre tableau.

5. Limiter les détails

Il est évident qu'en peinture on ne peut pas mettre autant de détails qu'il y a sur une photo.

Il faut donc éliminer les détails qui sont trop petits ainsi que ceux qui n'ont pas une importance suffisante ou dont les informations qu'ils représentent ne sont pas pertinentes et n'ont aucune utilité pour le tableau.

6. Mélanger les couleurs avec un couteau au lieu du pinceau

Si vous utilisez votre pinceau pour mélanger les couleurs sur la palette, il va se surcharger de couleurs du bout des poils jusqu'à la virole. Lorsque vous le nettoierez pour changer de couleur, une grande quantité de résidus de peinture ne pourra pas être délogée. Au moment de charger la

nouvelle couleur dans le pinceau, elle va immédiatement être contaminée par la couleur précédente. Étant donné qu'il suffit d'une toute petite quantité de couleur pour modifier considérablement la teinte de certaines peintures, comme par exemple le blanc ou le jaune, vous ne pourrez plus maîtriser vos mélanges de couleurs.

En utilisant le couteau à palette pour faire vos mélanges de couleurs, vous vous assurez d'avoir toujours vos pinceaux propres et exempts de résidus de peinture. Il est aussi plus facile de prélever précisément certaine quantité de peinture avec le couteau. En vous disciplinant à toujours mélanger vos couleurs avec un couteau à palette, vous vous assurez une meilleure maîtrise de vos mélanges de couleurs est donc une plus grande facilité dans votre façon de peindre.

7. Peindre en une touche

Pour peindre plus facilement mais aussi plus rapidement, il faut éviter de donner des coups de pinceau inutiles ou superflus. Chaque coup de pinceau que vous donnez sur la toile, doit avoir sa raison d'être. Lorsque vous peignez, vous déposez de la couleur sur la toile, à l'endroit souhaité, pour obtenir l'effet visuel que vous voulez. Alors, pourquoi donner des coups de pinceau supplémentaires et surtout s'ils ne servent à rien.

Je parle ici d'un constat que je fais dans chacun de mes cours. Il doit s'agir certainement d'un effet bénéfique sur notre cerveau. La personne qui donne des coups de pinceau inutiles, machinalement peut-être, se sent plus en sécurité et à l'impression de faire quelque chose de mieux, ou plutôt à l'impression que le pinceau fait à sa place, ce qui donnera un meilleur résultat. Mais l'effet sur le tableau peut-être au contraire dévastateur. Lorsqu'on regarde peindre les artistes professionnels, vous les voyez donner quelques coups de pinceau, bien calculés, et qui donnent immédiatement un effet spectaculaire.

Comme eux, essayez de rester concentré pendant que vous peignez. Ne donnez pas des coups de pinceau sans savoir pourquoi vous les donnez. Soyez avare des coups de pinceau. Dites-vous bien qu'il vaut mieux un seul coup de pinceau de la bonne couleur au bon endroit, que dix coups de pinceau mal placés qu'il vous faudra recommencer.

Ces 7 trucs de pros, sont utilisés par les artistes peintres professionnels, semi-professionnels ou même amateurs. Ils utilisent tous ces techniques sans même s'en rendre compte car maintenant c'est devenu une habitude, une façon de peindre qui fait partie de leur propre style.

Vous aussi, en utilisant ces 7 trucs, de façon systématique chaque fois que vous peignez, vous allez en prendre l'habitude et vous le ferez machinalement dans peu de temps.

Ces 7 trucs vont vous permettre de peindre plus confortablement, plus facilement, plus rapidement en plus d'apporter une plus grande qualité à vos peintures.

Je vous souhaite de belles peintures et surtout beaucoup de plaisir.

René Milone

