

Comment Peindre à L'Huile



Par Ghislain Bonneau - 2010

Version Française-2019

N'importe qui peut peindre à L'huile.

Ceci est simplement pour vous montrer que n'importe qui peut peindre à l'huile. Mon Fils Charles est montré ici dans mon Atelier en 1993 et il n'avait que 7 ans sur cette photo. Ma fille Brigitte avait 13 ans et elle est dans mon Atelier en 1994 avec une de mes peintures sur laquelle j'étais en train de travailler. Elle a simplement passé par-là et je lui ai demandé de tenir ma palette et j'ai pris sa photo devant ma peinture, mais comme Charles elle a aussi fait des toiles à l'huile par elle-même. Je leur avais montré les principes de base que tout le monde devrait savoir avant de commencer à faire des peintures à l'huile, mais je n'ai pas élaboré plus qu'il ne le faut sur ce sujet car dans ce temps-là ils aimaient mieux aller jouer dehors plutôt que de rester à l'intérieur et peindre, mais je suis certain qu'aujourd'hui ils apprécieraient d'en savoir plus sur le sujet et de continuer d'apprendre par eux-même. Avec les instructions de base que je vous donne ici gratuitement, vous aussi allez être capable de commencer à Peindre à l'huile par vous même en un rien de temps. L'art nous remplit d'amour pour la Nature, Enrichit nos vies et évoque des émotions cachées au plus profond de notre être et nous rend le Cœur Heureux, Léger, Libre et Gai. Tout aussi bien pour celui ou celle qui fait la création que pour ceux qui la regarde.

Charles à 7 ans



Brigitte à 13 ans



INTRODUCTION

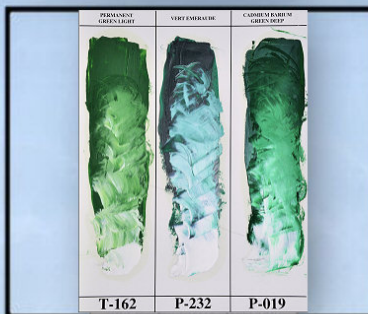
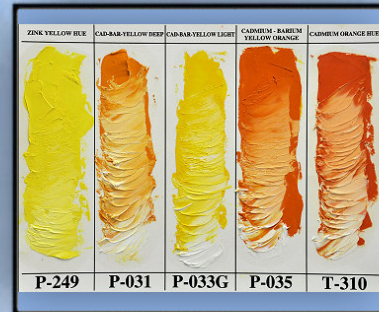
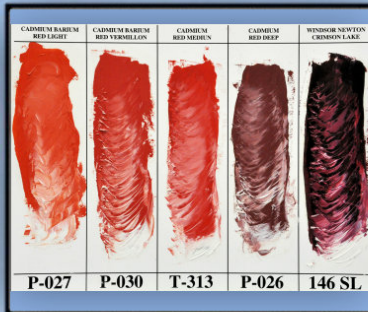
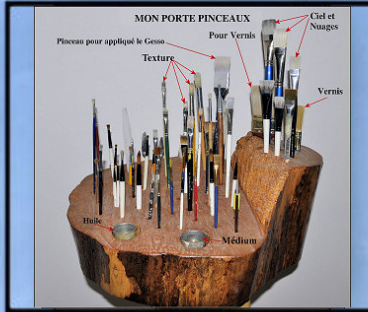
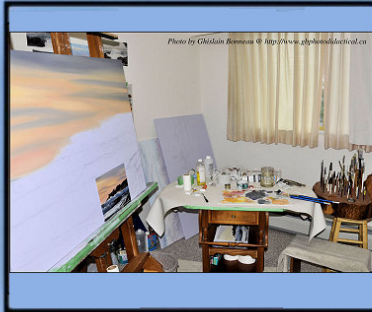
Il y a tellement à apprendre à propos de peindre à l'huile que je pourrais assurément en écrire un livre à ce propos mais ceci n'est pas mon intention puisque je n'ai pas le temps et que je me fous de la Gloire et de la Fortune. Cet essai contient seulement les informations de base et les techniques nécessaires que n'importe qui aurait besoin de savoir avant de commencer à faire des peintures à l'huile. J'ai essayé de le garder aussi court et clair que possible pour que quiconque puisse le comprendre facilement et le mettre en pratique. Je vais directement au point et je n'élabore pas excessivement sur chacun des éléments de cet Art et je vous encourage à vérifier d'autres sources si vous voulez en apprendre davantage de ce qui a été mentionné dans cet essai ou me contacter via mon courriel sur mon site web à gbonneau@gbphotodidactical.ca

La page suivante vous montrera une partie de ce dont vous aurez besoin pour peindre à l'huile et ces images peuvent être ouvertes et téléchargées sur votre ordinateur. Il suffit de cliquer sur l'image et cela vous amènera à la page du site web où vous pourrez télécharger l'image. Il y aura références à ces images plus tard dans le texte.



P-4

Comment Peindre à l'Huile Ce que vous allez avoir besoin



Pour Ouvrir les Images de cette page vous n'avez qu'à cliquer sur les images et cela va vous diriger à mon site web où l'image va ouvrir et vous pourrez la télécharger.

Si l'image n'ouvre pas, vous n'avez qu'à aller à ce lien pour avoir accès directement aux Images, <http://www.gbphotodidactical.ca> et cliquez sur la page Comment Peindre à l'huile.

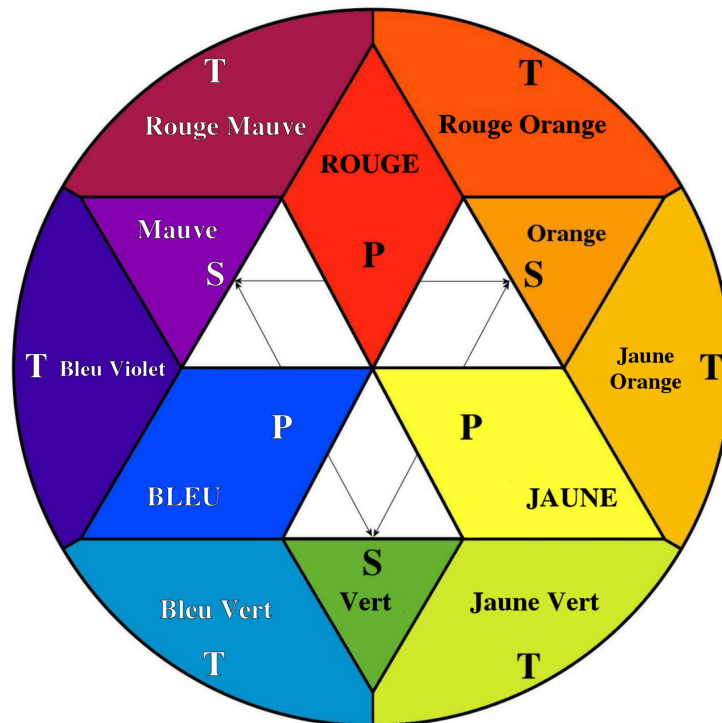
P-5

Ma Roue des Couleurs

Les Couleurs Primaires sont le Rouge, le Jaune et le Bleu. Les Couleurs Secondaires sont faites de la combinaison de deux Couleurs Primaires comme démontré sur la Roue des Couleurs. Par exemple, pour faire la couleur Secondaire Orange vous allez avoir besoin d'un peu de Rouge et de Jaune, et la même chose va pour les autres couleurs Secondaires et Tertiaires qui sont sur la Roue des Couleurs. Les couleurs Secondaires et Tertiaires sont le résultat du mélange de deux Couleurs adjacentes sur la Roue des Couleurs.

Dans le monde de la Décoration intérieure, cette industrie utilise la Roue des Couleurs pour comparer les Couleurs. Par exemple, n'importe quelle couleur qui est directement opposée (Couleurs Complémentaires) va créer une Palette de couleurs vivifiantes et tendances. Par exemple, Bleu et Orange vont bien ensemble ou Rouge-Orange et Bleu-Vert aussi. N'importe quelle Couleur qui est adjacente sur la Roue des Couleurs (Couleurs Analogiques) vont créer un atmosphère plus chaud. N'oubliez pas que la Roue des Couleurs montre les Couleurs à leur état le plus pur et le fait d'y rajouter du Blanc ou du Noir ou les deux à n'importe quelle Couleur va créer plusieurs autres variations de possibilité de Couleurs et une grande variété de gris. Le fait d'avoir les couleurs Primaires et Secondaires qui font partie de votre Palette de Couleurs, plus le Blanc et le Noir, sera seulement ce dont vous allez avoir besoin pour apprendre à les mélanger pour obtenir une variété infinie de couleurs possibles.

MA ROUE DES COULEURS



P = Couleurs Primaires S = Couleurs Secondaires T = Couleurs Tertiaires

Ce que vous devez savoir en premier lieu.

Premièrement je dois vous dire de ne pas chercher pour un style en particulier et ni de copier sur le travail de d'autres artistes. Ne soyez que vous-même quand vous allez peindre et videz votre esprit. À mesure que votre technique va s'améliorer, votre propre style personnel va se développer peu à peu et trouver son chemin de lui-même. De trouver votre style n'est pas si important pour le moment, de toute façon laissez votre style vous trouver à la place et croyez-moi il va vous trouver. Quand je peins, rien d'autre n'existe autour de moi, je suis totalement absorbé par ce que je fais et ceci est la relaxation ultime. Je deviens partie intégrale de la toile que je suis en train de Peindre.

Par cela je veux dire que je me mets à la place dans la scène ou bien dans le sujet pour que je puisse être capable de reproduire les tempéraments et les sentiments de la scène ou du sujet de ma toile. Si c'était chaud et humide, je veux être capable de reproduire ces éléments, si c'était froid et venteux ou sec, ces conditions atmosphériques devraient faire partie des sentiments qui vont évoquer la scène. Si le sujet est une personne, alors je me mets dans la peau de cette personne et je ressens les sentiments que cette personne ressentait et tout ce que cette personne vivait à cet endroit et dans ce temps-là, pour être capable de reproduire ces mêmes émotions et cette atmosphère de la scène sur la toile. Un jour j'avais tout dit ça à mes enfants et mon fils m'a demandé....."Pa, étais-tu dans la petite fille lorsque tu l'as peinte?" Mon fils parlait de la toile # 60 que vous pouvez voir sur mon site web à **CE LIEN.....** <http://gbphotodidactical.ca/images/painting-single-page-39.jpg> (Double Click pour ouvrir) et je lui ai répondu, Oui j'étais là, et en elle, à sa place et je ramassais les fleurs à ce moment de ce temps et rien d'autre n'existait et n'avait d'importance pour moi. Quand j'avais pris la photo de la petite fille pour faire cette toile, elle ne m'a pas vu et personne d'autre autour d'elle non plus, elle était totalement concentrée à ce qu'elle était en train de faire, et elle le faisait avec innocence, simplicité et amour et ce sont ces sentiments que j'ai essayé de reproduire dans cette peinture.

Pourquoi j'ai choisi L'huile plutôt que L'acrylique ou tout autre médium? C'est simplement parce que l'huile ne sèche pas vite et cela me donne plus de temps à me corriger et à faire des effets avec la technique d'emprunt. La technique d'emprunt est simple et très efficace. Cette technique vous permet de mélanger les couleurs directement sur la toile au lieu de les mélanger sur la palette comme lorsque vous utilisez de la peinture Acrylique.

À noter qu'avec la peinture Acrylique vous pouvez y rajouter un retardant mélangé avec votre peinture pour ralentir le temps de séchage, mais ce retardant change la viscosité et la texture de la peinture et je n'aime pas ça du tout. Avec l'huile, j'utilise seulement de l'huile dans le mélange pour contrôler la viscosité de la peinture dépendant de quel effet de texture je veux reproduire.

Je n'utilise jamais d'autres sortes de médium pour Liquidifier ma peinture, je n'utilise que de l'huile de Lin. Il y a des artistes qui font leur propre Médium pour diluer la viscosité de la peinture puisque la peinture sort souvent très sèche et épaisse des tubes et vous devez y rajouter quelque chose pour diluer la peinture pour la rendre plus malléable.

TECHNIQUE D'EMPRUNT

Un exemple de la technique d'emprunt, si vous étiez en train de faire du gazon la première étape en peignant à l'huile, est de prendre une plus grosse brosse pour y appliquer une bonne couche de peinture de la couleur de fond des différentes couleurs et tons sur le gazon, et à différents endroits du gazon pour créer des endroits bien éclairés et des endroits ombragés. Cette première couche de peinture s'appelle la **COUCHE DE BASE**.

P-7

Donc il va y avoir maintenant des endroits avec des verts pâles et jaune et des endroits ombragés avec des tons de vert plus foncé et aussi avec différentes couleurs ici et là, et après que vous avez fini d'appliquer les COUCHES DE BASE, alors vous utilisez un petit pinceau de la grosseur des brindilles d'herbe et vous le tenez pointé vers le bas et vous brossez de bas en haut dans les différentes couleurs de l'herbe tout en empruntant la couleur où vous venez de passer juste assez pour mettre de la peinture sur le petit pinceau d'une région foncée de l'herbe et après vous brossez de la même manière avec le même pinceau dans un endroit plus éclairé tout en donnant des petits coups de pinceau de bas vers le haut et cela va produire votre herbe et après qu'il n'y a plus de couleur foncé sur votre petite brosse, vous retournez à l'endroit foncé et la peinture que vous avez emprunté de la section plus éclairée va maintenant faire les brindilles d'herbe dans les endroits foncés. C'est une question de va-et-vient avec le petit pinceau pour emprunter de la peinture d'une couleur à l'autre.

