

50 Nuances D'ABSTRAIT

GUIDE DE LA COULEUR POUR
LA PEINTURE ABSTRAITE

LIVRE
INTERACTIF

PEINTURE
ACRYLIQUE

ANTHONY CHAMBAUD

Table des matières

Présentation de l'auteur	7
Qui suis-je ?.....	7
Mon activité d'artiste peintre	7
Mon apprentissage.....	8
Et aujourd'hui ?	8
Pourquoi ce livre ?	10
Fonctionnement	10
Le matériel présenté	12
Les supports à peindre	13
Les châssis Master Toiles.....	15
Les pinceaux & spalters	18
Les couteaux	22
Les palettes	23
Les chevalets.....	25
Les vernis (finition et protection).....	26
La peinture.....	28
Le gesso	29
Le modeling paste	30
Peinture acrylique ou peinture à l'huile	31
Rappel : De quoi est composée la peinture ?	31
La peinture acrylique.....	32
La peinture à l'huile.....	33
La peinture que j'utilise dans mon cas	33

Pour conclure	34
Espace de travail.....	35
Comprendre la peinture acrylique	36
Les différents types de peintures	36
Fabriquer votre peinture acrylique	41
Comment procéder	41
Opacité / transparence / couvrance	43
Résistance à la lumière, résistance UV	45
Nom de la teinte	46
La couleur, c'est quoi ?.....	55
Décomposition de la lumière blanche.....	57
Existe-t-il des couleurs que nous ne pouvons pas voir ?	58
L'influence des couleurs	60
L'influence des couleurs : culturelle ou pas ?.....	61
Les couleurs qui relaxent, qui calment... ..	62
Le bleu.....	63
Le rouge.....	64
Le rose.....	66
Le vert	67
Le noir	68
Le blanc	69
Le violet	70
Le turquoise.....	71
Le jaune	72

La synthèse des couleurs	73
La synthèse additive	73
La synthèse soustractive	75
Attention à la lumière !	76
Couleur pour la peinture acrylique	80
Les mélanges en peinture acrylique	81
Comment mélanger la peinture	82
Couleurs primaires	89
Couleurs secondaires	90
Couleurs tertiaires	91
Le cercle chromatique	92
Température des couleurs	101
Harmonies et combinaisons de couleurs	102
Les complémentaires	103
Teinte / saturation et valeur	114
La teinte	115
Saturation	116
Valeur	120
Les autres combinaisons	130
La combinaison monochromatique	131
La grisaille	134
Les combinaisons analogues	144
Les combinaisons triadiques	147
Les combinaisons complémentaires adjacentes	149
Les combinaisons tétradiques	150

Les mélanges de peinture optiques.....	151
Comment fonctionne le mélange optique	152
Mélanges optiques sur une grisaille	154
Grille des mélanges optiques	160
Mélanges optiques : Ombres, lumière et profondeur	162
Mélanges optiques : étude de cas.....	166
Les contrastes de luminosité	171
Les contrastes simultanés	173
Lumière et profondeur.....	175
L'échelle de valeur, un élément clé.....	175
Dégradés	182
Dégradé d'opacité.....	183
Dégradé par mélange physique	184
Dégradé avec des glacis.....	185
Dégradé avec une éponge.....	186
Dégradé en un coup	187
Place à la créativité	188
Dégradé au couteau	189
Impasto / Peinture par empâtements.....	190
Préparation.....	191
Application de la première couleur	192
Application de la seconde couleur	193
Application de la troisième couleur.....	194
Apport de profondeur.....	195

Retrait de peinture	196
Conclusion	197
Trouver des idées grâce aux couleurs.....	198
Mon processus de recherche d'idées.....	209
Cours réalisation d'un tableau abstrait.....	210
Le matériel.....	211
Préparation du châssis.....	213
Réflexion en amont	214
Réalisation du fond	215
Univers complémentaire.....	216
Zone chaude	220
Glacis / Mélanges optiques	223
Lumière	225
Signature	227
Finition : les bords.....	228
Le vernis.....	229
Pour conclure	231
Voici quelques liens pour continuer l'expérience :.....	231

Présentation de l'auteur

Qui suis-je ?

Je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre, auteur et vidéaste. Passionné d'art et d'Informatique, j'ai été cogérant et directeur artistique d'une agence de création de solutions web pendant 10 ans.

Mon activité d'artiste peintre

Tout a commencé en 2010. A cette époque, j'avais rarement eu l'occasion de m'intéresser à l'art pictural et je n'avais pratiquement jamais touché le moindre pinceau. Et pourtant, c'est un jour d'été que je tombai nez à nez avec un tableau contemporain, une peinture abstraite réalisée sur du bois. Tout s'arrête... à ce moment précis, il se passe quelque chose d'étrange, de puissant et je ne peux détourner mon regard de ces sublimes nuances de rouge carmin. Je comprends qu'il y aura pour moi un avant et un après cet étrange moment : je décide de me lancer !

Mon apprentissage

Autodidacte, j'ai volontairement décidé d'apprendre la peinture acrylique au fil de l'eau, par mes propres moyens, afin de pouvoir créer selon ma vision personnelle.

J'ai décidé d'expérimenter et de découvrir les peintures par moi-même. J'ai rapidement compris que l'acrylique était le média qui

me correspondait : une peinture simple à utiliser séchant rapidement.

Depuis 2010, j'expérimente et fais évoluer mon style de création en création.

Et aujourd'hui ?

Je suis désormais artiste peintre professionnel depuis 2013 et je vis de mon activité artistique. J'ai, en 2018, créé mon atelier / studio, ma bulle magique dans laquelle je m'épanouis avec la création d'œuvres, de cours de peinture et de contenus vidéo.

J'ai eu le plaisir de vendre plus de 600 œuvres et plus de 8 000

formations. Nous sommes également plus de 110 000 sur ma chaîne YouTube.

J'ai réussi à allier mes deux passions mais surtout à réaliser mes deux rêves : être libre et transmettre !

Pourquoi ce livre ?

Avec le recul, je me rends compte que l'élément qui me fascine le plus dans la peinture et les arts graphiques en général, c'est la couleur.

J'ai longtemps cherché, avec beaucoup de difficulté, à faire vibrer les couleurs de mes peintures : c'est une quête perpétuelle.

Au fur et à mesure de mon apprentissage et de mes expérimentations, j'ai pu comprendre certains mécanismes de la couleur inhérents à la pratique de la peinture acrylique.

Aujourd'hui, j'utilise différentes méthodes me permettant de savoir comment définir une palette de couleurs qui fera vibrer mes différentes œuvres.

Dans ce livre, j'ai décidé de vous transmettre toutes mes méthodes et acquis afin que vous puissiez, à votre tour, maîtriser les couleurs et arriver à les utiliser le plus efficacement au sein de vos œuvres.

Fonctionnement

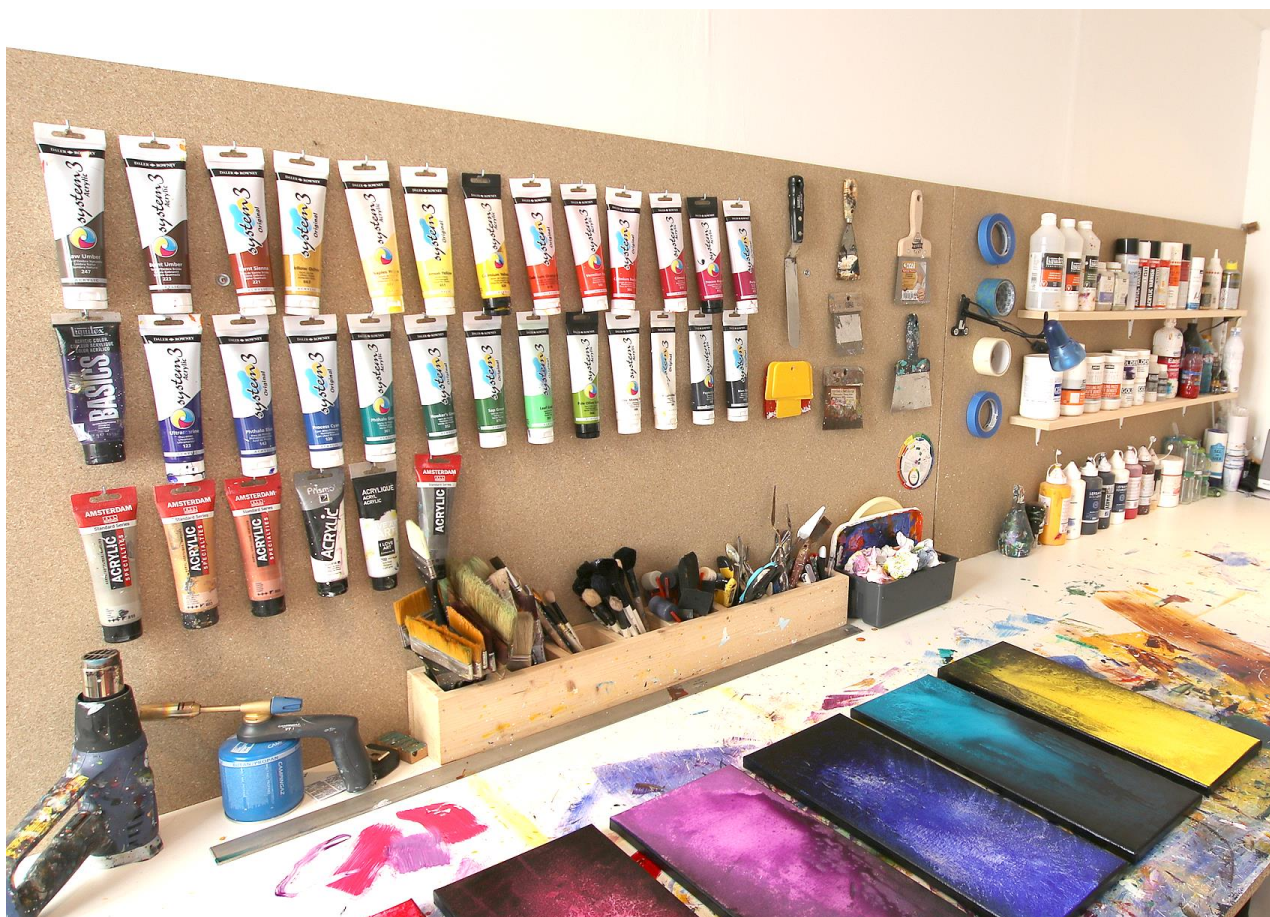
Des vidéos accompagnent le contenu de ce livre numérique. Tout au long de votre lecture, vous découvrirez des cadres bleus avec un lien vous redirigeant vers la vidéo en question. Vous avez un accès illimité à ces vidéos sous réserve d'avoir une connexion à Internet fonctionnelle.

Vous pouvez également retrouver toutes les vidéos ici : <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/>

Le Matériel

Le matériel présenté

Voici le matériel que j'utilise dans le cadre de ma peinture acrylique. Attention, cette liste est non exhaustive, elle est basée sur mon utilisation de l'acrylique et vous pouvez bien entendu l'adapter à votre cas.

Les supports à peindre

Je vais vous parler des supports que j'utilise personnellement dans le cadre de ma pratique de la peinture acrylique.

Les châssis entoilés

Le châssis entoilé est le support le plus utilisé dans la peinture abstraite. La toile accueille bien la peinture acrylique, celle-ci vieillit plutôt bien dans le temps et il est possible de la retendre grâce aux clés présentes derrière le châssis.

Mon expérience / Mon avis : Au départ, j'étais complètement perdu sur le type de châssis à choisir et comment les préparer. Si vous souhaitez que votre peinture dure dans le temps tout en débutant, je vous recommande de trouver un produit ayant un bon rapport qualité prix. Pour ma part, j'ai utilisé pendant des années les châssis "Gerstaecker".

Après plus de 600 tableaux réalisés, j'ai fait le choix d'utiliser à la fois des châssis entoilés en coton mais également des châssis entoilés en lin.

Les châssis en coton

Le coton est assez souple et vieillit globalement bien. Cependant il est assez capricieux avec les fortes variations de températures.

Le coton se prête bien à l'utilisation de la peinture acrylique et n'absorbe que peu la peinture, sous réserve d'avoir un châssis apprêté.

Les châssis en lin

Le lin est plus rigide, plus robuste que le coton et moins absorbant.

Il résiste beaucoup mieux à l'humidité et aux différentes variations de températures.

Le lin est réputé pour sa longévité.

Plus onéreux, je ne le recommande pas forcément si vous êtes débutant.

Master Toiles

Les châssis Master Toiles

En 2019, mon activité d'artiste peintre se développant, j'ai décidé de monter en gamme concernant le choix de mes toiles. En effet, le choix d'un matériel de qualité est devenu à mes yeux totalement indispensable pour le respect de mon travail et des différents acquéreurs. Au fil de mes recherches, j'ai rencontré Master Toile se situant en Nouvelle-Aquitaine. J'ai décidé de faire le choix d'utiliser les châssis Master Toile pour différentes raisons : la qualité, le produit français et le respect des traditions. Master Toiles propose différents types de châssis entoilés : du lin, du polyester mais aussi du coton. Dans mon cas, j'utilise leurs châssis tradition en lin qui existent en moyen, fin ou encore extra fin... De véritables pépites !

Il faut savoir que ce choix a permis de renforcer mon image auprès des différents acquéreurs. Je suis confiant et je sais que le fait d'avoir misé sur la qualité garantira une belle vie à mes œuvres. Il faut savoir que Master Toiles utilise un procédé spécifique et traditionnel concernant l'apprêt de ses toiles et c'est un bonheur à utiliser sans même avoir à gresser vos supports.

Vidéo de présentation

Découvrez ma vidéo de présentation dans laquelle je vous explique mon choix et toutes les informations à connaître sur les châssis Master Toiles.

Découvrir la vidéo : Retrouvez la vidéo dans l'espace vidéo de ce livre.

Découvrez Master Toiles avec cette remise !

Pour commander vos châssis Master Toiles, je vous invite à aller sur le site de l'Artisan Beaux-Arts et d'utiliser le code suivant. Avec ce code, vous aurez 10% de remise et c'est cumulable avec les autres remises ! Cela permet également à la marque de savoir que vous venez de ma part !

Site Internet : bit.ly/3KZhJ6m

Code à utiliser dans votre panier : ANTHONY10

Les supports en bois

Le support en bois est un châssis intégralement composé de bois (généralement du peuplier). Ce type de support est plus onéreux mais permet de répondre à des besoins différents.

Mon expérience / Mon avis : J'ai découvert les supports en bois plus récemment et c'est quelque chose de formidable. Je les utilise dans les cas où j'ai besoin de frotter ou gratter le support. Il est extrêmement robuste et vous permet également de charger le support de matières comme du sable ou d'autres matériaux lourds.

Je vous recommande

Tout comme pour les châssis en toile, je recommande la marque "Gerstaecker" modèle "Tintoretto".

Support en bois Tintoretto Gerstaecker

[Acheter sur le Géant des beaux-arts](#)

Les pinceaux & spalters

Les pinceaux & spalters sont les outils les plus utilisés pour la création d'une peinture abstraite.

Les pinceaux

Il y a deux types de pinceaux : Les pinceaux à poils synthétiques et les pinceaux en soie de porc.

Les pinceaux synthétiques

Les pinceaux en poils synthétiques sont composés de poils artificiels, le plus souvent en nylon ou polyester.

- **Les avantages :** ils se dégradent moins face aux dommages causés par la peinture et solvants
- Ils sont plus faciles à nettoyer
- Ils sont mieux adaptés à la peinture acrylique

Les pinceaux en soie de porc

Ils sont composés de poils de porc, provenant pour la plupart de Chine. Ce type de poil a une résistance naturelle à l'effilochage et permet une bonne propagation de la peinture. Ce type de pinceau est surtout utilisé pour la peinture à l'huile, mais il peut également être utilisé pour la peinture acrylique.

Les prix

Il y a de nombreux écarts de prix pour les pinceaux. Et je trouve que parfois cela n'est pas justifié. Pour commencer, préférez les pinceaux à petit prix.

Mon précieux !

Voici mon chouchou, pinceau que j'utilise systématiquement dans toutes mes peintures. C'est le Daler Rowney Rond Graduate en poils de chèvre.

Ce pinceau me permet de faire de superbes glacis. Il est idéal pour estomper votre peinture.

[Découvrir le Daler Rowney Graduate rond](#)

Les spalters

Le spalter est un pinceau (ou brosse) plus large. Le spalter permet de peindre sur de grandes toiles.

C'est mon outil de prédilection et j'adore l'utiliser, il est pour moi l'outil indispensable pour la création d'une peinture abstraite. Il permet d'être rapide, franc et de vous exprimer efficacement !

Les spalters synthétiques

Les spalters en poils synthétiques sont composés de poils artificiels, le plus souvent en nylon ou polyester.

- **Les avantages :** ils se dégradent moins face aux dommages causés par la peinture et solvants
- Ils sont plus faciles à nettoyer
- Ils sont mieux adaptés à la peinture acrylique

Les spalters en soie de porc

Ils sont composés de poils de porc, provenant pour la plupart de Chine. Ce type de poil a une résistance naturelle à l'effilochage et permet une bonne propagation de la peinture. Ce type de spalter est surtout utilisé pour la peinture à l'huile, mais il peut également être utilisé pour la peinture acrylique.

J'utilise et vous recommande

Brosses en soies de porc DaVinci

Astuce :

Le prix des spalters peut être élevé. Mon astuce est de me servir dans les fournitures de peintres en bâtiment. En effet le matériel reste de qualité et à petit prix.

Les couteaux

L'utilisation des couteaux est extrêmement répandue dans la peinture abstraite. En effet, le couteau permet de travailler rapidement et très différemment du pinceau ou spalter.

Les couteaux à peindre

Le couteau à peindre permet d'appliquer directement de la peinture sur votre toile. De cette façon, il permet de travailler en étalant la peinture par empâtement.

D'une façon générale, le couteau vous permettra d'obtenir de superbes effets de texture en fonction de la quantité de peinture utilisée.

Mon expérience / Mon avis : Pour ma part, j'utilise souvent le couteau à peindre. Je trouve qu'il permet de s'exprimer plus facilement. Je vous recommande d'avoir différentes tailles de couteaux afin de ne pas être limité pour vos créations. Je recommande également de faire très attention de bien nettoyer vos couteaux après chaque utilisation afin d'éviter que la peinture sèche sur votre couteau.

Lot de couteaux « Gearstaecker »

[Acheter lot de couteaux](#)

Les couteaux à palette

Le couteau à palette est utilisé pour récupérer la peinture au sein de son pot dans le but de l'appliquer ensuite sur une palette.

Les palettes

La palette est un outil indispensable qui va vous permettre plusieurs choses. En effet, son but est de vous permettre de disposer de toutes les couleurs, prêtes à l'usage, dont vous vous servirez pour la réalisation de votre peinture abstraite. La palette est aussi parfaite pour faire vos mélanges de peinture.

Les palettes classiques

En bois, en plastique, compartimentée ou non. La palette classique permet de préparer votre peinture, de la mélanger.

Je n'utilise plus la palette classique, pour la simple et bonne raison que celle-ci est trop petite pour contenir la peinture dont j'ai besoin pour mes tableaux abstraits.

Palette en bois

[Acheter palette en bois](#)

Bannissez les usages uniques

De nos jours, il n'est plus possible de continuer à jeter à outrance. Je vous recommande donc d'utiliser du matériel qui pourra être réutilisé et bannir le plastique ou le carton que vous allez sûrement jeter après utilisation...

J'ai moi-même fait cette erreur mais il n'est jamais trop tard pour changer... Merci de votre compréhension sur ce point.

Supports provenant de la récupération

Voici mon astuce et ce que je vous recommande pour la peinture abstraite. Comme je l'ai dit plus haut, une peinture abstraite est généralement de grande taille. Et par conséquent, vous avez souvent besoin de beaucoup de peinture.

C'est pour cela que je vous recommande d'utiliser **du matériel provenant de la récupération**.

C'est gratuit et de plus vous donnez une seconde vie à différents objets. Dans mon cas j'utilise quelques couvercles de pots de peinture.

Les chevalets

Le chevalet est l'outil indispensable de l'artiste peintre. Que ce soit un chevalet d'atelier, un chevalet de table ou de campagne, il sera pour vous un support robuste pour soutenir votre tableau pendant sa création.

Chevalets d'atelier

C'est le chevalet le plus courant et le plus utilisé. Vous êtes en position assise ou debout devant celui-ci, le chevalet est posé au sol et la toile est posée face à vous.

[Acheter chevalet Classico de « Gerstaecker »](#)

Chevalet de table

Ce chevalet est plus petit et vous l'utilisez en position assise. Le chevalet est posé sur une table ou votre plan de travail.

[Acheter chevalet de table « Mabef »](#)

Chevalet de campagne

Le chevalet de campagne s'utilise comme le chevalet d'atelier. Celui-ci est généralement composé d'un trépied. Beaucoup plus compact, vous pourrez le replier afin de pouvoir le transporter facilement.

[Acheter chevalet de campagne « Mabef »](#)

Chevalet d'exposition

Attention ! Il n'est pas fait pour peindre mais il sert de support à vos tableaux lors d'expositions.

[Acheter le Chevalet d'exposition « I Love Art »](#)

Les vernis (finition et protection)

Le vernis représente la dernière étape de la réalisation de votre peinture abstraite. En effet, vous devez l'appliquer une fois votre tableau fini et vous assurer que la peinture est totalement sèche.

Le vernis a deux buts : obtenir une belle finition et protéger votre œuvre.

La finition

- Le vernis permet de lier le rendu et donner un aspect régulier à l'ensemble de votre tableau
- Le vernis donnera de l'intensité aux couleurs de votre tableau
- Une finition brillante donnera un rendu brillant
- Une finition mate donnera un résultat sans brillance
- Une finition satinée vous donnera un résultat équilibré et naturel, à mi-chemin entre brillant et mat

Protection

On a tendance à l'oublier mais le vernis a également pour rôle de protéger votre tableau. Le vernis protège contre les UV, l'eau, les frottements, la fumée et le vieillissement !

