

DE TOTAL

DÉBUTANT

A PEINTRE

CONFIRMÉ

**LE GUIDE
COMPLET**

PAR
RENÉ MILONE

Chers lecteurs,

C'est un immense honneur de vous offrir ce livre aujourd'hui. Peu importe que vous soyez totalement débutant. Vous y trouverez de nombreuses astuces et conseils pratiques. Pour vous faire gagner du temps. Pour rendre votre pratique de la peinture plus agréable. Et pour vous aider à progresser. Tout simplement !

Que valent mes conseils ?

Vous avez probablement envie de savoir qui vous parle. Et ce que valent mes conseils. C'est normal.

Je m'appelle René Milone. Je suis artiste peintre passionné depuis plus de 30 ans et j'enseigne la peinture depuis 2004...

...Jusqu'à récemment, dans mon école d'art à Longueuil, au Québec :

Pendant plus de 15 ans, nous avons accueilli une centaine d'élèves par semaine à l'atelier. De tous les âges et tous les niveaux. Des milliers de peintres se sont succédés, dont certains grands talents.

...Sur YouTube :

J'accompagne plusieurs dizaines de milliers de passionnés sur YouTube (+50 000 abonnés à la chaîne "[Atelier René Milone](#)").

...Dans la Milone Art Academy :

Je propose également une vraie formation en ligne de 400 heures. Actuellement suivie par plus de 2500 participants. De tous les âges et tous les niveaux. (Rendez-vous sur milone-art-academy.com pour plus d'informations)

Je vous souhaite une bonne lecture.

Amicalement,

René.

LA PAROLE AUX ELEVES

« Monsieur Milone partage tout son savoir-faire avec générosité »

« Par un heureux concours de circonstances, j'ai rencontré Monsieur Milone et je prends des cours avec lui depuis 2014. C'est devenu mon mentor...»

« Monsieur Milone est extrêmement pédagogue. Il va chercher en nous la plus petite étincelle afin de développer notre talent...»

« Mes amis et ma famille m'ont demandé si c'était moi qui avait peint ça. Je leur ai répondu oui. Ils n'y croyaient pas. »

« René anticipe toutes mes questions et y répond comme si j'étais à côté de lui. »

« C'est comme s'il connaissait tous mes blocages à l'avance. Et qu'il me prenait la main pour m'aider à les surmonter. »

Tous les témoignages sont consultables sur le site de la Milone Art Academy.

SOMMAIRE

LA PAROLE AUX ELEVES	2
SOMMAIRE.....	3
AVANT PROPOS.....	5
PARTIE 1 : APPRENDRE LE DESSIN : TOUTES LES MÉTHODES POUR DÉBUTANTS ..	7
TALENT OU PASSION : QU'EST-CE QUI FAIT UN BON DESSINATEUR ?.....	9
CE N'EST PAS LA MAIN QUI DESSINE, MAIS LE CERVEAU !.....	10
LES 3 ERREURS À ÉVITER LORSQUE L'ON SOUHAITE PROGRESSER EN DESSIN.	12
ERREUR N°1 : CHOISIR LE MAUVAIS PAPIER OU LA MAUVAISE SURFACE	12
ERREUR N°2 : AVOIR DES ATTENTES IRRÉALISTES	13
ERREUR N°3 : SE BRIDER PAR PEUR DE L'INCONNU	14
QUEL MATÉRIEL UTILISER EN DESSIN ?	16
LES CRAYONS À DESSIN.....	17
UN CARNET À CROQUIS	19
ADAPTER SA GOMME À SON TRAVAIL	20
COMMENT MAXIMISER SES CHANCES DE PROGRESSER RAPIDEMENT ?	22
APPRENEZ À PROGRESSER EN OBSERVANT	23
7 CONSEILS POUR PROGRESSER TRÈS VITE EN DESSIN AVANT MÊME DE TRACER VOTRE PREMIER TRAIT DE CRAYON	25
JE DÉBUTE EN DESSIN, PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER ?	27
APPRENDRE À DESSINER DES CERCLES PARFAITS À MAIN LEVÉE	28
COMPRENDRE LA PERSPECTIVE.....	33
PARTIE 2 : TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES DE LA PEINTURE À L'HUILE	36
LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA PEINTURE L'HUILE ?.....	37
LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA PEINTURE A L'HUILE (PRESENTATION, AVANTAGES ET INCONVENIENTS)	38
LA PEINTURE DE PAYSAGE	39
LES PORTRAITS	42
LE MATÉRIEL INDISPENSABLE POUR LA PEINTURE A L'HUILE	46

DE TOTAL DÉBUTANT À PEINTRE CONFIRMÉ

LES PINCEAUX	47
LA TEREBENTHINE OU DILUANT A PEINTURE	48
DU PAPIER JOURNAL.....	48
UNE PALETTE DE COULEURS.....	48
LA PEINTURE A L'HUILE, UNE PASSION (TROP) COUTEUSE ?	49
UN TABLEAU REUSSI COMMENCE PAR UNE ORGANISATION JUDICIEUSE DE SA PALETTE.....	51
APPRENEZ A PEINDRE VOTRE PREMIER PAYSAGE.....	52
OBSERVEZ DE FAÇON ACTIVE	53
PRENEZ LE TEMPS D'ANALYSER LA COULEUR DU SOLEIL.....	53
N'OUBLIEZ PAS LES NUAGES.....	53
VOYEZ LARGE ET GRAND !	54
PARTIE 3 : PEINTURE À L'HUILE OU PEINTURE ACRYLIQUE ?.....	55
LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA PEINTURE ACRYLIQUE.....	56
L'ART DE BIEN MELANGER SA PEINTURE ACRYLIQUE	58
CULTIVEZ LA COMPLEXITE	59
RENFORCEZ LES COULEURS POUR LEUR DONNER PLUS D'OPACITE	60
LE NOIR, UNE BONNE IDEE SOUS CERTAINES CONDITIONS.....	60
NE TOMBEZ PAS DANS LES PIEGES DES MELANGES.....	61
UNE ASTUCE TOUTE SIMPLE POUR OBTENIR DE LA PEINTURE BRUNE	61
PARTIE 4 : PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR : TUTORIELS, MÉTHODES ET ASTUCES AVANCÉES	62
MAITRISER LA LUMIERE EN PEINTURE	63
APPRENDRE A PEINDRE UN PAYSAGE TRES COMPLEXE.....	65
LA PEINTURE DE PAYSAGES URBAINS.....	67
CONCLUSION.....	69

AVANT PROPOS

Si vous lisez ces lignes, c'est que la peinture est un domaine qui vous intéresse. Peut-être même est-ce un domaine que vous avez toujours aimé mais dans lequel vous ne vous étiez jamais réellement lancé.

Alors félicitations ! Vous venez de faire le plus difficile : faire le premier pas.

Maintenant que vous avez envie d'en apprendre plus sur cette discipline et de développer vos compétences de peintre, 80% du chemin vers votre objectif est déjà fait.

Cela peut sembler surprenant, mais croyez-moi sur parole : le plus dur pour apprendre une nouvelle compétence, c'est réellement de se lancer.

Tout le reste n'est qu'une question d'entraînement et de bons conseils. Et la bonne nouvelle, c'est que vous vous apprêtez à lire l'ouvrage parfait pour progresser rapidement !

Il est en effet important pour moi de préciser avant de commencer que même si vous partez de 0, vous avez tout à fait votre place ici !

Et quand je dis 0, je veux bien dire Z-É-R-O ! Ainsi, si vous n'avez jamais tenu le moindre pinceau de votre vie, ne vous sentez surtout pas illégitime. Cet e-book est au contraire construit pour celles et ceux qui découvrent totalement la peinture.

Vous verrez que tout se fera très progressivement ; nous commencerons même par une grosse partie dédiée à l'apprentissage du dessin. De cette manière, je m'assure que tout le monde puisse mettre en pratique les conseils et méthodes que je développerai dans la suite de l'e-book.

Une fois que vous aurez appris toutes les bases du dessin, je vous présenterai la peinture à l'huile et toutes les techniques élémentaires pour commencer à faire vos premiers tableaux.

Nous parlerons de techniques pures, de matériel, d'histoire ou encore de budget ! Le but est de faire un tour aussi complet du sujet pour que vous puissiez être « artistiquement indépendant(e) » à la fin de votre lecture.

Et puisque lorsque l'on évoque l'une, on ne peut pas ignorer l'autre, je vous présenterai dans la partie suivante la peinture acrylique.

Ces deux types de peintures sont injustement mis en concurrence, alors qu'elles sont en réalité destinées à deux types d'envies et d'objectifs différents.

Je vous parlerai alors des différences entre ces deux peintures, de leurs avantages et inconvénients respectifs, de technique pure ...

Dans la dernière partie de l'e-book, je vous donnerai quelques pistes de réflexion autour de la peinture et de la place que vous lui donnerai dans votre vie. Nous parlerons ainsi de peintres et peintures célèbres ainsi que de l'éventuelle monétisation de votre art.

Sans oublier quelques techniques de peintures plus avancées que je développerai également dans cette dernière partie !

Enfin bref, nous voilà devant un programme bien rempli, alors je vous propose de ne pas attendre plus longtemps, et de nous lancer dès maintenant !

Commençons donc par étudier ce que trop de débutants négligent lorsqu'ils se lancent dans la peinture, le dessin.

PARTIE 1 : APPRENDRE LE DESSIN : TOUTES LES MÉTHODES POUR DÉBUTANTS

Nous avons tous l'habitude de dessiner quand nous étions enfants. À cette époque, il faut avouer que le résultat de nos œuvres n'importait ni à nous, ni à ceux à qui nous les montrions.

Pourtant en grandissant, il se peut que vous vous soyez peu à peu aperçus que d'autres enfants étaient plus doués que vous, et donc plus félicités lorsqu'ils montraient leurs dessins aux adultes.

Et comme tous les enfants du monde, chaque fois que vous entendiez quelqu'un d'autre être félicité et que votre propre travail était ignoré, vous vous sentiez de plus en plus mal.

Ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est que 99% des enfants de votre âge ressentait exactement la même chose !

Mais finalement, vous avez abandonné le dessin, vous disant que ce n'était tout simplement pas fait pour vous.

Aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison, vous êtes décidé(e) à apprendre à dessiner (ou à peindre, dans notre cas). Sinon, pourquoi seriez-vous en train de lire ces lignes ?

En tant « qu'enseignant », il est de ma responsabilité de vous rappeler ceci : n'essayez pas d'imiter le travail de ces enfants doués qui sont aujourd'hui des professionnels du dessin.

Cela aurait simplement pour effet de vous décourager, et surtout, vous éloignerait de ce que doit être votre objectif : dessiner et peindre ce que vous voulez, pour vous, et dans le style que vous aimez !

Ce "futur vous" devrait être votre idéal, car c'est de vous que dépend votre réussite et non de la compétence/détermination des autres.

Une fois que vous vous êtes fixé comme point de référence votre futur moi, vous progresserez constamment.

Le conseil que je m'appête à vous donner est probablement le plus important de cet e-book. Alors gardez-le à l'esprit pour le reste de votre vie d'artiste !

En tant que peintre (et même dans la vie de tous les jours, mais c'est un autre sujet), voici ce que devrait être votre objectif : être meilleur(e) qu'hier.

C'est tout.

Il est impossible de devenir aussi bon qu'un autre sans y passer suffisamment de temps et y consacrer suffisamment de passion. Ce dernier a passé toute sa vie à s'exercer, alors n'essayez pas de lui ressembler !

Soyez le dessinateur/peintre que vous voulez être, et cessez pour toujours de vouloir ressembler à un autre artiste.

Maintenant que vous avez bien cela à l'esprit, nous pouvons nous attaquer aux différentes parties de notre section dédiée au dessin !

TALENT OU PASSION : QU'EST-CE QUI FAIT UN BON DESSINATEUR ?

Si j'ai ajouté cette section dans mon e-book, c'est parce que je pense que répondre à cette question est plus qu'important pour les débutants.

C'est essentiel.

En effet, trop nombreux sont les personnes qui ne se lancent pas dans la peinture sous prétexte qu'ils ne pensent pas avoir le talent nécessaire pour atteindre leurs objectifs.

Et cela ne s'applique pas qu'à la peinture et au dessin ! Il en va de même pour la cuisine, le sport, l'apprentissage d'une langue étrangère ...

Mais si vous voulez mon avis, nous sommes tous et toutes conditionné(e)s à oublier l'importance du travail.

En effet, à l'heure où nous recherchons tous par habitude la « solution magique » pour perdre du poids, apprendre une nouvelle langue ou trouver le job de nos rêves, nous en oublions comment ceux qui y parviennent s'y prennent : ils travaillent dur.

C'est exactement la même chose pour la peinture et le dessin.

Bien que certains d'entre nous ont de manière innée des facilités dans ce domaine, il n'en reste pas moins qu'ils ont eux aussi été obligé de travailler dur et régulièrement pour atteindre leur niveau actuel.

Rien ne tombe du ciel pour personne, et le seul moyen de savoir peindre, c'est d'apprendre à le faire.

Alors ne laissez pas cette excuse vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ! Mettez-vous au travail avec passion et application, et vous verrez que la route devant vous n'est pas si longue que ça.

J'aurai l'occasion de vous donner une multitude de conseils dans la suite de cet article, mais en voilà un bon : si vous souhaitez vraiment progresser rapidement, vous devriez vous astreindre à dessiner/peindre 10 minutes par jour grand minimum.

Et par dessiner, je n'entends pas forcément de prendre un crayon et de créer quelque chose de complexe.

Ce travail peut passer par l'observation, la lecture d'articles de blog, le visionnage de vidéos et tutoriaux ... bref, tout ce qui touche de près ou de loin au dessin/à la peinture !

J'espère vous avoir convaincu et ôté de la tête qu'il est impossible de devenir un excellent dessinateur ou peintre lorsque l'on n'est pas prédisposé à le devenir.

CE N'EST PAS LA MAIN QUI DESSINE, MAIS LE CERVEAU !

Avant de passer à des conseils purement pratiques, je me dois impérativement de démystifier certaines choses.

En comprenant cette section, vous ferez un grand pas en avant vers votre futur vous (vous savez, celui qui saura peindre comme un véritable artiste !). Et ce avant même d'avoir appris les fondamentaux du dessin.

Ce qu'il faut bien comprendre en peinture et en dessin, c'est que personne n'improvise un dessin ou une peinture. Du moins personne qui n'a pas des années d'expérience derrière lui.

En effet, il est facile d'apprendre à un enfant à faire de jolis traits bien nets et bien droits, mais il sera bien plus complexe de lui apprendre à dessiner un visage ou un paysage tout simple de manière réaliste.

Pourquoi ?

Parce cet enfant tracera ses traits « à l'instinct », sans vraiment réfléchir à ce qu'il faut. Il n'aura pas réfléchi à des thématiques essentielles à la réussite d'un dessin comme les proportions, la lumière ou la perspective.

Ainsi, ce qui différencie un dessin enfantin d'un dessin réussi, c'est la réflexion.

Uniquement la réflexion.

Voici donc un nouveau conseil extrêmement important que vous devrez constamment avoir à l'esprit avant de peindre ou de dessiner : prenez le temps de réfléchir avant de tracer le moindre trait.

Comme je le disais plus haut, il existe de nombreux dessinateurs ou peintres qui attrapent leur crayon et qui obtiennent un résultat parfaitement réaliste en totale improvisation et en quelques minutes.