Vous commencez toujours vers le gazon qui est plus loin pour que les brindilles d'herbe se chevauchent les unes par-dessus les autres à mesure que vous avancez plus vers le bas de la toile où l'herbe sera plus grosse et plus longue. La même technique d'emprunt peut être aussi utilisée pour les Roches, Nuages, Arbres et Vagues. La technique d'emprunt vous permet aussi de créer plus de différentes couleurs uniques donnant à votre toile une plus grande qualité de votre travail et quantité de couleurs, de tons et de textures qui normalement seraient impossible à reproduire sur une palette car cela prendrait beaucoup trop de temps pour faire chaque mélange et chaque ton différent. De là vient le grand avantage et la grande différence à peindre à l'huile qu'avec d'autres médiums qui sèchent trop vite. Il va toujours y avoir plus de couleurs, de tons et de détails sur une toile faite à l'huile plutôt que sur une toile faite avec de l'eau ou de l'acrylique.

Dans mes Peintures il y a plusieurs différentes couleurs, tons et textures, et pas mal plus qu'il serait possible d'en avoir avec de la peinture à l'eau ou à l'acrylique. En plus, pas toutes les couleurs ont été mélangées sur la palette, car la plupart du temps les couleurs sont le résultat de la technique d'emprunt et ont été mélangées directement sur la toile. Ceci est la raison principale que je préfère l'huile plutôt que tout autre médium car l'huile va bien avec mon style de réalisme, et plus qu'il y a de couleurs, de différentes textures et de détails sur ma toile; plus mes toiles sont réalistes et de meilleure qualité de mon interprétation.

J'ai fait des dessins aux crayons, charbon, encre, crayons Pastels, peinture à l'eau, peinture à l'acrylique et plusieurs autres médiums mais l'huile est le médium que je préfère pour sa facilité d'application et sa grande flexibilité de créer de la texture tout en prenant mon temps pour corriger mes erreurs. Peindre devrait être une expérience très relaxante et ne vous en faites pas sur le résultat final, car avec l'huile il est toujours possible de se reprendre et de tout changer. Je traite chaque peinture que je fais comme une étude où à chaque fois que je fais quelque chose de différent pour en apprendre plus et pour perfectionner mes techniques. Donc j'améliore après chaque peinture que je fais et la prochaine toile est toujours meilleure mais une fois qu'elle est faite je n'y reviens plus jamais. Elle est comme elle est et elle reste comme ça. Ne jamais retoucher des toiles que vous avez faites pour essayer de les améliorer, elles représentent vos connaissances et votre interprétation au moment où vous les avez faites et elles sont uniques et irremplaçables. Il est bon de garder ces reliques pour que vous puissiez voir votre cheminement. Soyez patient et tolérant envers vos erreurs, c'est de cette façon que vous allez apprendre par vos erreurs. Vous allez apprendre seulement si vous faites toujours des choses différentes car si vous faites toujours la même scène avec juste différentes teintes seulement pour vendre plus de toiles et pour faire plus d'argent, alors vous n'apprendrez plus rien et vous allez gaspiller votre talent.

P-8

Chaque peinture que j'ai fait avait sa raison d'être et était une étude sur un des différents éléments et je choisis mes scènes avec grandes précautions pour appendre le plus que possible à propos de ces différents éléments. Ne vous attendez pas à faire tout parfaitement la première fois, si vous cherchez la perfection, ne peignez pas, vous n'apprendrez rien à chercher la perfection tout de suite car vous devez passer par les différents étapes de votre apprentissage une par une. Peindre à l'huile est un Art et c'est un Art qui va vous permettre d'aller chercher vos sentiments qui sont tout au fond de vous et de les mettre au grand jour sur vos toiles et vous devez le faire librement et dans un atmosphère de relaxation. Pas de stress, pas de Règle à suivre, rien du tout, juste vous et votre toile. La chose la plus important est d'avoir du plaisir en peignant, si cela devient stressant de peindre, prenez un temps d'arrêt et souvenez vous de ce que je vous ai dit sur cette page.

Il y a des artistes qui disent qu'ils attendent d'avoir de l'inspiration pour peindre, mais ceci n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas vraiment de l'inspiration qu'ils manquent, mais vous devez attendre d'avoir le désir de peindre et le besoin de sortir vos émotions sur votre toile pour être capable de faire du bon travail. Si une journée vous ne sentez pas le besoin de peindre, Ne peignez Pas. Le goût de peindre va vous revenir puisque quelque fois vous devez prendre un pas de recul et de prendre un regard conscient sur votre travail et d'essayer de vous situer dans cet état d'exprimer vos émotions. Quand vous allez avoir le goût de peindre, c'est parce que vous avez le besoin d'exprimer vos émotions. Peindre est un Art et c'est tout à propos de reproduire les sentiments et les émotions humains. La peinture que vous allez produire va devenir à faire partie de vous puisqu'elle va contenir vos sentiments et vos émotions et votre amour. J'ai beaucoup de misère à vendre où à donner mes toiles, souvent cela prend plus de 20 ans avant que je sois capable de les laisser aller et il y a des toiles qui resteront toujours avec moi car je ne serai jamais capable de m'en défaire. Comme Leonardo Da Vinci il ne pouvait jamais laisser aller sa peinture de la Joconde, il l'a gardé avec lui durant toute sa vie et il l'apportait avec lui partout où il allait.

Avez-vous besoin de savoir comment dessiner en premier, avant de commencer à Peindre à L'huile?

Je peux vous dire qu'avant que je prenne mon cours de peinture avec le Famous Artist School, que j'avais fait de petis dessins ici et là juste pour le plaisir et je ne savais pas ce que je faisais mais c'était plaisant à faire. Dans ce cours j'ai appris tout à propos de la composition de l'art visuel et la perspective, et ces deux aspects sont à partir de laquelle votre capacité de dessiner va grandir. Vous devez apprendre à dessiner en perspective si vous voulez faire des édifices, chemins, clôtures, et des choses comme ça. Mais dessiner n'est pas vraiment important si tout ce que vous faites sont des paysages. Je vais vous dire un petit secret, pour ma part je n'aime pas du tout dessiner et j'en fais toujours le moins possible avant de faire une toile, et quand je prépare ma toile je ne fais que mesurer la hauteur de l'horizon pour faire une ligne droite et le contour des gros objets et c'est tout ce que je dessine. Pour les roches je dessine les régions ombragées pour que je ne regarde pas la photo constamment durant le temps que je fais la peinture, et c'est aussi pour démarquer la direction de la source lumineuse. Les détails sur les roches je les fais qu'avec les pinceaux lorsque je les peins et jamais dans le dessin, que très rarement, mais si je dessine plus de détails, ça deviendra plus facile à peindre après coup. Mais vu que je n'aime pas dessiner j'essaie de m'en sortir avec le moins de dessin que possible. Pour les arbres je ne fais que les lignes de chaque coté de l'arbre et aussi longue que je veux qu'elles pointent vers le ciel, les détails et les branches je les fais que lorsque je peins ce paysage.

P-9

Pour ce qui est d'apprendre à dessiner, soit que vous avez ça en vous ou pas du tout mais seulement le temps et la pratique vont améliorer vos dessins avec les années. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre à dessiner pendant 5 ans avant de commencer à peindre à l'huile, vous pouvez commencer dès maintenant. Commencez par faire que des paysages simples et ne dessinez jamais trop de détails avant de peindre à moins que cela soit vraiment nécessaire. Ne faites que les contours des objets principaux et le plus important votre ligne d'horizon bien droite et à la hauteur appropriée. Votre ligne d'horizon doit toujours être bien droite et cela qu'elle soit basse ou haute ça ne fait pas de différence, l'horizon est toujours droit. Même s'il y a des montagnes, votre ligne d'horizon va vous guider à savoir où les dessiner. Une fois que vous avez décidé où vous voulez placer votre ligne d'horizon, mesurez la hauteur d'un côté et la même hauteur de l'autre côté et tirez votre ligne droite pour votre horizon. Donc vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre à dessiner, ça viendra bien avec la pratique. Si vous voulez faire des portraits alors là vous devez apprendre comment les dessiner. Je ne veux pas vous montrer ici comment faire ça car ce n'est pas le but de mon essai. Si vous êtes sérieux pour apprendre à peindre à l'huile, voici ce que moi j'ai appris dans mon cours et que vous devriez savoir avant de commencer à peindre à l'huile. Ces différents sujets étaient dans cette ordre là dans mon cours de peinture. Je touche que les plus importants sujets dans cet essai.

1-Introduction au dessin avec crayon.

2-Composition et esthétique.

3-Les éléments de la composition.

4-Perspective et réflexions.

5-La Forme humaine, base du dessin.

6-Texture et comment faire les ombrages.

7-Introduction à la couleur et l'effet de la lumière.

8-Choisir sa Palette de Couleur et comment mélanger les couleurs.

9-Techniques de peindre et des truck. (La Technique d'emprunt.)

10-Commençons à Peindre à l'huile.

P-10

Vous devriez chercher plus d'information sur les sujets de la page précédente pour que vous sachiez ce que vous faites lorsque vous allez peindre à l'huile. Environ 70% des Artistes n'ont pas pris de cours et ne savent rien sur les sujets ci-haut donc si vous ne faites pas les recherches nécessaires, ça ne fera qu'un Artiste de plus qui ne sait rien. Ceci prouve bien que vous pouvez peindre à l'huile même si vous n'en savez rien du tout et les résultats en seraient médiocres; mais avec ce que vous allez savoir de mon Essai sur ce sujet, ça sera un très bon point de départ et il ne vous restera plus qu'à chercher plus d'information sur le sujet. Pour la partie de L'Art de la Composition en Art Visuel, vous pouvez lire le PDF que j'ai écrit sur ce sujet qui est disponible dans les pages Download de tous mes sites web et aussi sur la page COMMENT PEINDRE À L'HUILE sur le site web où vous trouverez tous les liens sur les PDF qui relatent à la peinture. Ayant lu mes PDF, vous serez plus en mesure de développer votre plein potentiel.

MON ATELIER

Mon Atelier est simple mais assez efficace. J'utilise un Chariot à Thé pour ma table à mélanger, et je peux le tirer plus proche de moi ou le pousser facilement hors de mon chemin. La surface de mélange est un Plexiglas de 22" X 24" pouces, ce qui me donne amplement de place pour faire mes mélanges de différentes couleurs de peinture et en plus c'est très facile à nettoyer.



Photo by Ghislain Bonneau © <http://www.gbphotodidactical.ca>

MES TUBES DE PEINTURE

J'utilise des contenants de plastique pour y placer mes tubes que je garde ainsi séparés pour un accès rapide et facile à trouver. J'ai un contenant pour chacune de ces couleurs, ROUGE, JAUNE, BLEU, VERT et BRUN. J'ai deux ou trois tubes de chaque couleur que j'utilise dans ma palette de couleurs et quand j'en vide un, j'inscris le numéro pour le remplacer dans mes prochains achats. Et il m'en reste deux avant que j'en manque. Au total j'ai 20 différentes Couleurs dans ma Palette de Couleurs, plus le Blanc et le Noir



Photo by Ghislain Bonneau © <http://www.gbphotodidactical.ca>

MA PALETTE DE MES COULEURS DE BASE



CONTENANT POUR MES PINCEAUX

J'ai trouvé cette bûche telle quelle sur le bord d'une route et j'ai tout de suite vu son potentiel pour un bon contenant pour mes pinceaux. Je l'ai laissé exactement comme je l'avais trouvé et j'ai simplement eu à faire des trous de différentes grandeurs pour y placer la plupart de mes pinceaux et j'y ai appliqué quelques couches de vernis pour sceller le bois et prévenir ainsi qu'il sèche trop et qu'il développe des fissures. La bûche est assez pesante mais ne prend pas beaucoup de place. Elle garde mes pinceaux en ordre et au bon endroit et me donne un accès rapide aux brosses que j'ai souvent besoin. Je la garde toujours près de moi quand je peins.

LE GESSO

Le Gesso est une base Acrylique que vous pouvez utiliser pour couvrir votre toile avant de la peindre.

Le Gesso rend les surfaces un peu plus adhérentes et prévient la peinture de se filtrer dans le canvas de soutien (canvas, papier, wood, etc.), et cela donne aussi une texture à la surface appelée <dents> ou la peinture adhère plus facilement et colle mieux à la surface de la toile.

Le Gesso peut être peint par-dessus soit avec de la peinture Acrylique ou de la peinture à l'huile. Le Gesso peut être éclairci avec de l'eau mais moi je l'utilise tel qu'il vient, je n'y ajoute que deux couleurs acrylique pour lui donner une teinte autre que juste blanc. J'y mélange un peu de Bleu Ultramarine et du Rouge ce qui donne un beau ton de Mauve pâle qui est moins contrastant et moins agaçant à regarder lorsque je peins. Le Gesso sèche très vite et devient très dur assez vite aussi.

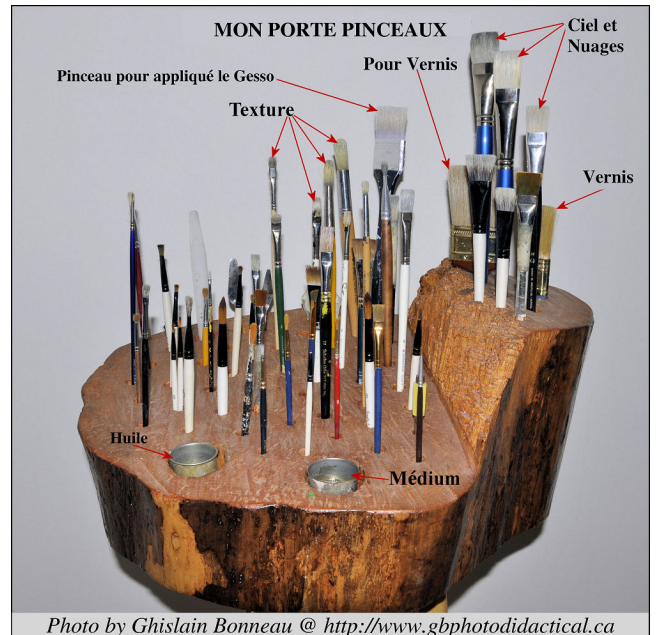


Photo by Ghislain Bonneau @ <http://www.gbphotodidactical.ca>



Photo by Ghislain Bonneau @ <http://www.gbphotodidactical.ca>

Donc soyez conscient des éclaboussures et des coulées, vous devez les enlever aussitôt avant qu'elles ne durcissent trop. C'est une bonne idée de mettre quelque chose pour couvrir le plancher avant de commencer à appliquer du Gesso sur une toile car le Gesso est très difficile à enlever quand il a bien séché.