Les vernis en spray

Le vernis en spray vous permet de vernir simplement et rapidement une toile tout en obtenant de beaux résultats. J'ai toutefois dans mon cas décidé de bannir les bombe type aérosol, j'utilise désormais des vernis liquides.

[Acheter le vernis acrylique « Liquitex » en aérosol](#)

Les vernis liquides

Ce type de vernis est plus compliqué à appliquer et les temps de séchage sont plus longs, mais le résultat est sublime.

La peinture

La peinture acrylique

La peinture acrylique sèche très rapidement (à partir de quelques minutes). Cela vous permettra d'aller vite et de travailler couche sur couche. Elle peut se diluer avec de l'eau mais résiste à celle-ci après séchage, et permet d'avoir des rendus très différents. Elle est moins onéreuse que la peinture à l'huile

Mon expérience / Mon avis : Pour ma part, c'est exclusivement avec la peinture acrylique que je travaille. Elle me permet d'aller vite et de créer de superbes effets et rendus en la diluant avec plus ou moins d'eau. Pour vos débuts, je vous recommande chaudement de faire le choix de la peinture acrylique.

La peinture acrylique « Amsterdam »

Excellent rapport qualité prix, je lui fais confiance depuis plusieurs années.

[Acheter le coffret acrylique « Amsterdam »](#)

La peinture que j'utilise

Depuis fin 2018, j'utilise la peinture System 3 de Daler Rowney. C'est une peinture super fine qui répond bien à mes besoins et qui est vraiment très polyvalente.

[Acheter cette peinture](#)

Le gesso

Le gesso est un enduit qui permet de rendre une surface plus lisse. Vous pouvez l'utiliser à la fois sur la toile de vos tableaux ou sur des panneaux en bois. Il s'applique par couche de préférence avec un spalter.

Le gesso a deux avantages :

- Il permet de rendre votre support plus lisse (par exemple de masquer le grain de la toile)
- Il permet d'éviter l'absorption de la peinture par le support

Mon expérience / Mon avis : Pour ma part, je n'utilise le gesso qu'occasionnellement. Cela va dépendre du rendu et du degré de précision que je souhaite obtenir.

Le modeling paste

Le modeling paste est un enduit permettant, tout comme le gesso, de créer des sous-couches mais à la différence que celui-ci est beaucoup plus dense et garde les formes après séchage.

Il est idéal pour donner de la texture à vos différents tableaux.

Mon expérience / Mon avis : Pour ma part, j'utilise très souvent le modeling paste et il est devenu un outil indispensable pour la création de mes différentes compositions.

[Acheter modeling paste](#)

[Acheter modeling paste haute densité](#)

Peinture acrylique ou peinture à l'huile

Rappel : De quoi est composée la peinture ?

Avant de pouvoir comprendre les différences entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile, il est important de comprendre quelle est la composition de la peinture.

Les pigments

Le pigment est une substance qui permet la coloration de votre peinture. Un pigment peut être naturel, minéral, ou synthétique.

Généralement les pigments sont désormais créés chimiquement et sont présentés à l'état de poudre fine.

De nos jours, les pigments sont souvent synthétiques, contrairement à l'époque lointaine où il fallait aller chercher des pigments du côté des animaux, fleurs, plantes, roches, etc.

Les liants

Le liant permet de lier vos pigments et de les transformer en une sorte de pâte. Cette fameuse pâte est la peinture que vous avez dans vos tubes. Le liant va permettre également à votre peinture d'adhérer à votre toile ou votre support.

Le liant est différent pour la peinture acrylique et la peinture à l'huile.

- Pour la peinture acrylique : Le liant pour réaliser de la peinture acrylique est la résine acrylique.
- Pour la peinture à l'huile : Le liant est tout simplement de l'huile végétale comme l'huile de noix ou l'huile de lin.

La peinture acrylique

La peinture acrylique est une peinture réalisée par le mélange de pigments et de résines synthétiques.

La peinture acrylique dispose de nombreux avantages :

- Possibilité de diluer celle-ci avec de l'eau
- Séchage rapide en quelques minutes (possibilité d'utiliser un retardateur pour rallonger le temps de séchage)
- Elle est facile à appliquer
- Elle est facile à mélanger
- Faible odeur par rapport à la peinture à l'huile
- Elle est solide et indélébile
- La gamme des peintures acrylique est très large, le coût des peintures acryliques d'étude est vraiment abordable quand on est débutant

Le principal avantage pour la peinture abstraite

Le temps de séchage rapide est à mes yeux le principal avantage.

En effet, en peinture abstraite, nous avons souvent besoin d'aller vite et de travailler sur plusieurs couches.

La peinture à l'huile

La peinture à l'huile est un type de peinture à séchage très lent. Ce séchage lent permet de faire des retouches dans le temps.

La peinture à l'huile est historiquement la plus vieille (fin du Moyen Âge) et a été utilisée par la plupart des grands artistes peintres de notre histoire. A l'époque, c'était le seul moyen de peindre car la peinture acrylique est une peinture beaucoup plus récente.

La peinture à l'huile est un simple mélange de pigments et d'huile permettant d'obtenir une pâte plus ou moins épaisse et grasse.

La peinture à l'huile dispose des avantages suivants :

- Séchage lent
- Vous pouvez travailler dans le frais plus longtemps
- La peinture est plus onctueuse
- Travail de la matière intéressant
- Elle est considérée comme la peinture reine ! (sûrement pour des raisons historiques)

La peinture que j'utilise dans mon cas

La priorité pour moi est d'avoir une peinture qui sèche vite pour la simple et bonne raison que j'adore travailler sur différentes couches.

Je me suis donc tout naturellement tourné vers la peinture acrylique qui répond parfaitement à mes besoins.

Depuis mes débuts je travaille avec de l'acrylique. Je la dilue, la mélange avec tout ce qui me passe par la tête et je l'apprivoise petit à petit.

Pour conclure

Même si j'ai envie de vous recommander la peinture acrylique pour vous lancer, il faut savoir qu'il n'y a pas de peinture idéale ou plus appropriée pour la pratique de la peinture abstraite.

En effet, tout va dépendre de votre façon de travailler et de vos objectifs.

Espace de travail

Retrouvez les explications sur l'espace de travail dans une vidéo dédiée.

► Vidéo n°2

Retrouvez un tutoriel dans la partie vidéo sur la présentation de mon espace de travail.

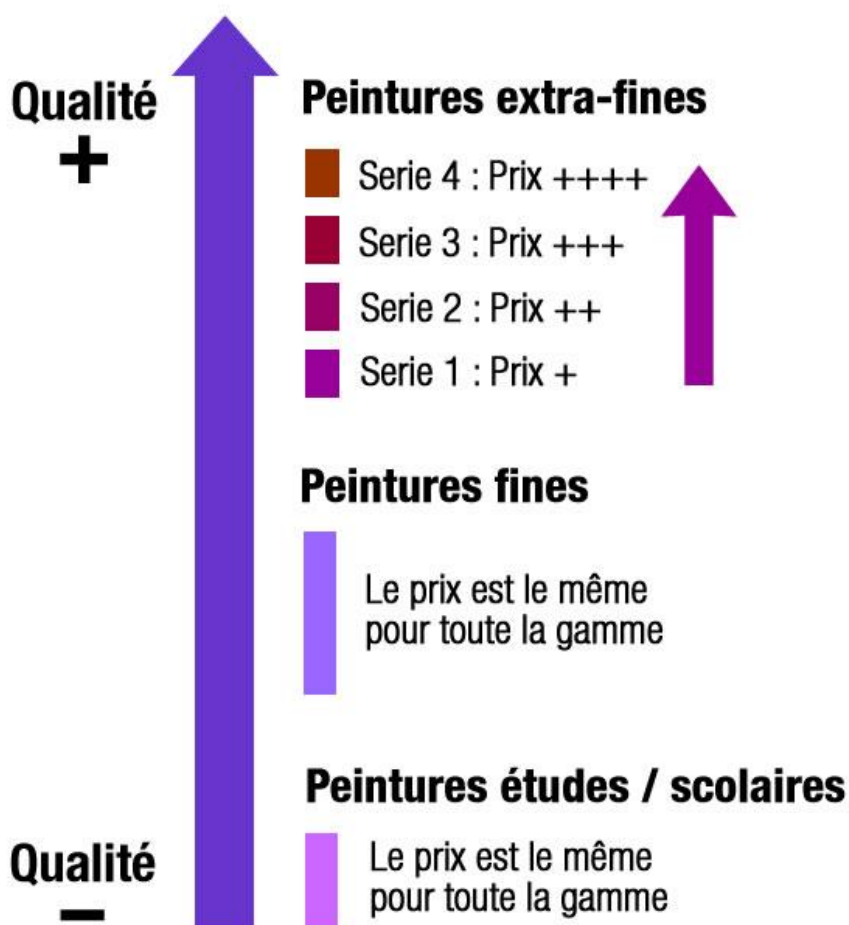

<https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#2>

Comprendre la peinture acrylique

Une peinture acrylique est composée de pigments et de liants. Le mélange des deux permet de créer la peinture plus ou moins visqueuse qui va ensuite être insérée dans les tubes de peinture que vous achetez. La peinture acrylique peut être mélangée avec un agent diluant : eau ou médium. Il est d'ailleurs simple de créer soi-même sa propre peinture acrylique en achetant des pigments et un liant.

Les différents types de peintures

Les peintures type étude / scolaire

Ce sont les peintures d'entrée de gamme. On les reconnaît facilement par leurs petits prix. C'est le type de peinture idéale pour se faire la main et débiter. Mais toutefois attention : je vous recommande de faire le choix de marques de peinture connues : Daler Rowney, Pébéo, Liquitex, Sennelier, Talens, Lefranc & Bourgeois...

Avantages :

- La moins chère du marché

Inconvénient :

- Faible pigmentation
- Pigment de faible qualité
- Peinture pouvant être altérée par le vieillissement et la lumière

Comment la reconnaître :

- Dans les rayons premier prix et débutant
- Le prix est le même pour toutes les teintes d'une même gamme
- Tube généralement en plastique

La peinture acrylique fine

Peinture très utilisée par les débutants et certains professionnels. La peinture acrylique fine est proposée par un nombre important de marques et ce dans tous types de prix. Une fois de plus, je vous recommande de faire le choix d'une marque connue : Daler Rowney, Pébéo, Liquitex, Sennelier, Talens, Lefranc & Bourgeois...

Avantages :

- Bon rapport qualité prix
- Proposée par de nombreuses marques
- Beaucoup de choix

Inconvénients :

- Pigmentation plus faible qu'une peinture extra-fine
- Peinture pouvant dans de rares cas être légèrement altérée par le vieillissement et la lumière

Comment la reconnaître :

- Se trouve facilement sachant que beaucoup de marques la proposent
- Le prix est le même pour toutes les teintes d'une même gamme
- Tube généralement en plastique

La peinture acrylique Extra-fine

Très concentrée en pigments, la peinture extra-fine représente le haut de gamme de la peinture acrylique. Celle-ci est classée dans différentes "séries" (généralement de 1 à 6) et à différents coûts.

La peinture extra-fine permet un excellent rendu avec des teintes puissantes et saturées. Elle vieillit très bien dans le temps et vous permettra de réaliser des tableaux qualitatifs.

Avantages :

- Peinture haut de gamme
- Pigments concentrés et de haute qualité
- Proposée par de nombreuses marques

Inconvénients :

- Peinture onéreuse
- Peinture pouvant parfois être légèrement altérée par le vieillissement et la lumière
- Prix différents et peuvent rapidement grimper en fonction des séries.

Comment la reconnaître :

- Se trouve facilement sachant que beaucoup de marques la proposent
- Tube généralement en aluminium et non en plastique
- Dispose d'une mention "Extra-fine" et d'une "série"

Mon conseil :

Si vous êtes débutant faites les choses simplement et ne vous embêtez pas avec les peintures extra-fines.

En effet, vous êtes dans une phase d'apprentissage et d'expérimentation et privilégiez des peintures à faible coût comme les peintures acryliques fines.

Toutefois, ne faites confiance qu'aux marques connues de peinture. Les peintures trop attractives seront trop peu couvrantes et de mauvaise qualité, voir nocives...

Dans mon cas, j'ai peint pendant des années avec les peintures fines Basics de Liquitex et les peintures de la marque Amsterdam. Depuis quelques années, j'ai désormais choisi les system 3 de Daler Rowney. Cette peinture dite « super-fine » pouvant se situer entre une peinture fine et extra-fine répond parfaitement à tous mes besoins.

Fabriquer votre peinture acrylique

Vous pouvez facilement réaliser vous-même votre peinture acrylique. Pour cela c'est simple. Il vous suffit d'avoir des pigments et un liant.

Un liant est une résine synthétique vous permettant de fixer vos pigments sur vos supports.

Comment procéder

Prenez un peu de votre liant avec un couteau à palette ou un couteau à peindre si vous n'avez pas de couteau à palette.

Ajoutez par-dessus une petite quantité de votre pigment. Ici j'utilise un pigment Or Jaune 30 de la marque Sennelier.

Ensuite, mélangez tout simplement le liant avec vos pigments. Pour savoir comment mélanger au couteau, je vous invite à vous référer au chapitre correspondant de cet ouvrage : Mélanges de peinture au couteau.

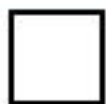
Opacité / transparence / couvrance

L'opacité est un des éléments les plus importants à comprendre.

Une peinture est plus ou moins opaque. Cela dépend de la marque, du type de peinture (étude, peinture fine, peinture extra-fine), etc.

Il y a généralement quatre types d'opacité : transparent, semi-transparent, semi-opaque, opaque. Sur les tubes de peinture acrylique, l'opacité est généralement représentée sous forme de carrés.

Transparent

1

Semi transparent

2

Semi opaque

3

Opaque

4

Carré vide (Transparent) : La peinture est très transparente. Il est possible de voir facilement à travers.

Carré vide barré (Semi-transparent) : C'est le niveau d'opacité supérieur à la transparence. La couleur est plus présente mais vous pouvez encore voir à travers la peinture.

Carré à moitié rempli (Semi-opaque) : La peinture semi-opaque est celle que vous retrouvez le plus dans les peintures d'études. Le pouvoir de recouvrement est assez opaque mais vous avez tout de même de la transparence. Cela peut se corriger par l'application d'une autre couche de peinture.

Carré rempli (Opaque) : La peinture opaque dispose d'un pouvoir recouvrant total. Elle est l'extrême opposé de la transparence.

Attention : Ce n'est pas parce que votre peinture dispose d'une opacité transparente ou semi-transparente que celle-ci est de mauvaise qualité. Certaines techniques de peinture nécessitent l'utilisation de peintures de ce type pour travailler couche sur couche (Par exemple pour faire des glacis).

Résistance à la lumière, résistance UV

La peinture acrylique peut être altérée dans le temps par les ultra-violets donc plus globalement par la lumière.

C'est à dire que la teinte de la peinture utilisée peut arriver à se ternir au bout d'un certain temps et également en fonction des conditions.

La résistance à la lumière est représentée par des étoiles :

** (Deux étoiles) : Votre peinture pourra se conserver de façon optimale pendant 25 à 100 ans.

*** (Trois étoiles) : Votre peinture pourra se conserver pendant plus de 100 ans (sous réserve que celle-ci soit dans un cadre de vie optimal : pas trop de soleil ou de lumière trop agressive).

Remarque : De nos jours, la peinture acrylique dispose d'une bonne durée de vie. En effet, même sur la plupart des peintures d'étude, vous disposerez de trois étoiles.

Nom de la teinte

C'est généralement la première chose que vous regardez sur votre tube de peinture : le nom de la couleur.

Je ne vais pas faire de détail sur cette partie, mais c'est tout simplement le nom de la teinte de la peinture comme par exemple : « Jaune primaire ». C'est le moyen le plus simple pour identifier rapidement une peinture.

Numéro de la couleur

En complément du nom de la couleur, certaines marques utilisent le numéro permettant d'identifier la couleur.

Pigment(s) utilisé(s)

La peinture acrylique est composée d'un liant et de pigments. Le pigment est tout simplement la substance colorante composant votre peinture.

Par exemple ici, le pigment utilisé est le PY74, Jaune Hansa, d'origine organique. Retrouvez la liste des pigments dans la partie suivante :

Liste des pigments pour la peinture

Voici la liste des pigments utilisés pour la peinture acrylique. Les codes sont ceux établis par le *Colour Index* et que les fabricants listent sur les couleurs pour définir leur composition.

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PB15	Organique	Bleu phtalo	Phtalocyanine de cuivre
PB16	Organique	Turquoise de phtalo	Phtalocyanine
PB27	Minéral	Bleu de Prusse	Ferrocyanure de fer
PB28	Minéral	Bleu de cobalt	Aluminate de cobalt
PB29	Minéral	Bleu outremer	Aluminosilicate de sodium
PB33	Minéral	Bleu de manganèse	Manganate de baryum
PB35	Minéral	Bleu céruléum	Oxyde de cobalt et étain
PB36	Minéral	Bleu turquoise de cobalt	Oxyde de chrome et cobalt
PB60	Organique	Bleu d'indanthrène	Indanthrone
PB66	Organique	Indigo	Indigo synthétique
PB72	Minéral	Bleu de cobalt foncé	Aluminate de cobalt et zinc
PB74	Minéral	Bleu de cobalt foncé	Silicate de cobalt et zinc
NR4	Animal	Carmin	Laque de cochenille
NR9	Végétal	Laque de garance véritable	Laque de garance naturelle
PR5	Organique	Rouge naphthol	Azoïque (naphthol)
PR9	Organique	Rouge naphthol	Azoïque (naphthol)

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PR48	Organique	Laque écarlate	Azoïque (sels de métaux)
PR49	Organique	Rouge lithol	Azoïque (sels de métaux)
PR83	Organique	Laque d'alizarine	Laque de colorant anthraquinonique
PR88	Organique	Violet thioindigo	Thioindigo
PR101	Minéral	Oxyde de fer rouge	Oxyde de fer hydraté synthétique
PR102	Minéral	Ocre rouge	Terre (oxyde de fer naturel)
PR106	Minéral	Rouge vermillon véritable	Sulfure de mercure
PR108	Minéral	Rouge de cadmium	Sulfo-séléniure de cadmium
PR112	Organique	Rouge naphtol	Azoïque (naphtol AS)
PR122	Organique	Rose/magenta quinacridone	de Quinacridone
PR149	Organique	Rouge de pérylène	Pérylène
PR168	Organique	Rouge anthraquinonique	Dibromo-anthanthrone
PR170	Organique	Rouge naphtol	Azoïque (naphtol AS)
PR177	Organique	Rouge anthraquinonique	Anthraquinonique
PR179	Organique	Bordeaux de pérylène	Pérylène
PR188	Organique	Rouge naphtol	Azoïque (naphtol AS)
PR206	Organique	Bordeaux de quinacridone	Quinacridone
PR209	Organique	Rouge de quinacridone	Quinacridone
PR233	Minéral	Rose de chrome étain	Oxydes d'étain et chrome

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PR242	Organique	Rouge azoïque	Azoïque de condensation
PR251	Organique	Rouge de pyrazolo-quinazolone	Pyrazolo-quinazolone
PR254	Organique	Rouge DPP/pyrrole	Diceto pyrrolo pyrrole
PR255	Organique	Rouge DPP/pyrrole	Diceto pyrrolo pyrrole
PR264	Organique	Rouge DPP/pyrrole	Diceto pyrrolo pyrrole
PY1	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)
PY3	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)
PY17	Organique	Jaune disazoïque	Azoïque (disazoïque)
PY31	Minéral	Jaune de baryte	Chromate de baryum
PY34	Minéral	Jaune de chrome	Chromate de plomb
PY35	Minéral	Jaune de cadmium	Sulfure de cadmium et zinc
PY37	Minéral	Jaune de cadmium	Sulfure de cadmium
PY40	Minéral	Auréoline	Cobalto-nitrite de potassium
PY41	Minéral	Jaune de Naples véritable	Antimoniate de plomb
PY42	Minéral	Oxyde de fer jaune	Oxyde de fer anhydre synthétique
PY43	Minéral	Ocre jaune	Terre (oxyde de fer naturel)
PY53	Minéral	Jaune de nickel titane	Oxydes de nickel, titane, antimoine
PY65	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)
PY73	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PY74	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)
PY83	Organique	Jaune disazoïque	Azoïque (disazoïque)
PY97	Organique	Jaune Hansa	Azoïque (Hansa)
PY018	Organique	Jaune antraquinonique	Anthrapyrimidine
PY110	Organique	Jaune isoindolinone	Tétrachloroisoindolinone
PY119	Minéral	Marron de ferrite de zinc	Ferrite de zinc
PY128	Organique	Jaune azo de condensation	Azoïque de condensation
PY129	Organique	Jaune azométhine	Complexe azométhine/cuivre
PY138	Organique	Jaune de quinophtalone	Quinophtalone
PY139	Organique	Jaune isoindolinone	Isoindoline
PY150	Organique	Jaune nickel azo	Complexe azométhine/nickel
PY151	Organique	Jaune benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PY153	Minéral	Jaune dioxine de nickel	Complexe dioxine/nickel
PY154	Organique	Jaune benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PY155	Organique	Jaune benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PY157	Minéral	Jaune pridérite	Titane-nickel au baryum
PY159	Minéral	Jaune de praséodyme	Oxyde zirconium-praséodyme
PY175	Organique	Jaune benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PY184	Minéral	Jaune de bismuth	Vanadate de bismuth