Alors comment se fait-il que ces personnes ne prennent, en apparence en tout cas, pas le temps de réfléchir avant de dessiner ?

L'expérience et l'entraînement.

Ces deux notions sont extrêmement importantes et impliquent que le dessinateur va :

- Avoir un temps de réflexion bien inférieur au débutant ;
- Visualiser son dessin en 3D bien mieux et bien plus rapidement qu'un débutant ;
- Avoir confiance dans son geste
- Connaître les erreurs à ne pas commettre et de ce fait les éviter, là où un débutant aurait du tout reprendre depuis le début.
- Etc.

Réalisez-vous maintenant pourquoi je vous disais précédemment que seuls l'entraînement et la persévérance comptent ?

Retenez donc ces deux points et appliquez-les consciencieusement pour progresser plus vite que 99% des débutants en peinture ou en dessin :

- Vous n'êtes pas naturellement doué(e) pour le dessin ? Ce n'est rien, 95% de votre réussite dépend de votre entraînement et de votre persévérance.

- Poser un coup de crayon ou de pinceau sans y avoir préalablement réfléchi est une perte de temps : plus vous réfléchissez, mieux vous réussirez !

LES 3 ERREURS À ÉVITER LORSQUE L'ON SOUHAITE PROGRESSER EN DESSIN

À présent que nous avons vu en détails les prérequis pour partir sur de bonnes bases en dessin, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet.

En effet, je vais vous donner dans cette section quelques conseils purement pratiques pour vous éviter des mois et des mois d'essais infructueux.

J'ai moi-même commis toutes ces erreurs parce que je n'avais personne pour m'indiquer la bonne façon de travailler. L'idée ici est que vous vous serviez de mon expérience personnelle pour gagner beaucoup de temps.

C'est exactement pour cela que j'ai créé cet e-book, alors lançons-nous !

ERREUR N°1 : CHOISIR LE MAUVAIS PAPIER OU LA MAUVAISE SURFACE

Commençons ce petit tutoriel des erreurs à ne pas commettre en dessin avec un grand classique : le choix du support pour dessiner !

Si cette erreur revient systématiquement chez les débutants ce n'est pas pour rien ; il est en effet difficile de s'imaginer que la surface sur laquelle nous dessinons aura une influence directe sur la qualité du résultat final.

Pourtant, c'est bel et bien le cas (sinon, pourquoi rédigerais-je cette partie, après tout ?) !

En effet, tout comme les fondations d'un bâtiment, la surface est ce qui soutient le matériau.

Choisir le mauvais papier pour le support réduit vos chances de succès dès le début, avant même que les premiers coups de crayon ne soient posés.

Il est donc important de se renseigner sur les différents types de papiers qu'il existe. Et comme cet e-book est là pour cela, nous allons maintenant voir les principaux types de papiers à dessin.

Sachez qu'il existe deux sortes de papiers à dessin : le papier à surface lisse (comme le bristol) ainsi que le papier à grain.

Je vais à présent vous lister quelques situations où vous devriez choisir du papier lisse/à grain, afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour vos futures œuvres !

Je vous conseille donc d'utiliser du papier lisse pour les dessins techniques avec des traits nets ainsi que pour toutes les techniques nécessitant une surface lisse : crayon, encre, plume etc.

En ce qui concerne le papier grain, je vous le conseille pour toutes les esquisses, les croquis, les gouaches etc.

Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer plus que cela cette partie, puisque pour être traitée entièrement, il faudrait lui consacrer un article entier !

À ce propos, si un tel article traitant des différents papiers à dessin vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir ! Je serais ravi de le rédiger.

ERREUR N°2 : AVOIR DES ATTENTES IRRÉALISTES

Nous allons maintenant nous intéresser à une problématique extrêmement importante, car elle aura un impact direct sur vos résultats à long terme.

Il s'agit du rapport que vous devez avoir avec vos ambitions.

En effet, chaque fois que nous désirons quelque chose, notre motivation provient de l'attente de la satisfaction que nous ressentirons lorsque nous atteindrons notre objectif.

Je parie par exemple que lorsque vous regardez une grande œuvre d'art, vous vous imaginez souvent être celui ou celle qui l'a peinte, ou que vous aimeriez pouvoir atteindre un tel niveau.

C'est cet objectif « tacite » que vous recherchez lorsque vous commencez à apprendre à dessiner.

Le problème est que vous ne pouvez pas satisfaire ce désir tout de suite. Vous voulez l'émotion de dessiner une œuvre d'art qui repose sur des compétences artistiques très développées, et celles-ci ne peuvent pas être acquises du jour au lendemain.

Il y a donc fort à parier que vous ressentiez beaucoup de frustration au début de votre apprentissage, et ce même si vous savez à l'avance que le chemin sera long.

C'est pour cela qu'avant même de commencer à apprendre, il faut être prêt(e) à ressentir cette frustration, et accepter que celle-ci soit une étape obligatoire de votre apprentissage.

Cette courte section est déjà terminée parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le sujet, mais elle n'en est pas moins très importante ! Gardez là donc toujours dans un coin de votre tête.

ERREUR N°3 : SE BRIDER PAR PEUR DE L'INCONNU

Lorsque l'on débute en dessin, il est primordial de toujours vouloir sortir de sa zone de confort.

En effet, vous aurez tous et toutes naturellement tendance à vouloir perfectionner votre style avant d'évoluer, mais cela ne serait qu'une gigantesque perte de temps.

Il ne sert à rien de vouloir améliorer les quelques détails qu'il vous reste à travailler dans un domaine lorsque vous pouvez vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. En termes de progression pure, c'est un gain de temps énorme que de se forcer à sortir de sa zone de confort.

Ce conseil s'applique d'ailleurs à tous les domaines dans lesquels vous débuterez dans votre vie. Vous aurez toujours plus à gagner à tenter des choses plutôt que de vouloir vous rassurer en répétant encore et encore les choses que vous maîtrisez déjà.

Ainsi, je vous conseille de ne pas vous limiter à un ensemble de sujets particuliers comme le dessin de fleurs ou de personnes. Tentez de nouvelles choses dès lors que vous sentez que votre marge de progression diminue.

Et ce conseil ne s'applique pas qu'aux sujets de vos dessins ! Il en va de même avec les supports par exemple.

Croyez-moi sur parole : vous pourriez trouver beaucoup de plaisir à dessiner des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire, ou découvrir des talents cachés que vous n'avez jamais soupçonnés.

Malheureusement, il m'est impossible de continuer à développer cette section. Comme vous pouvez vous en douter, il existe des milliers d'erreurs sur lesquelles je pourrais revenir et m'attarder, mais cet e-book ferait alors plusieurs centaines de pages ... et je n'aurais plus de contenu pour mon blog ! 😊

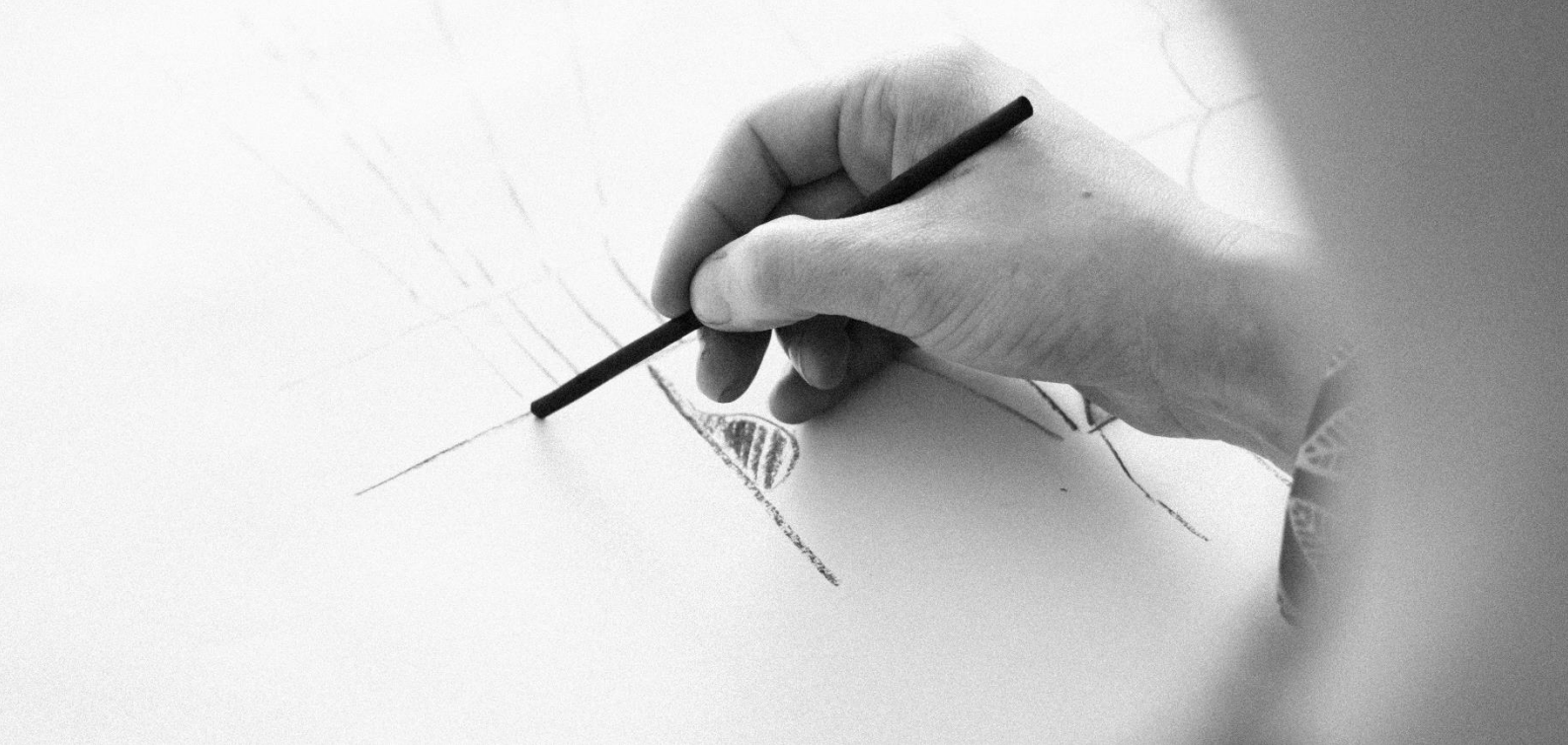
De ce fait, je vous propose que l'on s'intéresse à un sujet aussi intéressant qu'important pour les débutants en dessin : le matériel à utiliser.

La section qui suit est donc particulièrement importante, puisqu'elle vous donnera toutes les clés pour apprendre à choisir un matériel qui équilibre parfaitement qualité et respect du budget.

Alors sans plus attendre, commençons !

QUEL MATÉRIEL UTILISER EN DESSIN ?

La plupart d'entre nous ont commencé à dessiner quand nous étions jeunes. À l'époque, les matériaux et les outils que nous utilisons n'étaient pas important du tout. Ainsi, un crayon standard sur du papier de cahier faisait souvent l'affaire.

Mais au fur et à mesure que nous grandissions et que nous nous développons en tant qu'artistes, les matériaux et les outils que nous choisissons devenaient plus importants.

Le lien entre la qualité des matériaux et la qualité des œuvres d'art devient visible en cours de route et il n'est pas étonnant que les artistes émergents souhaitent disposer des meilleurs matériaux possibles.

De ce fait, si vous commencez à prendre votre travail artistique au sérieux, quel que soit votre âge, vous commencez peut-être aussi à prendre au sérieux les matériaux que vous utilisez.

Le but de cette section est donc de vous présenter 10 outils que tous les débutants devraient avoir pour se lancer dans le dessin. Bien sûr, certains des éléments ci-dessous sont plus onéreux que d'autres. Mais je vous rassure, tous ne sont pas obligatoires !

D'autre part, j'ai essayé de ne choisir que des produits qui peuvent être achetés pour un prix raisonnable. Ainsi, même les plus petits budgets d'entre vous trouveront leur compte ici.

LES CRAYONS À DESSIN

Je commence cette petite liste par un élément plus à la fois indispensable et controversé : le crayon.

Si je dis que le choix de ses crayons est quelque chose qui est souvent débattue, c'est parce qu'il existe deux écoles :

D'un côté, il y a ceux qui pensent que n'importe quel crayon digne de ce nom pourra faire l'affaire, et que seul le talent de celui qui le tient fera la différence entre un dessin raté et un dessin réussi.

D'un autre côté, il y a les gens qui pensent qu'un crayon de bonne qualité est obligatoire pour faire des dessins de bonne qualité.

Et bien que les deux camps aient quelque part tous les deux raisons, j'avoue être un peu plus d'accord avec le second camp qu'avec le premier ... mais avec quelques retenues.

En effet, je ne pense en aucun cas qu'un bon artiste ne pourra pas obtenir un joli dessin sans un très bon crayon, mais plutôt qu'il n'obtiendra jamais un excellent dessin en utilisant un crayon bon marché.

Or, cet e-book s'adresse principalement aux débutants, et il serait malhonnête de ma part de vous laisser penser que vous obtiendrez des œuvres d'arts dès vos premiers dessins.

Ainsi, gardez cela à l'esprit : plus vous progresserez en dessin, plus vous aurez besoin d'utiliser des crayons de qualité. Mais pour le moment, n'allez pas investir trop d'argent pour vous acheter le meilleur des crayons !

Attention cependant, je vous déconseille tout de même d'utiliser des crayons de mauvaise qualité. Il faut donc que vous trouviez le bon équilibre entre qualité et prix ... un peu comme tous les outils que je vais vous présenter !

Sachez également qu'en matière de crayons de dessin, chaque artiste trouvera une marque avec laquelle il se reconnaîtra. Il m'est donc impossible de savoir quelle marque deviendra votre préférée tant que vous n'en aurez pas essayé quelques-unes.

Voilà je ne vous conseillerai pas ici de marque en particulier. Mon but est plus de vous faire comprendre qu'à un moment où à un autre, vous devrez mettre le prix pour gagner en qualité, mais que ce jour n'est pas encore arrivé.

UN CARNET À CROQUIS

Un carnet de croquis est l'une des choses les plus importantes qu'un artiste puisse avoir. Je dois préciser que je parle d'un « carnet de croquis actif », c'est-à-dire qui fait l'objet d'une attention quotidienne.

Tout le monde peut posséder un carnet avec des pages de papier à dessin vierges. Mais celui qui est activement dessiné (au quotidien) est celui qui a de la valeur.

Permettez-moi de faire une analogie avec l'importance d'un carnet de croquis. Comparons la vie d'un athlète professionnel à celle d'un artiste.

L'athlète professionnel peut s'entraîner pendant des heures chaque jour au gymnase ou sur la piste pour améliorer ses performances le « jour du match ».

Même si le monde ne verra peut-être jamais les heures de travail acharné qui ont été consacrées à l'entraînement, l'exercice est important, voire crucial pour la réussite de l'athlète.

En réalité, l'exercice représente 99% de la réussite de l'athlète.

Un carnet de croquis actif est « l'exercice » de l'artiste.

Bien que le carnet de croquis ne soit jamais visible au monde entier, il est souvent le facteur déterminant de la réussite des œuvres d'art et des artistes.

Vous l'avez compris, un carnet à croquis doit s'utiliser au quotidien. Et étant donné que celui-ci est recommandé pour la pratique quotidienne, il est important d'en choisir un qui soit durable et qui comporte de nombreuses pages pour toutes vos idées.