MES CRAYONS POUR DESSINER SUR LE CANEVAS

J'utilise ces Crayons pour dessiner directement sur le canevas les lignes de contour des Objets et quelques détails comme je les vois sur la photo de référence. Ils ne tachent pas du tout le canevas même si vous touchez les lignes avec vos mains et ils laissent donc la toile propre.



LES SPATULES

J'utilise les Spatules de métal pour peindre des roches et occasionnellement des détails dans l'eau et des vagues de mer. J'utilise les Spatules de plastique principalement pour mélanger mes couleurs.



PRÉPARATION À FAIRE AVANT DE PEINDRE

- 1-** Je choisis une Scène que j'aime et j'essaie d'améliorer la composition si je le peux. La plupart du temps je peins d'après mes propres Photos et parfois je change le ciel sur mon ordinateur pour y mettre plus ou moins de nuages. Pour les Natures Mortes, essayez en autant que possible de travailler avec de vrais objets, la scène sera plus réaliste et vous pourrez avoir un meilleur résultat que si vous ne travaillez qu'avec votre imagination. C'est bon aussi d'y ajouter un peu de votre imagination mais ne travaillez pas qu'avec votre imagination puisque les objets comme les Fleurs, Rideaux, Tables, Nappes, Tissus et n'importe quoi d'autres que vous voulez utiliser dans votre scène manqueraient de réalisme si vous ne travaillez qu'avec votre imagination.
- 2-** Je décide de la grandeur du canevas pour qu'il aille bien avec la scène que je veux reproduire dépendant de combien de détails que je veux bien y apporter. Je vous suggère de commencer avec de petits canevas et à mesure que vous allez avancer, vous pourrez agrandir vos canevas graduellement. Avec le temps votre style et vos habilités vont grandir et vous serez alors plus à l'aise à travailler avec de plus grands formats. Ma première toile n'était que 9" X 12" pouces et vous pouvez la voir sur ma page de mes peintures, elle est la première au début de la page. Aujourd'hui je travaille avec des toiles de 30" X 48" pouces. J'en ai fait une de 36" X 60" pouces et celle-là était ma 16ième peinture.
- 3-** Je décide par la suite de la Valeur globale de la tonalité et des couleurs que je veux utiliser sur cette toile dépendant des sentiments du sujet et des émotions que la scène va évoquer. Rendu à ce point, il est très important d'essayer de visualiser la toile complètement finie dans votre tête. Si je ne peux pas voir dans ma tête l'image finale de la toile lorsqu'elle sera terminée, j'arrête jusqu'à ce que je sois capable de la voir clairement. Je vais peut être aussi ajuster l'image de la photo sur mon ordinateur pour qu'elle se rapproche le plus possible de l'image que je veux reproduire et que je peux voir dans ma tête. Si vous ne la voyez pas, vous ne serez pas capable de la peindre correctement. Faites ce petit test, pensez à un objet de tous les jours, exemple (une brosse à cheveux) essayez de la dessiner sans la voir dans votre tête, puis dessiner la brosse avec une image claire dans votre tête, vous allez voir que cela fait toute la différence.

4- Je prépare la surface de la toile en appliquant une couche mince de Gesso. Vous devez appliquer le Gesso assez rapidement car il sèche très vite. Gardez un oeil ouvert pour des gouttes ou coulées de Gesso sur votre canevas, brossez les immédiatement, n'attendez pas d'être rendu là pour les broser, elles auront déjà durci puisqu'elles vont laisser une marque et le Gesso est très difficile à enlever après coup. J'attends au jour suivant avant de commencer à dessiner et de peindre par-dessus le Gesso pour être certain qu'il est bien sec. Quelques fois j'en applique deux couches minces plutôt que d'en mettre juste une épaisse.

5- LE PLUS IMPORTANT est que rendu à cette étape, je vérifie encore l'emplacement de la source de lumière mais ceci aurait dû être fait dans l'étape # 1 ci-haut, et ici je m'assure que j'ai ça bien décidé, car la direction de la source de lumière va aider à configurer les ombrages et à les mettre aux bons angles. Toujours garder la position de la source de la lumière en tête durant toute la production de votre œuvre et ça du début à la fin car ceci est très important. La source de lumière est ce qui rend possible de voir les objets et d'être capable de bien configurer les ombrages et de les peindre aux bons endroits.

6- Je commence à peindre et je fais toujours le ciel en premier parce que c'est toujours l'objet le plus éloigné et tout le reste va chevaucher par-dessus. Puis je fais ce qui est le plus loin dans la scène comme des Montagnes et des Arbres. Puis je fais mon chemin en descendant dans la toile jusqu'à ce que je sois rendu aux objets les plus rapprochés et qui est par-dessus tout le reste. Durant tout le processus de peindre cette scène j'ai toujours gardé en tête la position de la source lumineuse ainsi que la valeur des tons et de la réfraction des couleurs sur les autres objets autour d'eux. Je termine par définir les ombrages et les points plus brillants ajoutant aussi plus de texture et plus de détails et j'ai fini.

MÉLANGE DES COULEURS

Je n'utilise pas d'autres médiums que de l'huile de Lin pour diluer ma peinture, tous autres médiums seraient trop liquides et il serait très difficile à contrôler la bonne viscosité que je veux avoir dans ma peinture. La viscosité de la peinture est très importante quand vous peignez avec de l'huile selon ce que vous peignez, vous voulez avoir la bonne épaisseur pour bien aller avec la sorte de texture et de détails que vous recherchez à reproduire, car si la peinture est trop liquide vous ne serez pas capable de reproduire aucune sorte de texture.

Donc quand je mélange mes couleurs la première étape est de préparer le Blanc en y ajoutant un peu d'huile de Lin et de bien mélanger avec la pigmentation du Blanc avant de mélanger le blanc avec d'autres couleurs. Quatre gouttes d'huile de Lin seraient suffisantes car vous ne voulez pas rendre votre Blanc trop liquide, tout ce que l'on veut est de faciliter le blanc à mieux se mélanger avec d'autres couleurs, car le Blanc est pas mal toujours trop épais lorsqu'il sort du tube. Vous allez bien voir au début lorsque vous commencerez à mélanger de l'huile avec la pigmentation de blanc que cela va la rendre en flocons et vous devez bien le mélanger jusqu'à ce que la pigmentation devienne bien lisse et homogène.

Faites de petites motions en cercle pour un bout de temps puis ramassez le plus de peinture que possible et tournez la à l'envers et continuer de la mélanger tout en faisant des petits cercles et répétez tout ça, de la tourner et de la mélanger en cercles j'usqu'à ce que votre blanc soit bien lisse. Maintenant vous pouvez vous en servir pour la mélanger avec d'autres couleurs. Ramassez le tas de Blanc avec votre spatule et placez-le en haut, soit à droite ou à gauche de votre Palette pour qu'il soit hors du chemin pour que vous puissiez faire vos autres mélanges de couleurs. Faites la même chose avec le noir, mais le noir est normalement trop Liquide, donc mélangez-le mais n'y rajoutez pas d'huile et placez-le aussi au haut de votre Palette du coté opposé du Blanc.

P-14

Pour mélanger vos autres couleurs ajoutez-y du blanc par petites portions à la fois et le blanc étant déjà bien dilué cela va aider à mieux mélanger vos autres couleurs et c'est seulement qu'après y avoir rajouter du blanc que vous allez savoir si vous allez avoir de besoin de rajouter encore de l'huile pour faire ce mélange de couleurs. Quelques couleurs sortent trop en liquide des tubes et d'autres trop dures et trop épaisses. Le fait de mélanger du Blanc à vos couleurs va éliminer le besoin d'y rajouter de l'huile. N'oubliez pas que le Blanc peut rendre les couleurs pas mal crayeuses (CHALKY) donc n'en mettez pas trop, à la place y mélanger une couleur plus pâle au lieu d'y ajouter trop de Blanc. C'est la raison que j'ai plusieurs tons de chacune des couleurs dans ma Palette de Couleurs, c'est justement pour éviter d'avoir à utiliser trop de Blanc dans mes mélanges de Couleurs. En ajoutant du Blanc vos couleurs vont aussi perdre leur pureté. Ce serait OK d'en mettre beaucoup si vous voulez reproduire de la brume et des choses qui sont loin à l'horizon mais plus que vous peignez des couleurs qui se rapprochent du bas de la toile et moins que vous aurez besoin d'y rajouter du blanc dans leur mélange. Je sais que je me répète mais si je le dis plusieurs fois c'est que c'est très important.

Pour les Paysages de Ciel, vous allez toujours avoir besoin plus de Blanc dans vos mélanges de couleurs et très peu de Bleu et de Vert pour obtenir la couleur désirée, donc utilisez qu'une très petite quantité de pigmentation Bleu pour en mélanger avec du Blanc et additionnez plus de Bleu et de Vert graduellement jusqu'à ce que vous allez obtenir la teinte désirée pour cette partie du ciel. Pour d'autres mélanges de couleurs si le ton final doit être foncé, commencez par la pigmentation foncée et y ajouter juste un petit peu de Blanc graduellement. Ça ne prend pas beaucoup de pigmentation pour rajouter au Blanc pour faire des couleurs Pastel, et le contraire est vrai aussi, ça ne prendra pas beaucoup de Blanc pour pâler une couleur foncée. Les premières fois que vous allez faire des mélanges de couleurs vous allez probablement en faire trop. À la fin de votre journée lorsque vous allez avoir fini de peindre vous allez voir que vous avez mélangé trop de pigmentations et vous allez devoir les jeter; Mais si vous allez peindre le lendemain parce que vous n'avez pas fini votre peinture, vous n'avez qu'à mettre un papier cellophane par-dessus les mélanges pour ne pas qu'ils sèchent trop à l'air libre. Collez le papier cellophane le plus près possible de la peinture pour enlever le plus d'air que possible. Poussez l'air à partir du centre en allant vers l'extérieur. Vous pouvez aussi mettre un peu d'huile tout le tour de la palette pour que le papier cellophane empêche l'air de passer. Ne faites que tremper votre doigt dans l'huile et faites en le tour de votre Palette et le papier cellophane va faire une meilleure isolation et empêcher la peinture du centre de sécher. La peinture va avoir durcie un peu le jour suivant mais elle sera encore utilisable en y rajoutant une goutte d'huile de lin. Après deux jours vous devrez nettoyer votre table de mélange et jeter tout le reste des pigmentations de votre palette sinon les pigmentations vont devenir trop dures et ça ne sera plus utilisable. Ne faites pas de gros mélanges de couleurs juste pour peindre une petite section de votre toile, apprenez à bien juger les montants que vous allez avoir besoin pour avoir le moins de pertes que possible. Vous allez apprendre que ça ne prend pas beaucoup de peinture pour couvrir une grande surface de votre toile. À la longue vous allez vous ajuster mais sachez que même après 50 ans que je peins, il me reste toujours un peu de pigmentation sur ma Palette et c'est normale puisque c'est mieux d'en avoir un peu plus pour ne pas manquer du mélange d'une couleur que de devoir refaire le même mélange plusieurs fois et vous allez rarement réussir à obtenir exactement la même couleur que le premier mélange. Gaspiller un peu de peinture fait partie du procédé de peindre à l'huile donc ne vous sentez pas trop coupable au début si vous en gaspillez trop. Vous pourriez aussi utiliser les restants de peinture pour les déposer à chaque fois sur une autre toile d'un style futuriste et moderne et de cette façon c'est 0% de perte.

Calibration des Valeurs des Tons

Il y a des Artistes qui préfèrent aller et venir à toutes les parties de leur composition avec aucun ordre spécifique sur la Valeur des Tons. D'autres Artistes vont commencer par les Tons de Valeur Moyennes et après travailler sur les tons plus foncés et plus pâles de la peinture pour bien balancer avec les tons de Valeur Moyenne. Personnellement je n'ai pas besoin de faire ça pour garder un oeil sur la calibration des Valeurs de mes Tons sur ma composition puisque je fais la toile au complet dans ma tête longtemps avant de commencer à peindre et je sais d'avance le résultat final. Ce n'est que une fois que je vois la peinture finie clairement dans ma tête que je peux commencer à la peindre. Si j'essaie de la peindre et que je n'ai pas une image claire dans ma tête, ma peinture sera un fiasco. L'image de la toile complétée que j'ai dans ma tête n'est pas les lignes des objets que je vais peindre mais plutôt la valeur des Tons et des Couleurs que je dois peindre pour arriver à reproduire ce que je vois dans ma tête et je ne vois pas les détails et ni les textures car à ce point ce n'est pas important. Tout ce qui compte sont les Valeurs des tons et des couleurs.