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PY216	Minéral	Jaune d'oxydes mixtes	Oxydes d'étain, titane, zinc, antimoine
PG7	Organique	Vert de phtalo (nuance bleue)	Phtalocyanine de cuivre
PG8	Organique	Vert naphtol	Vert nitroso-naphtol
PG17	Minéral	Vert oxyde de chrome	Oxyde de chrome (non hydraté)
PG18	Minéral	Vert émeraude	Oxyde de chrome hydraté
PG19	Minéral	Vert de cobalt véritable	Oxydes de cobalt et zinc
PG23	Minéral	Terre verte	Terre naturelle
PG26	Minéral	Vert de cobalt chrome	Oxydes de chrome cobalt
PG36	Organique	Vert de phtalo (nuance jaune)	Phtalocyanine de cuivre chloro-bromée
PG50	Minéral	Vert de cobalt titane	Oxydes de cobalt et titane
PO20	Minéral	Orange de cadmium	Sulfo-séléniure de cadmium
PO36	Organique	Orange benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PO43	Organique	Orange de périnone	Périnone
PO48	Organique	Orange de quinacridone	Quinacridone
PO49	Organique	Or de quinacridone	Quinacridone
PO62	Organique	Orange benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PO67	Organique	Orange pyrazoloquinazolone	Pyrazoloquinazolone
PO69	Organique	Orange isoindoline	Isoindoline
PO71	Organique	Orange DPP/pyrrole	Dicéto pyrrolo pyrrole

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PO73	Organique	Orange DPP/pyrrole	Dicéto pyrrolo pyrrole
PV14	Minéral	Violet de cobalt	Phosphate de cobalt
PV15	Minéral	Violet d'outremer	Aluminosilicate de sodium soufré
PV16	Minéral	Violet de manganèse	Phosphate de manganèse
PV19	Organique	Magenta/violet quinacridone	Quinacridone gamma
PV23	Organique	Violet de dioxazine	Dioxazine carboazole
PV29	Organique	Violet de pérylène	Pérylène
PV42	Organique	Rose de quinacridone	Quinacridone
PBr7	Minéral	Terre de Sienne	Terres (oxydes de fer naturels et brûlés)
PBr7	Minéral	Terre d'ombre	Terres (oxydes de fer et de manganèse naturels et brûlés)
NBr8	Minéral	Terre de Cassel véritable	Lignite
PBr23	Organique	Brun azo de condensation	Azoïque de condensation
PBr24	Minéral	Jaune de chrome titane	Oxydes de titane, chrome et antimoine
PBr25	Organique	Brun benzimidazolone	Azoïque (benzimidazolone)
PBr33	Minéral	Brun spinelle	Oxydes de zinc, fer et chrome
PBr41	Organique	Brun azoïque	Disazoïque de condensation
PBk1	Organique	Noir d'aniline	Indamine
NBk6	Minéral	Bitume	Gilsonite
PBk6	Minéral	Noir de fumée	Carbone

N°	Origine	Nom usuel	Composition
PBk7	Minéral	Noir de carbone	Carbone
PBk8	Minéral	Noirs de vigne, pêche...	Charbon de bois
PBk9	Animal	Noir d'ivoire	Noir d'os
PBk11	Minéral	Oxyde de fer noir	Oxyde de fer noir
PBk28	Minéral	Noir spinelle	Oxydes de cuivre, chrome et manganèse
PBk31	Organique	Noir de pérylène	Pérylène
PW1	Minéral	Blanc d'argent/de plomb	Carbonate basique de plomb
PW4	Minéral	Blanc de zinc	Oxyde de zinc
PW5	Minéral	Blanc de lithopone	Sulfure de zinc et sulfate de baryum
PW6	Minéral	Blanc de titane	Dioxyde de titane
PW7	Minéral	Blanc de sulfure de zinc	Sulfure de zinc
PW18	Minéral	Blanc de craie	Carbonate de calcium

La couleur

La couleur, c'est quoi ?

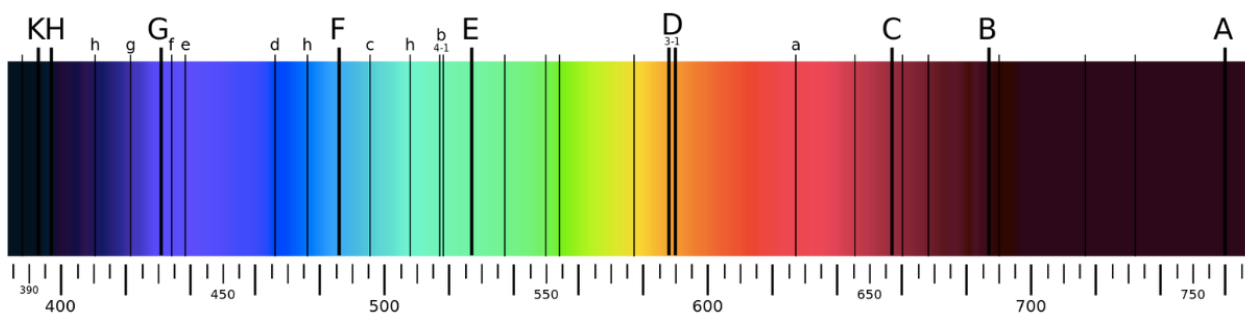
► Vidéo n°3

Je vous explique le phénomène de réfraction de la lumière dans l'espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#3>

Pour faire simple (ou pas), la couleur est une longueur d'onde que notre œil perçoit. Par résumé, nous parlons de la lumière que voit l'œil. Comme je vous le dis très souvent, tout est vibration, c'est bel et bien le cas car la lumière est un phénomène ondulatoire. A la différence des autres types d'ondes, nous pouvons « voir » la lumière. Sachez que l'œil va pouvoir percevoir les longueurs d'onde de 380 à 780 nanomètres. Ne fuyez pas tout de suite, vous allez voir que c'est plus simple que vous ne le pensez !

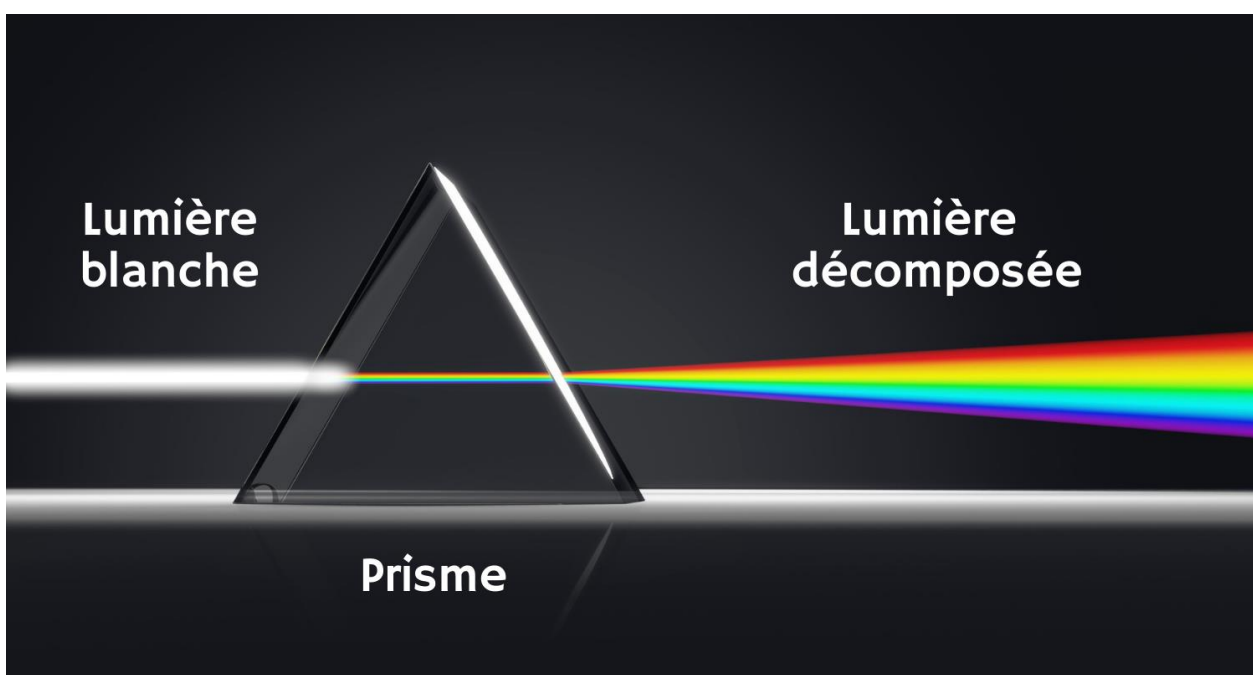

↑ Longueur d'onde en nanomètre

Ce schéma représentant la longueur d'onde est en fait toutes les plages de couleurs que peut percevoir l'œil humain. Pour résumer et faire simple, si on regroupe toute cette plage d'ondes, on obtient du blanc.

Décomposition de la lumière blanche

Dans cette expérience très connue inventée par Descartes, on s'aperçoit que la lumière blanche qui rentre dans un prisme en ressortira décomposée avec toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel.

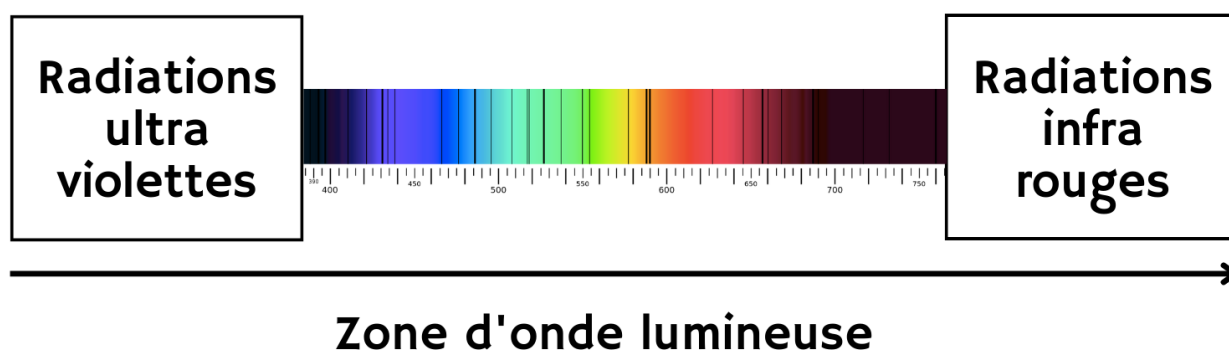
J'ai toujours trouvé cette expérience fascinante, elle nous fait comprendre que la lumière blanche est en fait constituée d'un mélange de couleurs, vous savez toutes les couleurs de cette fameuse plage d'ondes que nous avons vue tout précédemment.

Cette expérience, vous pouvez facilement l'expérimenter également avec un verre d'eau, un CD, ou tout simplement en contemplant un bel arc-en-ciel !

Existe-t-il des couleurs que nous ne pouvons pas voir ?

Je me rappelle la première fois où on m'a posé cette question : « Tu penses qu'il y a d'autres couleurs que nous ne pouvons pas voir ? ça m'étonnerait... »

Et pourtant si ! Cela n'a rien d'étonnant et c'est simple à comprendre. Comme nous l'avons vu précédemment, l'œil humain ne perçoit qu'une partie de la longueur d'onde envoyée par la lumière, le soleil en l'occurrence. Sachez que la longueur d'onde du soleil est bien plus vaste !

Dans la zone d'onde lumineuse, il existe par exemple les radiations ultraviolettes mais aussi les radiations infrarouges : l'œil humain ne peut pas voir les couleurs de ces deux plages d'ondes.

Mais attendez ! Sachez que certains animaux y ont accès et perçoivent des couleurs que notre œil ne pourra jamais voir...

Je ne vais pas rentrer dans le détail et le fonctionnement des cônes de l'œil car ce n'est pas dans ma compétence, mais sachez qu'il est possible de connaître les différentes plages d'ondes que les animaux peuvent voir.

Par exemple, on sait que les araignées sauteuses, les colibris, les hérissons, les abeilles, les furets, les okapis mais aussi apparemment les chats et les chiens perçoivent les ultraviolets. Le serpent quant à lui peut voir les infrarouges.

La présence d'un ou de plusieurs cônes supplémentaires comparé à ceux de l'œil humain leur permet de distinguer un spectre de couleurs plus large.

L'influence des couleurs

Il a été prouvé que les couleurs influençaient différentes parties du cerveau et par conséquent, également nos actes. Les zones activées du cerveau diffèrent selon que les couleurs sont chaudes ou froides (Tang, Liu et Li). Rappelez-vous, chaque couleur envoie une vibration différente et va donc nous influencer différemment.

Il est donc simple de comprendre que la couleur aura une influence sur notre perception, notre état d'âme, notre physique...

Il est important de prendre en compte cette influence dans le choix des couleurs que vous allez utiliser au sein de vos œuvres. En effet, je l'ai constaté à plusieurs reprises et souvent avec mes tableaux rouges. Ils interpellent beaucoup mais certains en ont parfois même peur car le rouge peut, à leurs yeux, être assimilé à quelque chose de violent.

L'influence des couleurs : culturelle ou pas ?

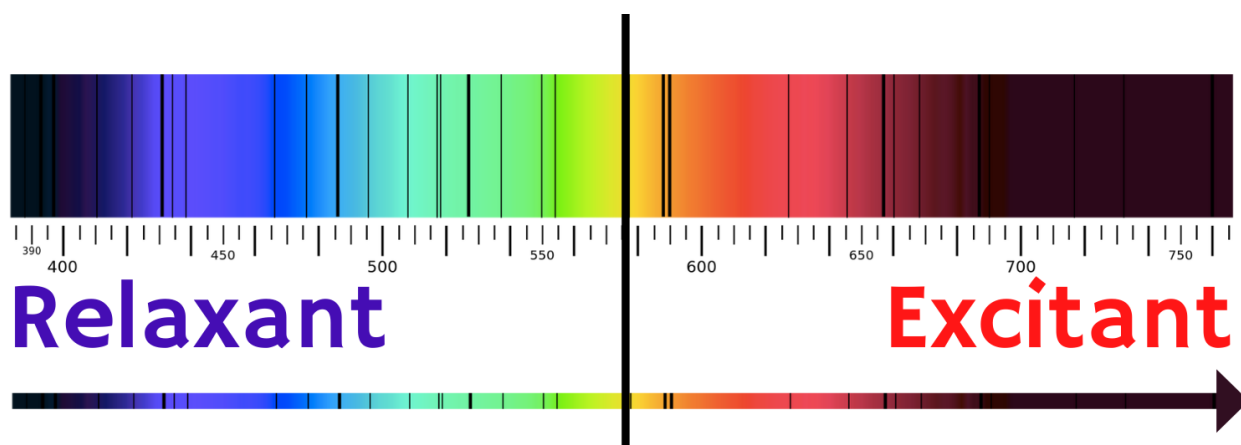
On pourrait se dire que les émotions liées aux couleurs sont culturelles car nous avons été conditionnés pour cela : les panneaux d'interdiction rouges par exemple. Mais non ! Des expériences très intéressantes sur des jeunes enfants et nourrissons montrent qu'ils sont très interpellés par le rouge et ce de façon innée.

Mais qu'en est-il des animaux ? Niko Tinbergen, Prix Nobel de médecine/physiologie a rencontré une expérience très intéressante. Il s'est rendu compte que les poissons de son aquarium optaient pour une attitude agressive, la tête basse, dès que le camion du courrier, rouge, se garait face à la fenêtre qui donnait sur l'aquarium ! Depuis, de nombreuses expériences, dont celles de Niko, ont prouvé l'influence des couleurs chez les animaux.

Les couleurs qui relaxent, qui calment...

Plus la fréquence d'onde de la couleur est rapide, plus elle excite en augmentant la tension artérielle, le rythme cardiaque et respiratoire. Pour obtenir un effet relaxant, il est donc simple de comprendre que nous allons chercher le contraire en choisissant une fréquence d'onde lente et donc des couleurs froides !

Comprenez l'importance du choix des couleurs. Par exemple pour vos prochains acquéreurs :

Un dentiste, un médecin ou encore un kinésithérapeute va, en théorie, opter pour un tableau aux teintes froides dans le but de créer un climat de détente, relaxant.

Si vous souhaitez créer une toile aux vertus « Zen », je vous recommande entre autres l'usage du violet, du bleu, du turquoise ou encore du vert.

Le bleu

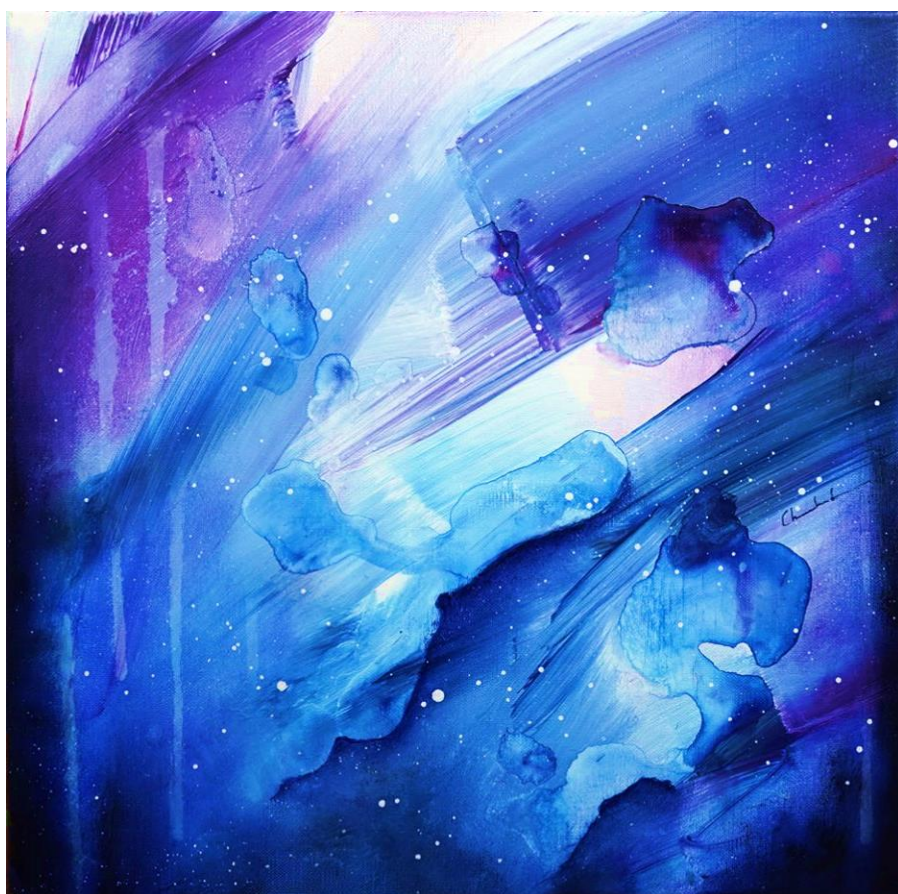
C'est la couleur de la créativité, du bien-être, de la liberté. Le bleu donne une impression d'espace, de légèreté, de fraîcheur, de pureté. Regardez par exemple un ciel bleu ou encore la mer et analysez votre ressenti 😊

Le bleu a un côté anesthésiant, relaxant...

Il donne aussi cette impression de froid (l'eau, la glace...).

Le bleu connote :

- Paix
- Liberté
- Sagesse
- Confiance
- Calme
- Fraîcheur

Sukai / 2022, peinture acrylique / Anthony Chambaud

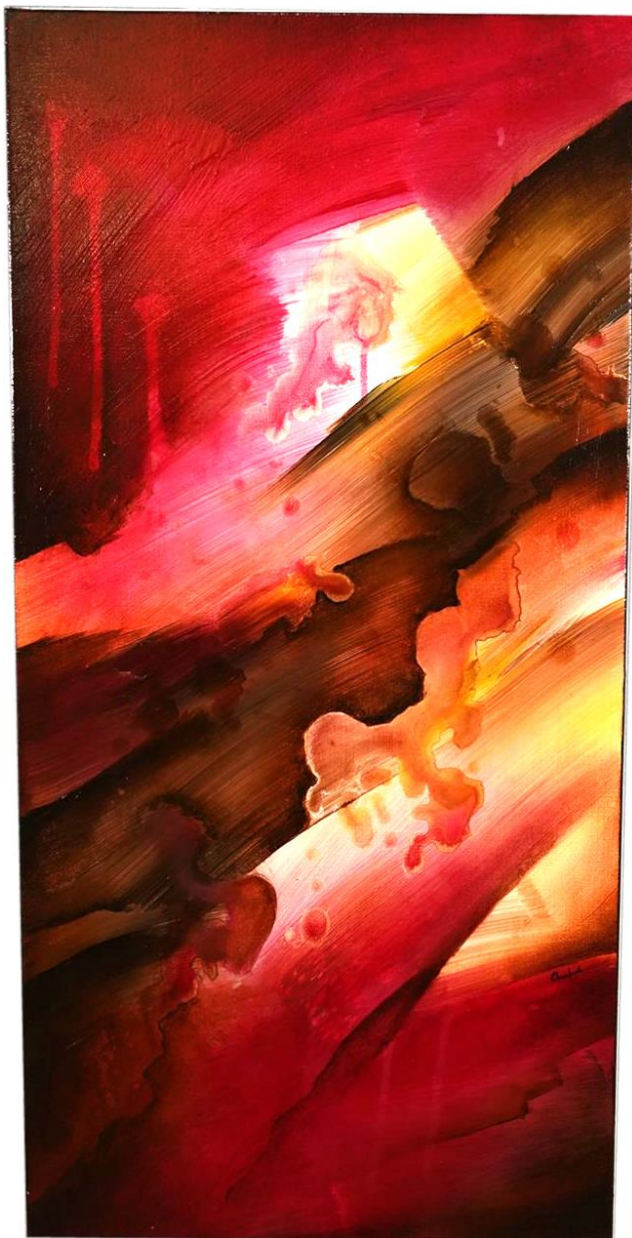
Le rouge

C'est de loin la couleur la plus puissante. Mais faites attention aux effets qu'il pourra avoir chez les différentes personnes qui regardent votre tableau.

Cette couleur interpelle, elle prend beaucoup de place et prendra facilement l'ascendant sur les autres couleurs dans vos œuvres.

Le rouge réchauffe, attire les regards, il interpelle. Pour beaucoup il connote l'amour et la passion mais attention : pour certains c'est le sang, la souffrance.