Je vous suggère donc de choisir un carnet de croquis avec une couverture rigide pour qu'il résiste à un usage répété et aux voyages. De plus, une couverture rigide permet de garder les coins des pages à l'intérieur bien propres.

ADAPTER SA GOMME À SON TRAVAIL

Il est probable que vous n'ayez jamais réalisé à quel point la gomme est un outil précieux du dessinateur, et qu'on ne choisit pas sa gomme au hasard.

En effet, cet outil que l'on trouve dans toutes les trousse des enfants à l'école est bien plus complexe qu'il n'y paraît ... et nous allons ici voir pourquoi.

Tout d'abord, sachez que chaque gomme crée une marque différente lors de son passage, et que cette marque peut être utilisée pour rajouter un effet très intéressant à un dessin.

Je vous ai donc fait une liste des différents types de gomme que l'on trouve sur le marché avec leurs caractéristiques propres. Je vous ai aussi donné quelques conseils sur leur utilisation.

DE TOTAL DÉBUTANT À PEINTRE CONFIRMÉ

Voici les différents types de gomme que je vous recommande lorsque vous débutez le dessin :

- La gomme « mie de pain » qui a la texture d'une pâte à modeler : Elle est surtout utilisée pour le fusain et le pastel sec.

Cette gomme soulève la matière de la surface, au lieu d'utiliser la friction pour l'enlever. Elle peut être malaxée (d'où son nom) et donc être tirée et façonnée sous différentes formes pour créer des marques spécifiques.

Cette gomme se salit avec le temps, mais peut être nettoyée en la tirant et en la « pétrissant ».

Pour bien utiliser cette gomme, je vous conseille de ne pas la frotter au papier, mais plutôt de la tapoter sur ce dernier. Cela vous évitera de laisser des marques (et en plus, elle est plus efficace lorsqu'elle est utilisée de cette manière).

- La gomme en caoutchouc - C'est la gomme standard pour effacer le graphite. Cette gomme utilise la friction pour enlever toute matière de la surface. Elle est souple et s'use vite.
- La gomme en plastique - Cette gomme est la plus résistante du lot. Elle peut effacer presque tout. Mais attention, cette gomme peut déchirer le papier si vous ne faites pas attention.

Nous venons de voir les 3 outils les plus utiles pour dessiner.

Avec ces derniers, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi !

Bien évidemment, il reste des tas d'outils à passer en revue, mais nous aurons l'occasion de parler de la plupart d'entre eux dans la suite de l'e-book.

L'important pour moi dans cette partie était de lever les zones d'ombres sur les crayons à dessin et les gommages, ainsi que de vous faire réaliser l'importance de votre carnet à dessin.

COMMENT MAXIMISER SES CHANCES DE PROGRESSER RAPIDEMENT ?

Puisque cet e-book est destiné aux débutants, je vais ici considérer que vous êtes au « niveau 0 » du dessin.

Et c'est tant mieux !

Car en partant de ce postulat, je vais pouvoir vous donner des conseils très pertinents sur une thématique qui vous importe probablement beaucoup : comment atteindre un niveau correct en dessin le plus rapidement possible.

Pour commencer, je voudrais vous notifier que j'ai déjà donné beaucoup de conseils sur ce point tout au long de l'e-book. Veillez donc bien à tous les appliquer à la lettre !

Mais si ces derniers étaient assez théoriques, les conseils que je m'appête à vous donner sont beaucoup plus concrets.

APPRENEZ À PROGRESSER EN OBSERVANT

Dessiner à partir de l'observation est l'une des compétences fondamentales que tout artiste doit maîtriser s'il souhaite s'améliorer. Et commencer à développer cette compétence au début de votre apprentissage vous fera gagner un temps énorme.

Voici donc quelques conseils pour mettre en pratique le conseil que je viens de vous donner.

Tout d'abord, entraînez-vous à dessiner des formes de base à partir de l'observation directe. Cela peut prendre la forme d'une simple nature morte installée devant vous.

Concentrez-vous sur le dessin de formes de base telles que des formes cubiques, des formes rectilignes et des sphères (dans ce cas en particulier, j'ai dédié une partie entière à l'apprentissage des sphères dans la suite de cet e-book).

Pour y parvenir le mieux possible, mon conseil sera le suivant : faites-en sorte de regarder et d'observer avec attention avant de dessiner votre premier trait. Cela vous permettra de vous assurer que l'analyse visuelle est correcte lorsque vous terminez votre dessin.

Une fois que vous vous serez habitué au processus de dessin à partir de l'observation, vous devriez passer au dessin de formes plus complexes et de formes telles que le dessin sur le vif.

J'entends par là que vous devrez passer des dessins simples et inanimés comme ceux que nous venons d'évoquer à des portraits par exemple.

Ce n'est pas pour rien que le dessin sur le vif est largement enseigné dans les écoles d'art.

En effet, son grand avantage est qu'il permet aux artistes de s'entraîner à dessiner une multitude de formes et de figures à partir d'une observation directe. Ces dessins peuvent être interprétés à partir de l'observation directe en utilisant une variété de médias, de techniques de dessin et de matériaux.

Dessiner à partir de l'observation vous permettra également de dessiner et d'observer votre sujet sous différents angles et points de vue. Et donc de sortir constamment de votre zone de confort (cela ne vous rappelle rien ?) !

J'ai volontairement voulu séparer ce conseil de tous les autres. En effet, vous allez voir que la seconde partie de cette grande section sera composée d'une bonne dizaine de conseils.

Et si j'ai dédié une partie entière à ce conseil, c'est parce que c'est un conseil général qu'il faudra que vous appliquiez à tous ceux qui vont suivre.

En d'autres termes : quoi que vous fassiez en dessin, votre premier atout est votre œil ! Ne perdez donc jamais de vue qu'apprendre le dessin par l'observation est de loin la meilleure façon de progresser rapidement.

---

7 CONSEILS POUR PROGRESSER TRÈS VITE EN DESSIN AVANT MÊME DE TRACER VOTRE PREMIER TRAIT DE CRAYON

Maintenant que nous avons vu la règle fondamentale pour progresser rapidement en dessin, penchons-nous sur des conseils plus pratiques. Si vous les suivez tous, croyez-moi sur parole : vous progresserez plus vite que 90% des gens de votre niveau.

Et ce, même si vous ne savez pas encore dessiner la forme la plus simple qui soit !

Voici donc 7 conseils à appliquer soigneusement si vous voulez progresser rapidement en dessin.

Prêts ? C'est parti !

Conseil n°1

Perfectionnez vos compétences de base en dessin. Je vous conseille de vous concentrer d'abord sur les bases du dessin. Rappelez-vous des règles importantes, comme la façon de tenir le crayon !

Conseil n°2

Dessinez des formes de base. Apprenez à réduire les objets que vous dessinez aux formes les plus simples. C'est une méthode rapide et efficace, pour dessiner avec précision en proportion. Je vous ai déjà donné ce conseil dans la première partie

de cette section, mais il est extrêmement important. Je me permets donc d'en rajouter une couche.

Conseil n°3

Emportez toujours un carnet de croquis avec vous. C'est un excellent moyen de noter rapidement toute idée sous forme visuelle pendant vos déplacements. C'est pour cela que je vous recommandais plus haut d'en choisir un avec une couverture bien rigide !

Conseil n°4

Rassemblez et dessinez à partir de références visuelles. Rassemblez une variété d'images visuelles qui vous serviront de source d'inspiration.

Conseil n°5

Apprenez à accélérer vos dessins. En effet, les esquisses rapides ont une qualité unique qui en fait des dessins souvent magnifiques.

Conseil n°6

Dessinez sur place. Vous obtiendrez de cette manière un bien meilleur dessin développé à partir de l'observation directe. D'où l'importance de toujours avoir un crayon et un carnet à croquis sur soi !

Conseil n°7

Dessinez des choses réelles, de préférence sur le vif. Dessinez à partir de l'observation directe, si possible, et non à partir de photographies.

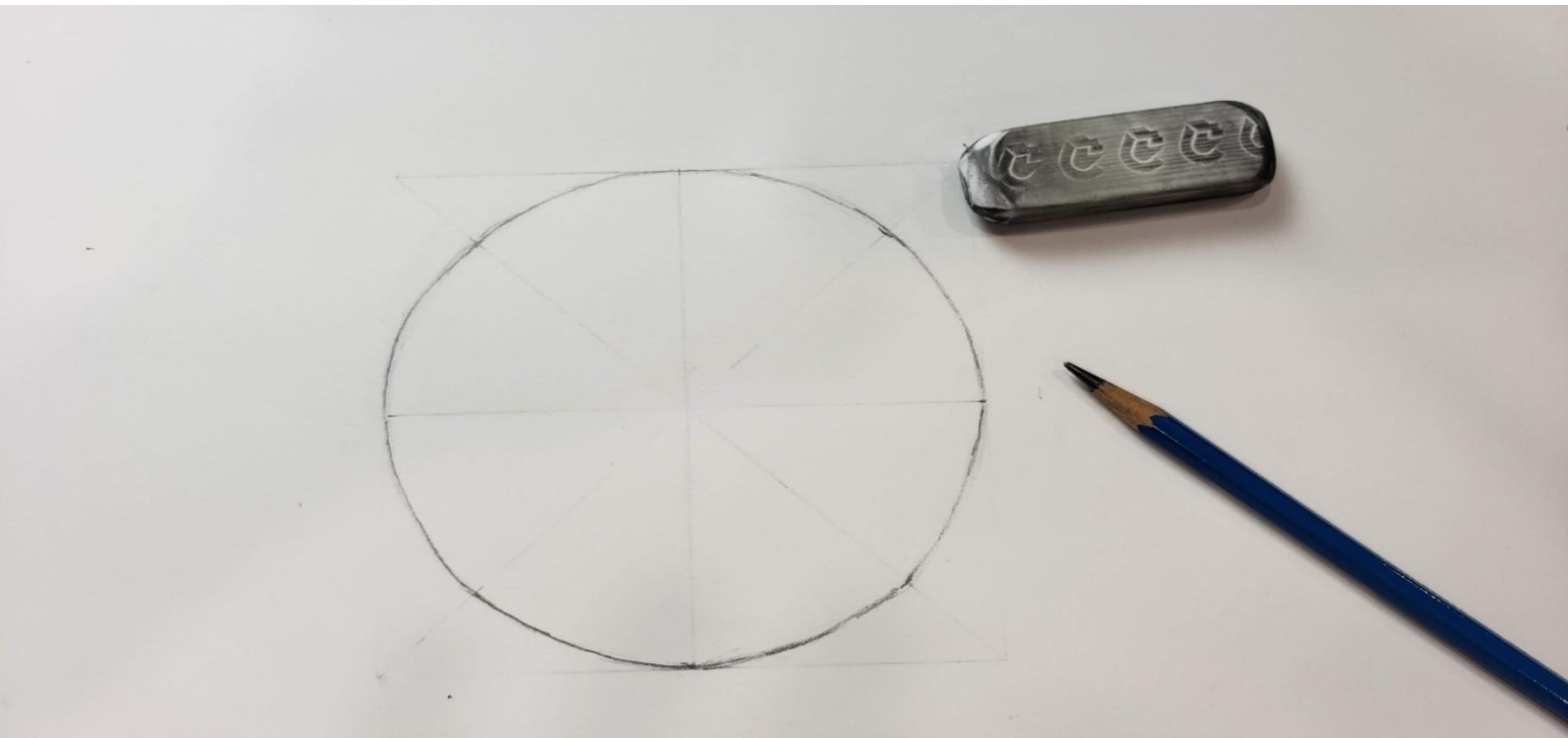
JE DÉBUTE EN DESSIN, PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER ?

Lorsque l'on commence à apprendre une nouvelle discipline, le plus dur est probablement de savoir par où commencer.

Nous avons souvent tendance à vouloir nous jeter tête baissée dans le vif du sujet, quitte à commencer par essayer de reproduire des dessins très complexes dans notre cas.

Pourtant, la meilleure chose à faire pour bien débiter dans une nouvelle discipline est d'y aller pas à pas.

De ce fait, je vais ici vous apprendre quelques bases du dessin qui vous serviront autant pour dessiner que pour peindre. Et croyez-moi, si vous maîtrisez parfaitement les prochains points que vous vous apprêtez à lire, votre niveau sera supérieur à celui de 90% des débutants !

APPRENDRE À DESSINER DES CERCLES PARFAITS À MAIN LEVÉE

Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de tracer un cercle parfait à la main ?

Pourtant, si vous voulez devenir un bon dessinateur, il est inenvisageable que vous ne sachiez pas le faire.

Voilà pourquoi j'ai décidé d'ajouter ce mini tutoriel à mon e-book. Il permettra, je l'espère, à n'importe quel débutant de tracer un cercle parfait sans utiliser le moindre outil !

La méthode que je m'apprête à vous présenter s'articule en 6 étapes. Prenez soin de maîtriser chacune d'elles avant de passer à la suivante.

Le principe de cette méthode est de vous servir d'un carré pour tracer votre cercle parfait. Mais je vais développer tout cela tout de suite.

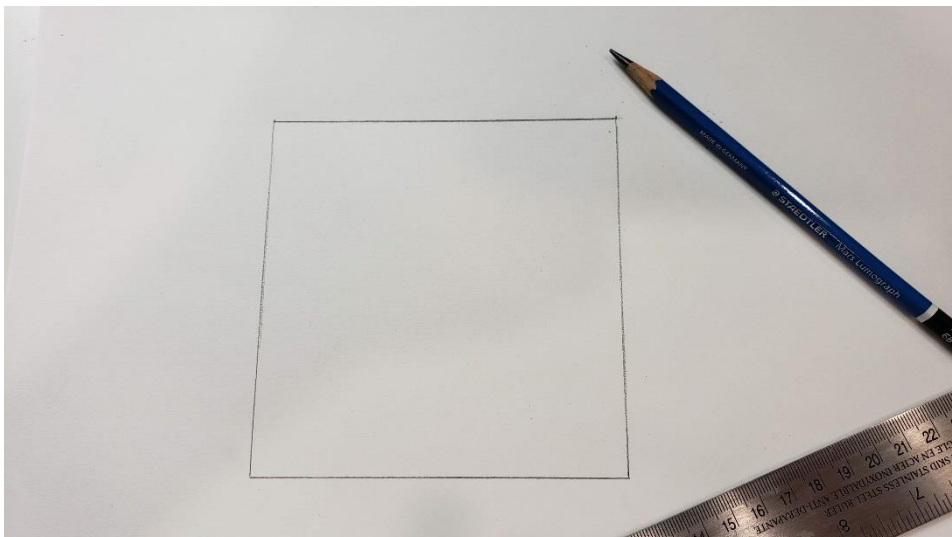
Première étape :

Commencez par tracer une ligne de la même taille que la largeur que vous voulez donner à votre cercle.