1) DIRECTION DE LA SOURCE DE LA LUMIÈRE

La première chose que je regarde lorsque je vois une peinture d'un autre Artiste pour l'évaluer est d'essayer de figurer de quelle direction vient la source de lumière et de la façon qu'il a placé ses ombrages. Si je peux voir clairement d'où vient la source de la lumière c'est que l'Artiste l'avait en tête lorsqu'il a peint la toile et il a fait un bon travail à faire les endroits ombragés. Donc cet Artiste-là a probablement eu une sorte de formation sur le sujet. Mais 70% des Artistes n'ont eu aucune formation et ne savent pas l'importance de déterminer la position exacte de la source de lumière. Donc il est facile de savoir le genre de formation que l'Artiste a eu juste à voir si l'Artiste était conscient de la position de la source de lumière et la position de ses ombrages. Si je ne peux pas déterminer d'où vient sa source de lumière et que les endroits ombragés ne sont pas conformes et ne font pas de sens, les chances sont que cet artiste n'a pas pris de cours et ne sait rien à propos de la détermination de la position de la source de la lumière. Ci-bas est une photo qui montre bien d'où vient la source de lumière. Dessinez une ligne à partir du haut de tout objet jusqu'à la fin de leur ombrage et montant vers le ciel avec une règle et ceci va vous donner la direction de la source de lumière. Bien sûr vous devez voir le haut de l'objet et la fin de l'ombrage pour être capable de déterminer la position exacte de la source de la lumière. Voir l'exemple sur la photo ci-bas et réaliser que le Soleil est très loin donc les lignes ne convergeront pas si vite les unes avec les autres, mais elles le feraient si la source de lumière serait proche et que ça serait une lampe de rue. Dans ce cas les lignes convergeraient vers un même point jusqu'à la source de lumière et les ombrages auraient différents angles et différentes longueurs aussi.



Photo by Ghislain Bonneau @ <http://www.gbphotodidactical.ca>

P-16

2) COMMENT CONFIGURER LES OMBRAGES

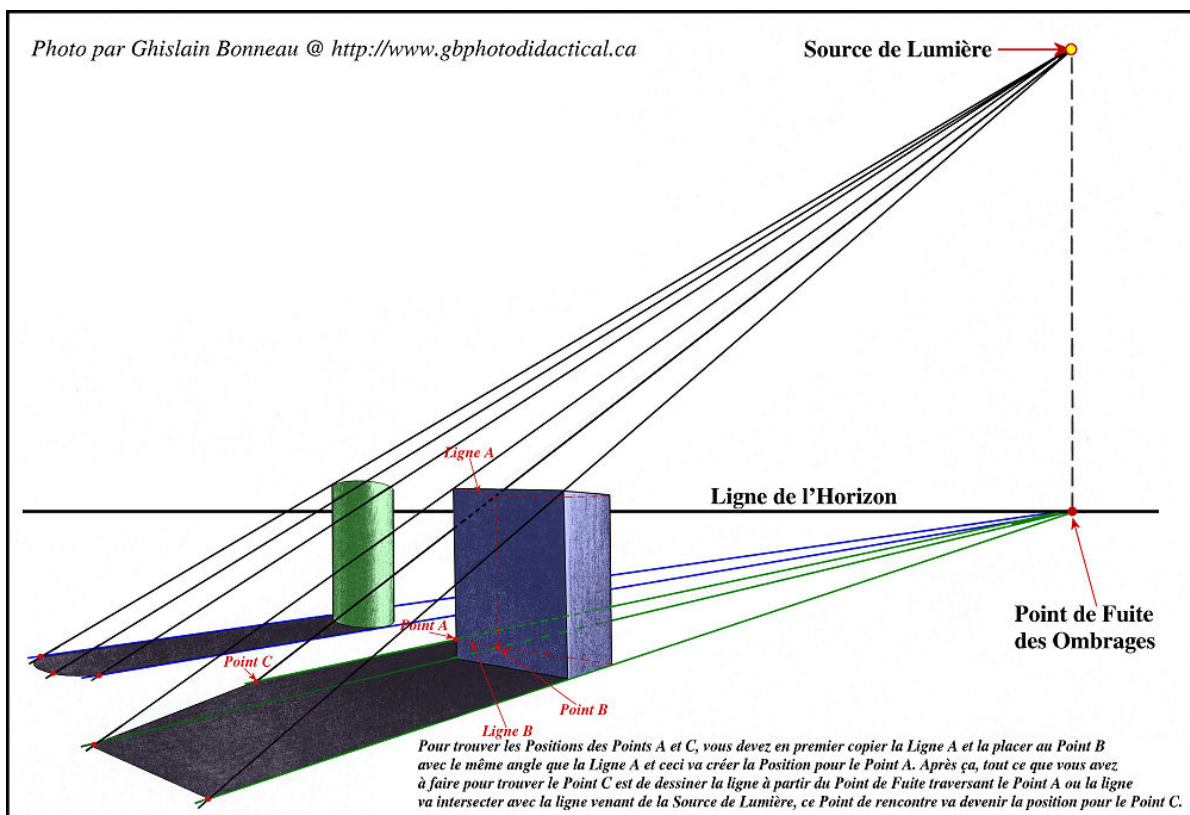
Les rayons de lumière voyagent toujours en ligne droite, donc sachant ceci, cela devrait être facile pour vous de dessiner des lignes droites.

ÉTAPE-1 = Premièrement dessinez votre ligne d'horizon et après ça dessinez une ligne verticale venant de la source de lumière jusqu'à la ligne d'horizon. Ce POINT où ces deux lignes se rencontrent est appelé le Point de Fuite (Vanishing Point) des ombrages et est donc le Point de Fuite où toutes les lignes à partir du bas de tous les objets vont se rencontrer au Point de Fuite qui est directement SOUS la source de la Lumière.

ÉTAPE-2 = À partir du Point de Fuite dessinez les lignes qui vont toucher la partie la plus basse au bas de tous les objets. Avec seulement une source de lumière tous les ombrages devraient s'enligner vers le même point de Fuite. Ceci va vous donner la direction des ombrages et toutes les lignes vont se rencontrer à ce point directement sous la source de lumière. (Voir Dessin).

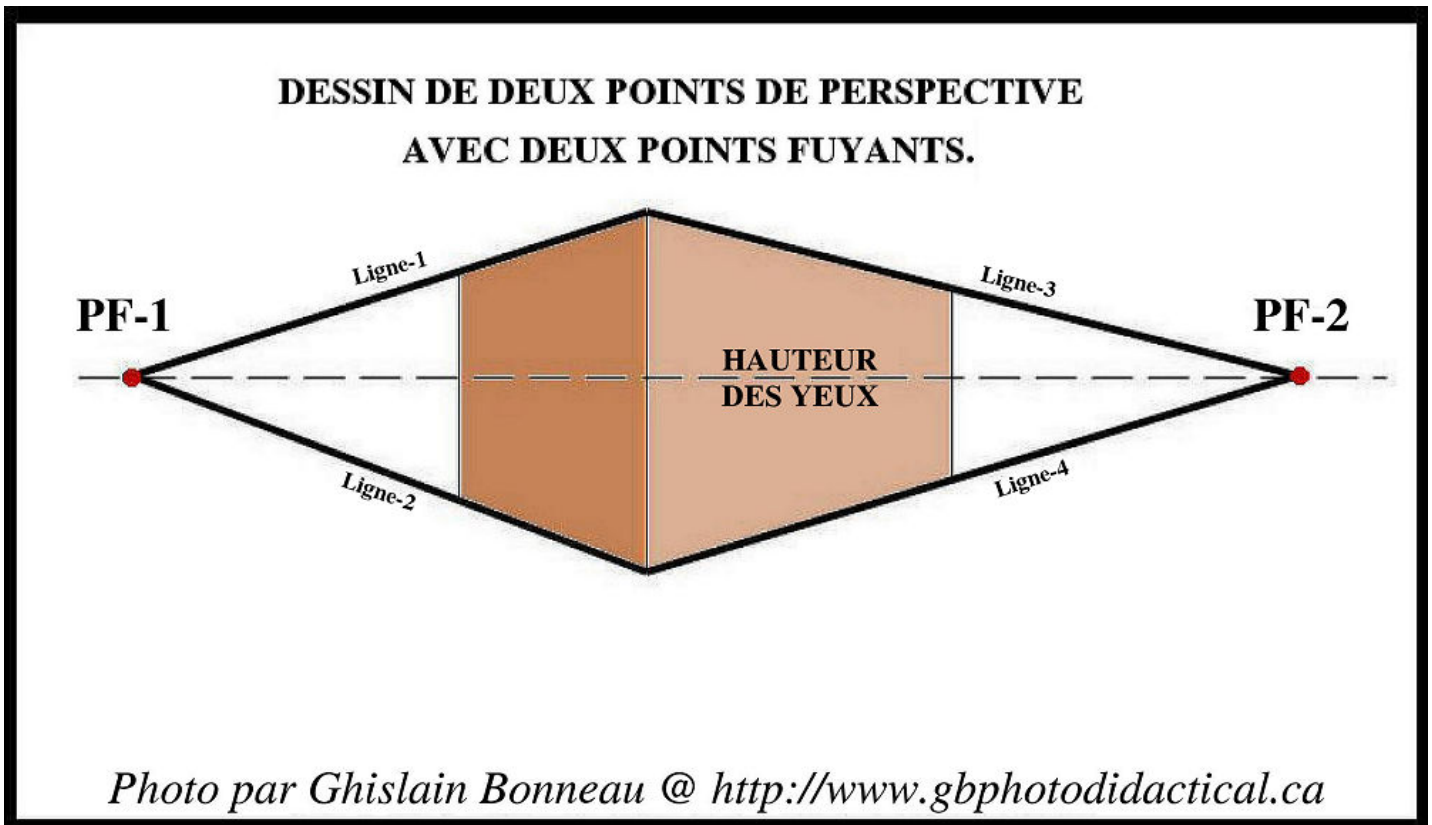
ÉTAPE-3 = À partir de la source de lumière, que ce soit une Lampe ou le soleil, dessinez des lignes à partir de la source de lumière et qui vont toucher le coin le plus haut au haut des objets et continuez la ligne jusqu'à ce qu'elle rencontre la surface où les objets se tiennent. Ceci sera où les lignes venant de la source de Lumière vont rencontrer les lignes qui viennent du point de Fuite qui passe de chaque côté de tous les objets.

La longueur des Ombres va être déterminée par les points où ces lignes se rencontrent à partir des lignes qui viennent de la source de Lumière et des lignes qui viennent du point de Fuite. Les lignes qui viennent du Point de Fuite vont vous donner la direction des Ombres et les lignes venant de la source de Lumière vont définir la longueur des Ombres. Donc la longueur des ombrages est déterminée par la hauteur de la source de Lumière par rapport aux objets. Faites d'autres dessins avec des variations de hauteur de la source de lumière pour vous pratiquer jusqu'à ce que vous ayez bien compris ce principe et que vous ne l'oublierez jamais.



3) COMMENT DESSINER EN PERSPECTIVE

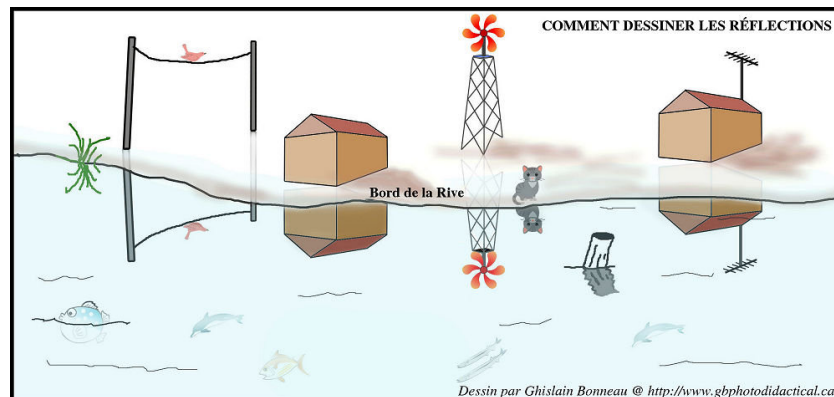
Il y a deux couples de lignes qui étaient Parallèles si vous les regardiez de face, mais dans le dessin d'une perspective à deux points (Lignes 1 et 2 et les Lignes 3 et 4) ces lignes vont paraître à converger les unes aux autres vers leur point de Fuite respectif sur la ligne de l'horizon au niveau des yeux à cause de la position de celui qui regarde cet Édifice. Dessiner en perspective est à propos de la hauteur de votre point de vision ou bien de la hauteur de vos yeux. C'est ceci qui va déterminer les lignes de perspective de tous objets qui font partie de votre dessin. Donc il est très important de savoir ici que si vos yeux sont situés dans le milieu d'un objet comme le dessin ci-bas où les lignes de chaque côté de l'édifice seraient parallèles les unes aux autres de haut en bas et ne seraient pas convergentes l'une vers l'autre. Par contre si vous baissez le niveau de vos yeux, alors les lignes de chaque côté de l'édifice vont avoir tendance à converger l'une vers l'autre en montant vers un troisième point de fuite plus haut que l'édifice. Mais dans le cas où vous êtes très haut dans le ciel comme dans un avion, alors le troisième point de fuite serait plus bas et les lignes de chaque côté de l'édifice convergeraient l'une vers l'autre et vers le bas soit vers ce troisième point de fuite. Vous pouvez pratiquer à dessiner des Édifices en perspective et pour l'instant ne dessinez que les lignes principales des contours des Édifices sans aucun détail. Plus tard vous pourrez essayer d'y ajouter des Fenêtres et des briques. Les mêmes principes vont s'appliquer à tous les éléments sur le même dessin en référence à la même hauteur du niveau de vos yeux et de la ligne d'horizon. Notez que vos Points de Fuite n'ont pas besoin d'être nécessairement sur le dessin même, ils pourraient être plus loin à l'extérieur de votre dessin. Dans ce cas j'utilise un papier collant pour stabiliser mon dessin sur la table et je mets des punaises (THUMBTACKS) qui me servent de référence pour tirer mes lignes avec une règle et cela même si le point de fuite est hors du dessin. Les mêmes principes s'appliquent pour faire un dessin en Perspective avec deux ou bien trois points de fuite. Pour voir mes dessins comme exemple de trois points de Fuite, cliquez sur le dessin ci-bas pour ouvrir le dessin.