Il est prouvé que cette couleur attire l'attention et ce dès le plus jeune âge. Je pense que cela est un héritage de nos ancêtres. La vue du sang pouvait être synonyme de danger et donc activateur du stress. Et l'on sait que nous avons génétiquement hérité de ces mécanismes (cortex préfrontal).

↑ *Kazanïo / 2022, peinture acrylique / Anthony Chambaud*

Un exemple simple : les panneaux de signalisation importants sont rouges : sens interdit, stop, attention, etc.

Prenez-vous au jeu et présentez un tableau rouge à un public parmi plein d'autres tableaux. Je peux vous assurer que le regard de la quasi-totalité du public se portera dans un premier temps sur votre tableau rouge. Celui-ci va immédiatement interpeller et capter les regards.

Il connote :

- Le danger
- La passion
- La colère
- La vie
- L'amour
- La puissance
- L'action

↑ *Karmiin/ 2016,
peinture
acrylique /
Anthony
Chambaud*

Le rose

Bien que le rose soit une couleur chaude et donc censée être une teinte excitante, elle est une exception. En effet il a été prouvé que le rose apaise, calme et a tendance à nous rendre heureux. C'est la couleur du bonheur et de l'espoir.

Le rose réduit le stress, et fonctionne bien dans les crèches et les écoles maternelles : elle met les enfants de bonne humeur.

Symbole de
douceur et de
romantisme.

↑ *Yumaaji 2 / 2020,
peinture acrylique
/ Anthony
Chambaud*

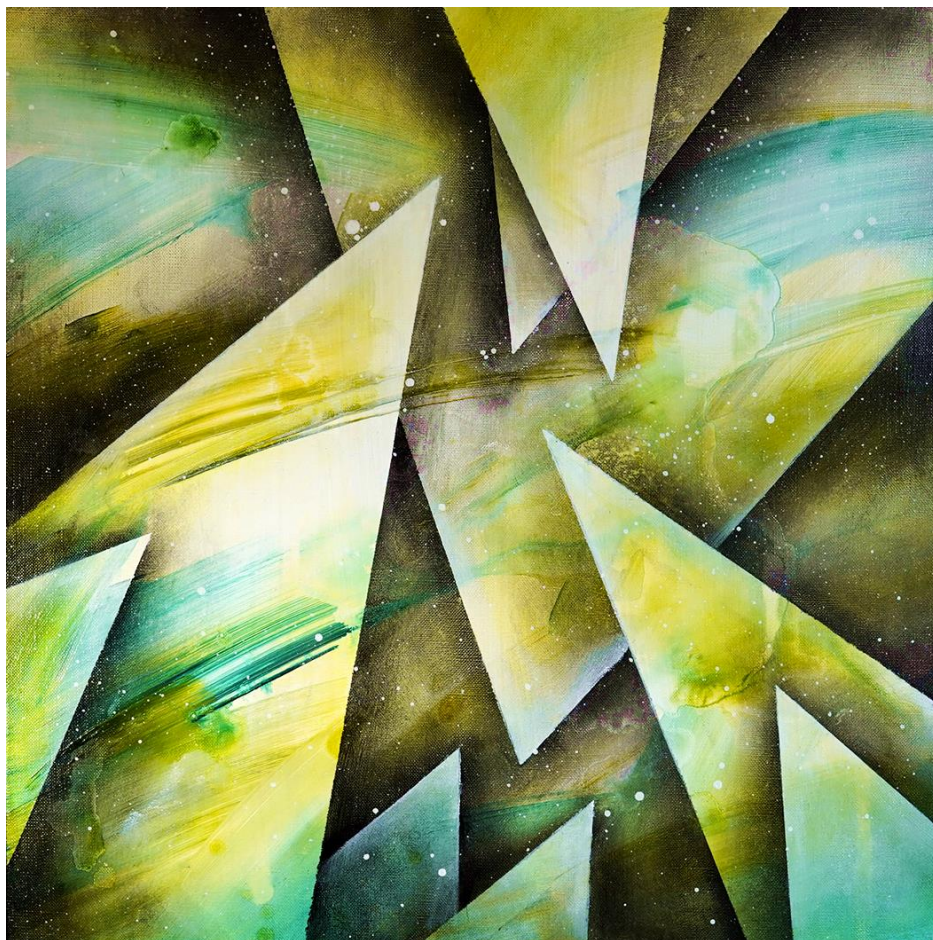
Le vert

Une couleur qui connote la nature. Elle rassure et apaise. Etant en plein milieu de la longueur d'onde visible par l'humain : le vert, c'est l'équilibre, un antistress. Elle inspire la confiance,

La couleur verte connote :

- Nature
- Connaissance
- Espérance
- Calme
- Jeunesse
- Satisfaction

↑ *Shizeen2 /*
2021, peinture
acrylique /
Anthony
Chambaud

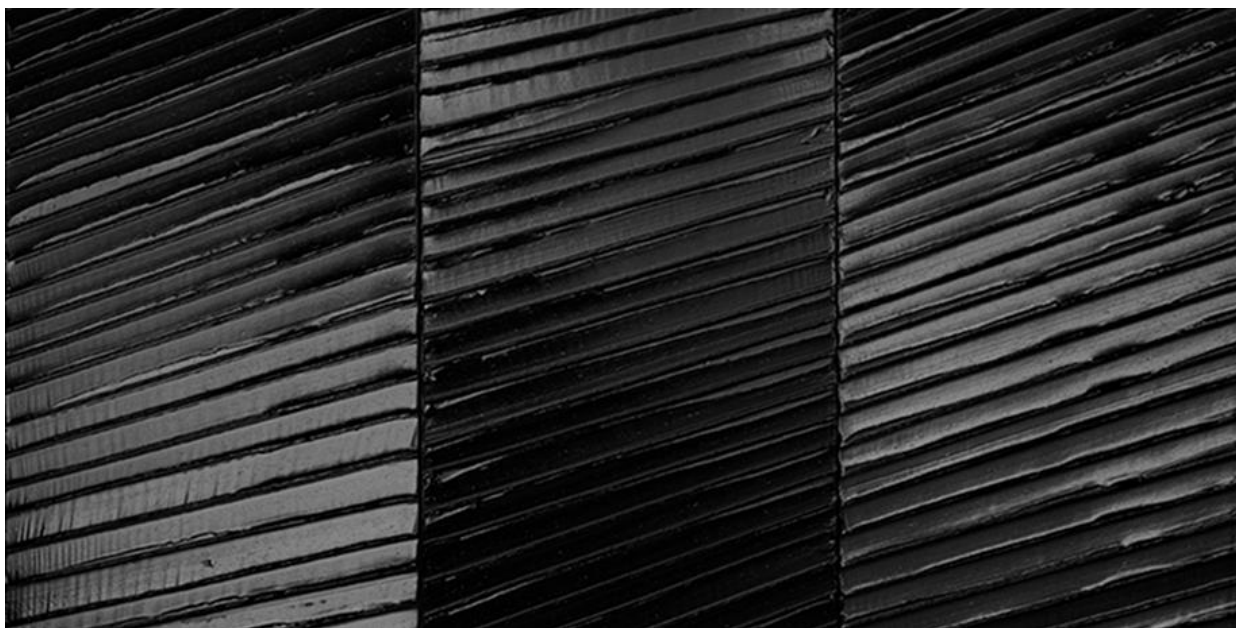
Le noir

Le noir est la couleur qui absorbe tout le spectre de la lumière.

Si on remonte à très longtemps, le noir est un des premiers pigments utilisés par l'homme à partir de bois carbonisé.

Il a pendant longtemps représenté le deuil, la peur et la tristesse. Mais aujourd'hui, c'est à la fois sobre, chic et discret.

Regardez comment le célèbre artiste Pierre Soulages a réussi à valoriser et sublimer le noir avec son incroyable travail sur la lumière.

Le blanc

Cette teinte neutre n'est pas une couleur activante. Il est symbole de la propreté, de pureté mais aussi du luxe. Sachant que cette teinte n'est pas activante et très sobre, il sera intéressant de l'associer avec des couleurs très saturées / acidulées pour trouver un équilibre.

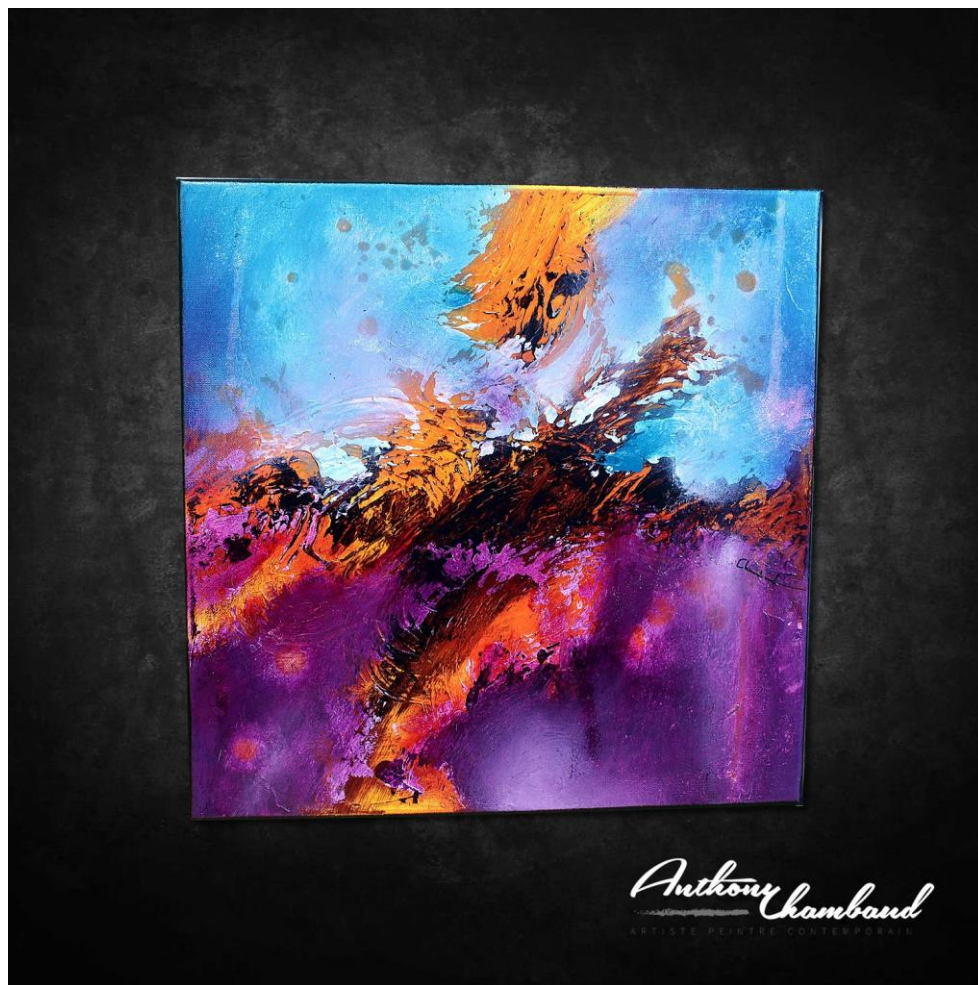
↑ *Konnitee / 2016, peinture acrylique / Anthony Chambaud*

Le violet

Ah le violet... sans savoir pourquoi, c'est de loin ma couleur préférée et j'adore l'utiliser pour faire vibrer les couleurs de mes peintures...

Nous l'avons vu, cette couleur se situe à fréquence d'onde basse et est donc parfaite pour créer une ambiance : calme et sans stress. Il permet de lever les angoisses et de profiter du moment présent (très utilisé pour la pratique du la méditation par exemple).

↑ *Seikashi /*
2019,
peinture
acrylique /
Anthony
Chambaud

Le turquoise

Le turquoise symbolise l'espoir et la jeunesse, il connote aussi souvent la pureté.

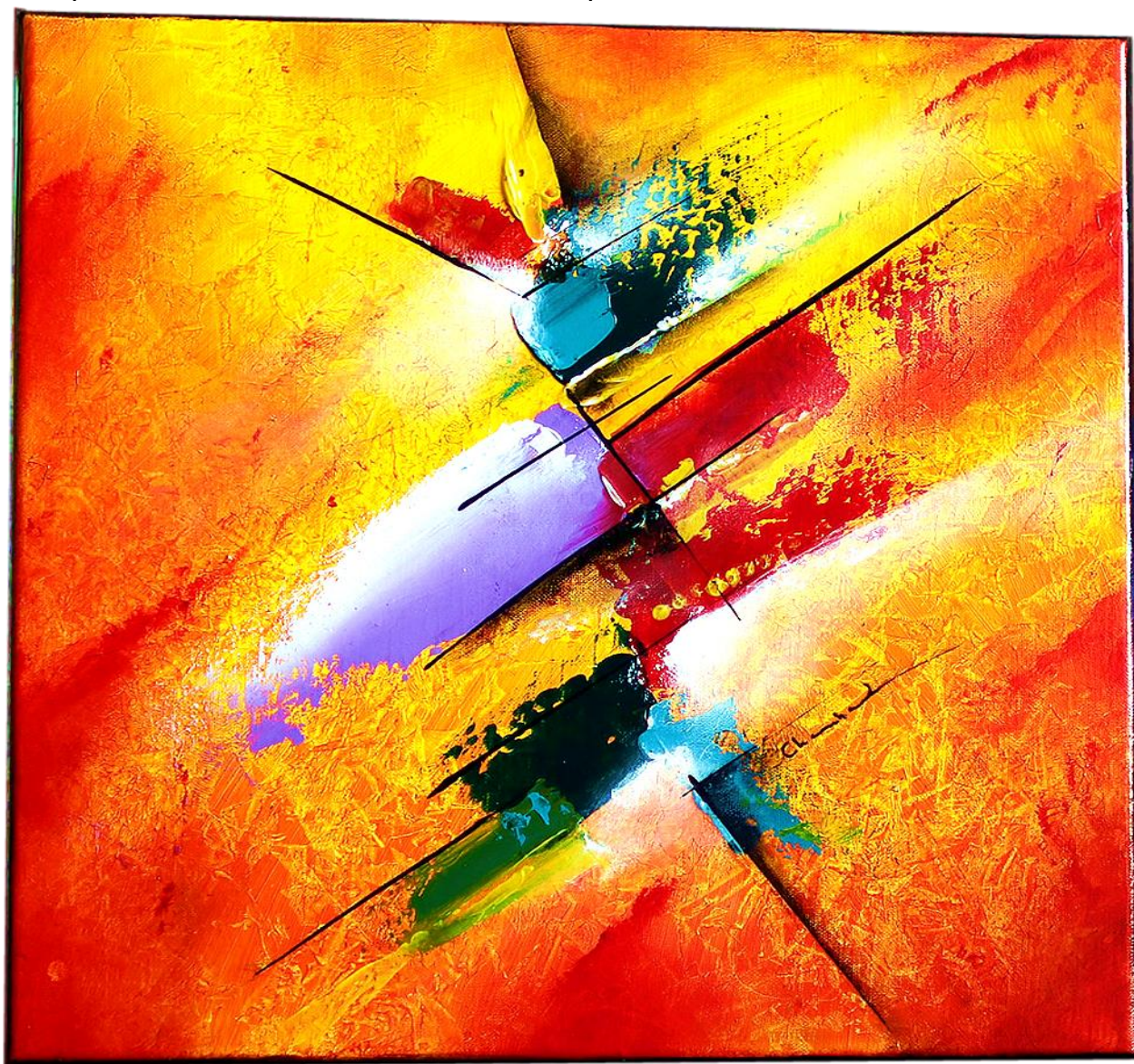
Se situant dans le spectre des couleurs froides, cette couleur apaisante s'associera très bien avec certaines couleurs chaudes comme différents bruns ou la couleur dorée.

Le jaune

C'est la couleur la plus chaude, il représente la bonne humeur, la joie, le positivisme. N'hésitez pas à utiliser du jaune pour apporter de la lumière, de la clarté. Dans une peinture abstraite : le jaune associé avec sa complémentaire, le violet, vibre avec puissance.

Kibunara par Anthony Chambaud / Peinture acrylique / 2020

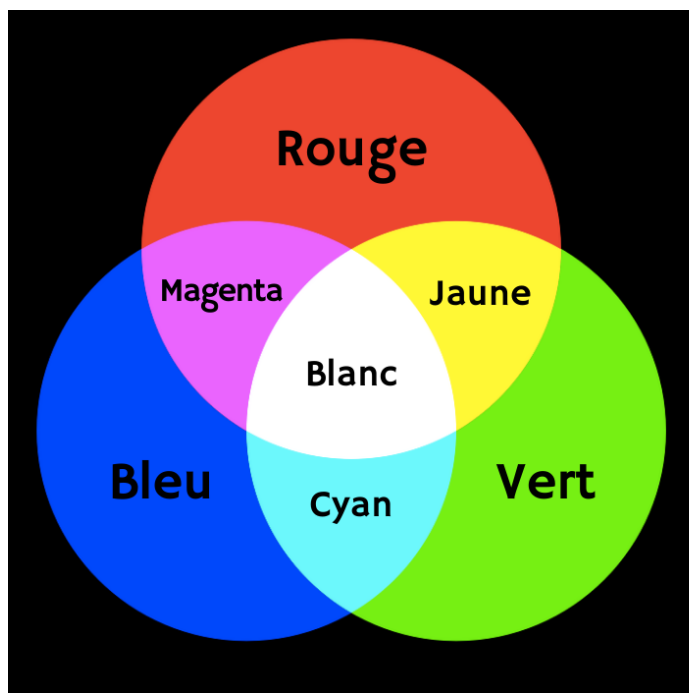
La synthèse des couleurs

La synthèse est le mélange des couleurs. Il existe deux synthèses en fonction de ce dont on parle : soit de lumière, soit de peinture, encre, colorants...

La synthèse additive

La synthèse additive est le mélange de sources lumineuses. Par exemple le RVB, pour « Rouge, verte, bleue ». Le principe est simple, en mélangeant des sources lumineuses de différentes couleurs, vous obtenez différentes couleurs. Par exemple en mélangeant une lumière rouge avec une lumière verte vous obtenez du jaune. Si vous mélangez une source lumineuse bleue avec une autre rouge puis verte, vous obtenez du blanc !

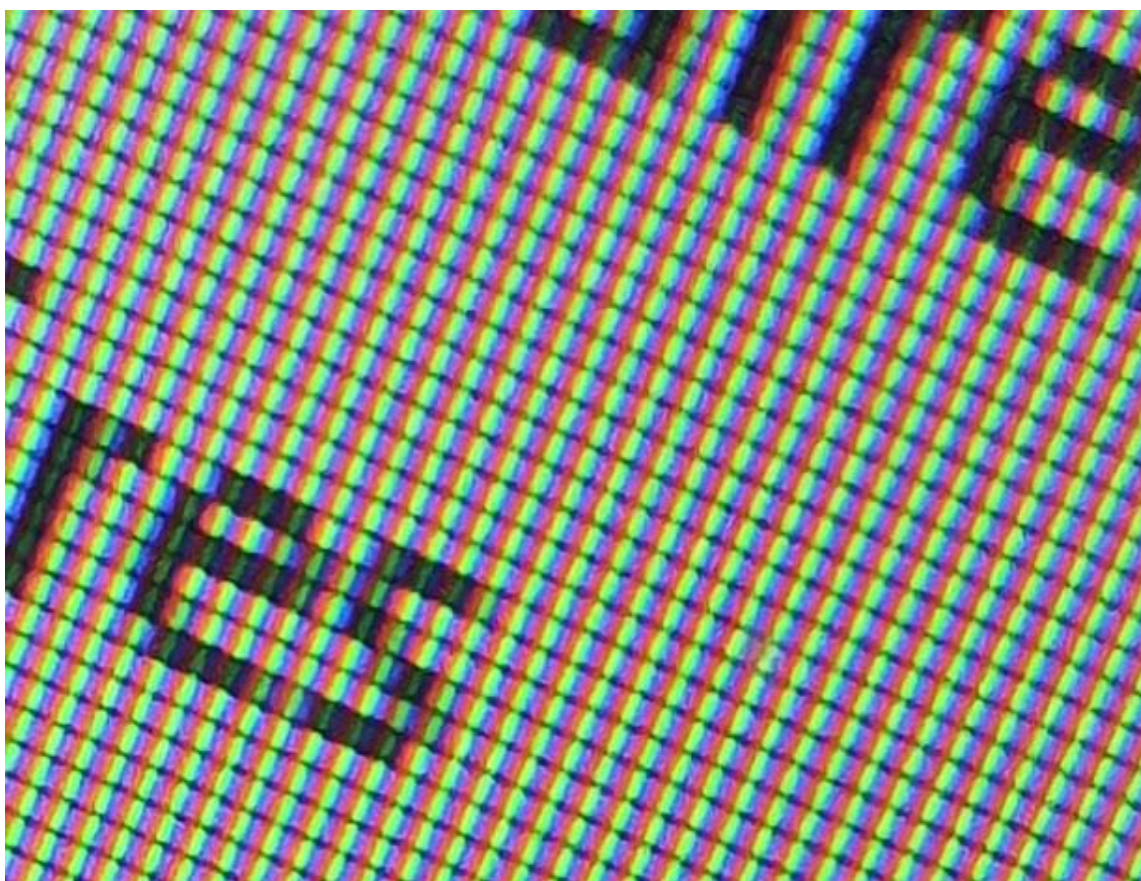

**Synthèse
additive
(RVB)**

Ce principe est utilisé par exemple pour nos télévisions. Chaque pixel va jouer sur les trois couleurs rouge, vert et bleu pour obtenir la teinte souhaitée.

Prenez n'importe quel écran et zoomez dessus avec un appareil photo, vous allez pouvoir observer ce phénomène.