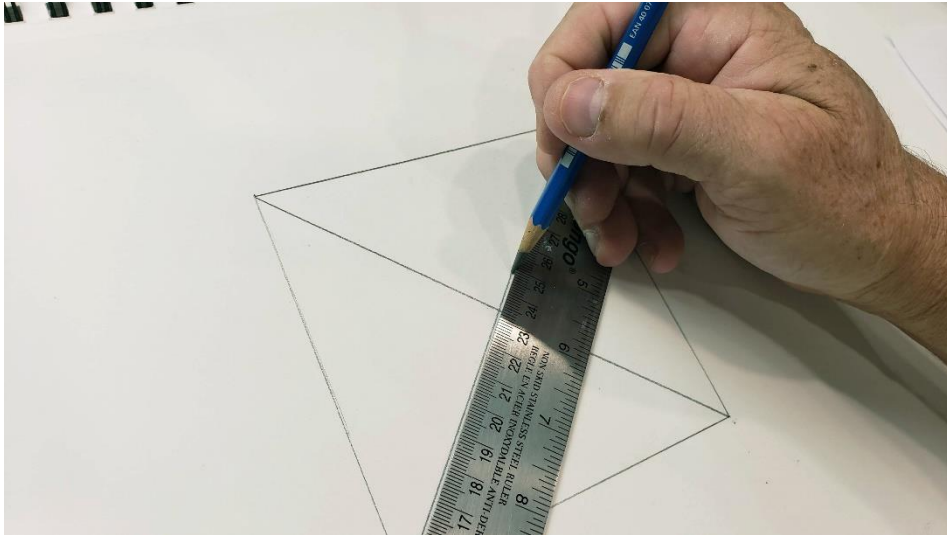
Deuxième étape :

Mesurez cette ligne avec votre crayon. Ensuite, reportez cette mesure pour créer les trois autres côtés de votre carré. Prenez le temps de bien faire cette étape, car celle-ci doit être parfaite. Sans cela, votre cercle ne sera pas équilibré.

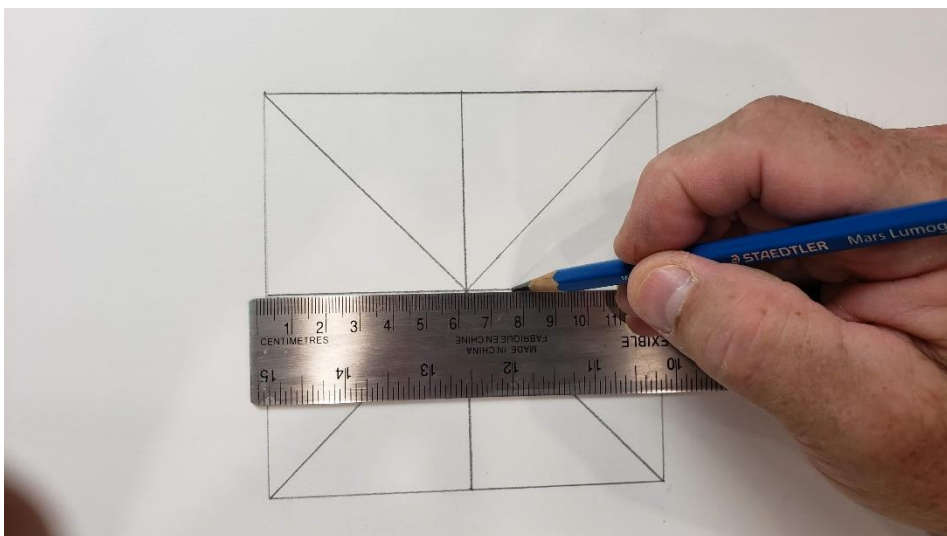
Troisième étape :

Une fois votre carré en place, tracez des lignes diagonales de coin à coin à l'intérieur du carré. Le centre du carré est l'endroit où ces deux lignes diagonales se croisent. Si vous avez bien pris vos mesures à l'étape précédente, vos diagonales se croiseront parfaitement. Sinon, recommencez l'étape 2.

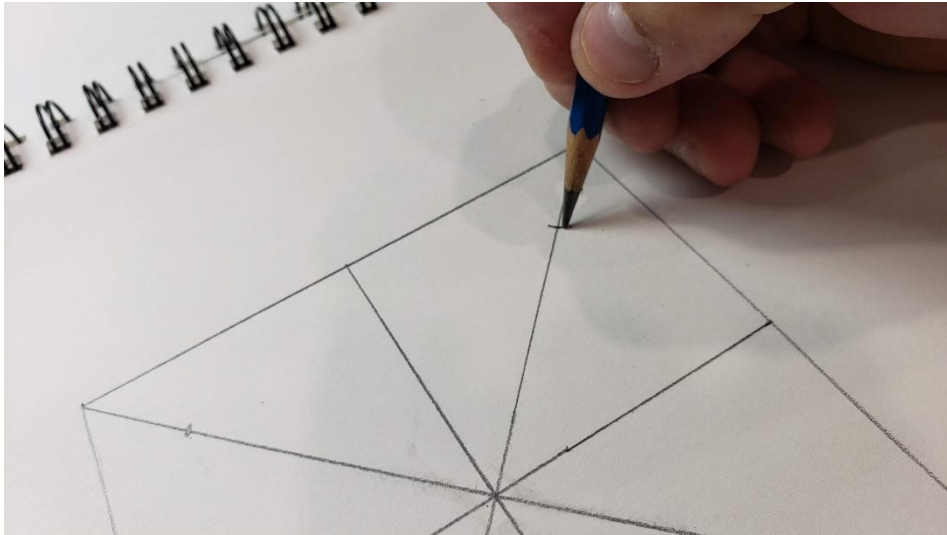
Quatrième étape :

Tracez une croix verticale et horizontale au centre (là où les deux lignes diagonales se croisent.) Cela donnera une forme d'étoile avec les lignes à l'intérieur de votre carré.

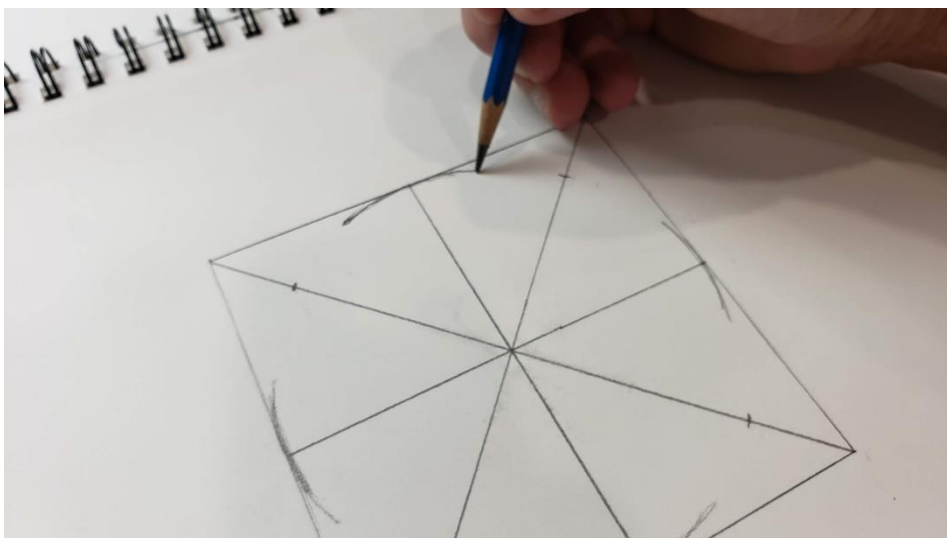
Cinquième étape :

Utilisez votre crayon pour mesurer la longueur d'une ligne verticale ou horizontale du centre au bord extérieur du carré. Utilisez cette mesure pour faire une marque sur les quatre lignes diagonales. Ces marques sont les guides que vous utilisez pour dessiner votre cercle.

Sixième étape :

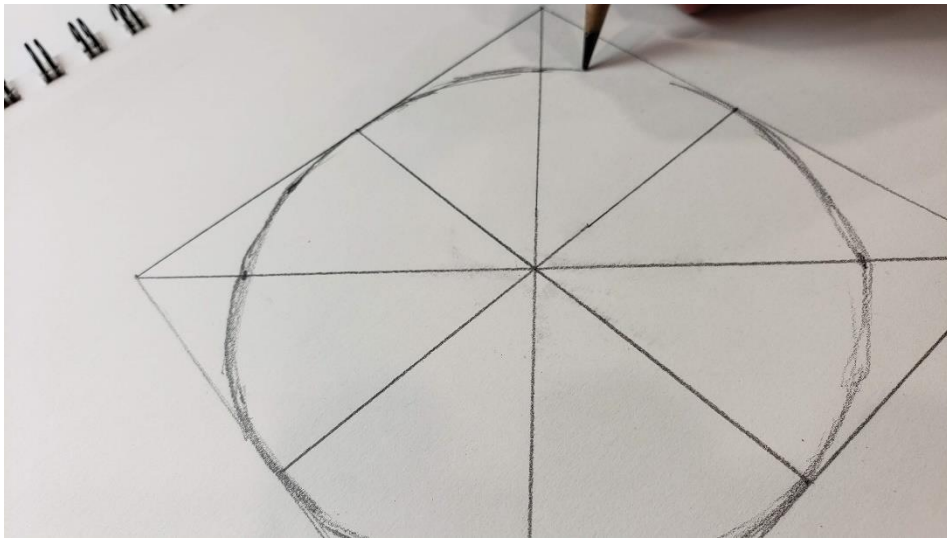
Avant de dessiner votre cercle, créez de légères courbes aux quatre extrémités des guides horizontaux et verticaux. Vous les affinerez au fur et à mesure que vous dessinerez votre cercle dans un instant pour qu'elles soient juste approximatives.

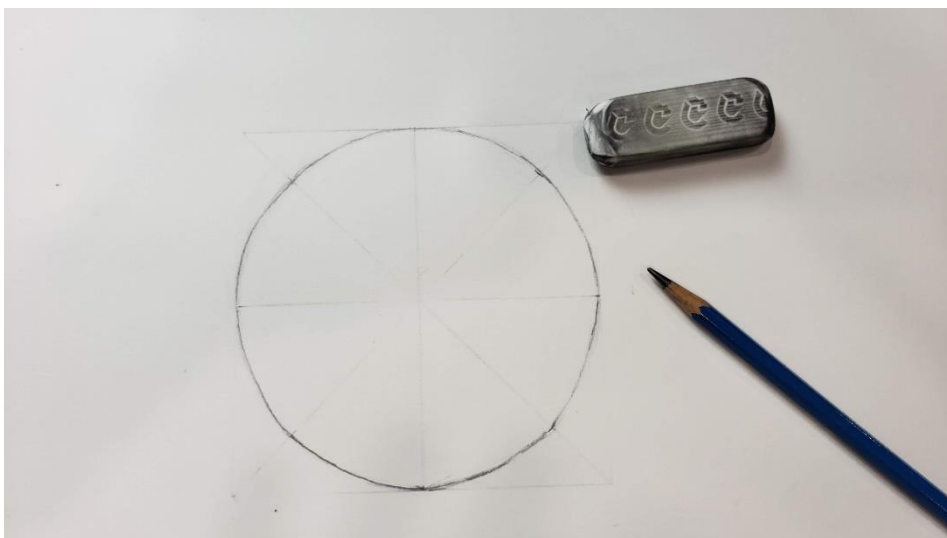
Septième étape :

Pour dessiner votre cercle parfaitement, assurez-vous de joindre les quatre petites courbes que vous venez de créer, en parcourant les lignes directrices sur les quatre diagonales. Il est utile de travailler sur un quart de votre cercle à la fois et de créer des « lignes fantômes » avant de vous engager dans la courbe. Par « lignes fantômes », j'entends que vous devez à peine survoler votre support avec votre crayon. Cela fera des marques très légères et faciles à effacer.

Huitième étape :

Effacez vos lignes guides et votre cercle est complet !

Félicitations ! Vous savez maintenant dessiner un cercle parfait à main levée.

Comme je vous l'ai dit tout au long de cette grande partie, les formes très simples comme le cercle sont ce qui composent beaucoup des compositions complexes.

En vous concentrant sur **ces formes simples**, vous verrez que vous pourrez très rapidement obtenir de bons résultats en dessin et en peinture.

COMPRENDRE LA PERSPECTIVE

Nous allons maintenant nous attaquer à un sujet particulièrement complexe : la perspective.

Comme vous le savez toutes et tous probablement déjà, la perspective est l'art de donner de la profondeur à un dessin. Autrement dit, de faire en sorte que ce qui se trouve en arrière-plan soit plus petit que ce qui se trouve au premier plan.

Exactement comme dans la réalité.

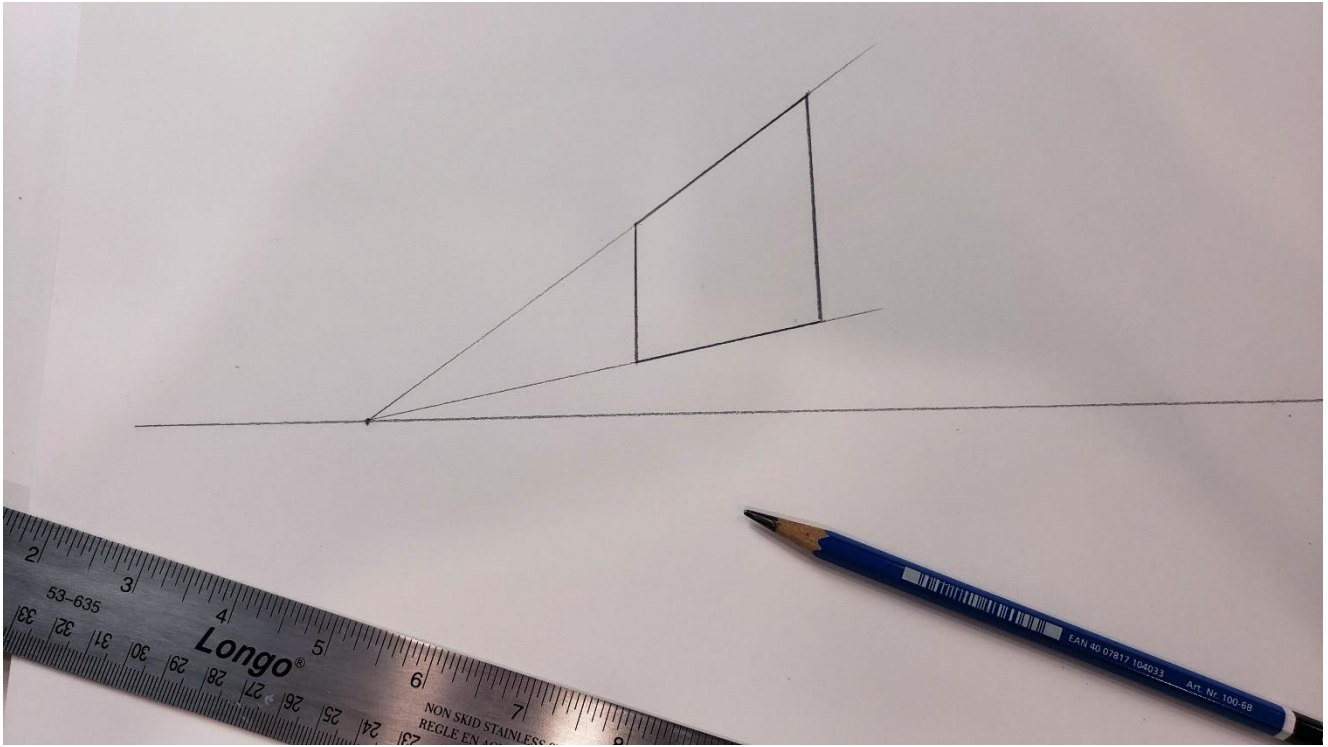
Il m'est impossible d'entrer dans les détails, mais retenez pour commencer ceci : pour ajouter de la perspective à vos dessins, il faudra que vous placiez un ou plusieurs points de fuite sur ces derniers.

En effet, il existe trois types de perspective au total, la perspective à un point, la perspective à deux points et la perspective à trois points, moins courante (également la plus compliquée).