4) COMMENT DESSINER LES RÉFLEXIONS

Les Réflexions sont assez facile à configurer une fois que vous allez savoir comment les faire. Elles ne sont pas juste la vision inverse d'une scène reflétée sur une surface liquide mais elles sont plutôt ce que vous verriez si vous étiez vous-même à la surface de l'eau où vous voyez la réflexion. L'illustration ci-bas montre ce phénomène à l'action dans la tour et vous pouvez voir plus du dessous de la plateforme au haut de la tour parce que vous la regardez à partir de la surface de l'eau où vous voyez la Réflexion. Vous pouvez aussi voir que les pales du moulin à vent semblent plus près de la plateforme à cause justement du point de vue bas de la Réflexion sur l'eau comparativement à la position de vos yeux qui sont plus haut. Ce dessin vous montre aussi les parties des objets reflétés dans l'eau que vous pouvez voir dans la Réflexion dépendant de leur distance du bord du rivage. Bien sûr ce dessin suppose que la position de vos yeux sont à la hauteur normale d'un humain se tenant debout.

Le résultat pourrait être différent comme dans les dessins de la perspective si la hauteur de vos yeux serait plus haut ou plus bas. Vous allez devoir expérimenter les différentes hauteurs de la position de vos yeux par vous-même, je ne peux pas vous donner des exemples de toutes les possibilités, juste vous montrer comment les configurer. En prenant un objet comme la tour et si vous l'inversez vous pouvez déterminer ainsi combien de la tour que vous pourrez voir dans l'eau. À cause de sa hauteur si vous l'inversez et que vous placiez les deux parties du bas ensemble où elle touche le sol, ce que vous verriez dans l'eau serait seulement la partie de la tour qui paraîtrait plus loin que le rivage. La distance à partir du sol au haut de l'objet devrait être la même dans la Réflexion dans le cas de la hauteur de vos yeux comme dans ce dessin. Les objets ne seront pas allongés non plus à moins que votre point de vue de les voir serait pas mal plus bas, et si vous seriez plus haut vous ne verriez pas de grandes Réflexions car la position de vos yeux trop haute ne vous permettrait pas de voir des Réflexions. Donc avec une hauteur normale de les voir, si l'objet est plus loin du bord de l'eau vous verriez moins de la Réflexion de cet objet dans l'eau. Tous les angles sont toujours opposés et toutes les Réflexions dans l'eau sont toujours plus foncées que leur objet original sur terre. Les Réflexions sont aussi toujours à 90° degrés avec la surface de l'eau. Regardez le poteau à gauche du dessin et même si le poteau penche vers la droite, le haut du poteau sera à exactement 90° degrés avec sa Réflexion dans l'eau. Maintenant regardez l'autre poteau, sa Réflexion semble plus courte car il est plus loin du rivage. Mesurez la hauteur du poteau à partir où il touche le sol et la même distance inversée va vous donner jusqu'où la Réflexion devrait aller sur la surface de l'eau. Les deux maisons sont de la même grandeur mais celle de droite est plus loin du rivage, donc vous verrez moins de sa Réflexion dans l'eau. Pratiquez les Réflexions et observez-les, et dessinez en souvent pour que vous gardiez en tête ce principe à savoir comment les configurer et comment les dessiner.



P-19

Rétrospective

1) Direction de la Source de la Lumière, 2) Comment configurer les Ombrages, 3) Comment dessiner en Perspective et 4) Comment Dessiner les Réflexions sont la base principale pour apprendre comment Dessiner. Je ne peux pas aller plus en détails sur ces sujets et je vous en ai donné suffisamment pour vous guidez dans la bonne direction et de vous permettre de commencer à dessiner immédiatement. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à apprendre sur ces quatres sujets mais avec le temps et la pratique vous allez en apprendre encore plus. J'aurais pu élaborer 20 pages additionnelles sur chacun des sujets mais mon essai est à propos de peindre à l'huile et je manquerais totalement le but si j'en écrivais davantage sur ces sujets. Vous en savez assez maintenant pour commencer à dessiner et dans peu de temps vous allez être prêt pour commencer à peindre à l'huile.

ÉVOLUTION DANS LA PERCEPTION DES COULEURS

Quand j'ai commencé à peindre à l'huile je me suis rendu compte que mes couleurs tiraient beaucoup sur le Rouge et sur mes premières toiles les rouges étaient prédominants. Après j'ai fait des toiles où les Jaunes sont devenus prédominants. Quelques mois plus tard les Bleus étaient à leur tour prédominants et ensuite ce fût les Gris qui commençaient à être plus apparents et après ça c'était la densité de l'air qui commençait à être plus définie dans mes compositions. Ce qui est arrivé est que mon cerveau s'ajustait de lui-même à ce nouveau moyen d'expression et toutes les couleurs primaires ont été expérimentées par le cerveau une par une sans même que je m'en rende compte. Chez des Artistes bien connus, ils définissent ces étapes comme une période soit de Bleu, ou bien de Rouge ou de Jaune. Vous allez choisir instinctivement des scènes qui vont donner prédominance à des couleurs que votre cerveau veut expérimenter. N'y pensez même pas, ceci va arriver tout seul et l'ordre des couleurs que votre cerveau voudra expérimenter sera peut-être différent du mien, c'est différent pour tout le monde. Votre cerveau va s'ajuster comme si vous étiez en train d'ajuster les couleurs d'un écran de télévision.

Quand vous allez peindre avec de l'huile et même avec tout autre médium, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits sur votre toile où vous n'avez pas mis assez de peinture pour bien couvrir le canevas et c'est très facile de manquer des endroits donc faites certain de bien couvrir toute la toile avec votre peinture. En appliquant une couche de Gesso en premier à laquelle vous pouvez mélanger du bleu et du rouge pour donner une teinte medium, cela sera moins contrastant que le blanc du canevas et ça sera aussi plus facile pour vous d'ajuster vos tons sur votre toile avec un arrière plan de Gesso d'un ton medium plutôt qu'avec le blanc de la toile car le blanc est trop contrastant et cela va affecter votre perception des tons et vous les ferez soient trop pâles ou bien trop foncés. Le Mauve ou le Violet ne contraste pas autant que le blanc et les endroits où je n'ai pas mis beaucoup de pigmentation sur la toile vont paraître beaucoup moins à travers la pigmentation des couleurs à l'huile. Après avoir fini une section de votre toile, tenez-la devant une fenêtre en regardant à travers vue de l'arrière, s'il y a trop de lumière qui passe à travers la toile par endroits, c'est que vous n'avez pas mis assez de pigmentation.

P-20

Couche de Base et Texture

Créer de la Texture en utilisant de la peinture à l'huile est de créer l'illusion de la vraie chose et dans mon style de peinture réaliste j'essaie avec l'aide de la texture de donner l'illusion de la réalité. La douceur des Nuages, le jeu des feuilles dans un arbre, la texture des briques sur un mur ou des Pierres et le jeu des vagues de l'océan vont tous avoir leurs différentes techniques pour créer leur texture. Pour être capable de créer de la texture sur un certain endroit de votre toile, vous devez en premier peindre un arrière plan que j'appelle la Couche de Base. Pour tout ce que vous allez peindre il va toujours y avoir une Couche de Base que vous devez appliquer en premier et après vous pouvez y rajouter des détails et de la texture, des ombrages, et des endroits plus clairs (HIGHLIGHTS).

La Couche de Base est normalement composée d'une couleur moyenne et d'un ton un peu plus foncé de ce que vous allez peindre par-dessus. Il est maintenant temps que vous commenciez à développer votre sens de vision des détails pour être capable de peindre la scène en question. Prenez un bon regard à la scène que vous voulez peindre et essayez de voir plus loin que les détails, remarquez tous les jeux de couleurs qui en font partie et tous les différents tons qui composent l'arrière plan de la scène. La Couche de Base devrait toujours être lisse et sans texture et pas trop épaisse donc ne mettez pas trop d'huile dans vos mélanges pour peindre une Couche de Base. Utilisez toujours une brosse plus large et appliquez la Couche de Base en pesant assez fort sur la toile pour que la pigmentation couvre bien tout le canevas et que ça ne laisse aucun endroit sans pigmentation.

Quand vous aurez couvert la toile de votre Couche de Base, passez-y la brosse horizontalement de gauche à droite en pesant légèrement pour enlever toute texture. C'est ce que j'appelle la technique du (BRUSH OFF). La raison principale pour la Couche de Base est de bien cacher le canevas et pour vous rendre la vie plus facile pour créer de la texture par-dessus sans vous inquiéter de ne pas manquer de couvrir toute la surface de la toile puisque c'est déjà fait avec la Couche de Base. Dépendant de la texture et des effets que vous voulez obtenir, votre Couche de Base pourrait être sèche ou fraîchement peinte si vous voulez que les couleurs de vos textures se mélangent avec la couleur de la couche de fond, la Couche de Base devrait être fraîchement peinte et pas avoir séchée. Pour créer de la texture, comprenez que la viscosité et l'épaisseur de votre pigmentation sont très importantes. Cela va vous prendre un peu de pratique pour maîtriser tout ça.

Quand j'ai fini de peindre pour la journée, je vérifie si je peux utiliser les restes de mes pigmentations pour les appliquer quelque part sur la toile comme Couche de Base, de cette façon je ne gaspille jamais de pigmentation. Je m'assure de faire la couche de Base très lisse et sans texture pour que je puisse peindre par-dessus sans tracas de texture que je ne voulais pas avoir.

Quelques vieux Maîtres peignaient sans jamais y mettre de texture sur leur canevas et parfois ils peignaient d'autres scènes par-dessus une toile qu'il n'était pas satisfait, et pouvaient le faire car il n'y avait pas de texture. Pour ma part, j'aime beaucoup les textures car elles aident à créer l'effet de trois dimensions et aident aussi à prononcer l'effet de profondeur et de distance. Il y a moins de textures sur les objets qui sont loin mais plus sur les objets qui sont proches et ils vont avoir aussi plus d'épaisseur de pigmentation.

P-21

Comment faire de la Texture ne peut pas être montré à tout le monde car chaque personne a un style différent et fera les textures à sa façon puisqu'elle voit le monde différemment et va l'interpréter aussi différemment. Donc vous allez devoir expérimenter par vous-même comment travailler vos différents pinceaux pour créer la texture que vous désirez reproduire. Ceci est une chose que vous allez devoir apprendre de vous-même mais voici quelques trucs que je peux vous donner.

Quand vous faites de la Texture faites-la d'une façon comme pour vous amuser et n'ayez pas peur de gaspiller votre toile, ceci est la seule façon que vous allez être capable d'apprendre à faire de la texture. Si vous êtes trop raide et que vous retenez vos élans et vos émotions et que vous avez peur, vous ne serez jamais capable d'apprendre comment faire de la texture. N'ayez donc pas peur d'expérimenter avec différents pinceaux et différentes façons de peindre jusqu'à ce que vous obtiendrez le résultat que vous voulez atteindre. Pour créer de la texture sur un mur de brique, n'essayez pas de faire les briques une par une, à la place avant de les faire regardez les tons et les couleurs de l'ensemble du mur et vous les reproduisez où est le mur et ceci deviendra la couche de base et ensuite vous pouvez taper le mur avec une grosse brosse placée presque à la verticale et avec peu de pigmentation taper gentiment pour créer de la texture et ensuite vous n'avez qu'à faire les détails des contours des briques puisque les couleurs sont déjà là; le mur de brique sera fini en un rien de temps. Vous n'avez qu'à y mettre des endroits plus ombragés et plus clairs (HIGHLIGHTS).

Peindre une forêt est aussi simple à faire et vous pouvez utiliser le même principe que ci-haut. Ne peignez pas les arbres un à la fois. En premier peindre une couche de fond qui contient les couleurs de fond des arbres, (donc plus foncé) puisque l'intérieur de la forêt est foncé et ombragé. Puis faites les hauts des arbres qui sont le plus hauts et le plus loin et graduellement le devant de la ligne d'arbres. Ne peignez pas les arbres qui sont au bord tous de la même grandeur et de la même grosseur car la beauté de la nature réside dans sa diversité et rien n'est pareil et ni de la même couleur. La photo de gauche ci-bas est un exemple de Couche de Fond que j'avais fait avec un restant de pigmentations de la partie du haut que je venais de peindre. Il y a d'autres outils que juste des pinceaux que vous pouvez utiliser pour faire de la texture. Quelquefois j'ai utilisé du papier journal plié en petite balle ou serviettes Essuie-Tout ou des cotons-tiges (Q-TIPS) et même du polystyrène (STYROFOAM) coupé d'une certaine façon pour faire différentes textures. Les Textures sont partout où vous regardez et pas seulement dans la nature, il ne suffit que d'observer pour les voir. Le tapis sur le plancher a une texture et les rideaux aussi ont leur propre texture. Comme dans un mur de brique la texture ne vient pas que d'un élément mais d'un ensemble d'éléments placés ensemble. Donc toute surface a sa propre texture et c'est soit doux ou rude et mat ou brillant. Apprenez à observer, et vous verrez.