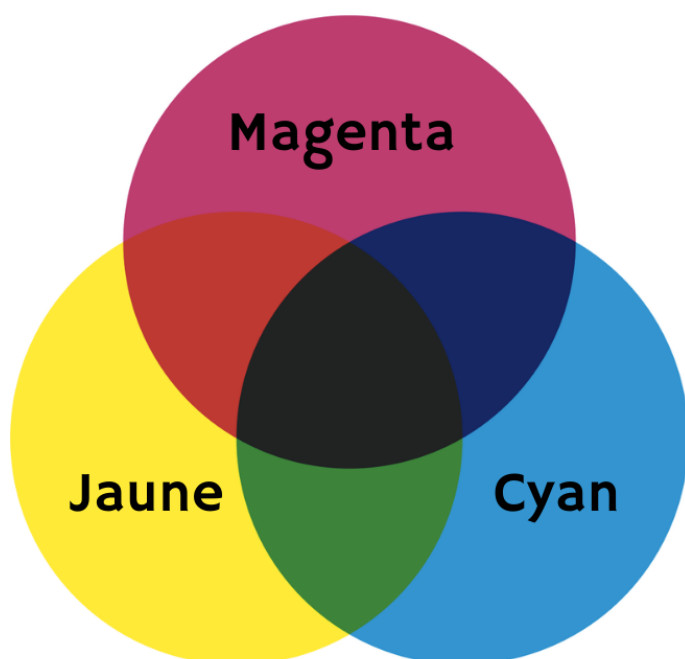
La synthèse soustractive

La synthèse soustractive est celle que nous allons utiliser pour la peinture. C'est donc elle qui nous intéresse, qu'il faudra comprendre et maîtriser pour profiter pleinement des possibilités que vous offre la peinture acrylique.

Pour faire des mélanges de matière en peinture et obtenir toutes les teintes existant dans la longueur d'onde visible par l'œil humain, il faut jouer sur les trois couleurs primaires. Nous verrons dans la suite de ce livre plus précisément ce qu'est une couleur primaire. Les primaires sont :

- Le magenta (un rouge qui tend vers le rose)
- Le jaune primaire
- Le cyan

**Synthèse
soustractive**

Attention à la lumière !

► Vidéo n°4

Retrouvez un tutoriel dans la partie vidéo.

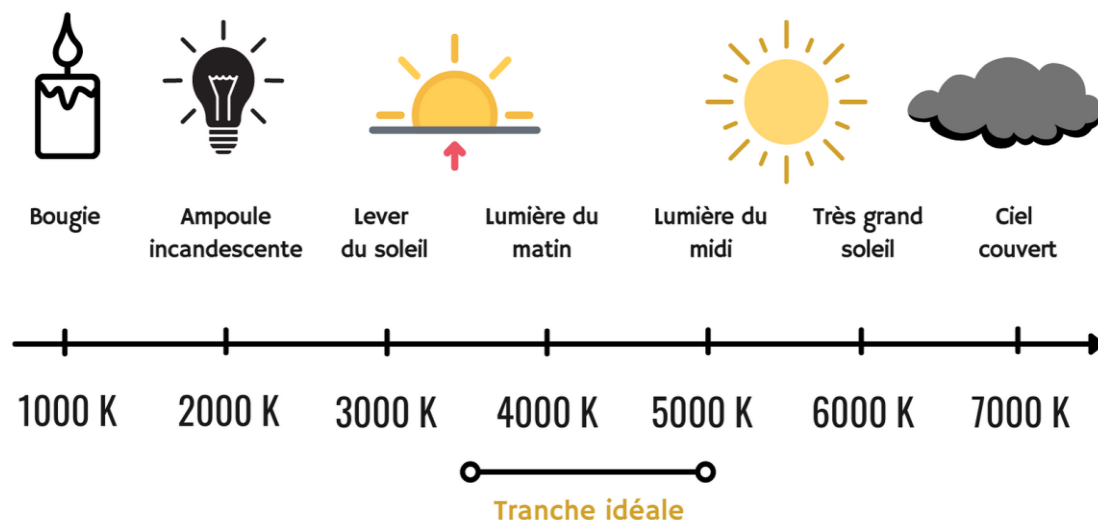
👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#4>

Maintenant que vous avez bien compris les différences entre la synthèse additive et soustractive, je dois vous parler d'un piège important auquel beaucoup d'artistes peintres ne font pas attention.

Quelle que soit la pièce dans laquelle vous peignez, il est très important de faire attention à la source lumineuse que vous utilisez !

En effet, la lumière peut avoir différentes teintes (en fonction de sa température), qui sont exprimées par une unité de mesure appelée le Kelvin.

↑ Représentation des Kelvin, du plus chaud (à gauche) au plus froid (à droite).

Comme vous pouvez le constater avec l'illustration ci-dessus, plus le nombre de Kelvin est petit et plus la lumière est orangée (lumière chaude). Plus le nombre de Kelvin augmente et plus la lumière devient bleutée (lumière froide).

Vous devez donc vous assurer que vous peignez dans de bonnes conditions : votre lumière ne doit être ni trop chaude, ni trop froide. La tranche optimale dans notre cas est entre 3500 et 5000 Kelvin. Je vous recommanderai d'ailleurs de vous rapprocher au maximum de 5000 Kelvin.

Vous pouvez donc choisir comme lumière, soit :

- **Un éclairage naturel** (lumière du jour). En effet, la lumière du jour se situe généralement entre 4500 et 6000 Kelvin, qui sont des tranches acceptables.

- **Un éclairage artificiel**, mais dans ce cas assurez-vous que la température de vos ampoules se situe entre 3500 et 5000 Kelvin. Car beaucoup d'ampoules du commerce sont trop chaudes. C'est une information que vous retrouverez facilement sur la boîte avant leur achat.

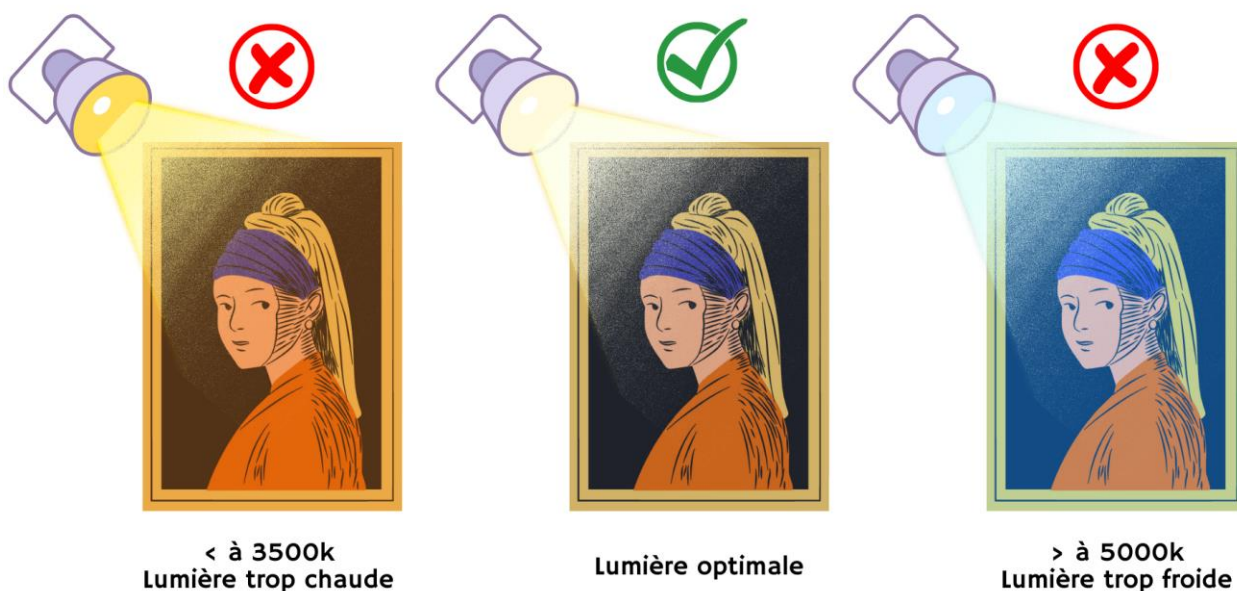
Soit le nombre de Kelvin est exprimé, soit une mention comme :

- **Blanc chaud** (WW : Warm White en anglais) pour les ampoules entre 2700 Kelvin et 3000 Kelvin).
- **Blanc neutre** (NW : Neutral White) pour les ampoules de 4000 Kelvin
- **Lumière du jour** (DL : Day Light) pour les ampoules de 6000 Kelvin à 6500 Kelvin.

Pourquoi c'est très important ?

Si vous ne respectez pas ce principe, vous allez clairement risquer de peindre avec les mauvaises couleurs ! Pourquoi ? C'est simple : vous allez percevoir les couleurs de votre peinture différemment en fonction de la lumière. Si la lumière est trop chaude, les couleurs froides vont se ternir et les couleurs chaudes vont être soutenues, les teintes neutres vont jaunir. Pour faire simple : l'ensemble de vos teintes vont se réchauffer. Et c'est exactement pareil si la lumière est trop froide : par exemple les bleus vont être plus marqués et les teintes chaudes vont avoir tendance à se ternir.

💡 **Bon à savoir :** Le concept est exactement le même pour la capture photo de vos œuvres !

↑ Influence de la température de la lumière sur vos peintures

Couleur pour la peinture acrylique

En peinture acrylique, il y a deux écoles : faire ses propres mélanges de peinture ou alors acheter des tubes pour chaque teinte.

Le marketing en magasin de Beaux-arts fait tout pour que nous soyons séduits par telle ou telle teinte. Et je sais effectivement à quel point il est tentant de choisir ses tubes de peinture en fonction des couleurs dont nous avons besoin ou que nous affectionnons le plus. J'ai aussi commencé comme cela... Mais croyez-moi, ce n'est pas vous rendre service !

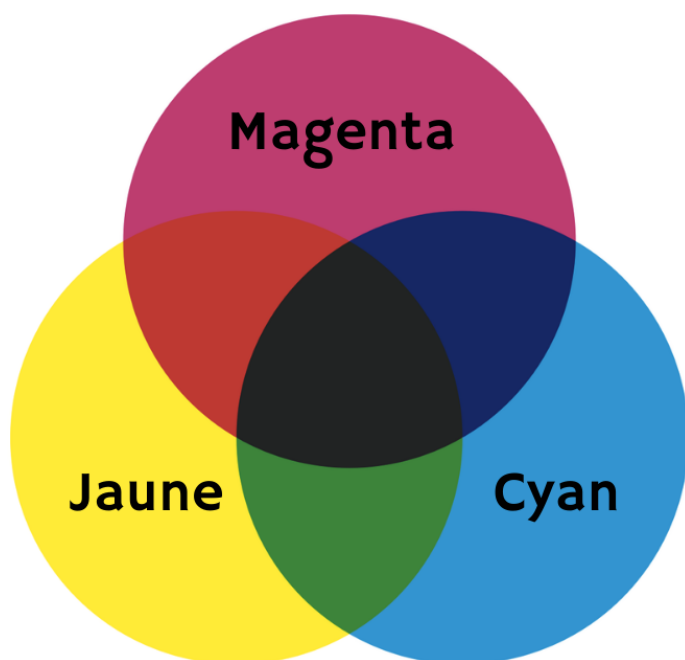
Il est vraiment très important de savoir mélanger la peinture acrylique et de savoir comment obtenir telle ou telle teinte. Connaître parfaitement l'ordre chromatique vous aidera à trouver de superbes harmonies et fera vibrer l'ensemble des couleurs de vos œuvres.

Expérimenter les mélanges, c'est un excellent moyen d'apprendre la peinture, j'espère vous avoir convaincu !

Les mélanges en peinture acrylique

Comme nous l'avons vu précédemment, la peinture acrylique utilise la synthèse soustractive pour que nous puissions faire des mélanges.

Pour faire des mélanges nous partons des trois couleurs primaires : Cyan, Magenta et Jaune.

Synthèse soustractive

***Attention :** Veillez à bien utiliser du magenta et non du rouge. Contrairement à certaines idées reçues, le magenta est bien une couleur primaire. Une couleur primaire est une couleur que vous ne pouvez pas obtenir via des mélanges. Si vous utilisez du rouge comme couleur primaire, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vont essayer d'obtenir un magenta correctement saturé via des mélanges 😊. Pour les plus sceptiques, je vous invite à regarder les couleurs de vos trois cartouches d'imprimante.*

Comment mélanger la peinture

Pour faire des mélanges physiques, nous allons mélanger les couleurs entre elles.

Mélange au couteau

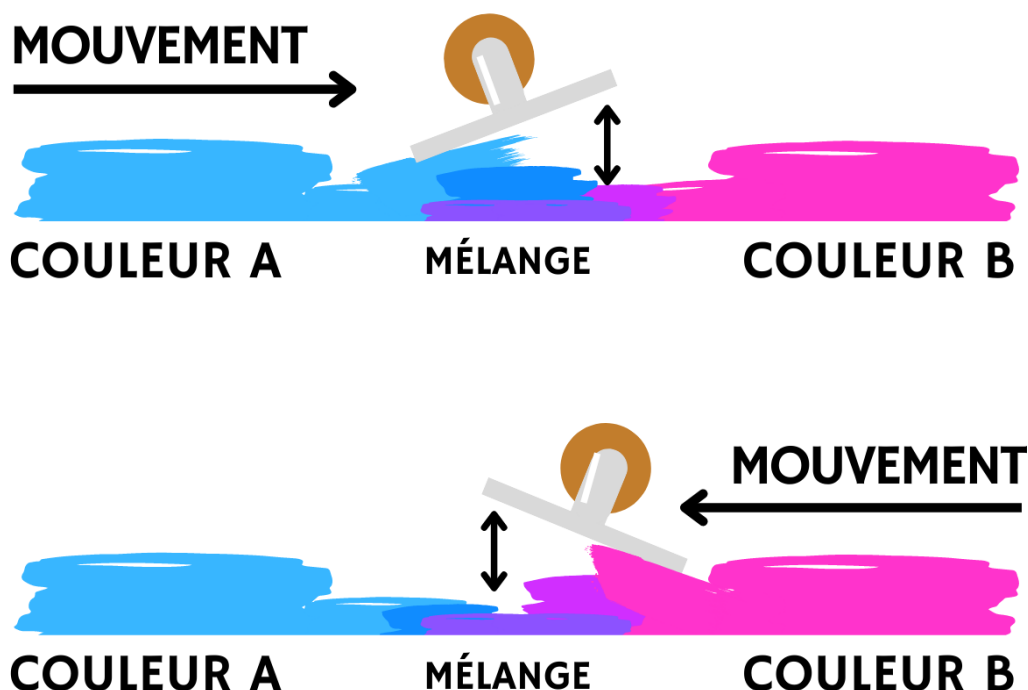
Le mélange au couteau est intéressant car vous pouvez très facilement nettoyer celui-ci entre différents mélanges avec un simple chiffon. Faites l'expérience : prenez deux couleurs que vous poserez sur votre palette. Prenez un peu de peinture avec votre couteau et venez la mélanger directement dans la seconde couleur. Ensuite, effectuez des petits passages de droite à gauche pour mélanger les deux couleurs entre elles.

► Vidéo n°5

Retrouvez un tutoriel vidéo dans lequel je vous expliquer comment faire vos mélanges de peinture au couteau à peindre.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#5>

Concernant le mouvement et la position du couteau, je vous invite à regarder avec attention l'illustration ci-dessus.

Pendant le mouvement, il est impératif de légèrement lever le côté de couteau qui avance. Par exemple, si je déplace mon couteau vers la gauche, je lève légèrement le côté gauche de mon couteau.

Cela permet d'optimiser le transport de votre peinture vers l'autre teinte et empêchera votre couteau de rester collé au support. Cette règle s'applique également à l'utilisation de votre couteau sur son support à peindre.

Mélange au pinceau

Le mélange au pinceau est simple, prenez un peu de peinture sur votre pinceau puis mélangez celle-ci à la seconde peinture. Je vous recommande grandement d'utiliser un diluant.

► Vidéo n°6

Retrouvez un tutoriel vidéo dans lequel je vous explique comment faire vos mélanges de peinture au pinceau.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#6>

Diluer la peinture acrylique

Dans la majorité des cas, il faut diluer une peinture acrylique. Cela permet de gagner en fluidité et vous permettra d'appliquer plus facilement votre peinture et de faire vos mélanges.

Pour diluer la peinture acrylique, vous pouvez soit utiliser un medium ou plus simplement de l'eau.

Dans mon cas, j'utilise quasi systématiquement de l'eau.

Diluer la peinture acrylique avec de l'eau

La peinture acrylique se dilue très bien avec de l'eau. D'ailleurs, c'est le concept même de ce type de peinture.

Vous pouvez tout à fait rajouter de l'eau à votre peinture acrylique et appliquer le tout après avoir, bien entendu, bien mélangé.

Attention : Il vous faudra veiller cependant à ne jamais mettre trop d'eau. Les fabricants et experts s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas dépasser dans la majorité des cas 50% d'eau.

Au-delà de 50% d'eau dans votre peinture acrylique, vous risquez une rupture pigmentaire et surtout une adhésion approximative de la peinture sur votre support.

Si vous souhaitez aller au-delà de 50% d'eau, il sera conseillé d'utiliser un médium à peindre permettant de compléter le liant de la peinture (chose impossible avec uniquement de l'eau).

Bon, en toute honnêteté, j'utilise très souvent plus de 50% d'eau dans ma peinture. Le fait d'utiliser un vernis en finition par-dessus mes couches de peinture me permet de prévenir les éventuels désagréments. A expérimenter avec prudence !

Diluer la peinture acrylique avec un médium de lissage

Un médium de lissage permet, tout comme l'eau, de diluer votre peinture acrylique. Cependant, il a quelques autres avantages.

- Il augmente la fluidité
- Il réduit la friction (moins de coups sont nécessaires)
- Il est lui-même composé d'un liant (permettant des taux de dilution plus importants)

Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège d'un achat frénétique de médiums que vous trouverez. Ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste !

Cela fait plus de 10 ans que je travaille avec du matériel très simple. Ce n'est pas le matériel qui transformera un débutant en expert mais bien la pratique et l'entraînement.

↑ 1. Mélange avec de l'eau, 2. Avec un médium, 3. Avec un retardateur

Couleurs primaires

Les trois couleurs que nous ne pouvons pas obtenir par mélanges sont les couleurs primaires : cyan, magenta et jaune.

COULEURS PRIMAIRES

Jaune primaire

Magenta
(Rouge primaire)

Cyan
(Rouge primaire)

Couleurs secondaires

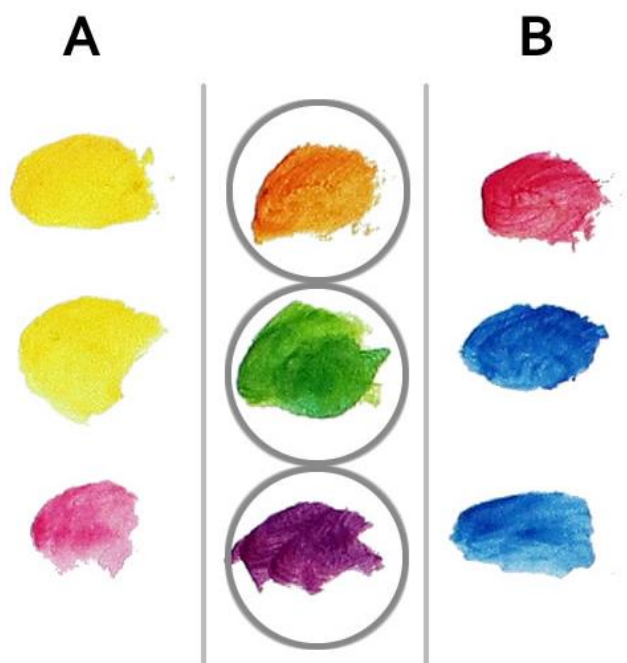

Les couleurs secondaires sont le résultat du mélange de deux couleurs primaires. (dans l'exemple A & B)

- Le jaune mélangé à du magenta donnera de l'orange
- Le jaune mélangé à du cyan donnera du vert
- Du magenta mélangé à du cyan donnera du violet

Les couleurs secondaires sont les premiers mélanges à expérimenter afin de maîtriser les différentes quantités de peinture utilisées.

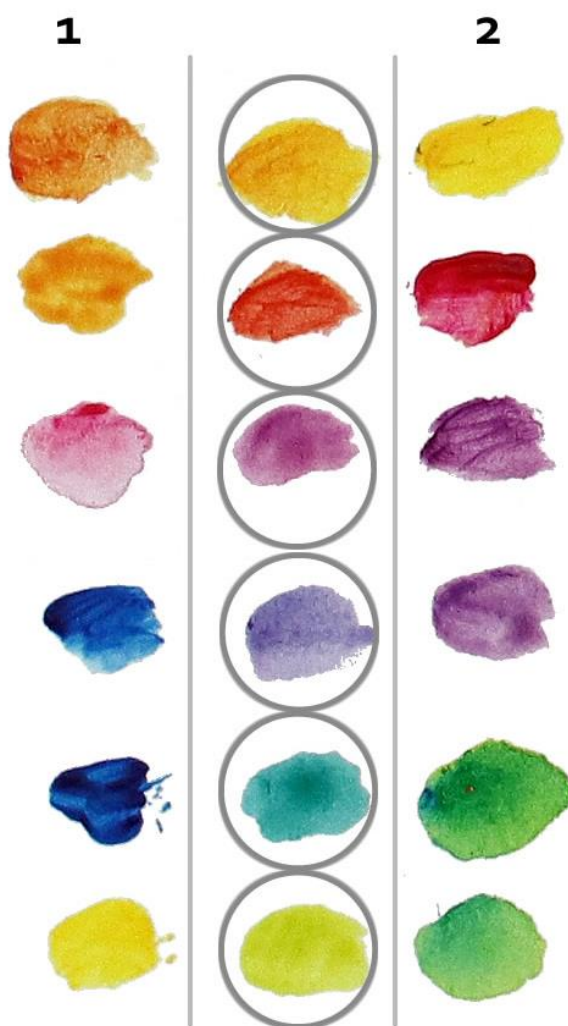
COULEURS SECONDAIRES (A+B)

Couleurs tertiaires

Pour obtenir une couleur tertiaire, on mélange une couleur primaire à une couleur secondaire. (Dans l'exemple 1 & 2).