Nous allons ici voir chacune d'entre elles :

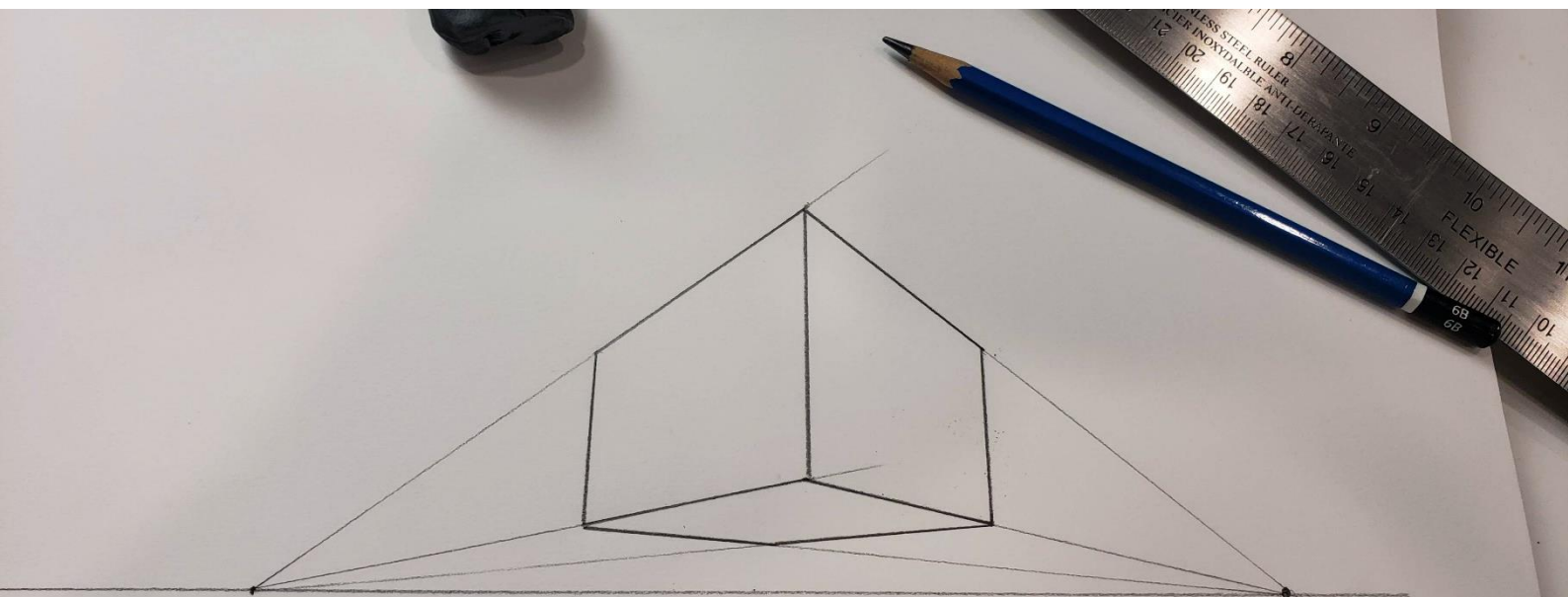
La perspective à 1 point

La perspective d'un point est la plus facile à mettre en place car il n'y a qu'un seul point de fuite. Ce type de perspective est bon à utiliser lorsque vous regardez le centre d'un objet ou d'une scène qui est orienté directement vers le spectateur.

La perspective à 2 points

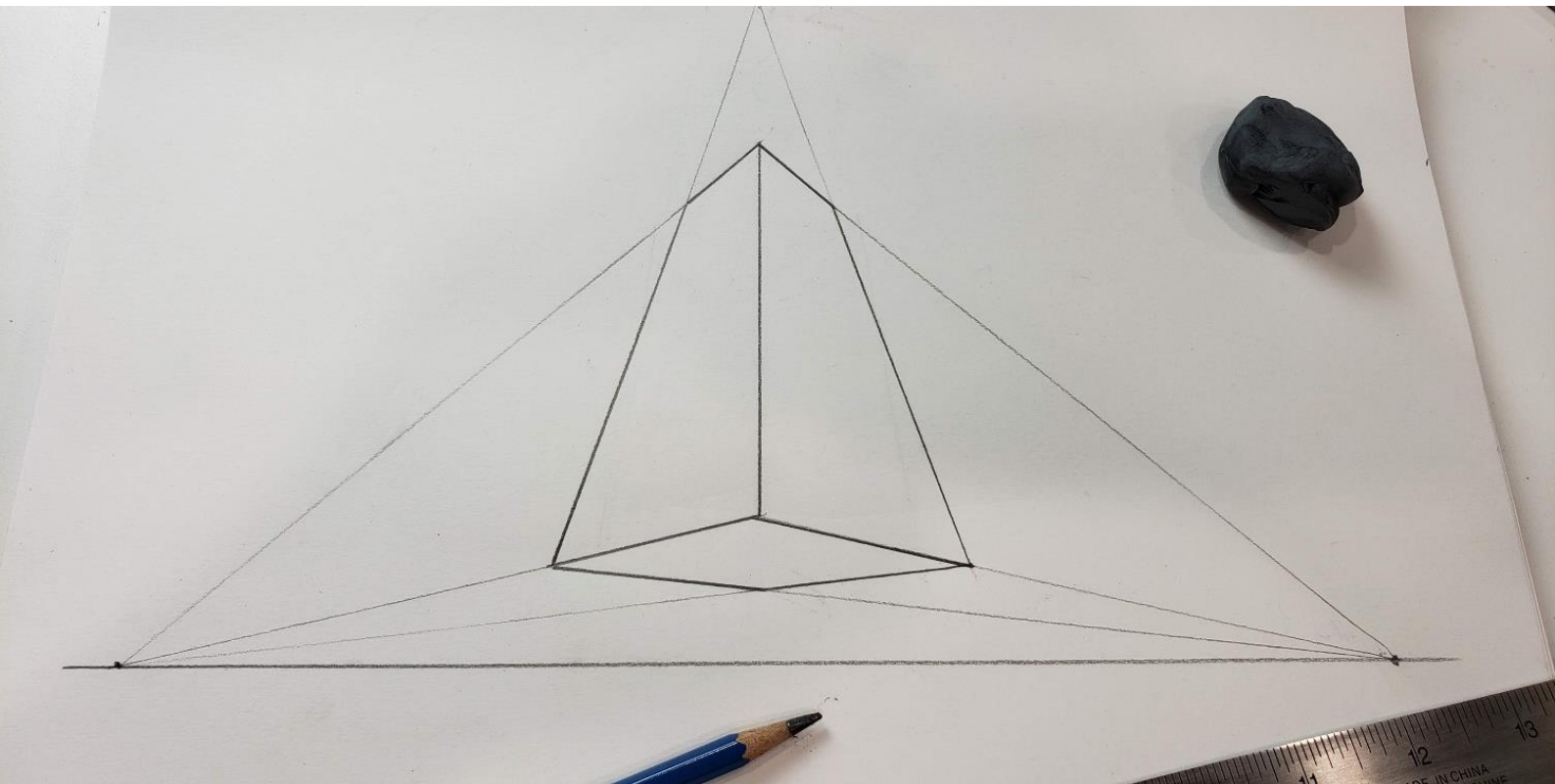
La perspective à deux points possède deux points de fuite (tous deux toujours situés sur la ligne d'horizon) et est probablement la plus courante. Vous voudrez l'utiliser pour dessiner la plupart des objets ou des scènes.

La perspective à 3 points

La perspective en trois points a trois points de fuite et est souvent utilisée pour dessiner de grands objets tels que des bâtiments. Elle est bien plus complexe que les deux précédentes.

Le troisième point de fuite que l'on va ajouter peut se trouver au-dessus d'un objet. Pour comprendre cela, imaginez-vous regarder un bâtiment d'en bas. Le haut du bâtiment apparaîtra beaucoup plus petit que le bas.

Nous arrivons à présent à un moment important de notre e-book, car la première partie de celui-ci touche à sa fin !

Grâce à elle, vous avez maintenant dans les mains toutes les clés suffisantes pour bien vous lancer dans la peinture ou le dessin, ainsi que quelques techniques de base pour y parvenir.

Nous allons maintenant commencer une toute nouvelle grande partie, mais sur la peinture à l'huile. Tout ce que je vous ai développé dans la première grande partie vous servira tout au long de l'e-book. Alors prenez garde à ne pas tout oublier !

PARTIE 2 : TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES DE LA PEINTURE À L'HUILE

Nous y voilà !

Après cette longue première partie, nous pouvons enfin parler de la peinture à l'huile. Et comme les deux disciplines sont très proches (comprenez, peinture et dessin), tout ce qui a été dit tout au long de l'article vous servira à devenir un bon peintre en un temps record.

L'objectif de cette seconde grande partie est de vous faire découvrir la peinture à l'huile dans son ensemble.

Mon objectif est de vous apporter un maximum de valeur, et donc de vous former autant que possible sur tous les aspects de la peinture à l'huile ! Je vous parlerai donc des caractéristiques de cette peinture, de ses avantages et de ses inconvénients, de ce que l'on peut faire avec ou pas ... et de mille et une autres choses !

Ainsi, commençons tout de suite par comprendre ce qu'est la peinture à l'huile et voir quelles sont ses caractéristiques.

LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA PEINTURE L'HUILE ?

Si la peinture à l'huile est tant utilisée par les peintres de haut niveau, c'est qu'elle doit forcément avoir quelques avantages.

Et c'est le cas.

Cependant, vous verrez qu'elle possède également ses inconvénients ! Et ce sont toutes ses forces et faiblesses que nous allons maintenant étudier.

Comme je le disais, la peinture à l'huile est très utilisée dans le monde de la peinture, et beaucoup des œuvres que vous connaissez sont faites avec de la peinture à l'huile.

Mais alors, quels sont les avantages de cette peinture pour qu'elle soit si populaire ?

Tout d'abord, la peinture à l'huile crée des couleurs lumineuses et résistantes, et se mélange très bien.

Une autre caractéristique peut être considérée comme un point positif : le temps de séchage de la peinture à l'huile. En effet, cette peinture est connue pour avoir un temps de séchage relativement long. Mais le point positif avec cela, c'est que ce temps de séchage permet aux artistes de disposer de plus de temps pour travailler sur leurs créations et apporter des changements à ces dernières.

On entend d'ailleurs souvent qu'il est possible de laisser une peinture à l'huile plusieurs semaines à l'air frais sans qu'elle sèche ... et bien c'est vrai !

Mais d'un autre côté, ce temps de séchage très long peut être un gros désavantage pour celles et ceux qui souhaitent travailler rapidement et sans beaucoup de retouches. En effet, il est difficile de passer à l'étape suivante de la peinture en raison de la lenteur du séchage.

Attention : Un autre point négatif de la peinture à l'huile est que ce temps de séchage long implique que l'on puisse mélanger accidentellement des couleurs qui n'étaient pas destinées à être combinées.

LES DIFFERENTS DOMAINES DE LA PEINTURE A L'HUILE (PRESENTATION, AVANTAGES ET INCONVENIENTS)

Comme tous les débutants au monde, vous avez probablement déjà imaginé quel genre de peinture vous souhaiteriez peindre lorsque vous aurez le niveau nécessaire.

Mais puisque je pars ici du principe que vous ne savez pas encore tout à propos de la peinture à l'huile, je vais me permettre de passer un peu de temps sur les différents styles de peinture que vous pouvez peindre à l'huile.

J'espère en faisant cela vous faire découvrir de nouvelles possibilités, et pourquoi pas en inspirer quelques-un(e)s d'entre vous à se lancer dans un style qu'il n'avait pas du tout envisagé au départ.

Commençons donc cette nouvelle section avec la peinture de paysage.

LA PEINTURE DE PAYSAGE

Je serai prêt à parier que vous avez toutes et tous eu un jour envie de vous assoir face à un paysage somptueux avec votre chevalet et votre pinceau pour essayer d'en faire une magnifique peinture.

On appelle ce type de peinture les peintures de paysages. Ces dernières sont véritablement formidables et magnifiques lorsqu'elles sont bien réalisées, mais tournent très vite mal si l'on manque ne serait-ce qu'un tout petit peu de technique.

De ce fait, je ne conseille pas ce type de peinture aux plus débutants. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous plait, foncez ! Vous mettrez simplement un peu plus de temps à obtenir un très bon niveau que si vous choisissez un autre style.

Comme pour tous les types de peinture dont je vais parler dans les prochaines parties, je vais maintenant vous donner mes 3 meilleurs conseils pour bien réussir ses débuts en peinture de paysage.

Ces derniers auront pour but de vous donner 3 grandes règles d'or à suivre quoi qu'il arrive pour progresser bien plus vite que la moyenne. Alors si comme je le conseille, vous prenez des notes depuis le début de cet e-book, surlignez ces 3 conseils en rouge !

Simplifiez les éléments trop complexes

Voici une règle que j'ai l'habitude de répéter lorsque je rédige des articles sur la peinture de paysage. Et le faire une fois de plus ne fera de mal à personne !

Lorsque l'on peint des paysages complexes, l'erreur la plus répandue chez les débutants est de vouloir tout peindre à la perfection. Je parle ici de tous les petits détails que l'on ne remarque qu'en restant des heures faces à notre sujet !

Ainsi, mon premier conseil sera de simplifier au maximum tous ces détails superflus pour vous concentrer sur l'harmonie de la toile. Parce qu'à la fin, ce sera elle qui définira si votre œuvre est ratée ou pas.

Ainsi, ne vous préoccupez pas des détails et des petits traits de définition jusqu'à la toute fin. N'ajoutez-les que s'ils sont vraiment nécessaires au rendu de l'objet, sinon faites confiance à l'œil de l'observateur pour interpréter l'objet.

En bref, laissez de côté les détails qui ne sont pas nécessaires.

N'hésitez pas à changer les couleurs à votre guise

Je sais, ce deuxième conseil paraît bizarre à première vue. Mais il existe beaucoup de compositions où vous serez obligé de changer la couleur et l'intensité de plusieurs éléments pour donner une harmonie à votre œuvre.