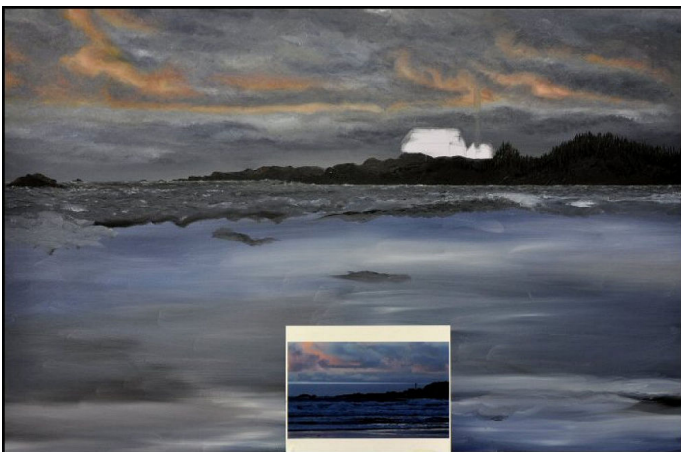


Photo par Ghislain Bonneau @ <http://www.gbphotodidactical.ca>



© Painting by Ghislain Bonneau @ [gbphotodidactical.ca](http://www.gbphotodidactical.ca) & .com
101 - Lennard Island Lighthouse - 30" X 48" - 17 November 2011

TRUC POUR MÉLANGER LES COULEURS

Premièrement regardez la couleur que vous voulez reproduire et commencez avec la pigmentation de votre Palette de Couleurs qui s'en rapproche le plus. Par exemple, si vous voulez reproduire un Jaune-Vert commencez avec le Jaune et rajoutez-y du Vert mais très graduellement. Si le résultat est pour être plus sur le Vert que le Jaune alors commencez avec du Vert et rajoutez-y du Jaune graduellement jusqu'à ce que vous obteniez la couleur désirée.

Pour commencer n'utilisez que deux couleurs à la fois pour vos mélanges puis ajoutez-y un peu de Blanc pour voir le résultat. Remarquez que le fait de rajouter du Blanc aux couleurs cela va les faire paraître plus froides et d'ajouter du Noir aux couleurs cela va les faire paraître plus chaudes. Aussi à chaque fois que vous allez changer le montant d'une couleur que vous ajoutez à une autre couleur le résultat sera différent à chaque fois. Juste pour le plaisir d'apprendre et d'expérimenter, mélangez du Bleu avec du Vert et en y rajoutant un peu de Blanc puis refaites le même mélange de Bleu et de Vert mais cette fois-ci ajoutez-y du Jaune. Commencez à mélanger vos couleurs à partir du CENTRE de votre table de mélange en utilisant les autres espaces autour lorsque vous allez faire d'autres mélanges.

Ne faites que de petites quantités à la fois et gardez vos mélanges simples jusqu'à ce que vous sachiez comment reproduire n'importe quelle couleur que vous voudriez faire. À mesure que vous allez devenir meilleur avec vos mélanges, vous pourrez commencer à y ajouter plus de couleurs à votre Palette de Couleurs. La simplicité m'a toujours donné les meilleurs résultats. Si vous mélangez trop de couleurs ensemble, elles vont devenir comme des couleurs de terre sale et des Gris sales qui vont manquer de richesse et d'intérêt.

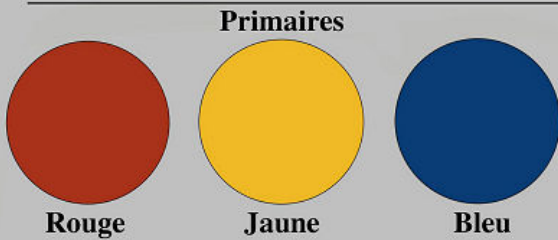
Nettoyez la spatule que vous utilisez pour faire vos mélanges à chaque fois que vous voulez faire un autre mélange de couleurs différentes pour prévenir de mélanger des couleurs que vous ne voulez pas dans les prochains mélanges. Si vous avez beaucoup de misère à obtenir la couleur désirée, arrêtez de faire des mélanges et regardez encore à la couleur que vous essayez de reproduire. Utilisez la couleur de votre Palette de Couleurs qui s'en rapproche le plus et ajoutez-y juste un petit peu d'une autre couleur pour la rapprocher graduellement de la couleur que vous voulez reproduire. Seulement le temps et l'expérience vont pouvoir vous aider à être plus efficace à faire les mélanges que vous voulez obtenir du premier coup.



Cliquez sur L'image pour L'ouvrir Grand Format.

Mélanges des Couleurs Primaires

La meilleure façon d'apprendre comment mélanger des Couleurs est de commencer avec les Couleurs Primaires plus le Noir et le Blanc. Plus tard vous allez pouvoir rajouter d'autres couleurs à votre Palette à mesure que vous allez devenir plus confortable à mélanger des Couleurs. Dans les démonstrations ci-bas, la grosseur des ronds de couleur indique les proportions approximatives comparativement les unes aux autres utilisées dans les mélanges qui vont créer la couleur désirée.



Ces trois Couleurs Primaires peuvent produire un grand nombre varié de d'autres Couleurs. Sur cette page je vous montre quelques-unes des Couleurs qui peuvent être créer en mélangeant les Couleurs Primaires. À NOTER qu'avec l'Huile, le Blanc est utilisé pour Pâlis une Couleur.

Secondaires --- Orange, Vert, Mauve



Combinaison des Trois Couleurs Primaires.

Voici quelques-une des Couleurs qui peuvent être créer en Combinant les Trois Couleurs Primaires ensembles, plus du Blanc.

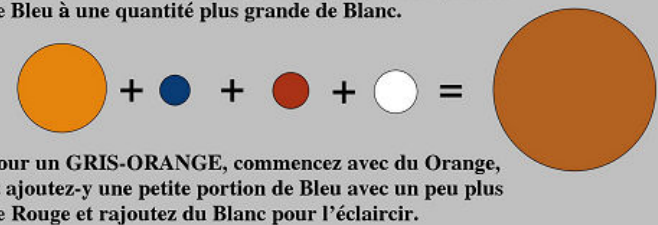
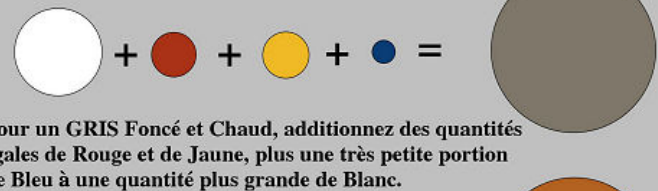
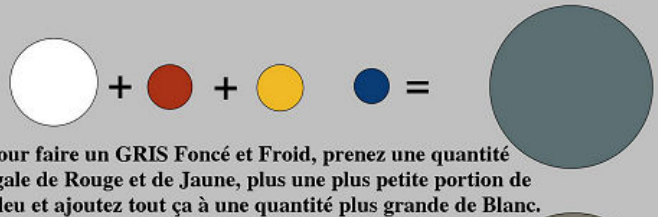
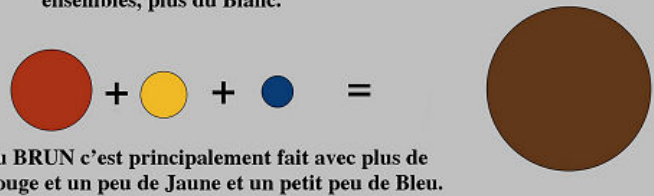
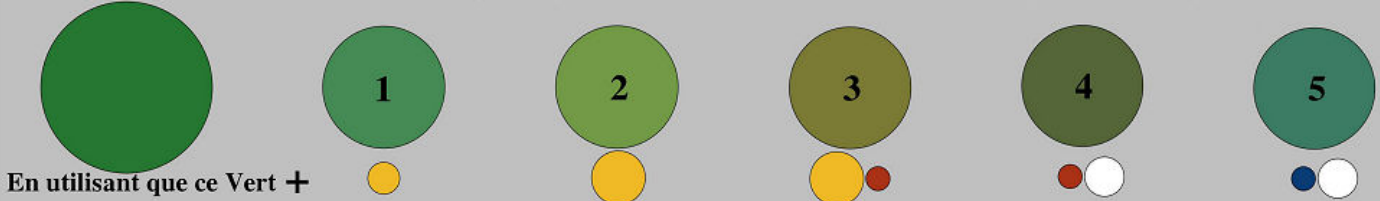


Image Par Ghislain Bonneau @ <http://www.gphotodidactical.ca>

Ci-bas sont quelques Exemples à savoir comment vous pouvez créer une grande variété de Couleurs seulement en y rajoutant une petite quantité de d'autres couleurs dans le mélange. Commenant avec le même VERT, remarquez comment le Vert a changé dans les 5 exemples que je vous donne ici dans 1- Ajoutant un peu de Jaune, 2- Ajoutant encore plus de Jaune, 3- Ajoutant encore plus de jaune + un peu de Rouge, 4- Pas de Jaune mais avec un peu de Rouge et un peu de Blanc, 5- Pas de Jaune, et en y ajoutant un peu de Bleu et un peu de Blanc.



Latitude, Texture et Nuages

LATITUDE:

Vous allez probablement travailler à partir de vos photos pour faire vos peintures donc remarquez que les espaces foncés sont toujours trop foncés sur une photo à comparer à ce que l'on voit avec nos yeux en réalité. Donc quand vous travaillez à partir d'une photo vous devez garder en tête que l'appareil photo a une LATITUDE très étroite. LATITUDE veut dire, l'habileté de percevoir les détails dans des endroits trop éclairés et en même temps de bien voir les détails dans les endroits foncés aussi. Une grande Latitude va montrer tous les détails aussi bien dans les endroits trop éclairés que les endroits foncés et avec une Latitude étroite il va y avoir une perte de détails soit dans les endroits trop éclairés ou bien dans les endroits trop foncés dépendant de votre ouverture et du réglage du biais de la compensation sur votre appareil photo. L'oeil humain a une très grande Latitude et peut voir en même temps les détails dans les deux extrêmes d'éclairage même si l'écart est très grand entre eux. L'appareil Photo Numérique travaille et voit le monde différemment, il a une Latitude large dans les endroits ombragés mais l'appareil donne priorité aux endroits trop éclairés et par conséquent les endroits foncés sont toujours trop foncés et manquent de détails. Donc en travaillant à partir d'une photo vous devez compenser les endroits foncés pour qu'ils soient comme vos yeux les verraient et pas comme l'appareil Photo vous l'a présenté. Vous devez aussi toujours améliorer les couleurs, le contraste, la brillance et la valeur du Ton général de la photo et aussi de corriger la Latitude.

TEXTURE:

Un autre problème qui est directement relié à la Texture, vous devez savoir qu'à partir d'une distance proche que vous allez être capable de voir chaque brindille d'herbe individuellement mais pas au loin. La texture de l'herbe d'une colline lointaine ne montrera pas les brins d'herbe individuels. Utilisez un pinceaux large et tenez-le vers le haut à un angle très proche avec le canevas et ne mettez pas beaucoup de pigmentation sur la brosse. Maintenant après avoir appliqué la couche de base, tapez gentiment sur la toile à partir du point le plus loin et travaillez votre chemin vers le bas. Vous pouvez utiliser la Technique d'emprunt ici pour faire des jeux de tons foncés et des tons pâles et de différentes couleurs sur l'herbe et en même temps vous êtes en train de faire de la texture sur l'herbe. Vous devez donc utiliser différentes techniques pour créer différentes textures de loin et de proche. Ne jamais copier sur le travail de d'autres artistes pour essayer de les reproduire puisque vous allez simplement copier leurs erreurs et vous allez avoir leurs défauts dans votre bagage de connaissance. Même si l'artiste est renommé cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur et que ce qu'il fait est correcte et est la meilleure façon de le faire, PAS DU TOUT.

NUAGES:

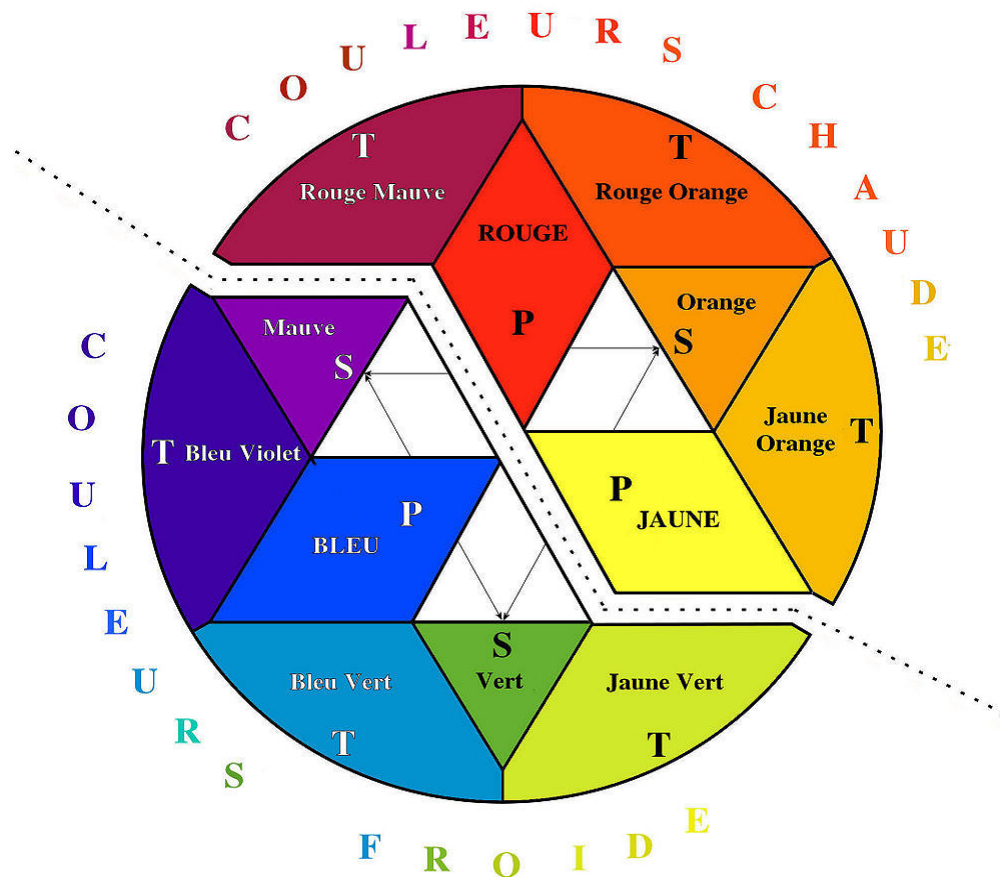
Regardez les Nuages comme s'ils étaient des objets à 3 Dimensions, ils ont une forme rectangulaire, ils ont une épaisseur, une profondeur et différentes formes. Les Nuages qui sont plus loin semblent plus petits et plus minces. Les nuages devraient devenir de plus en plus gros à mesure qu'ils se rapprochent vers vous et plus ils sont près de vous et plus vous allez voir le dessous des nuages.