COULEURS TERTIAIRES (1+2)

Le cercle chromatique

► Vidéo n°7

Retrouvez une vidéo sur le cercle chromatique et les complémentaires.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#7>

Le cercle chromatique, que l'on appelle aussi la roue chromatique, est une représentation des couleurs décomposées de la lumière blanche et visible par l'œil humain. Généralement on y représente 12 couleurs de base. On pourra augmenter ce nombre en fonction du degré de précision que nous souhaitons apporter à notre cercle chromatique.

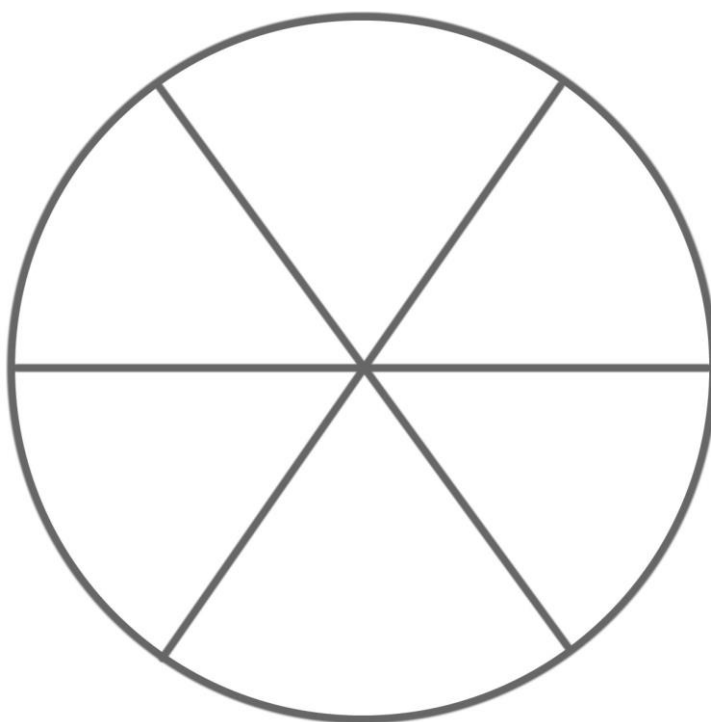
↑ Cercle chromatique

Sur le cercle chromatique, on retrouve les couleurs primaires en (1), puis les secondaires en (2) et pour finir les tertiaires en (3).

Vous aimez ce cercle chromatique ? Très bien, nous allons alors le refaire ensemble ! 😊

Je vous invite à jouer le jeu, car c'est un exercice très important pour la compréhension des couleurs.

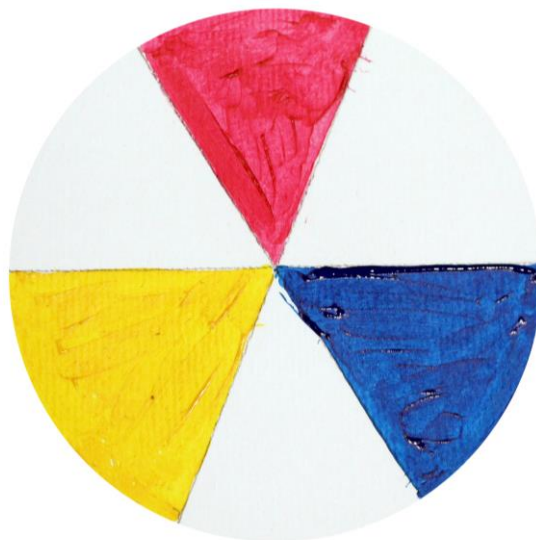
Prenez un support à peindre, je vous recommande un papier pour acrylique. Ensuite, avec un compas, tracez un cercle. Puis avec une règle, divisez en six cases son espace comme dans le camembert du célèbre jeu de société.

Les couleurs primaires

Ensuite, vous allez remplir une case sur deux avec vos couleurs primaires : Magenta en haut, jaune à gauche puis cyan à droite.

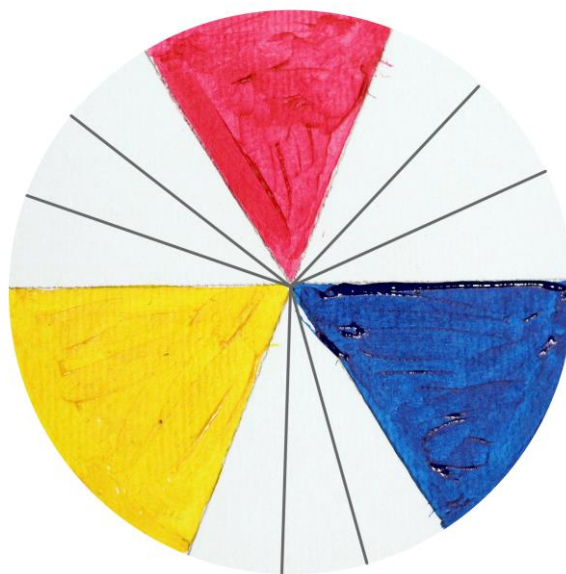
A ce stade, 50% de notre cercle est rempli. Nous gardons le reste pour les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires.

Ensuite, prenez à nouveau votre règle puis divisez chaque part restante en trois (comme sur le dessin ci-contre).

Si vous avez bien suivi, vous avez donc créé 9 nouvelles cases.

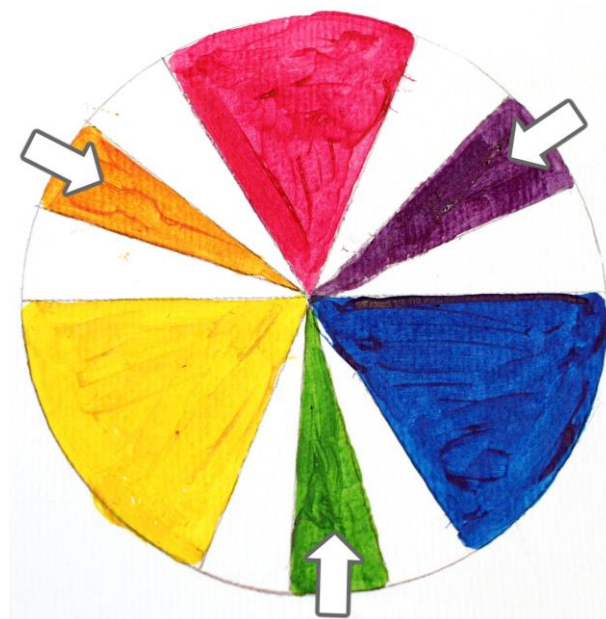
3 de ces cases sont destinées aux couleurs secondaires et les 6 restantes aux couleurs tertiaires. Nous allons voir comment faire cela très facilement.

Les couleurs secondaires

Nous allons placer nos couleurs secondaires au centre de chacune des parts.

Pour obtenir nos secondaires, on mélange les primaires entre elles.

💡 Attention, prenez votre temps pour faire les mélanges et utilisez de toutes petites quantités de peinture. Dans le cas contraire, vous risquez de gaspiller beaucoup de peinture. Dans mon cas pour mes mélanges, je prends ma couleur la plus claire et j'y mets une toute petite quantité de ma seconde couleur (la plus foncée) et je mélange. Puis je rajoute, au besoin, petit à petit de ma seconde couleur.

Magenta + jaune = Orange

Jaune + Cyan = Vert

Cyan + Magenta = Violet

Les couleurs tertiaires

Pour finir, remplissez les différentes cases vides avec les couleurs voisines. Voici la liste :

Indigo = Violet + Cyan

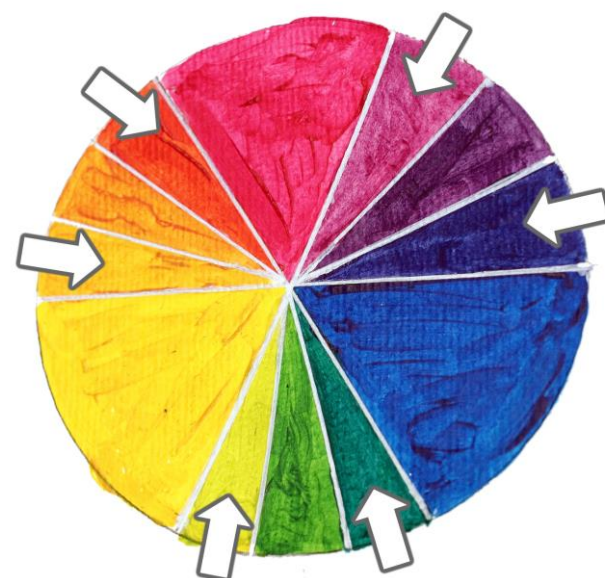
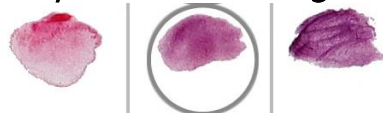
Chartreuse = Vert + Jaune

Carmin = Rouge + Magenta

Pourpre = Violet + Magenta

Turquoise = Vert + Cyan

Orange = Rouge + Jaune

Félicitations, votre cercle chromatique est terminé. Je vous invite à le garder précieusement car nous allons nous y référer dans plusieurs parties tout au long de cet ouvrage. Il vous sera également d'une précieuse aide pour le choix de la colorimétrie de vos prochaines œuvres acryliques.

Et les bruns ?

► Vidéo n°8

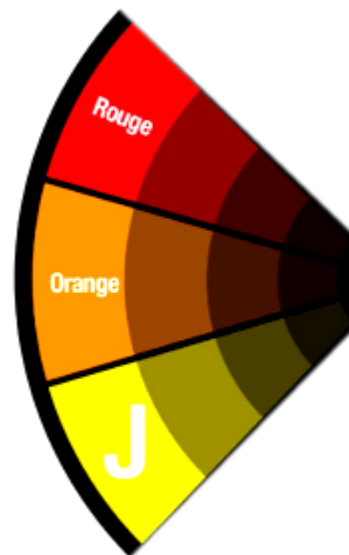
Retrouvez le tutoriel dans votre espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#8>

Les bruns sont des couleurs très utilisées en peinture et ce depuis très longtemps. Effectivement, des teintes comme la terre de sienne, le beige, la terre d'ombre, la terre d'ombre brulée, etc., sont des teintes que l'on peut facilement retrouver dans la nature. On comprend donc pourquoi la majorité des peintres de l'histoire les ont utilisées au moins une fois.

Chromatiquement, il se peut que vous vous demandiez où se situent les bruns sachant qu'ils ne sont absolument pas présents sur le cercle chromatique. Le marron n'est pas une teinte saturée mais découle de certaines parties chaudes sur lesquelles on change la valeur. Je traite cette partie plus loin.

Pour obtenir du marron, je vais donc dans un premier temps choisir ma couleur saturée. Par exemple du rouge, un orange ou encore du jaune. Je vais ensuite prendre la complémentaire de cette couleur afin de l'obscurcir.

Je dispose mes trois primaires sur mon support.

Afin de pouvoir obtenir mon marron, je vais chercher à créer dans un premier temps de l'orange.

Je mélange avec un couteau à peindre du jaune avec une toute petite pointe de magenta. Puis j'ajoute petit à petit d'autres petites touches de magenta afin d'obtenir la teinte orangée souhaitée.

J'ajoute ensuite un peu de sa couleur complémentaire afin de pouvoir obtenir mon marron. Une fois de plus, attention à utiliser de toutes petites touches de peinture et renouveler au besoin.

L'ajout de la complémentaire va permettre d'obscurcir la teinte et d'obtenir du marron (changement de valeur).

Je peux changer la teinte de mon marron avec du jaune ou du magenta par exemple.

Ajout de magenta ►

◀ Ajout de jaune

Toujours dans l'optique de définir toute une variété de bruns, il est aussi possible d'ajouter du noir ou du blanc.

Par exemple, si je prends mon marron rougeâtre et que j'y ajoute un peu de noir, je peux espérer obtenir une terre d'ombre brûlée.

N'hésitez pas à expérimenter différentes variations en ajoutant du blanc et du noir. Le blanc va vous permettre d'obtenir des teintes comme du beige, du grège, de la vanille, de l'ocre...

↑ *Différentes variations de bruns*

Température des couleurs

La température des couleurs est divisée en deux grandes parties : Les couleurs chaudes et les couleurs froides.

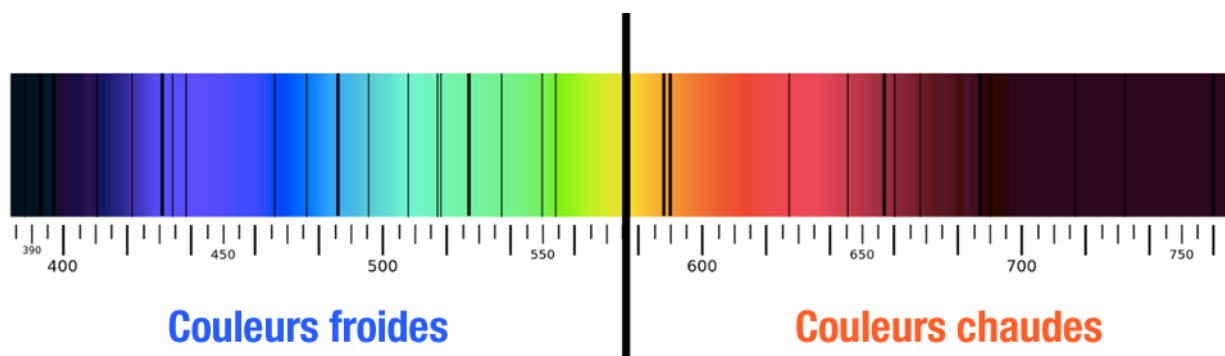
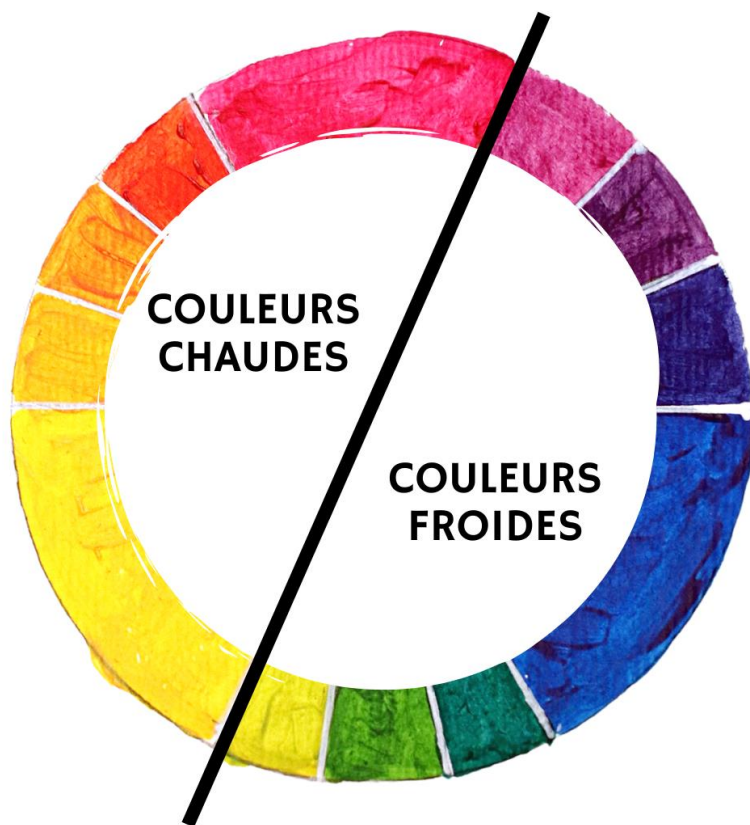
Pour cela, reprenons notre cercle chromatique.

Les couleurs chaudes

Sur notre cercle chromatique, ce sont les couleurs allant du jaune au rouge violacé ou pourpre.

Les couleurs froides

Sur notre cercle chromatique, ce sont les couleurs allant du violet au jaune verdâtre / chartreuse.

Harmonies et combinaisons de couleurs

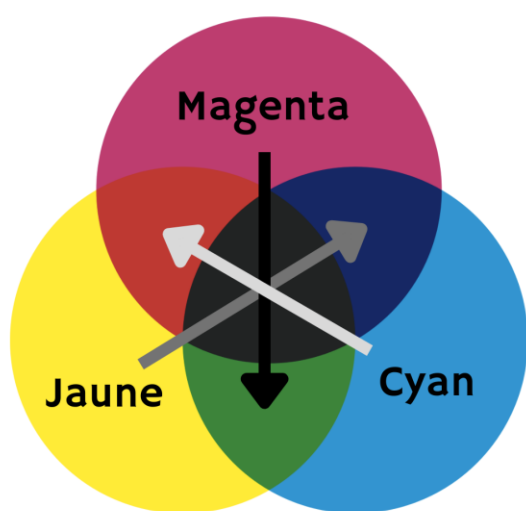
En combinant différentes couleurs, en respectant certaines combinaisons, vous allez faire vibrer vos couleurs.

Nous allons voir ici différents types de combinaisons.

Les complémentaires

La complémentaire est le premier type de combinaison à connaître. C'est ce qu'on pourrait catégoriser comme une harmonie par contraste. Elles sont un ensemble de deux teintes : une chaude et une froide. Pour les identifier, c'est simple. Il vous suffit de choisir une couleur sur un cercle chromatique et de prendre sa couleur opposée.

💡 *Afin de gagner en précision, je ne reprends pas le cercle chromatique que nous avons créé ensemble mais un cercle avec des cases de la même taille.*

L'intérêt des complémentaires est de déterminer un grand ensemble de deux teintes qui nous permettra de faciliter la création de nos tableaux.

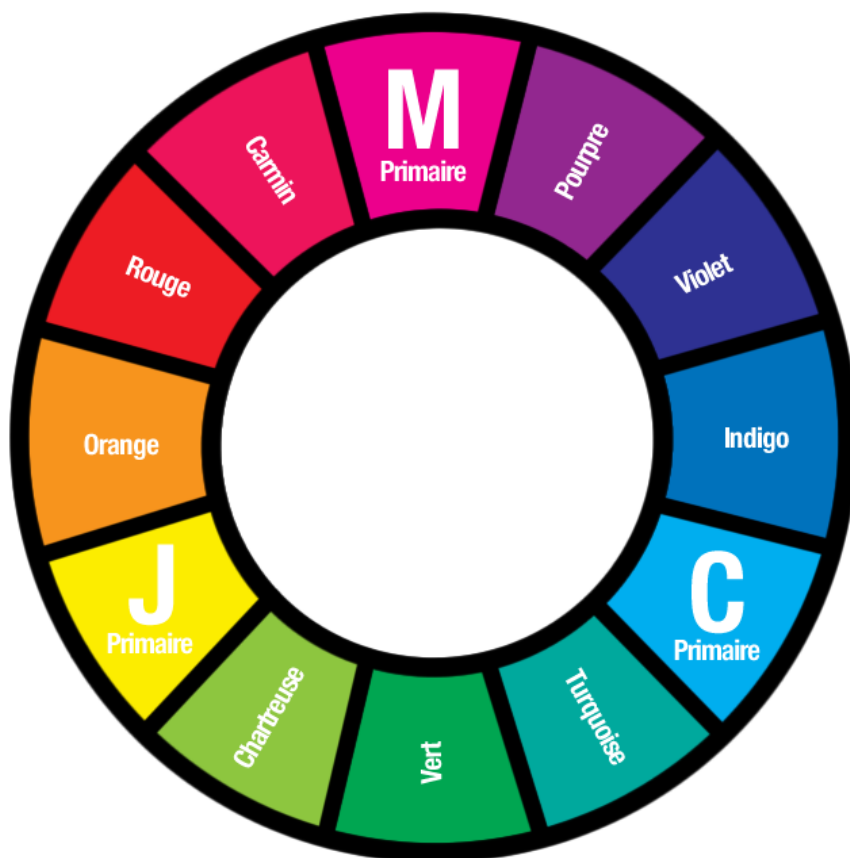
Les complémentaires s'équilibrent entre elles et se mettent en valeur mutuellement. Ce qui permet d'obtenir un univers coloré qui vibre avec un fort contraste. Je rentrerai dans les détails dans la partie sur les contrastes simultanés.

L'autre avantage, c'est pour les mélanges. Quand on mélange une couleur avec sa complémentaire, elle permet d'obscurcir celle-ci. Elle permet donc de foncer une couleur. Comme nous l'avons fait pour créer les différents bruns / marrons.

Voici le cercle que nous allons utiliser ici. Les couleurs restent les mêmes que le cercle que nous avons créé ensemble mais la taille des cases correspondant aux différentes couleurs est répartie équitablement.

Nous allons maintenant voir les différentes complémentaires en nous basant sur ce cercle chromatique.

Il se peut que dans les autres cercles chromatiques que vous connaissez déjà, les complémentaires soient différentes. Je vous rappelle qu'ici mon choix est basé sur une représentation des couleurs selon la synthèse soustractive fiable le CMJ (Cyan / Magenta /Jaune) fidèle à notre vision.

💡 Vous pouvez également vérifier cela avec la version du cercle chromatique de Munsell par exemple.

Voici un petit exercice très intéressant afin de nous prouver que nous sommes dans le vrai concernant les complémentaires que nous avons créées. Pour cela, nous allons utiliser une illusion d'optique appelée image rémanente.

Avant de vous expliquer comment cela fonctionne, prenez-vous au jeu !

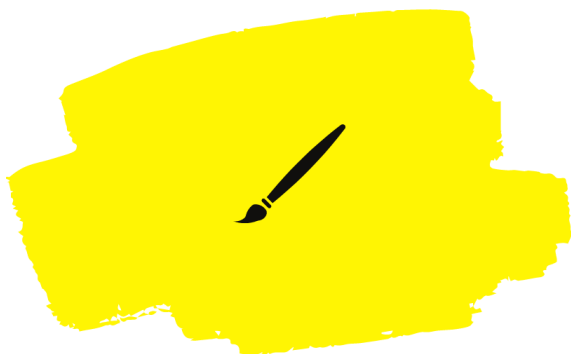
Regardez le pinceau de gauche pendant au moins 20 secondes, puis ensuite regardez le pinceau de droite.