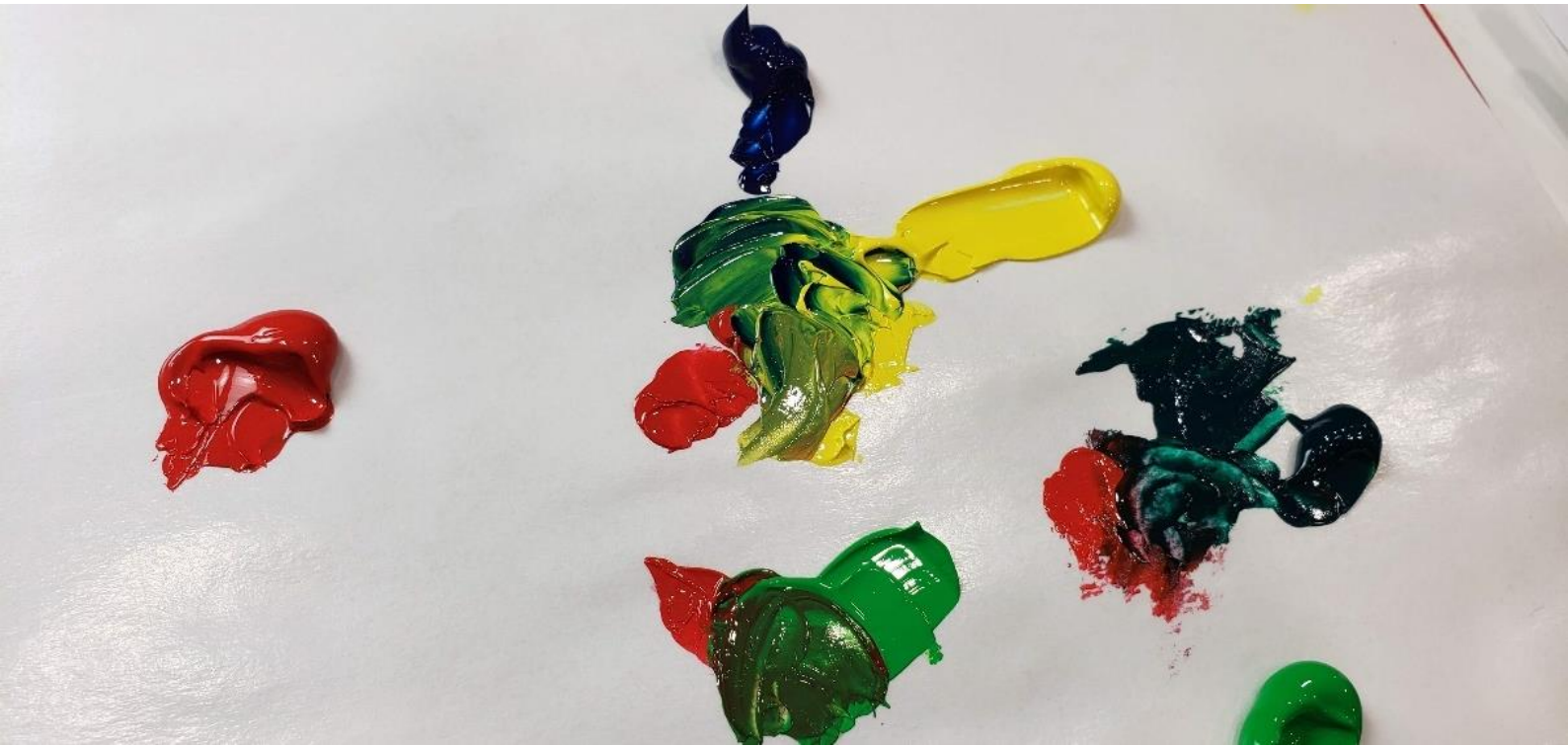
En effet, étant donné que nos yeux sont attirés par les couleurs vives et les contrastes élevés, si vous avez un objet jaune ou blanc brillant quelque part dans la scène, vous risquez de coincer les yeux du spectateur.

Disons que vous voulez vraiment inclure cet objet lumineux. Vous pouvez envisager d'inclure l'objet tel quel, mais en le déplaçant vers un endroit différent où le contraste apparaît moins, ou bien où il peut devenir le point d'intérêt.

Dans la plupart des cas, la solution consiste à modifier la couleur et/ou la valeur de l'objet perturbateur, afin qu'il attire moins l'attention.

Et comme il est plus facile de peindre ce que l'on voit, mon conseil sera ici de travailler dans la mesure du possible avec une photo de référence que l'on aura modifié.

Personnellement, j'utilise le logiciel Adobe Photoshop pour le faire. Mais celui-ci étant coûteux, vous pouvez tout à fait utiliser des logiciels lui ressemblants et qui sont 100% gratuits.

Travaillez vos verts plus que n'importe autre couleur

Nous n'allons pas nous le cacher, travailler en peinture de paysage c'est travailler avec beaucoup de verts différents.

Or, la peinture verte en tube n'arrivera jamais à combler vos besoins en matière de peinture de paysages.

Et puisque les verts sont relativement complexes à mélanger, mon conseil ici sera de tous les construire à partir des couleurs primaires, plutôt que d'utiliser le vert du tube.

Expérimentez cela par vous-même et vous verrez.

Comme je l'ai dit, les verts sont difficiles à mélanger car c'est une couleur complexe. Ainsi, il est important que vous variez beaucoup vos verts, même au sein d'une même végétation.

De ce fait, ajoutez-y un peu de rouge pour les rendre un peu plus ternes. La plupart des verts sont trop intenses sans un peu de rouge.

Souvent, vous pouvez même utiliser du gris à la place du vert. En mélangeant les trois couleurs primaires ou 2 couleurs complémentaires, expérimentez combien de gris apparaissent comme du vert une fois appliqués sur la peinture.

LES PORTRAITS

Le second type de peinture que je voudrais évoquer avec vous n'est autre que le portrait.

Depuis tout petits, nous avons tous eu l'occasion de dessiner des visages humains. Et si vous débutez, vous avez probablement un mal fou à dessiner un visage harmonieux et bien proportionné.

Pourtant, je suis également certain que vous connaissez tous et toutes des gens dans votre entourage qui savent dessiner des visages quasiment parfaits alors qu'ils ne sont pas dessinateurs !

La raison à cela est simple : une fois que l'on connaît toutes les petites techniques qu'il y a à savoir sur les visages humains, tout devient bien plus facile (même si l'entraînement reste la condition numéro une à votre réussite).

Voici donc mes 3 meilleurs conseils pour la peinture de portraits.

Commencez par les yeux

Peut-être que certain(e)s d'entre vous ne seront ici pas d'accord avec moi, mais j'apprécie particulièrement commencer par les yeux lorsque je peins un portrait.

Ils sont (comme vous le savez !) au milieu du visage, et commencer par ces derniers vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de votre portrait et de commencer à comprendre qu'elles sont les proportions que vous devez choisir pour réussir votre œuvre.

En ce qui concerne la peinture des yeux, mon conseil sera de toujours commencer par remplir d'abord le blanc des yeux. Il est très important de réaliser qu'ils ne sont jamais d'un blanc pur. Il y a toujours des ombres et des variations dans la partie blanche de l'œil !

Une fois que vous avez fini avec le blanc des yeux, remplissez les pupilles.

Encore un petit conseil : n'accordez pas trop d'attention aux yeux ! En effet, même si je vous conseille de commencer par ces derniers, faites la base de votre travail puis passez à autre chose. N'oubliez pas que l'objectif n°1 en commençant par les yeux est de structurer votre dessin.

Lumières et ombres sont le cœur du sujet !

Mon second conseil n'est pas le plus évident à assimiler puisqu'il vous demandera pour cela beaucoup d'entraînement.

Celui-ci est simple : apprenez à tout prix à bien réaliser vos ombres et vos lumières lorsque vous peignez un portrait.

C'est 80 % du travail !

Visuellement, un portrait qui a des ombres et des lumières bien faites sera beaucoup plus réussi qu'un portrait sans ombre ni lumière.

Si le sujet vous intéresse et que vous avez besoin d'en apprendre plus, sachez que j'ai rédigé un article de blog spécifiquement dédié à lui.

En attendant, retenez une chose : plus vous imaginerez une lumière provenant d'un des côtés de votre portrait, plus vous parviendrez à créer des ombres intelligentes et proportionnelles à la lumière ainsi qu'au visage de la personne.

Et si vous avez la chance de travailler avec un modèle, débrouillez-vous pour placer une lumière (qu'elle soit naturelle ou pas) de façon à ce qu'elle éclaire intelligemment votre sujet !

Vous verrez que ce travail sur les ombres et les lumières donnera un résultat 10 fois supérieur à celui que vous obteniez sans.

Ne négligez pas l'arrière-plan

Dans la plupart des portraits que mes élèves peignent, les arrière-plans sont négligés.

Or, la couleur de l'arrière-plan aura un impact direct sur votre sujet. Vous ne pouvez pas vous permettre que les couleurs choisies pour l'arrière-plan « volent la vedette » à votre sujet.

D'un autre côté, il faut savoir choisir une couleur pour son arrière-plan qui ne soit pas invisible, et qui mette en avant votre sujet.

Même si je conçois que cela soit compliqué, essayez de choisir une couleur qui ne fait pas concurrence à votre sujet et ajoutez-la autour du portrait.

Et n'oubliez pas : comme pour tous les points de cet e-book, plus vous vous entraînez, plus vous en apprendrez sur la peinture de portraits et mieux vous vous en sortirez.

LE MATERIEL INDISPENSABLE POUR LA PEINTURE A L'HUILE

J'espère sincèrement que la longue liste de conseils que je viens de vous donner vous a plu ! Et maintenant que vous êtes un(e) expert(e) des différents styles de peintures à l'huile, je vous propose de nous attaquer à un sujet sensible : le matériel à utiliser lorsque l'on pratique la peinture.

Vous savez, tous mes élèves débutants me posent souvent les mêmes questions. Et parmi elles se trouvent forcément tout un tas de questions liées au matériel.

Et comment leur en vouloir ! Le matériel est l'une des clés de la réussite d'un peintre (bien qu'il ne fasse pas tout, loin de là).

De ce fait, je vais dédier les deux prochaines sections (celle-ci et la suivante, donc) au matériel à utiliser en peinture.

Dans celle-ci, je vais simplement vous faire une liste des outils dont vous aurez forcément besoin un jour si vous vous lancez dans cette discipline. Nous parlerons ensuite des coûts.

LES PINCEAUX

Comment ne pas traiter un tel sujet sans évoquer les pinceaux ?

Vous l'aurez compris, c'est impossible. C'est pour cela que j'y dédie cette partie !

À vrai dire, nous pourrions parler de pinceaux et d'optimisation pendant des heures, et je pourrais rédiger des dizaines d'articles sur le sujet.

Mais puisque vous êtes débutant(e), retenez simplement ceci : si vous débutez, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'une tonne de pinceaux différents. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de quelques pinceaux à poils naturels et synthétiques, de différentes tailles et de qualité étudiante.

L'idée ici est d'utiliser 2x3 pinceaux au total, donc six.

Un ensemble de 3 pinceaux en soie de porc naturelles de différentes tailles. Un de petite dimension, un moyen et un plus gros. Et le deuxième ensemble devra être composé de pinceaux de mêmes dimensions que le premier groupe, mais ceux-ci devront être composés de fibres synthétiques, donc plus douces. Choisissez toujours des pinceaux à manche long et de forme Filbert ou usé bombé.

Ce système est pour moi le meilleur pour commencer à peindre. Il ne sert à rien d'avoir chez soi 45 pinceaux différents si l'on ne les utilise pas !

LA TEREBENTHINE OU DILUANT A PEINTURE

Contrairement aux aquarelles ou aux acryliques, on ne peut pas nettoyer les peintures à l'huile avec de l'eau.

Vous devrez donc utiliser de la térébenthine ou un diluant à peinture pour enlever la peinture de vos pinceaux (et de votre peau).

DU PAPIER JOURNAL

Le journal est pratique à avoir sous la main lorsque vous nettoyez vos pinceaux à la fin de la journée, mais vous pouvez l'utiliser tout au long de votre travail !

Pourquoi ? Parce qu'il est important de nettoyer votre pinceau chaque fois que vous commencez à peindre une nouvelle section ou que vous changez de couleur.

Et cela arrive tout le temps dans chaque tableau.

Normalement, c'est à ce moment-là que vous vous dites : pourquoi ne pas utiliser de la térébenthine ?

Et bien sachez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de la térébenthine pour un nettoyage complet.

En effet, il suffit de prendre du papier journal (coupez des carrés de 10 cm à l'avance si vous en avez envie) et de presser rapidement toute la peinture des poils. Cela empêchera vos couleurs de se contaminer les unes les autres tout au long de votre travail.

UNE PALETTE DE COULEURS

Ce point est particulièrement intéressant. Si intéressant que je lui ai dédié une section entière !

En effet, nous allons bientôt voir comment bien organiser votre palette de couleur. La palette étant des outils principaux du peintre, elle a besoin d'être très bien organisée.

Mais pour le moment, ce qui nous intéresse c'est de voir les fondamentaux de la palette de couleurs.

Et bien sachez qu'en ce qui concerne cette dernière, il n'est pas nécessaire de casser votre porte-monnaie. Il est en effet tout à fait possible, et ce n'est qu'un exemple, d'utiliser un gros morceau de verre.

Pour le nettoyer, prenez simplement une lame de rasoir plate et grattez toute la vieille peinture.

Si vous souhaitez réduire au maximum vos coûts, sachez que vous pouvez même vous fabriquer une palette de couleur à partir de papier ciré ! C'est aussi pratique que bon marché.

Mais quel que soit votre choix, vous aurez besoin d'un support pour mélanger la peinture. Assurez-vous donc qu'il est assez grand pour contenir toutes vos couleurs et qu'il vous reste beaucoup d'espace pour mélanger.

LA PEINTURE A L'HUILE, UNE PASSION (TROP) COUTEUSE ?

À présent que je vous ai présenté les principaux outils à utiliser lorsque l'on se lance dans la peinture, nous allons pouvoir nous pencher sur une question qui bloque énormément de débutants en peinture : « Combien devrais-je dépenser si je me lance dans la peinture à l'huile ? ».

En effet, il est clair que la peinture n'est pas le hobby le plus abordable du monde. Mais il n'est pas le plus onéreux non-plus !

Mais comme il est difficile de trouver des informations claires et précises à ce propos sur le web, je vais dans cette nouvelle section vous parler des différents coûts liés à la pratique de la peinture à l'huile.

Pour que mon message passe bien, il faut que vous compreniez ceci : la peinture ne devient très onéreuse que lorsque l'on prend du niveau.

Ainsi, lorsque l'on débute, il existe mille et un moyens différents pour réduire ses coûts au maximum, et ce pour n'importe quel outil.

Prenez par exemple la palette de couleurs. Un parfait débutant disposant d'un peu de budget pourrait faire l'erreur d'aller s'acheter une palette en magasin.

Pourtant, nous venons de voir qu'il est possible de créer sa propre palette ! Et bien mine de rien, ce petit conseil vient de vous faire gagner plusieurs dizaines d'euros.

Et l'on peut recommencer ce processus avec quasiment tous les outils du peintre :

La peinture

En ce qui concerne la peinture, vous n'aurez pas tellement le choix. Mais je peux tout de même vous donner 2 conseils qui réduiront drastiquement vos coûts.

D'abord, n'oubliez pas que l'on peut créer toutes les couleurs à partir des couleurs primaires. Cela vous évitera d'acheter des tubes pour rien ! Ensuite, je vous conseille vivement de commencer avec de la peinture dite « étudiante ».

Celle-ci est moins chère et permet de faire de très beaux tableaux si elle est bien utilisée. Encore une fois, ce n'est qu'en vous améliorant que vous aurez l'utilité d'investir dans du matériel de meilleure qualité.

Les pinceaux

Nous venons de le voir, mais il n'est pas nécessaire d'acheter 55 pinceaux différents lorsque l'on débute. Commencez ainsi par 6 pinceaux, et n'allez pas acheter les plus onéreux ! Du matériel de base fera tout à fait l'affaire.

La toile

Nous en avons déjà parlé, mais les toiles ne sont pas une nécessité absolue pour un peintre qui débute. En effet, il est tout à fait possible de faire ses armes sur un support moins coûteux comme le papier par exemple.

C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire !

Je pourrais ici citer tous les outils du peintre en vous donnant à chaque fois une petite astuce pour diviser vos coûts par deux. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de moi pour cela !

Il vous suffit en effet de prendre le temps pour trouver des alternatives, et le tour sera joué.

L'objectif de cette section était de vous faire ouvrir les yeux sur les coûts réels de la peinture ... j'espère que c'est chose faite !