LES COULEURS CHAUDES ET FROIDES

LES COULEURS sont tout à propos de la pigmentation et de la perception des couleurs. Lire L'ART DE LA COMPOSITION EN ART VISUEL pour en savoir plus sur les Couleurs. Il y a des matériaux qui sont très riches en Pigmentation et ces matériaux sont purifiés pour faire la peinture que vous utilisez à partir de vos tubes de peinture. Ils ont été faits à partir de Plantes, d'animaux et de Minéraux. Quand vous mélangez ces pigmentations, vous mélangez des couleurs PURES. Donc les couleurs sont actuellement des Pigments de couleur Pure. Les TEINTES dénotent la position d'une couleur particulière sur la roue des couleurs. Cela n'a rien à voir avec la noirceur et la brillance d'une couleur.

1-TEINTE: La Teinte est le nom de chaque couleur. Les couleurs chaudes et froides sont présentées dans la qualité de leur TEINTE. Si vous faisiez une ligne sur la roue des couleurs (VOIR IMAGE CI-BAS) entre le Jaune et le Jaune Vert au bas du côté droit de la roue et que vous étendiez cette ligne entre le côté opposé de la roue des couleurs entre le mauve et le Rouge Mauve du côté haut à gauche de la roue, vous pourriez remarquer que toutes les TEINTES du côté droit qui sont centrées autour du Orange, sont des couleurs plus chaudes que les couleurs du côté opposé autour des couleurs Bleu qui apparaissent comme des couleurs froides.

MA ROUE DES COULEURS



P = Couleurs Primaires S = Couleurs Secondaires T = Couleurs Tertiaires

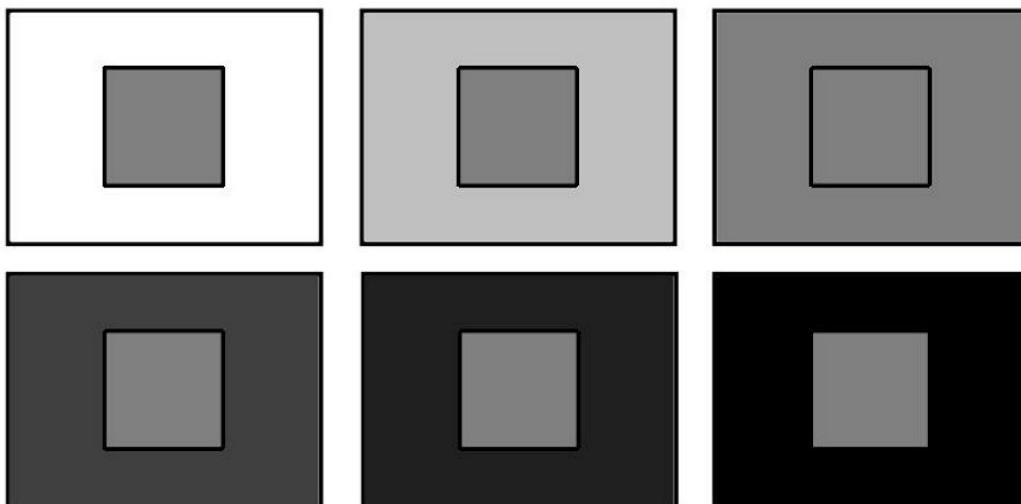
P-26

2- VALEUR: La première dimension de n'importe quelle Couleur est sa TEINTE et sa deuxième dimension est sa VALEUR. Quand je parle de TEINTE je parle du NOM des couleurs et quand je parle de leur VALEUR ceci réfère simplement si la couleur est foncée ou pâle. Pour faire une TEINTE de différente VALEUR on additionne un peu de Blanc à une couleur Pure et pour faire des ombrages on additionne du Noir à une couleur Pure. Dans tous les cas ci-haut on n'a pas changé la Teinte de la couleur mais seulement sa VALEUR, donc on l'a faite plus Pâle ou plus Foncée.

3- INTENSITÉ: C'est la Troisième Dimension d'une couleur. L'intensité d'une Couleur va référer à sa Force, sa Saturation et sa Pureté. N'importe quelle Couleur comme le Rouge ne contient aucun Blanc et ni de Noir et va refléter plus de Lumière que si on y rajoutait du Blanc ou du Noir. Ce Rouge apparaîtrait moins Rouge qu'un rouge Pure comme il était avant d'y rajouter du Blanc ou du Noir et réfléterait moins de Rouge et serait moins brillant. Par exemple, si vous n'aviez pas baissé la VALEUR du ton blanc du canevas avec des couleurs comme je vous l'ai conseillé, quand vous allez peindre des ombrages ils vont paraître trop foncés comparativement au Blanc du canevas donc vous allez les faire trop pâles avec une toile blanche mais une fois que la toile sera terminée, les ombrages ne paraîtront pas si foncés à l'égard des VALEURS des teintes qui sont près des ombrages. Donc il sera plus difficile d'évaluer les bonnes VALEURS de vos couleurs si vous peignez sur un canevas qui a un fond BLANC.

Remarquez que TOUS les gris dans le Centre des Carrés ci-bas sont TOUS de la même VALEUR, mais ces centres vont paraître plus clairs ou plus foncés dépendant des VALEURS qui les entourent. Pour vous démontrer cet effet j'ai simplement utilisé des gris mais avec des couleurs vous auriez eu le même effet mais cela aurait été moins évident car les couleurs distraient l'oeil.

PREMIÈRE DIMENSION= TEINTE (Nom des Couleurs)
DEUXIÈME DIMENSION= VALEUR ou TONS (Pâles ou Foncés)
TROISIÈME DIMENSION= INTENSITÉ (Force, Saturation, Pureté)



LES COULEURS QUI SEMBLANT AVANCER ET RECULER

Les couleurs Chaudes tel que le Jaune, l'Orange et le Rouge apparaissent plus près de nous et plus que les couleurs Froides comme le Violet, le Vert, et le Bleu et ces couleurs Froides paraissent plus loin vue de la même distance. Avec la distance les couleurs non seulement deviennent plus Froides mais aussi plus grises. Donc en ajoutant du Noir et du Blanc aux couleurs des objets qui sont très loin à l'horizon, cela va contribuer à produire des gris et à accentuer l'effet de profondeur et de distance. L'effet de créer la distance dans une peinture s'appelle la Perspective Aérielle mais moi personnellement j'appelle ça: La Densité de L'air (AIR DENSITY). Pour des toiles genre portrait soit avec personnes ou animaux, il est aussi très important de bien choisir la couleur de fond pour bien contraster le sujet et pour aussi promouvoir les émotions et le tempérament du sujet. En général, personne n'aime voir des fonds blancs ou gris pâles ou ni des couleurs pastel sur l'arrière plan d'un portrait car ces fonds pâles ne suggèrent pas des émotions mais seulement un effet de neutralité. Les fonds blancs et pâles n'attirent personne, donc évitez de faire des fonds blancs ou trop pâles.

COULEURS ET LUMIÈRE

Les couleurs vont paraître différentes sous différentes conditions puisque la couleur de la lumière sur ces objets se mélange à la couleur de l'objet. Par exemple, une voiture bleue sous un lampadaire qui projette une lumière jaune, cette voiture va paraître plus verte que bleue sous ce lampadaire. La couleur de la lumière se mélange à la couleur des objets que la lumière va éclairer. Les couleurs des objets aux alentours vont aussi affecter la couleur d'un objet qui a une couleur plus pâle que les couleurs qui l'entourent. Ceci est plus élaboré dans le PDF L'ART DE LA COMPOSITION EN ART VISUEL.

LES COULEURS ET LES ÉMOTIONS QU'ELLES ÉVOQUENT

ROUGE = Excitement, Chaleur, Amour, Suggère aussi des émotions fortes, le Rouge Foncé = Passion et Haine.

JAUNE = Joyeux, content, heureux, le Soleil, la joie, la gaieté, la Vie.

ORANGE = Amitié, appétissant, Intérieur des maisons.

ROSE = Romance, tranquillité, sentimentalité.

BLEU = Calme, Distance, Air, tranquillité, Lumière de Lune, et soirée.

VERT = Nature, Extérieur, Plantes, Fraîcheur, Horreur, Fantômes.

POURPRE ET VIOLET = Mystère, tempérament noir et sérieux.

BLEU-POURPRE = Une prédominance de gris bleu pourpre va suggérer la Dépression, donc évitez d'utiliser ces couleurs à moins que vous essayez de suggérer ce genre d'atmosphère.

ROUGE-VIOLET = Richesse, luxure, élégance, extravagance.

Les couleurs brillantes et chaudes sont généralement utilisées pour promouvoir l'excitement, la gaieté. Donc vous n'utiliserez pas ces couleurs pour une scène tranquille et sentimentale. Les couleurs froides et grisonnantes sont surtout utilisées pour les choses qui sont Immobiles et le désespoir. Donc vous n'utiliserez pas ce genre de couleurs pour des scènes excitantes et violentes.

NOIR ET OMBRES = Si jamais vous manquez de noir vous pouvez en faire de vous même. Le NOIR se produit en mélangeant ensemble du Bleu Ultramarine et du Terre D'ombre Brûlée (Burnt Umber). Ce mélange va vous donner un beau noir riche. Le Noir peut être utilisé en conjonction avec le Blanc pour faire des gris froids et aussi pour ajouter de la qualité à une couleur qui serait trop brillante et trop pure par-elle même. Les couleurs Pure sont rarement utilisés tels qu'elles sont lorsqu'elles sortent des tubes de Couleur.

COMMENT NETTOYER VOS PINCEAUX

Bien nettoyer vos pinceaux est très important si vous voulez que vos pinceaux aient une longue vie. S'ils ne sont pas bien nettoyer ils vont durcir et perdre leur flexibilité. Je nettoie mes pinceaux en trois étapes.

1-La première étape est d'enlever la pigmentation autant que possible des pinceaux avec un essuie-tout ou un chiffon propre et après je les trempe dans de l'essence Minérale inodore pour enlever la pigmentation des poils de chacun des pinceaux. Utilisez un petit bol en céramique et mettez-y quelques pouces d'essence Minérale et commencez par les plus petits pinceaux en premier et finissez par les plus gros. Soyez très prudent pour ne pas éclabousser de l'essence Minérale dans vos yeux. Une bonne précaution est de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Tournez les pinceaux de gauche à droite dans la solution en faisant aussi des mouvements de haut en bas.

2-Deuxième étape, enlevez l'essence Minérale du bol de céramique et rincez vos pinceaux sous le robinet à l'eau tiède (**jamais trop chaude**) car l'eau trop chaude va faire fondre la colle qui tient les poils sur vos pinceaux et utilisez un détergent assez fort comme du Comet et répétez la même façon de les laver comme vous avez fait avec l'essence Minérale dans le bol de céramique.

3-Troisième étape, rincez le bol et les pinceaux encore sous le robinet avec de l'eau tiède et cette fois-ci utilisez une barre de savon et brossez doucement les pinceaux sur la barre de savon des deux côtés du pinceau et rincez bien sous le robinet à l'eau froide en tournant les pinceaux de gauche à droite et de haut en bas dans vos mains pour enlever tout le savon des pinceaux. Séchez vos pinceaux avec un linge propre et sec. Ne tirez pas sur les poils pendant tout le nettoyage, à la place appuyez une pression avec vos doigts de chaque côté des pinceaux avec le chiffon. Vos pinceaux sont maintenant propres, placez-les dans une position debout avec les poils vers le haut et ils seront propres et secs et prêts pour la prochaine fois que vous en aurez de besoin.

AUTRES CHOSES QUE VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN

PINCEAUX: Avec le temps vous allez savoir quels pinceaux sont les meilleurs pour faire de la texture et pour ajouter des détails et faire des nuages, de l'herbe, des arbres et des roches. Demandez aux vendeurs dans les magasins de matériaux pour Artistes de vous suggérer ce qui seraient les meilleurs pinceaux pour faire telle ou telle chose. La plupart des pinceaux pour peindre à l'huile sont faits de soie de porc blanche ou de zibeline (red sable). Les pinceaux Large de poil naturel sont meilleurs pour couvrir des grandes espaces et avec une couche plus épaisse de pigmentation et les pinceaux de poil de zibeline (red sable) sont plus doux et plus fins et sont meilleurs pour peindre de plus petits espaces et pour faire des détails.

RÈGLES. J'utilise une règle en bois de 15 pouces (environ 38 cm) et une en aluminium de 36 pouces (environ 91 cm).