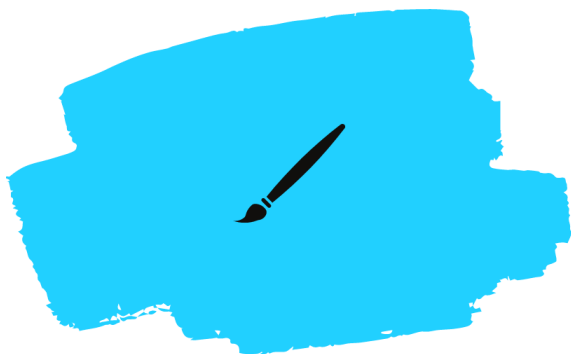
Non je ne suis ni magicien, ni hypnotiseur ! Vous venez tous simplement d'expérimenter la fatigue rétinienne. En fixant la tâche magenta à gauche, les cellules de votre rétine réagissant à cette couleur ont tout simplement saturé. En regardant soudainement à droite, uniquement les cellules non saturées sont aptes à travailler et par conséquent, vous voyez apparaître la même forme mais avec la couleur complémentaire : le vert.

On continue l'expérience ?

Continuons maintenant avec les autres couleurs primaires. Refaites l'expérience en fixant le pinceau de gauche puis portez votre regard à droite.

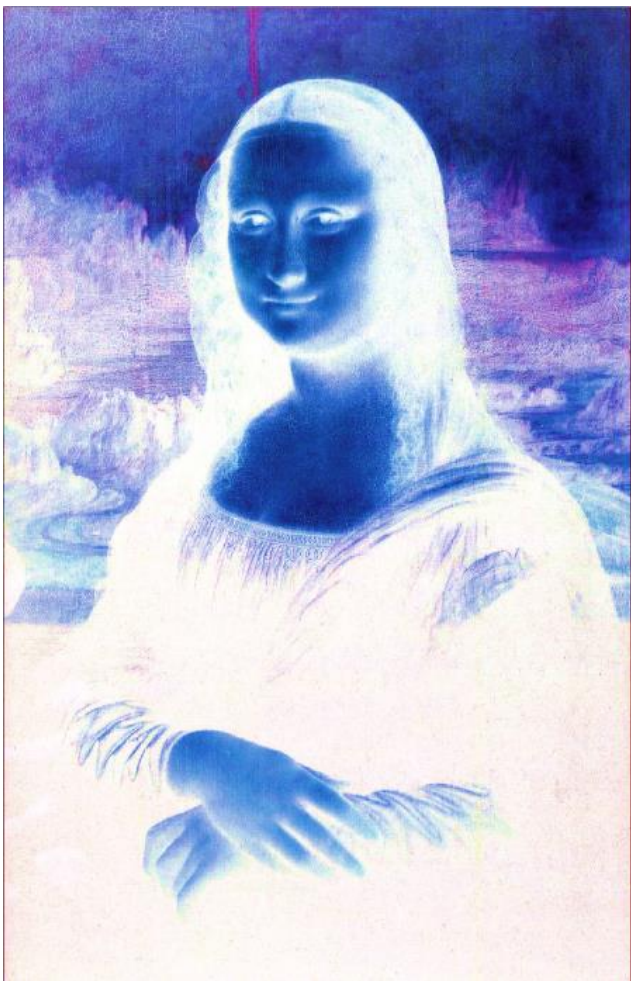
Vous allez apercevoir une belle tache violette. C'est donc la complémentaire du jaune ! Pour finir, essayons avec notre dernière primaire, le cyan :

On obtient bien du rouge.

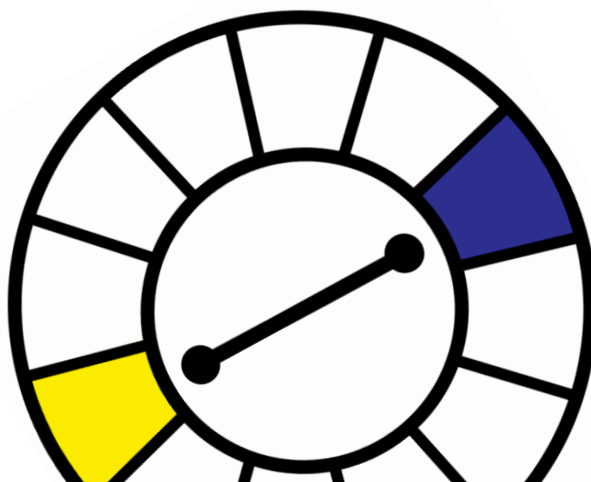
Aller un petit dernier ! Regardez à gauche la Joconde pendant 20 à 30 secondes (Fixez un point, par exemple son nez). Essayez de ne pas cligner des yeux. Puis regardez ensuite à droite comme nous l'avons fait précédemment. Petite astuce : cligner des yeux peut aider.

Complémentaire : Jaune / Violet

C'est ma complémentaire préférée. Je la trouve très puissante et je vous recommande vivement de l'expérimenter au sein de vos peintures qu'elles soient abstraites comme figuratives.

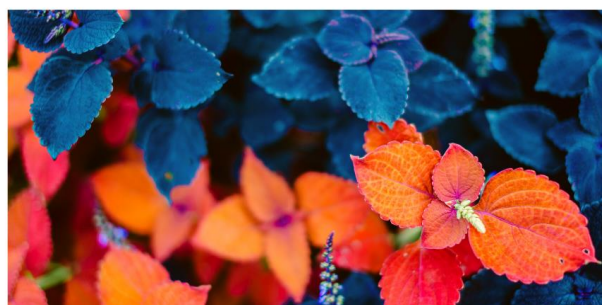
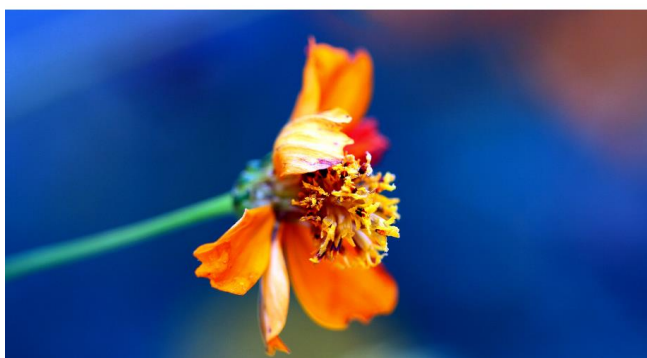
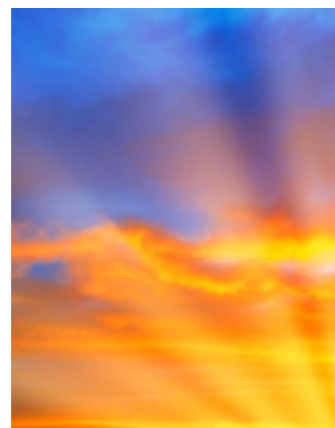
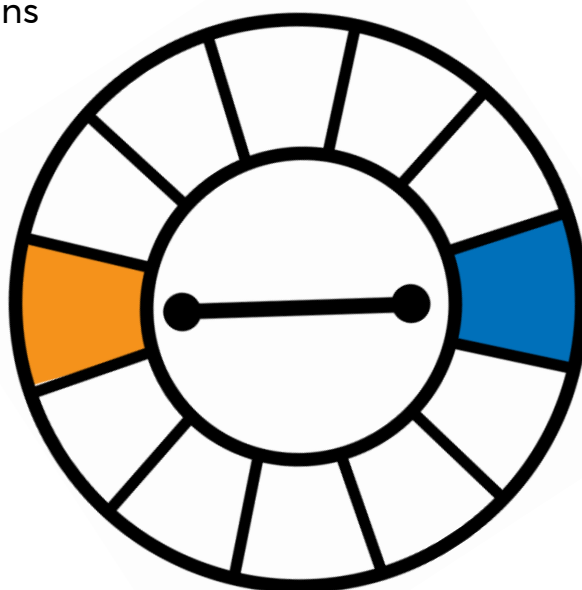
Dans la nature, un combo tournesols et lavande montre clairement la puissance de cette complémentaire.

Complémentaire : Indigo / Orange

Une complémentaire très plaisante que nous avons l'habitude de voir. Par exemple dans un coucher de soleil. Ce contraste chaud froid crée un équilibre captivant. Il a d'ailleurs beaucoup été utilisé pour l'identité visuelle de différents organismes et sociétés que nous connaissons tous.

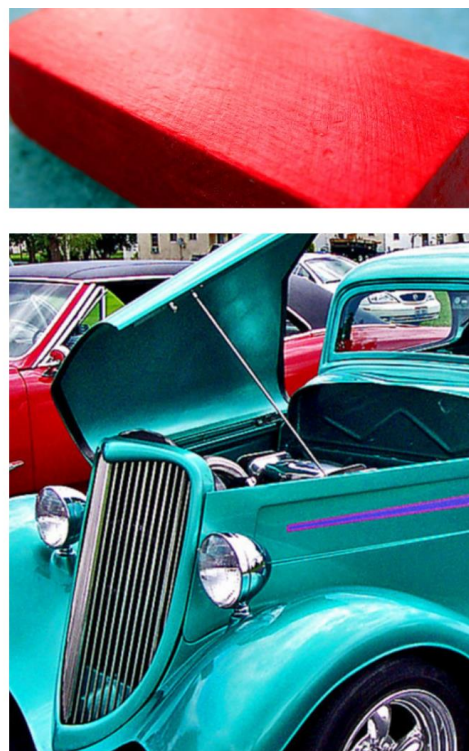
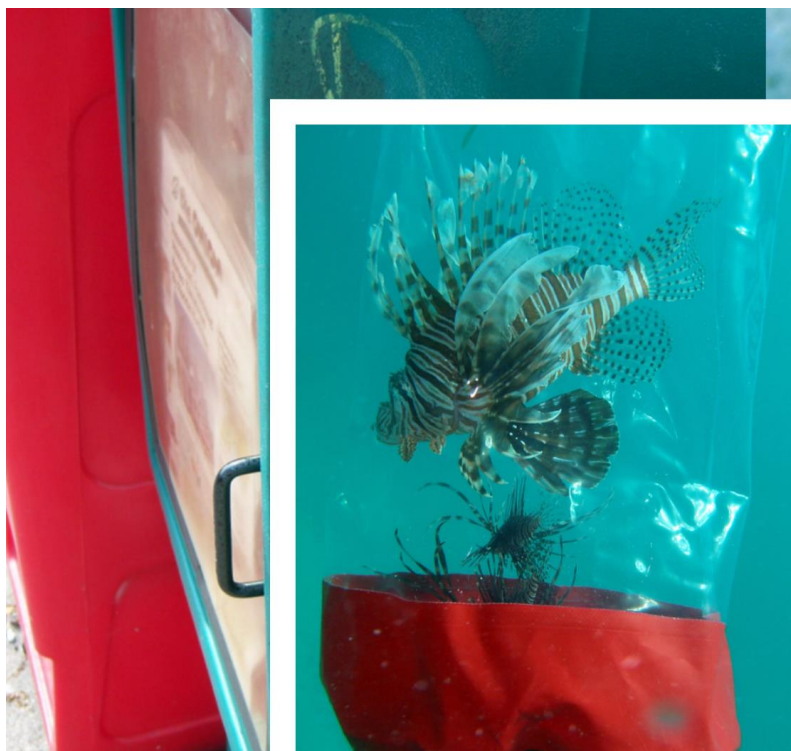
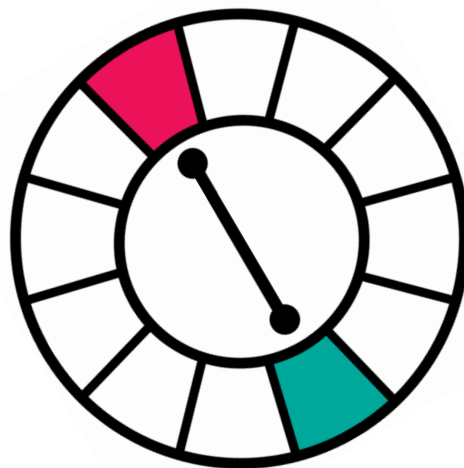
Elle a été très prisée par les impressionnistes.

Complémentaire : Turquoise / Carmin

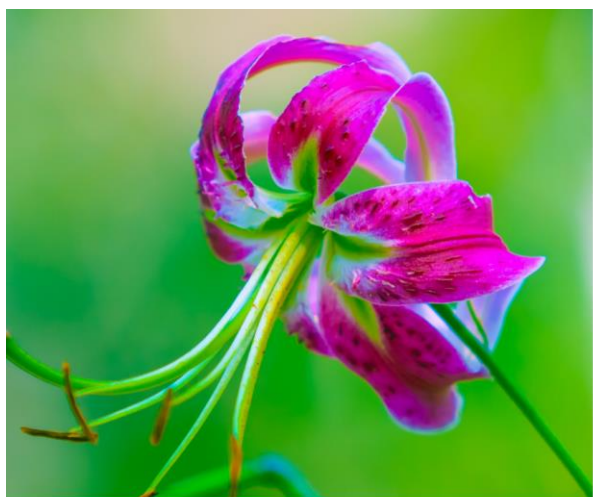
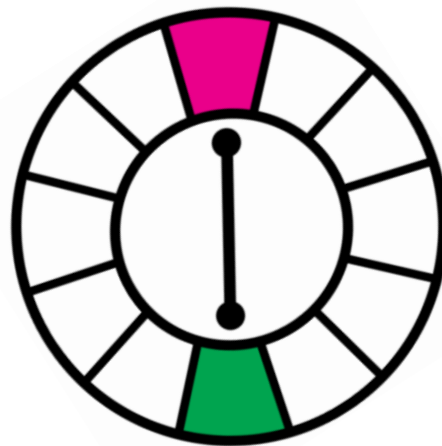
Cette association est, je trouve, moins utilisée. On la découvre toutefois en décoration intérieure mais aussi dans certains bijoux (Turquoise / Corail rouge).

La complémentaire Magenta / vert

C'est une association à laquelle nous sommes très exposés. En effet, on la voit souvent dans la nature !

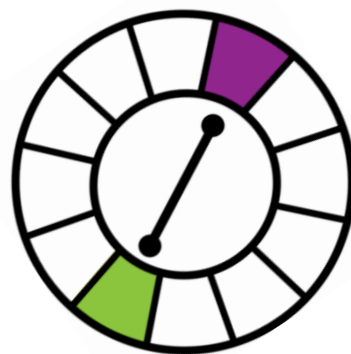
Roses magenta, lys, pivoine, aubépine, astilbe, amaryllis, campanule, ciste, cyclamen, dahlia, etc. Et qu'on y associe le vert omniprésent dans la nature, on constate la puissance de cette douce complémentaire.

La complémentaire Pourpre / Chartreuse

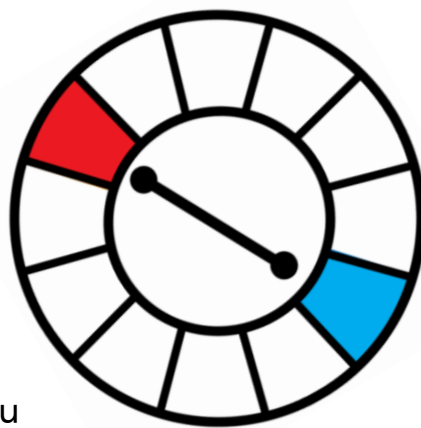
Tout comme pour la précédente complémentaire, celle-ci est très identifiable dans la nature.

La complémentaire Rouge / Cyan

Nous retrouvons cette complémentaire dans la célèbre affiche de l'ancien président américain, Barack Obama créée par le street artiste Shepard Fairey.

Dans la nature, c'est par exemple le contraste entre les pétales d'une rose rouge avec un beau ciel d'été.

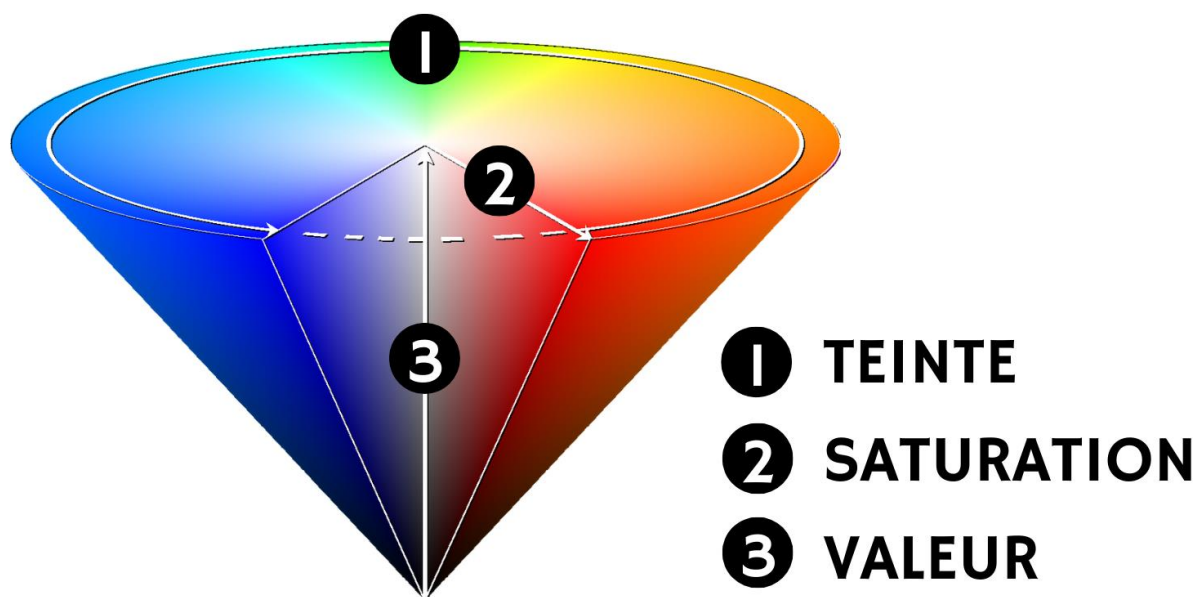
Teinte / saturation et valeur

Comme nous l'avons vu, en peinture nous utilisons la synthèse soustractive avec l'utilisation du CMJ pour nos couleurs primaires.

Dans ce cas de figure, on utilise trois attributs pour déterminer une couleur : la teinte, la saturation et la valeur (TSV).

Ce modèle TSV est un système de perception des couleurs.

Allez, on s'accroche et on y va !

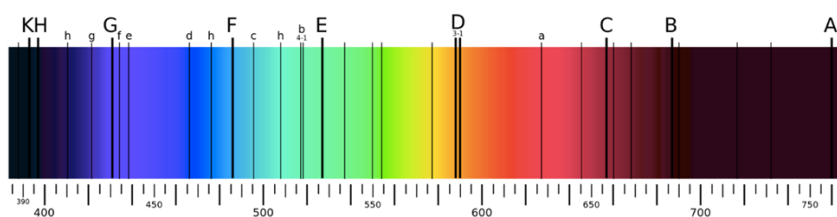
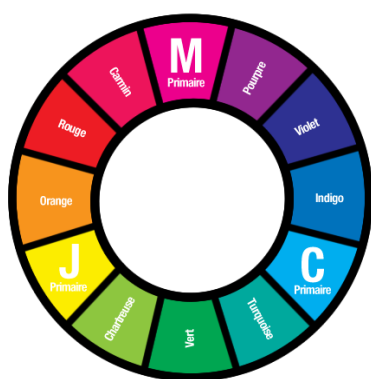

La teinte

La teinte, nous l'avons vue plus haut. Elle représente le ton de base d'une couleur spécifique. C'est celles que nous avons mises dans notre cercle chromatique.

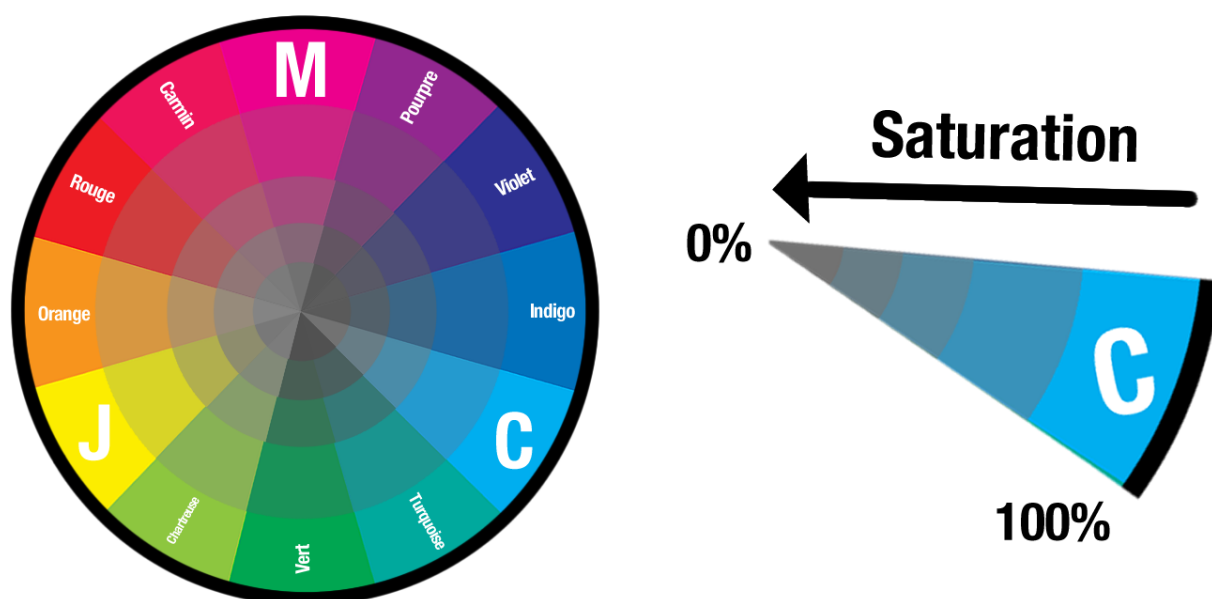
On peut également les retrouver sur le schéma de longueur d'onde vu précédemment (les couleurs de l'arc-en-ciel).