UN TABLEAU REUSSI COMMENCE PAR UNE ORGANISATION JUDICIEUSE DE SA PALETTE

Je viens juste de l'évoquer, mais la palette de couleur est une composante très importante du peintre.

Ainsi, si vous souhaitez avoir un bon niveau en peinture, il est primordial que vous appreniez à bien l'organiser.

Sans cela, vous pourriez simplement perdre beaucoup de temps et d'argent à vouloir rattraper vos erreurs, et à ne plus savoir où donner de la tête.

Je ne vais pas ici vous donner toute la méthodologie pour avoir une palette de couleurs organisée et propre, pour la simple et bonne raison que j'ai dédié un article entier à ce sujet.

Cependant, il y a quelques points clés que je me dois de mettre en avant ici.

La première chose à comprendre est qu'il faut absolument que vous soyez capable de créer toutes les teintes possibles à partir des couleurs que vous avez sur votre palette.

Il n'y a rien de pire que de comprendre au milieu de son tableau qu'il n'y a plus de place sur sa palette pour une teinte importante !

Ainsi, je vous conseille d'avoir systématiquement toutes les couleurs primaires sur votre palette. De cette manière, vous vous assurez d'avoir une totale liberté pendant votre travail.

Mon second conseil vis-à-vis de la palette de couleurs est le suivant : lorsque vous disposez vos couleurs sur votre palette, vous devriez alterner une couleur chaude avec une couleur froide, dans la même teinte (un jaune chaud et un jaune froid, puis un rouge chaud et un rouge froid, etc).

Cela vous permettra de ne jamais vous embrouiller l'esprit, et de toujours rester organisé(e).

De même, je vous conseille vivement de toujours garder la même disposition de couleurs sur votre palette ! Car au-delà de l'aspect organisationnel, cela vous permettra de gagner énormément de temps.

Une fois que vous saurez instinctivement où se trouve telle teinte de couleur sur votre palette, vous aurez tout gagné ! Vous serez en effet aussi rapide qu'efficace, et ce sont deux choses qui n'ont pas de prix en peinture.

APPRENEZ A PEINDRE VOTRE PREMIER PAYSAGE

Dans cette nouvelle section, qui sera la dernière de cette deuxième grande partie, nous allons être à 100% dans le concret.

En effet, je vais ici vous donner quelques conseils de base pour peindre votre premier tableau de paysage !

Et puisque nous nous lançons là-dedans, autant choisir un paysage aussi beau que possible, n'est-ce pas ?

Est-ce qu'un coucher de soleil vous conviendrait ? Je l'espère en tout cas ... car c'est bien un coucher de soleil que je vais vous apprendre à peindre.

J'essaierai de mettre le doigt sur tous les problèmes que rencontrent généralement mes élèves lorsqu'ils peignent des couchers de soleil, et je ferai en sorte de vous donner toutes les clés afin que vous évitiez les principaux pièges de ce type de paysage.

Alors si vous le voulez bien, commençons tout de suite !

Les couchers de soleil font probablement parti des sujets préférés des artistes.

Et cela s'applique encore plus aux débutants ! En effet, énormément de mes élèves me demandent régulièrement de sortir un tutoriel sur les couchers de soleil.

La bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce que je m'appête à faire ici.

Alors lançons-nous dans ces 5 conseils pour peindre de magnifiques couchers de soleil !

OBSERVEZ DE FAÇON ACTIVE

Si vous avez pour projet de peindre un coucher de soleil, veuillez d'abord à en observer quelques-uns attentivement.

Sortez, conduisez jusqu'à un bon point de vue ou regardez par la fenêtre, mais commencez par observer un coucher du soleil !

Et par pitié, ne vous contentez pas d'observer toutes les belles couleurs qui s'offrent à vous.

À la place, forcez votre esprit à analyser chaque couleur, chaque dégradé ... vous devez comprendre comment se répartissent les couleurs dans le ciel avant de pouvoir peindre correctement un coucher de soleil.

PRENEZ LE TEMPS D'ANALYSER LA COULEUR DU SOLEIL

J'ai conscience que la couleur du soleil et du ciel est la raison pour laquelle les gens adorent peindre des couchers de soleil.

Mais si vous voulez vraiment réussir votre tableau, ne vous contentez pas d'atteindre la couleur directement à partir de vos tubes.

Bien que l'on soit tenté d'utiliser notre rouge ou notre jaune pour peindre le soleil, la réalité est bien plus profonde et complexe que cela. De ce fait, prenez le temps de bien analyser la couleur du soleil pour pouvoir la reproduire fidèlement sur votre palette de couleurs.

N'OUBLIEZ PAS LES NUAGES

Dans votre soif de couleur, n'oubliez pas que les nuages sont l'architecture du ciel. Leurs formes et leurs couleurs donnent au ciel son caractère et sa puissance. Ils

modifient également la façon dont la lumière filtre dans le ciel, alors donnez-leur ce qui leur est dû !

VOYEZ LARGE ET GRAND !

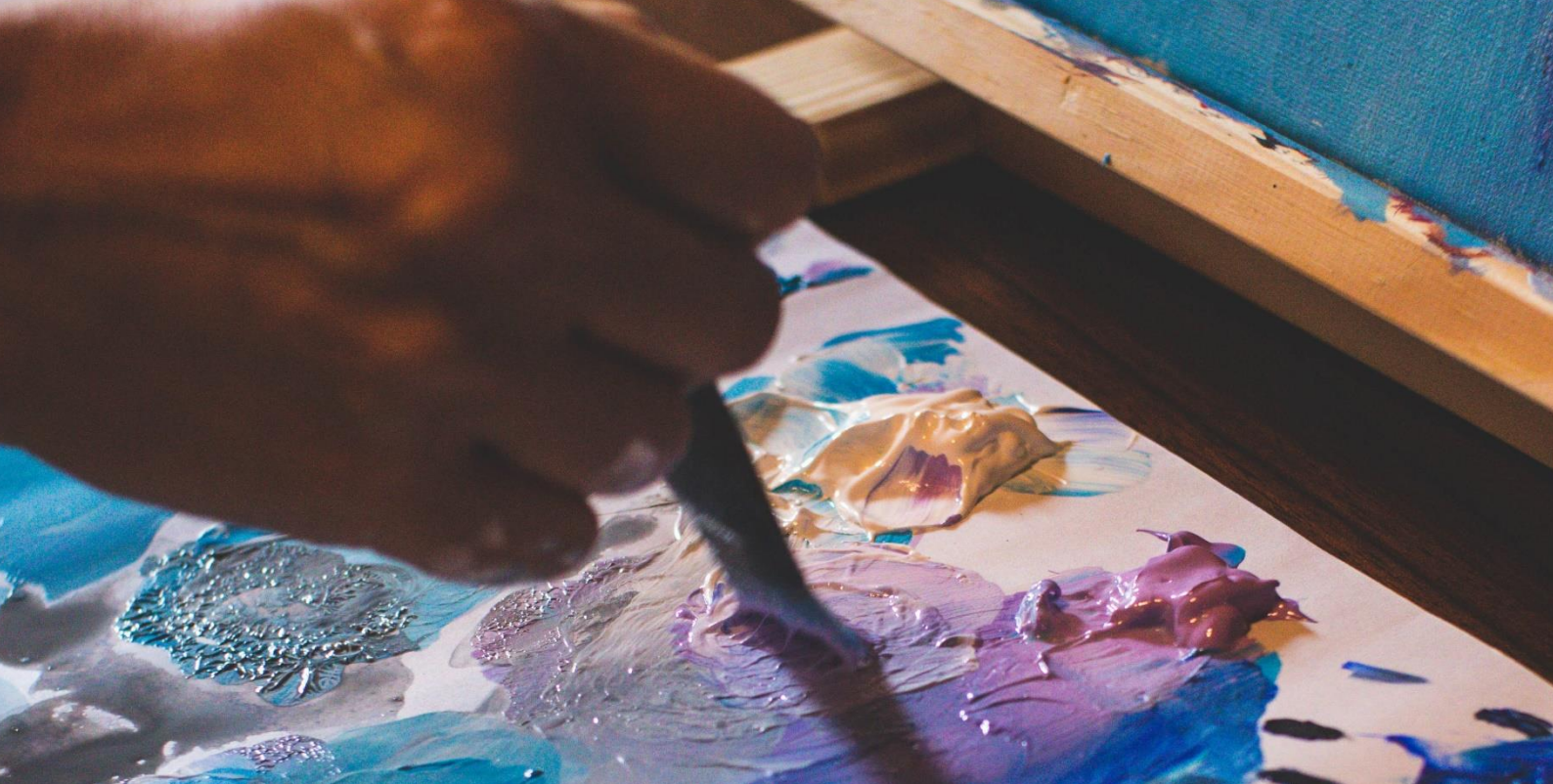
Bien sûr, la couronne de couleurs autour du soleil va attirer l'essentiel de votre attention, mais assurez-vous de prendre note des couleurs dans les autres parties du ciel et dans le paysage.

Mon conseil : N'oubliez pas qu'il est toujours bon de regarder derrière soi quand le soleil se couche pour voir l'autre extrémité du spectre des couleurs, et donc avoir une excellente référence.

J'ai bien conscience que ces conseils ne représentent pas un tutoriel complet pour peindre un coucher de soleil, mais ils n'en restent pas moins très précieux !

Ainsi, lorsque vous peindrez votre premier coucher de soleil (et les suivants !), prenez le temps de relire cette partie. Elle vous permettra de partir sur d'excellentes bases pour réussir votre travail.

PARTIE 3 : PEINTURE À L'HUILE OU PEINTURE ACRYLIQUE ?

Comme je vous l'avais promis, nous venons de voir toute une série de conseils pour apprendre à peindre vos premiers tableaux.

Mais au-delà de cela, nous avons passé toute la dernière grande partie à nous intéresser à la peinture à l'huile.

Dans cette nouvelle section, nous allons mettre à l'honneur une autre peinture tout aussi utilisée que la précédente : la peinture acrylique.

Cette peinture est également très populaire et possède de nombreux avantages, tout comme la peinture à l'huile.

Ainsi, plutôt que de vous faire un second gros focus sur une peinture, j'ai préféré créer cette grande partie de manière à ce qu'elle serve de « comparatif » entre les deux peintures.

Mon objectif pour cette grande partie est que vous puissiez vous faire une idée des forces et faiblesses de chacune, et qu'à la fin de votre lecture, vous puissiez décider quelle peinture vous préférez.

Alors lançons-nous tout de suite dans cette nouvelle grande partie ... prêt(e)s ?

LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA PEINTURE ACRYLIQUE

Comme je viens de le dire, la peinture acrylique a de nombreux avantages. Je vais essayer ici de lister les plus importants pour que vous puissiez ensuite faire un choix entre celle-ci et la peinture à l'huile.

Commençons donc avec les avantages de la peinture acrylique (nous nous concentrerons sur ses faiblesses plus tard) :

Les peintures acryliques peuvent être diluées avec de l'eau : Comme la peinture acrylique est à base d'eau, elle se dissout dans l'eau plutôt qu'avec des substances chimiques.

Et du coup, elle est beaucoup plus facile à nettoyer après une séance de peinture que les peintures à l'huile, qui nécessitent de la térébenthine.

Vous l'aurez probablement déjà compris, mais vous pouvez faire tremper vos pinceaux et vous laver les mains dans l'eau du robinet plutôt que d'utiliser des produits chimiques inflammables et malodorants.

Et ça, c'est loin d'être négligeable !

Les peintures acryliques de gamme étude sont non toxiques, sans allergènes et sans odeurs. Cela signifie que les substances toxiques ne seront pas absorbées par la peau et qu'elles n'empoisonneront pas l'eau ou le sol lorsqu'elles seront éliminées.

La peinture acrylique sèche très rapidement : Pour beaucoup, l'avantage le plus évident de la peinture acrylique est qu'elle sèche beaucoup plus vite que la peinture à l'huile.

Elle est donc prête à être repeinte en peu de temps.

Les artistes qui ont des délais serrés trouvent que des temps de séchage rapides sont essentiels lorsqu'ils travaillent sur une peinture qui doit être prête à être expédiée à temps. Et c'est normal !

La peinture acrylique est solide, voire étanche : Je sais, pour une peinture soluble à l'eau, cela peut paraître un peu surprenant.

Pourtant, bien que les peintures acryliques puissent être diluées avec de l'eau, elles sont résistantes à l'eau lorsqu'elles sont sèches et peuvent être totalement imperméables dans certaines circonstances.

Cela dépend généralement de la surface de peinture utilisée et de l'épaisseur de la peinture ;

Je pense vous avoir donné toutes les principales qualités de cette peinture. Il faut avouer que c'est une peinture qui a tout pour plaire !

Malheureusement, il ne faut pas oublier qu'elle dispose également de ses désavantages. Et nous allons voir ces derniers sur le champ.

Le temps de séchage rapide : Et oui ! Certains considèrent en effet que c'est un inconvénient, et cela peut être le cas si la peinture sèche trop vite.

Dans des conditions normales, votre peinture reste utilisable assez longtemps pour terminer une séance, mais la température et l'atmosphère de la pièce peuvent avoir un impact sur cela.

La résistance à l'eau peut vous porter préjudice : Comme nous l'avons mentionné, les peintures acryliques une fois sèches sont résistantes à l'eau et peuvent être très difficiles à enlever sur des surfaces absorbantes comme les tapis et les vêtements.

De ce fait, prenez soin de bien laver ces derniers après chaque séance, ou n'utilisez que des habits que vous êtes prêt(e)s à « perdre ».

De la même manière, les pinceaux et les outils doivent être nettoyés rapidement et souvent pour rester utilisables.

Voici selon moi les deux principaux inconvénients de la peinture acrylique. Comme vous le voyez, les avantages sont bien plus nombreux que les inconvénients !

La peinture acrylique est donc une solution plus qu'excellente pour les peintres débutants.

Si vous me demandiez mon avis personnel, je vous dirais qu'en tant que débutant, j'aurais choisi la peinture acrylique pour commencer. Et une fois que j'aurais fait mes armes avec la peinture acrylique, je me serais dirigé vers la peinture à l'huile.

Cela ne veut pas dire que la peinture à l'huile est réservée aux peintres aguerris, car il est tout à fait possible de commencer par cette dernière.

Je veux simplement dire que pour quelqu'un qui a envie de s'essayer à la peinture sans se prendre trop la tête, la peinture acrylique est pour moi un choix idéal (du moins au début).

L'ART DE BIEN MELANGER SA PEINTURE ACRYLIQUE

Nous voilà arrivés à une section que j'affectionne tout particulièrement : le mélange de la peinture acrylique !

Comme vous le savez, il est possible de faire de nombreux mélanges avec la peinture acrylique. Mais comme il ne faut pas faire n'importe quoi, j'ai décidé de dédier toute cette section à l'art de bien mélanger sa peinture acrylique !

Sachez que même si vous vous sentez prêt(e) à vous lancer dans la peinture, l'une des parties les plus importantes du travail à l'acrylique a lieu avant même que vous ne mettiez le pinceau sur la toile : le mélange des peintures.

C'est l'une des choses que vous devez faire si vous voulez que votre travail soit aussi beau que vous l'avez imaginé. Voilà pourquoi ces astuces sont particulièrement pratiques : elles sont exactement ce dont vous avez besoin pour préparer correctement les couleurs avant de commencer votre nouveau tableau.

CULTIVEZ LA COMPLEXITE

Si vous avez déjà eu l'occasion de peindre à l'acrylique, avez-vous déjà remarqué que la peinture acrylique utilisée directement à partir du tube semble parfois trop uniforme sur votre tableau ?

