

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Peindre une nature morte

Introduction

Bonjour mon nom est Nathalie Mantha, je travaille pour le Musée des beaux-arts du Canada, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les techniques acryliques. Nous allons nous inspirer d'une nature morte pour réaliser une toile.

La peinture acrylique est un médium extrêmement versatile. Vous pouvez l'utiliser à diverses techniques. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci est une peinture soluble à l'eau alors c'est facile pour le nettoyage. Vous pouvez choisir des tubes de peinture non toxiques, très pratiques pour votre salle de classe.

Ici on voit une palette assez limitée. En magasin, il est possible d'acheter une tonne de couleurs mais ce n'est pas nécessaire. C'est préférable de rester avec les couleurs primaires et quelques variantes. Vous pourrez faire des mélanges intéressants à partir de ces couleurs.

Avec l'acrylique nous pouvons utiliser divers médiums. Aujourd'hui, nous allons utiliser un médium liquide et un gel médium qui a une certaine consistance. Avec ces médiums je vais créer des effets de transparence et des effets d'empâtement.

Présentation du matériel de peinture

Voici les pinceaux que l'on peut utiliser avec l'acrylique. On a des pinceaux à tête carrée, de différents formats, qui vont vous permettre de faire différentes touches sur la toile. On a un pinceau rond et un pinceau en éventail qui me permet de faire de la texture.

Les pinceaux en poils de porc permettent de pousser la peinture et de faire des empâtements... et on a des pinceaux en poils synthétiques qui me permettent de faire des glacis et la marque que ceux-ci laissent sur la toile, est moins visible.

J'ai une spatule pour mélanger mes couleurs. Je pourrais aussi l'utiliser pour appliquer de la peinture sur la toile.

Voici différents types de support. Aujourd'hui, je vais utiliser une toile qui est comme celle-ci, montée sur un cadre de bois. Il est aussi possible de peindre sur un masonite, sur une toile cartonnée, qui est moins dispendieuse. On peut aussi peindre sur papier aquarelle et papier cartonné, ce qui rend

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

l'activité encore moins dispendieuse.

Voici ma palette. J'ai mes couleurs primaires. J'ai une version chaude et froide de chaque couleur primaire. J'ai aussi 2 tons de terre et un vert qui vont m'aider à réaliser mes mélanges.

L'utilisation d'un viseur, mélange des couleurs, l'esquisse

J'utilise un petit cadre de carton, que j'ai fabriqué moi-même pour m'aider à structurer l'espace du tableau pour ma composition.

Ce que je fais présentement c'est de créer un couleur qui est quand même assez pâle pour faire mes croquis sur la toile. J'utilise un pinceau carré qui va me permettre de faire des lignes en l'utilisant sur la pointe.

Comme vous pouvez voir, je vais essayer de délimiter ma nature morte sur ma toile, simplement en allant chercher les grandes formes de la toile.

Je veux que la nature morte puisse remplir le tableau, c'est tellement facile de faire de petites choses sur une grande toile, mais la toile sera beaucoup plus dynamique si le sujet occupe l'espace et que des effets intéressants sont créés avec formes positives et négatives.

Vous voyez, la peinture est très pâle et liquide. Ça va être plus facile pour moi plus tard de retravailler ces formes et voir mes traits initiaux.

Quand vous peignez, n'ayez pas peur d'y aller librement avec la peinture acrylique, c'est tellement versatile. On peut ajouter des couches et corriger certaines sections qui ont moins bien fonctionné. Comme vous voyez, avec mon coup de pinceau, je vais retravailler les sections moins bien réussies.

C'est important de jouer avec les couleurs pour créer des mélanges intéressants, de ne pas simplement utiliser les couleurs telles qu'elles, sorties du tube. N'ayez pas peur d'utiliser différentes couleurs ensemble... Vous voyez, maintenant, j'ai un ton de terre que j'ai brisé avec du bleu et je vais y mettre un peu de blanc pour faire un gris.

-Avec mon pinceau, vous voyez que le trait est définitivement plus gros...On travaille avec des

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

taches. Je vais aller délimiter certaines formes et peindre le fond. J'ajoute du blanc.