GOMMES À EFFACER. Vous allez avoir besoin de gommes à effacer souples qui ne feront pas de dégâts sur vos canevas et qui ne seront pas trop dures sur la surface de votre canevas. J'utilise rarement des gommes à effacer mais quelquefois elles sont pratiques à avoir sous la main. S'il y a trop de lignes à effacer, je peins une autre couche de Gesso sur la partie du dessin que je ne veux pas. Le Gesso va bien cacher les lignes que vous ne voulez pas voir. Pendant tout le temps que vous peignez, gardez un œil ouvert pour voir s'il n'y a pas des poils de vos pinceaux qui resteraient collés dans la pigmentation. Il sont facile à enlever avec le bout d'une petite spatule et avant que la pigmentation ne soit sèche.

P-29

PANIER À ORDURE: Gardez toujours un panier à ordures près de votre chevalet pour disposer des papiers mouchoirs ou essuie-tout que vous utiliserez pour nettoyer vos pinceaux à chaque fois que vous changez de couleurs. Je dispose du sac de plastique aussitôt que j'ai fini de peindre car les vapeurs sont aussi nocives. Des vieux chiffons et du papier trempé avec de la peinture à l'huile peuvent sentir assez fort et sont aussi un danger pour le feu donc ne les gardez pas, quand vous avez fini avec le sac jetez-le.

VENTILATION: Une bonne ventilation est requise et c'est très important quand vous peignez avec de l'huile, laissez une fenêtre entre ouverte pour qu'il y ait une bonne circulation d'air où vous travaillez et gardez aussi le ventilateur de la salle de bain en marche car ceci va créer un vide et cela va aider à sortir l'air néfaste de votre studio où vous peignez et à faire entrer l'air fraîche par la fenêtre.

CECI EST TRÈS IMPORTANT: Ne jamais, jamais, jamais au grand jamais prendre la mauvaise habitude de mettre des pinceaux dans votre bouche, même si ce n'est que pour une seconde ceci est une très mauvaise habitude à prendre car vos pinceaux pourraient être enduits de pigmentation et de solution à nettoyer vos pinceaux et la plupart des pigments sont faits de métaux toxiques. Ces minéraux pourraient vous donner le cancer donc vous en êtes avertis. Je ne sais pas si vous pouvez vous empoisonner si la pigmentation touche votre peau mais moi ça fait 50 ans que je peins avec de l'huile et je n'ai pas encore le cancer. Si vous ne vous sentez pas en sécurité à peindre avec de l'huile, portez des gants ou peignez à l'acrylique.

QUAND EST-IL LE TEMPS DE VERNIR LES TOILES ?

Pour la peinture à l'huile vous devriez attendre un minimum de 6 mois si les couches sont minces et qu'il n'y a pas trop de texture épaisse, mais s'il y a plusieurs couches épaisses avec beaucoup de texture attendez 12 mois avant de les vernir pour faire certain que la peinture à l'huile est bien sèche. La raison est que si la pigmentation n'est pas assez sèche et que vous vernissez par-dessus, l'humidité sera bloquée sous la couche de vernis et à la longue l'humidité en essayant de sortir va faire craquer la peinture. En fait la peinture à l'huile prend 80 ans avant de sécher complètement mais personne ne va attendre si longtemps. Pour la peinture Acrylique si vous n'avez que des couches minces et pas trop de texture attendez une semaine avant de les vernir mais si les couches sont épaisses attendez 6 semaines avant de les vernir et laissez les toiles sécher dans un endroit bien aéré avec une bonne circulation d'air.

Quand vous allez vernir avec du vernis liquide, placez la toile à plat sur une grande surface comme une table à dîner mais avant protégez votre table et vos planchers en y plaçant des grands sacs à ordures car le vernis va s'égoutter de tous les côtés. Faites ça dans une pièce bien ventilée et sans poussière. Appliquez le vernis très lentement avec un pinceau large pour ne pas faire de bulle d'air. Appliquez le vernis à partir du haut de la toile de gauche à droite et en descendant graduellement vers le bas. Le vernis sèche assez vite donc ne revenez pas en arrière pour en remettre, vous allez faire tout un gâchis. Faites simplement certain de ne pas manquer d'espace et de ne pas trop en mettre non plus. Essuyez l'excès de vernis sur les bords de la toile à mesure que vous l'appliquez à partir du haut vers le bas. Je ne recommande pas le vernis en aérosol puisque c'est très difficile à appliquer uniformément et c'est un danger pour vos yeux et vos poumons. Si vous voulez absolument utiliser des vernis en aérosol, protégez-vous adéquatement et faites certain d'avoir une bonne circulation d'air dans la pièce. Après avoir appliqué le vernis attendez au moins 2 à 3 heures avant de placer la toile à la verticale pour que le vernis ne fasse pas de coulisse.

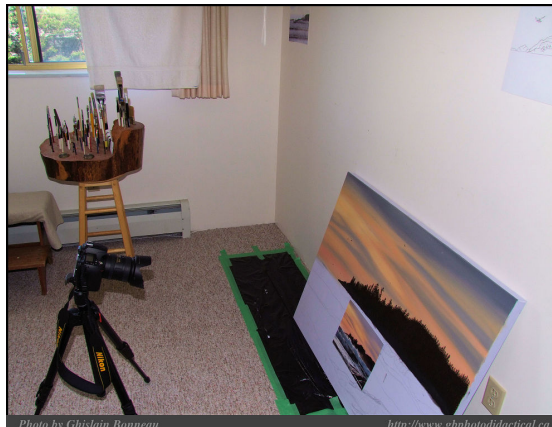
P-30

COMMENT PHOTOGRAPHER VOS TOILES

Les photos que j'utilise pour faire mes Scènes que je peins, je les appelle (PHOTO de RÉFÉRENCE) et je garde toujours une copie de ces photos avec les photos de mes toiles une fois qu'elles sont terminées dans un fichier sur mon Ordinateur. Assurez-vous d'en faire une copie et gardez-la dans un endroit sûr et ailleurs hors de votre résidence. Si votre maison brûle et que vous perdez tout, il vous restera une copie de vos œuvres ailleurs.

Quand vous prenez une photo de votre toile, il est préférable d'utiliser un trépied et la minuterie sur votre appareil photo. L'appareil doit être au même angle que votre toile pour éviter la déformation des angles. Pour trouver le bon angle, en premier assurez-vous d'être au centre de la photo en vous fiant aux quatre côtés de la photo, puis bougez votre appareil en gardant en vue les côtés et soit qu'ils soient allongés ou parallèles. Les côtés doivent être parallèles de chaque côté et pas déformés mais droits l'un par rapport à l'autre. Bougez l'appareil jusqu'à ce que les deux côtés soient parallèles avec les deux côtés de votre écran du viseur de votre appareil puis barrez votre trépied à cette position. Assurez-vous de voir toute la toile dans la photo et vous pourrez la couper plus tard sur votre ordinateur. J'utilise une ouverture de f8 et ISO 100 car ceci est la meilleure ouverture pour faire cela si vous voulez que toute la toile soit en focus. Utilisez une lentille micro de 60mm sans zoom. Vous devrez ajuster la distance de votre trépied pour prendre toute la toile. Une plus petite ouverture comme f11 ou de f16 couperait la pureté des couleurs.

Cette photo est un exemple d'une bonne façon de prendre les photos de vos toiles si vous n'avez pas de Lumières Bleues spéciales de 400 watt ou de 600 watt montées sur des trépieds placées à de petits angles de chaque côté pour éviter les reflets de lumière. Si votre seule source de lumière est la fenêtre et la lumière du plafond comme sur la photo ci-bas, placez-vous assez loin de la fenêtre pour ne pas avoir la lumière trop forte que sur un côté de la toile. Utilisez au plafond une lumière de 100 watt fluorescent (cool lights) et pas (white light) lumière blanche. Les lumières blanches donnent une lumière JAUNE et ceci va affecter vos couleurs sur votre toile. Ajuster votre appareil en conséquence de la lumière que vous allez utiliser pour ne pas avoir trop de jaune sur vos toiles. Je place la toile à un certain angle pour ne pas que la lumière de la fenêtre et ni du plafond ne fassent de réflexions brillantes sur la toile. Je prends différentes photos à différents temps d'exposition et je choisis la meilleure. J'ai deux trépieds pour lampe de Studio qui sont spécialement conçus pour prendre ce genre de photos mais ce que je vous ai montré ici est la façon la plus simple et la plus facile de le faire puisque ce n'est pas tout le monde qui est capable de se permettre d'acheter ces équipements spécialisés pour prendre des photos de leurs toiles mais ça vaut vraiment la peine, c'est un bon investissement que vous allez apprécier plusieurs années plus tard.



P-31

VOTRE SIGNATURE

Il y a des Artistes qui signent leurs toiles avec du Rouge ou du Blanc qui est très contrastant avec ce qu'il y a derrière la signature sur la toile et ceci n'est pas du tout recommandé car votre signature devrait être discrète et ne pas trop ressortir mais devrait être assez visible pour bien la lire de proche et pas trop visible de loin. Ne signez pas trop près des bords, laissez une bonne distance pour que le cadre n'embarque pas par-dessus votre signature.

QUELS DÉTAILS GARDER SUR VOS TOILES

J'ai pris les photos de toutes mes toiles que je garde précieusement et quand je les regarde cela me donne l'opportunité de voir mes erreurs et mon évolution et tout le progrès que j'ai fait de toile en toile. Si vous voulez apprendre de vos erreurs, vous devez garder des photos de ce que vous faites et les dater. Les informations qui sont très importantes à garder avec chaque toile sont.....

1-Le NUMÉRO de la Toile: La meilleure façon de les énumérer est de les inscrire dans l'ordre que vous les avez faites.

2-Le TITRE de la Toile: Chacune de vos créations devrait avoir un titre ou un nom.

3-La DIMENSION: Inscrire la Dimension soit en pouces ou en centimètres, mais ceci devrait toujours être spécifié et toujours inscrit de la même façon. Si vous choisissez les Pouces, restez toujours avec les Pouces.

4-La DATE: Inscrire la Date que la toile a été complétée et aussi la date que vous l'avez vernis.

5-Le MÉDIUM utilisé: Exemples = Huile, Acrylique, Encre, Peinture à l'eau, ou Mixta Média.

6-La SURFACE utilisée: Exemples = Canevas dure, Canevas, Surface de Bois ou autres surfaces.

7-Le propriétaire: Vous ou la personne a qui vous l'avez soit donnée ou vendue.

Je garde toutes ces informations précieusement et les photos de toutes mes toiles sur mon ordinateur ainsi que des copies ailleurs en cas de feu. Voici un exemple de comment écrire toutes ces informations:

MOP =veut dire (Mes Oil Paintings) MOP#101 Titre - 30 X 40 pouces - 6 June 2010 - Huile sur Canevas - Propriétaire, (Moi ou M. ou Mme Chanceux) Je ne publie pas le nom de ceux qui ont mes toiles.

EN CONCLUSION

Je me suis rendu compte que plus que je peignais des toiles et meilleur que je devenais. Donc n'arrêtez jamais de peindre et vous allez apprendre à mieux dessiner, à mieux peindre, à mieux mélanger vos couleurs et à faire de plus belles toiles car plus que vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer sur tous ces points.

Je veux vous souhaiter bonne chance dans votre nouveau passe-temps qui pourrait devenir assez lucratif et atteindre un sommet plus haut que vous n'auriez jamais osé espérer. Vous ne savez jamais où tout cela va vous mener. Quelques-uns des plus grands artistes de l'histoire humaine ont découvert plus tard dans leur vie comment exprimer leur état d'âme et leurs émotions sur un Canevas et ils ont commencé à peindre. Quelques-uns sont devenus Célèbres de leur vivant et d'autres qu'après leur mort mais une chose qu'ils avaient tous en commun est qu'ils sont devenus célèbres parce qu'ils ont réussi avec leur Art d'exprimer leurs émotions qu'ils avaient en eux quand ils ont peint leurs œuvres. Ils ont trouvé le moyen de s'exprimer d'une façon vraie et simple que seuls quelques-uns peuvent faire avec une telle clarté d'expression.

Il y a beaucoup d'autres moyens d'expression comme Les Sports, La Musique, La Danse, L'écriture, juste pour en nommer quelques-uns. Dans l'art Visuelle comme la Peinture à l'huile, c'est la meilleure façon d'exprimer vos émotions puisque vous allez avoir une très grande satisfaction de produire vos toiles et il va vous rester quelque chose en retour à garder avec vous pour le reste de vos jours. Pour moi Peindre est la relaxation Ultime, c'est une évasion totale puisque lorsque je peins rien d'autre n'existe que moi et mon canevas.

J'espère juste qu'en partageant mon expérience et mes connaissances avec vous sur ce sujet que cela va vous inspirer à commencer à Peindre à l'huile et que mes instructions vont vous guider sur le bon chemin vers un passe-temps qui deviendra très satisfaisant pour vous et votre entourage. S'il Vous Plaît, laissez-moi savoir si vous avez trouvé ce simple essai assez complet et facile à comprendre pour que je puisse l'améliorer dans le futur. S'il y a des choses que vous aimeriez que j'élabore plus ou que vous n'avez pas compris, laissez-moi savoir et ça me fera un plaisir de vous aider.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions à propos des sujets mentionnés dans cet essai et de m'envoyer les photos de vos œuvres si vous voulez recevoir ma critique constructive sur vos progrès. Cela serait très satisfaisant pour moi de savoir que tous mes efforts ont aidé à produire de vrais talents et que cela vous a inspiré à commencer à peindre à l'huile.

(Un grand MERCI à une Amie, Maryse Brière, pour la correction de l'orthographe en français)

Et le plus Important, ayez du Plaisir en Peignant vos Toiles!

Artistiquement Vôtre.....GHISLAIN BONNEAU

***Vous allez trouver la version originale de cet essai à..... gbphotodidactical.ca
Et cliquez sur Comment Peindre à L'huile.***

Pour me contacter par courriel: gbonneau@gbphotodidactical.ca