Pour que cela n'arrive plus, suivez mon conseil : pensez à ajouter une touche de blanc, ou une version plus claire de la couleur que vous utilisez, pour ajouter de la complexité à la teinte.

Ce petit décalage peut apporter beaucoup plus de profondeur à votre œuvre.

RENFORCEZ LES COULEURS POUR LEUR DONNER PLUS D'OPACITE

Si vous avez peint avec différentes couleurs acryliques, vous avez peut-être remarqué que certaines sont plus opaques que d'autres.

En ajoutant une touche de peinture blanche à n'importe quelle couleur, vous augmentez l'opacité, ce qui donne plus d'impact à la teinte.

Vous pouvez en apprendre beaucoup sur vos peintures (et sur la manière d'obtenir les résultats que vous souhaitez) en étudiant leur opacité.

Et cette petite astuce toute simple aura pour effet de rendre vos œuvres plus consistantes et plus professionnelles. Alors pourquoi s'en priver ?

LE NOIR, UNE BONNE IDEE SOUS CERTAINES CONDITIONS

Si je viens de vous dire qu'utiliser le blanc pour éclaircir les couleurs est une bonne idée, ce n'est pas l'idée la plus intelligente d'utiliser le noir pour les assombrir.

DE TOTAL DÉBUTANT À PEINTRE CONFIRMÉ

En effet, la peinture noire a tendance à rendre les couleurs boueuses et sombres, il est donc préférable de l'utiliser dans des compositions où cet effet sera à votre avantage.

Pour créer une couleur plus sombre et toujours vivante, essayez d'ajouter du brun ou du bleu foncé. L'effet peint aura l'air plus naturel.

NE TOMBEZ PAS DANS LES PIÈGES DES MÉLANGES

Je sais, ce titre veut tout et rien dire à la fois. Mais ce qui suit est très important, alors je me devais de capter toute votre attention !

Vous le savez peut-être déjà, mais la peinture sèche légèrement plus sombre que ce qu'elle paraît sur votre palette.

Gardez bien cela à l'esprit lorsque vous mélangez les couleurs, et essayez de rendre vos tons un peu plus clairs que vous ne le souhaitez vraiment.

Et pour tester la couleur finale, il suffit d'en étaler un peu sur du papier brouillon pour voir comment elle sèche.

UNE ASTUCE TOUTE SIMPLE POUR OBTENIR DE LA PEINTURE BRUNE

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une solution toute simple pour obtenir une belle couleur brune.

En effet, il suffit pour cela de combiner les 3 couleurs primaires de manière égale. Vous obtiendrez de cette manière une belle couleur brune qui vous donnera une belle liberté pour vos ombres par exemple.

PARTIE 4 : PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR : TUTORIELS, MÉTHODES ET ASTUCES AVANCÉES

Nous y voilà.

C'est ici que commence la dernière partie de cet e-book. Et même si vous avez d'ores et déjà les armes en main pour réussir vos premiers tableaux, cette dernière grande partie sera dédiée à l'apprentissage de techniques un peu plus complexes que celles que nous avons vu.

La première de ces « techniques » que nous allons voir concerne les lumières et les ombres.

J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la partie qui traitait des portraits, mais les ombres et les lumières sont ce qui différencie les peintres amateurs des peintres confirmés.

Autrement dit, si vous voulez vraiment progresser en peinture et atteindre un bon niveau, il faut que vous maîtrisiez les ombres et les lumières.

MAITRISER LA LUMIERE EN PEINTURE

Je vais commencer par vous donner quelques termes techniques qui vous serviront pour comprendre cette partie comme pour comprendre tous les tutoriels que vous serez amenés à lire ou à écouter plus tard.

Ainsi, sachez que l'on considère qu'il existe 6 concepts de base qui décrivent le comportement de la lumière sur une forme : lumière vive, lumière directe, lumière réfléchie, ombre, ombre propre et ombre portée.

J'ai ici classé ces derniers par ordre de luminosité, allant du plus lumineux moins lumineux.

Maintenant que vous connaissez ces termes, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet.

Bien évidemment, la première chose à faire lorsque vous souhaitez ajouter du relief à votre tableau est de décider d'où proviendra votre source de lumière.

C'est de cette décision que découlera tout le reste de votre œuvre, alors réfléchissez-y à deux fois avant de vous lancer !

Si cette décision est importante, c'est parce qu'une fois que vous aurez choisi l'emplacement de votre source de lumière, l'essentiel du travail se fera sur votre sujet, car c'est lui qui réfléchira la lumière.

J'ai maintenant deux possibilités qui s'offrent à moi : soit je décide de vous expliquer plus en détails la réflexion de la lumière sur les objets, soit je garde ce sujet pour un article de blog ou un prochain e-book.

Or, ce sujet est pour le moins complexe ; et le développer ici impliquerait que je rajoute au moins 3 ou 4 pages à cet e-book déjà très conséquent !

De ce fait, je ne vais pas commencer à développer toutes les possibilités qu'il existe en matière de réflexion de lumière. Celle-ci dépend de l'intensité de la lumière, de l'angle avec laquelle elle frappe le sujet, de la couleur de ce dernier, et même de son orientation par rapport au sol !

Bref, ce point est relativement complexe et je préfère ne pas vous embrouiller l'esprit inutilement.

Retenez simplement qu'au point le plus proche de la source de lumière, la réflexion sera très intense. Et que celle-ci diminue lorsque l'on s'écarte du « point culminant ».

Mais je vous rassure : même si maîtriser à 100% les ombres et les lumières n'est pas donné à tout le monde (du moins au début), parvenir à obtenir un bon résultat est tout à fait à votre portée !

Cela nécessitera de l'entraînement, mais je suis persuadé qu'en peu de temps, vous pourrez obtenir quelque chose de plus que satisfaisant.

APPRENDRE A PEINDRE UN PAYSAGE TRES COMPLEXE

Comme je vous l'avais promis, cette dernière grande partie est dédiée à des sujets plus complexes que ceux que nous avons abordés tout au long de cet e-book.

Et justement, cette section est dédiée à l'art de peindre des paysages complexes.

Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai essayé de vous enseigner dans cet e-book, vous avez déjà compris qu'il est important de ne pas accorder trop d'importance aux détails lorsque l'on peint un paysage.

Pour peindre un paysage très complexe, nous allons appliquer cette règle à l'extrême.

En effet, il sera très difficile de reproduire fidèlement un paysage composé de centaines ou de milliers de détails différents.

Ainsi, mon conseil pour parvenir à obtenir un résultat correct est de simplifier au maximum votre sujet.

Voici la méthode exacte que j'utilise pour simplifier des paysages complexes :

Etape 1

D'abord, il vous faudra trouver un paysage suffisamment « rempli » pour ne pas obtenir un résultat enfantin. Le but est de simplifier le paysage, pas de le dénaturer !

Etape 2

Ensuite, je vous conseille de prendre ce paysage en photo. Une fois que cela sera fait, vous aurez tout le temps de le recadrer si besoin, de retoucher ses couleurs etc.

Etape 3

Maintenant que cela est fait, imprimez votre photo pour la dessiner sur votre toile. Ici, il sera vraiment important de ne pas prêter attention à tous les détails : beaucoup sont superflus et ne méritent pas d'être sur votre composition !

De ce fait, prenez simplement les formes et les lignes de base que vous utiliserez.

Etape 4

Une fois cela fait, la prochaine étape sera de peindre des grandes portions de couleur. Mais malheureusement (ou heureusement !), seule l'expérience vous aidera à savoir quelles couleurs peindre en premier.

Mais ne vous inquiétez pas : faites de votre mieux, et tout devrait bien se passer ! Le gros du travail a déjà été fait.

Mon conseil ici serait simplement de terminer par la couleur qui compose l'arrière-plan. Cette astuce vous permettra d'ajuster « vos remplissages » et de corriger d'éventuelles erreurs.

Étape 5

La dernière étape sera celle de l'ajout des détails. En effet, vous avez à ce stade 80% de votre composition. Vous n'avez donc plus que les finitions à peindre !

Celles-ci rajoutent de la profondeur à votre œuvre, et s'il ne faut pas commencer par les détails, je vous recommande fortement de passer du temps dessus à la fin de votre travail.

LA PEINTURE DE PAYSAGES URBAINS

Lorsque l'on s'imagine peindre des paysages, la première chose qui nous vient à l'esprit est souvent un mélange de coucher de soleil, de grand ciel bleu, de belles montagnes ou d'océan déchiré.

Pourtant, il ne faut pas oublier qu'un paysage n'est pas forcément naturel !

En effet, les paysages urbains sont souvent magnifiques et méritent que nous leur accordions toute notre attention.

De ce fait, j'ai dédié toute cette section à l'étude de la méthode de peinture des paysages urbains !

La première chose à faire lorsque l'on peint en ville, c'est d'installer son chevalet près de quelque chose que contournent naturellement les passants. Ou bien de trouver une zone suffisamment loin de la foule pour pouvoir travailler l'esprit serein !

Maintenant que cette règle de base est bien claire, laissez-moi vous en énoncer une autre : en ville, il faut tout simplifier, tout modifier.

À moins d'être un artiste de génie, c'est le seul moyen d'obtenir un bon résultat.

Attention : simplifier et modifier un sujet, quel qu'il soit, ne veut pas dire que celui-ci sera moins joli sur votre toile ! Cela signifie juste qu'il sera plus simple à peindre.

Une autre règle qu'il vous faudra appliquer pour presque tous vos paysages urbains sera de respecter à la lettre la perspective du paysage.

De ce fait, je vous suggère d'aller lire et apprendre un livre sur la perspective pour passer en revue le sujet de A à Z. Il est malheureusement impossible que je le fasse moi-même dans cet e-book ... ce serait beaucoup trop long !

Une fois que vous maîtriserez suffisamment la perspective, vous verrez que vous rencontrerez une difficulté inattendue : les fenêtres.

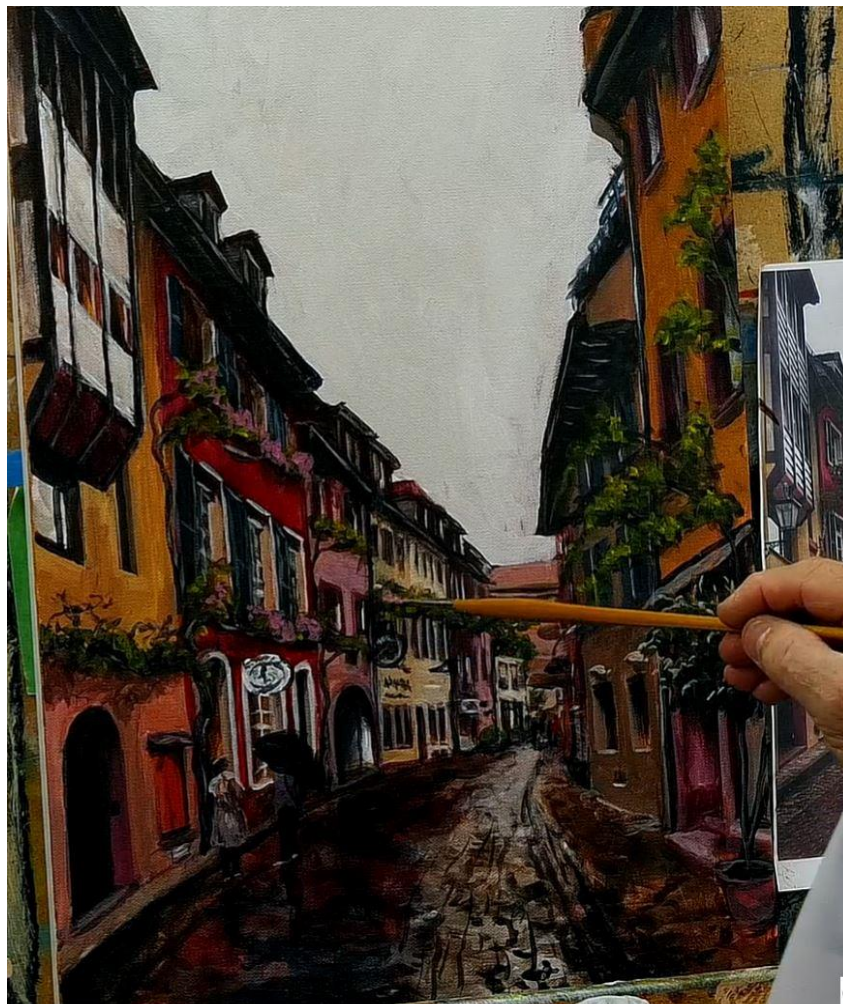
En effet, ces dernières sont particulièrement difficiles à peindre en ville parce qu'elles reflètent la lumière du soleil. Prenez donc cette variable bien en compte lors de votre travail !

Rappelez-vous : pour bien réussir un reflet, il faut comprendre d'où provient la lumière, puis trouver le point du sujet (ici, la fenêtre) le plus proche de la source de lumière.

C'est ce dernier qui sera le plus lumineux. Et plus on s'éloigne de celui-ci, plus la lumière s'estompera (je vous ai ici remis la règle de base mais bien sûr, c'est bien plus complexe que cela !)

Pour toutes ces raisons, je vous conseille de simplifier au maximum les immeubles qui sont composés de beaucoup de fenêtres (dans la mesure du possible).

En ce qui concerne les autres éléments d'un paysage urbain, ne vous inquiétez pas trop : vous serez probablement capable de tous les réussir ! Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas le cas, vous ne tenteriez même pas de peindre un paysage urbain.

CONCLUSION

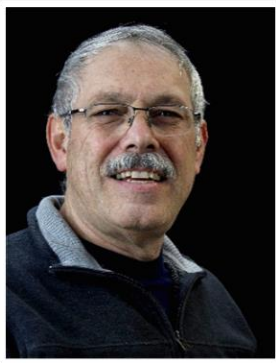
Nous voilà arrivés à la fin de cet e-book pour le moins conséquent ! J'y ai abordé de nombreux points, et certains mériteraient presque un e-book dédié tellement ils sont complexes.

J'espère néanmoins vous avoir apporté le plus de valeur possible et qu'au cours de votre lecture, vous avez découvert les possibilités immenses de la peinture !

Un grand Merci pour votre lecture, et à très bientôt j'espère !

René

RENE MILONE est artiste peintre, dessinateur, auteur et professeur d'art. Depuis plus de 30 ans, il a formé et influencé des dizaines de milliers de peintres à travers le monde. Ses vidéos ont été visionnées plus de 4 millions de fois sur YouTube. Par plus de 50 000 abonnés. Il est également l'auteur de 50 DVD de formations qui ont permis à des milliers de personnes de progresser rapidement dans leur peinture. Il est aussi l'auteur du livre « J'apprends la peinture avec René Milone ». En 2006, il a fondé l'atelier René Milone, une

école d'art au Québec qui a accueilli une centaine d'élève par semaine, pendant plus de 15 ans.

Aujourd'hui, René Milone dédie son temps aux 2500 participants de sa formation en ligne « **La Milone Art Academy** » qui compte déjà plus de 400 heures de cours disponibles.

Vous pouvez retrouver les détails de la formation et peut-être rejoindre ses 2500 participants, en vous rendant sur le site de la Milone Art Academy.

VOUS SOUHAITEZ PERFECTIONNER VOTRE PEINTURE ?

RETROUVER TOUT L'ENSEIGNEMENT DE RENE MILONE SUR :

MILONE-ART-ACADEMY.COM