-J'essaie de remplir ma toile. Je travaille sur l'ensemble de la surface en utilisant un gros pinceau pour positionner mes formes et ainsi donner l'essence première de mon sujet.

Je ne m'attarde pas à un élément en particulier. J'essaie de capter l'ensemble de mon sujet...

Détails et effets de lumière

Maintenant que j'ai peint mes formes principales et qu'elles sont aux endroits désirés, je vais commencer à faire des détails. Je vais m'attarder sur certaines formes de la toile. C'est important de voir en taches et non en ligne.

Selon les pinceaux que l'on utilise, chaque pinceau va vous donner une marque différente. Alors vous pouvez explorer les différents pinceaux. Vous voyez, avec celui-ci, je peux faire des taches qui ressemblent à des lignes utilisées sur son côté ou obtenir des taches plus carrées.

Encore une fois, c'est essentiel de jouer avec les couleurs, de les mélanger.

Je n'utilise pas de noir provenant d'un tube dans ma palette.

C'est facile de créer des teintes plus foncées en mélangeant les couleurs complémentaires. Alors rouge et vert, bleu et orangé, et violet et jaune vous donneront des couleurs intéressantes. En comparaison avec le noir préfabriqué, d'un tube, ces couleurs sombres auront une profondeur inégalée.

La création des volumes et empâtement

Ce que je fais présentement c'est que j'essaie de donner du volume à la fleur en allant poser les ombres. Mes traits de pinceau sont apparents et il est possible de mélanger la couleur directement sur la toile. Quand on voit le coup de pinceau et que la peinture est plus épaisse, on appelle cela une technique d'empâtement.

Ce que j'essaie de faire présentement c'est de pâler mon fond. Ça donne des effets intéressants de coup de pinceau. Vous pouvez voir le coup de pinceau et par le fait même certains effets d'ombre et de lumière.

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Les glacis et les effets de lumière

Maintenant je vais faire des glacis que je vais appliquer sur certaines sections de ma toile.

Pour rendre l'effet du vase, je vais appliquer un glacis qui est essentiellement une peinture transparente. J'ai mélangé mon gel médium avec ma couleur. J'applique ma peinture et vous voyez les couches dessous.

Je vais en profiter pour aller chercher certains de mes effets de lumière. J'y vais librement encore une fois. L'important c'est de capter l'essence du sujet pas d'en faire une copie conforme.

Je mélange un blanc chaud et j'utilise la peinture, je ne la dilue pas et je vais l'appliquer pour donner l'impression de lumière. Je vais faire la même chose avec mon vase.

Je vais peindre cette feuille en utilisant une peinture assez épaisse. Je mélange directement la peinture sur la toile.

Nettoyage

Une fois la session de peinture terminée, il est essentiel de bien nettoyer ses outils. Vous allez voir combien les pinceaux deviennent imprégnés de peinture. Généralement nous nettoyons les pinceaux à l'eau courante, aujourd'hui j'utilise un petit bocal d'eau. Je mets du savon dans la paume de ma main et j'enlève la peinture de mon pinceau. C'est très important de bien l'enlever, je serai alors capable de garder mon pinceau pendant longtemps. Quand l'acrylique sèche, elle sèche de façon rigide et il est pratiquement impossible de récupérer des pinceaux qui ont été mal lavés.

J'ai ma palette. Il est possible de mettre ma palette dans un contenant hermétique pour garder la peinture fraîche quelques jours. S'il m'en reste sur ma palette, sinon, celle-ci est une palette qui est jetable alors je peux simplement jeter la feuille, ce qui simplifie le nettoyage.

Par exemple, pour obtenir cette couleur-ci, j'ai mélangé un rouge avec un petit peu de vert pour atténuer la brillance du rouge et un peu de blanc...

ENSEIGNANTS : RESSOURCES ET DÉMONSTRATIONS

Conclusion

C'est une courte démonstration d'une nature morte à l'acrylique ou de certains techniques utilisé en acrylique. Pour terminer j'aimerais simplement vous dire de vous amuser de mélanger vos couleurs et de ne pas oublier que vous travaillez avec les taches et non des lignes.