Par exemple : le magenta, le pourpre, le violet, l'indigo, le cyan, le turquoise, le vert, la chartreuse, le jaune primaire, l'orange, le rouge, le carmin.

Saturation

Pour représenter la saturation, nous allons ajouter une dimension à notre cercle chromatique.

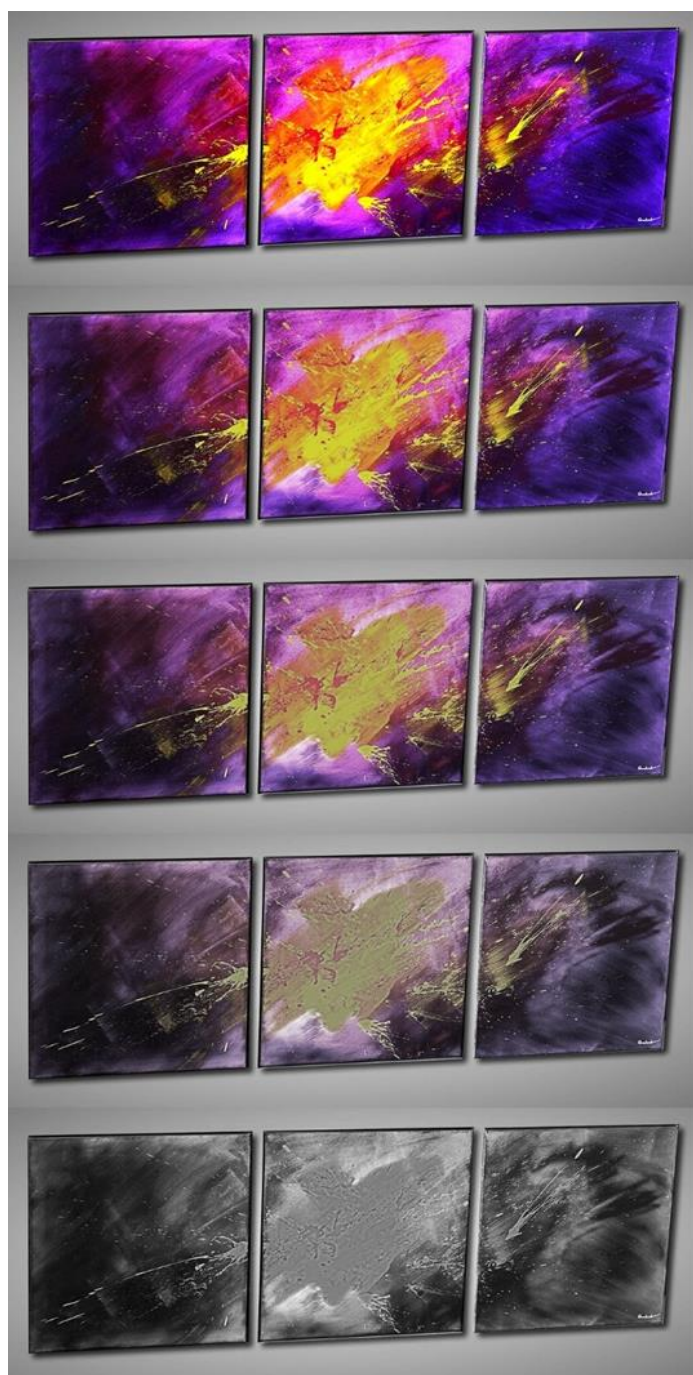

Une couleur saturée est une couleur vive et intense. Son contraire, une couleur désaturée est fade, elle devient grisâtre (plus ou moins blanche en fonction de la luminosité).

Pour ne plus mélanger la notion de saturation et de valeur, voici un exemple de désaturation (image suivante). Comme vous pouvez le voir l'image tout en haut est très saturée avec des couleurs vives et intenses. Plus on descend, et plus les couleurs deviennent fades. Quand le degré de saturation est à son maximum, l'image est en niveaux de gris (gris, noir et blanc).

Exemple degrés de saturation :

0%

Taux de saturation

100%

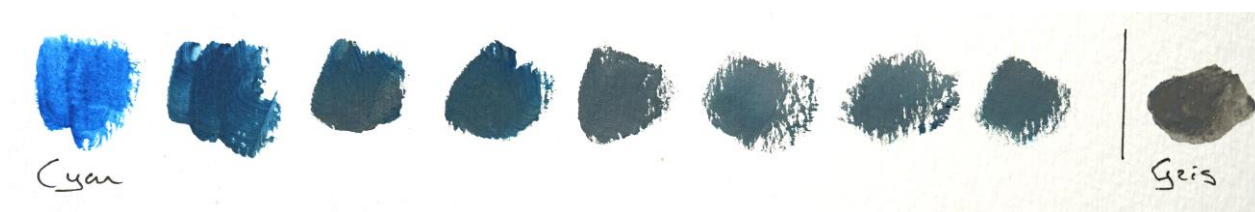

Comment désaturer une peinture ?

En peinture acrylique, on désature une teinte en y ajoutant du noir, du blanc ou du gris. Mais comme nous l'avons vu, nous pouvons également désaturer une teinte en y mélangeant sa complémentaire.

Désaturation avec du gris

A gauche un cyan, plus j'ajoute de gris (que je fais préalablement en mélangeant mon blanc et mon noir), plus je désature la couleur.

Désaturation avec teinte complémentaire

A gauche un cyan, j'ajoute du rouge (complémentaire du cyan) permettant de désaturer mon cyan. J'ajoute également quelques petites touches de gris, au besoin, afin de garder la même valeur que ma teinte initiale.

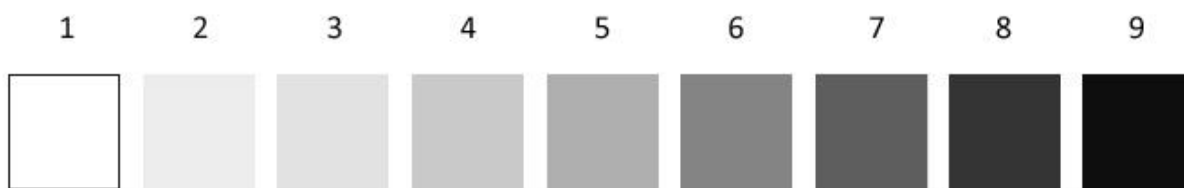
Valeur

La valeur est le degré de luminosité d'un ton. Pour faire simple : en fonction de la lumière, votre couleur est plus ou moins foncée. Il ne faut pas mélanger avec la saturation qui correspond au degré d'intensité de votre couleur.

Concrètement, quand on dit une peinture « claire » ou « foncée », on parle tout simplement de sa valeur.

Pour comprendre la valeur, il est intéressant d'utiliser une échelle de valeur.

↑ *Echelle de valeur du plus clair à gauche au plus foncé à droite*

Afin de ne pas être influencé par les teintes des couleurs de nos œuvres, il est plus simple de laisser toute la place aux valeurs via une version en noir et blanc (échelle de gris).

Par exemple ici, voici une de mes peintures :

↑ *Version avec couleur*

↑ *Version en niveau de gris : Echelle de valeurs*

Si on regarde quelques exemples de teintes la composant, il n'est pas évident d'y voir les différentes valeurs. Cela est dû à la diversité des teintes au sein de l'œuvre.

Par contre, si je passe cette image en noir et blanc, il ne restera que les valeurs et il sera beaucoup plus facile de les comprendre.

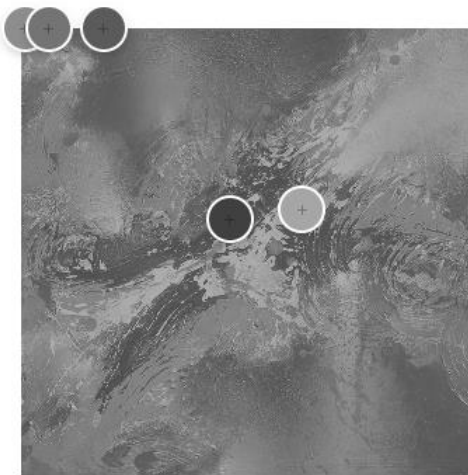

Afin qu'une peinture soit bien lumineuse et fasse son effet, il est recommandé d'avoir une échelle de valeur élevée, pour faire plus simple : un résultat très contrasté.

Echelle de valeur marquée

Ici, l'échelle de valeur est très marquée avec un quasi blanc sur la gauche et un gris foncé sur la droite (quasi noir).

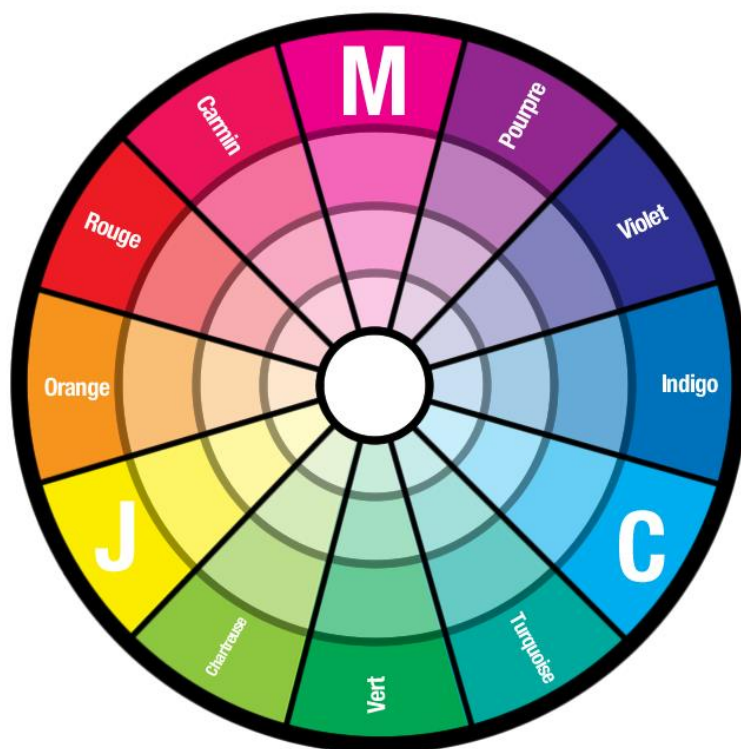
Manque de contraste

Dans cet exemple, les contrastes sont peu marqués : les valeurs sont moins éloignées les unes des autres. Le résultat manque cruellement de contraste et par conséquent, de lumière.

Eclaircir

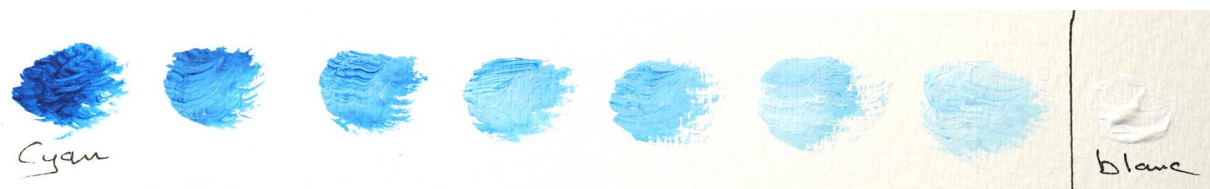
Pour éclaircir une teinte, vous pouvez mélanger celle-ci avec du blanc.

Mais attention ! Il se peut que l'ajout de blanc rende votre peinture plus pâle. Dans certains cas, l'ajout de blanc et de noir a tendance à « salir » le résultat.

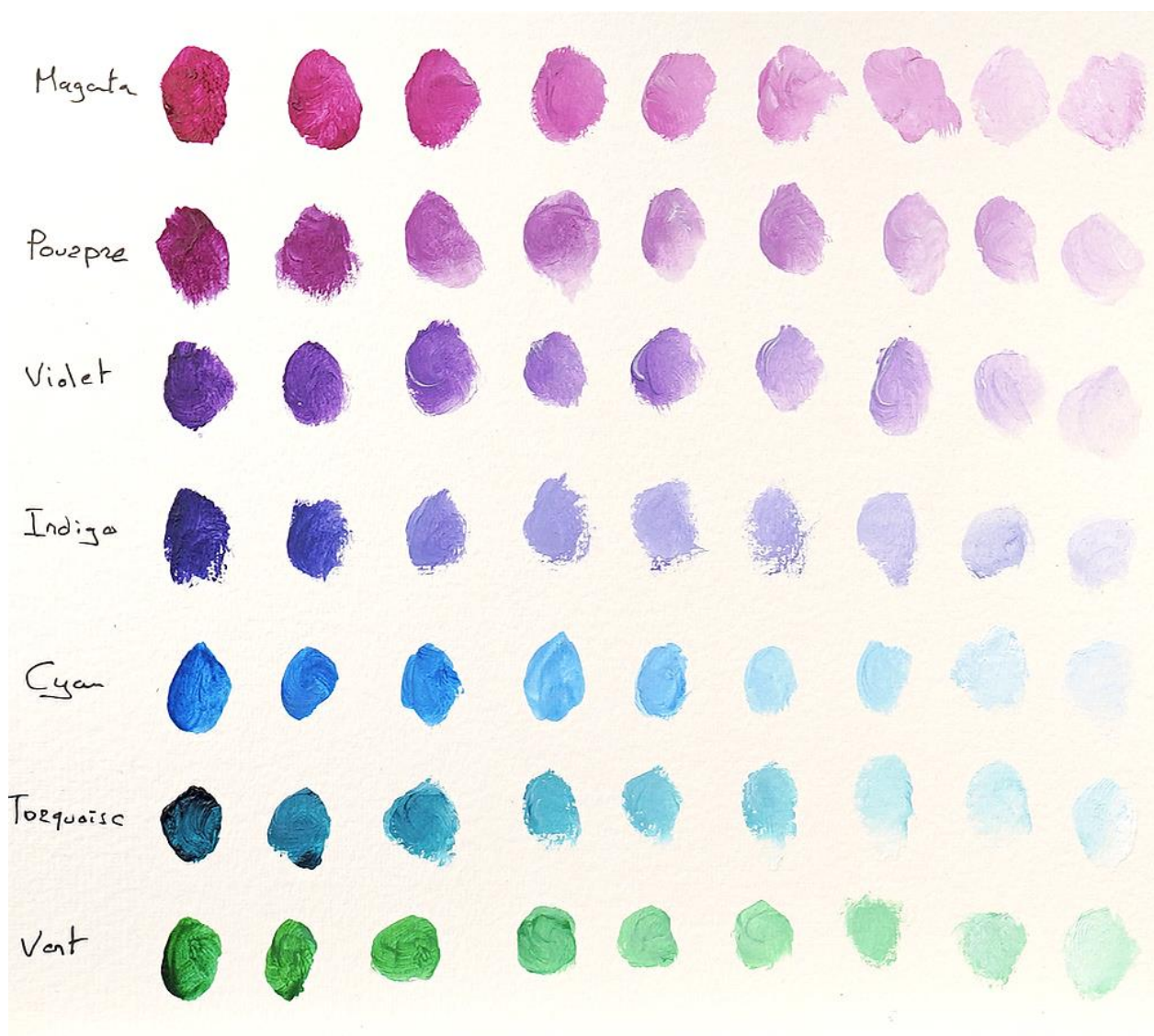

Eclaircissement sans glissement chromatique

A gauche un cyan, plus j'ajoute de blanc, plus j'éclaircis la couleur sans glissement chromatique.

Eclaircissement par ajout de blanc sur les couleurs de notre cercle chromatique.

Eclaircir avec glissement chromatique

Pour éclaircir votre couleur, vous pouvez aussi opter pour un glissement chromatique. Imaginez par exemple que vous voulez éclaircir un orange.

Si vous optez pour la technique d'éclaircissement avec du blanc, il se peut que vous trouviez le résultat un peu fade voir « sali ». Vous pouvez donc décider d'utiliser une autre couleur plus claire et chromatiquement proche pour éclaircir votre couleur.

Voici ici un éclaircissement par le blanc

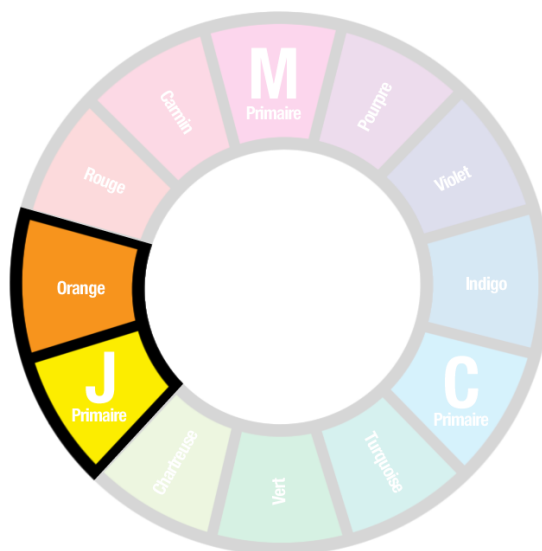

Voici un éclaircissement par glissement chromatique

Dans cet exemple, j'ajoute du jaune progressivement dans mon orange pour l'éclaircir. On éclaircit notre orange non pas en ajoutant du blanc mais une teinte adjacente plus claire : le jaune.

On garde par conséquent un résultat bien saturé.

Assombrir

Il existe différentes façons d'assombrir. Bien sûr, il est possible de le faire par ajout de noir : avec cette technique, on a tendance à dire qu'on « salit » la couleur. Mais je vous recommande grandement d'utiliser la méthode des complémentaires.

Le fait d'ajouter une complémentaire à une couleur permet de l'assombrir. C'est ici la méthode académique et les résultats sont vraiment différents.

Je vous invite à essayer les deux méthodes et à comparer les résultats :

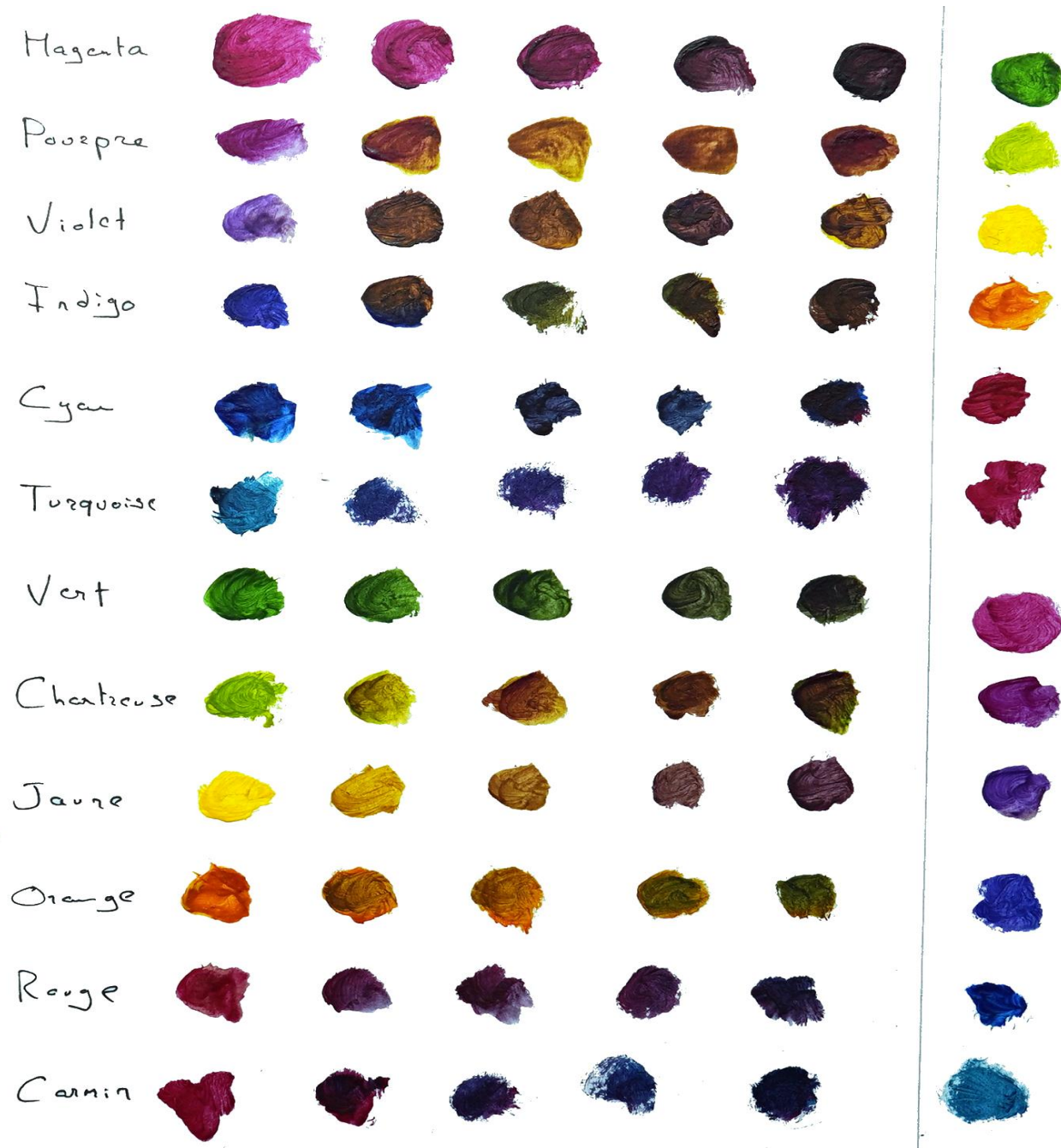
- Assombrir en ajoutant du noir
- Assombrir par ajout de sa complémentaire.

💡 *Pour information, vous pouvez également foncer une couleur via un glissement chromatique. Cela fonctionne avec certaines teintes : je peux foncer mon cyan avec de l'indigo ou encore foncer de l'indigo avec du violet. Expérimentez !*

Mélange par ajout de noir. Je pars d'une teinte et ajoute progressivement du noir.

Vous pouvez aussi assombrir en utilisant la **complémentaire**, la méthode académique. Faites toutefois attention au changement de ton si le mélange est mal équilibré.

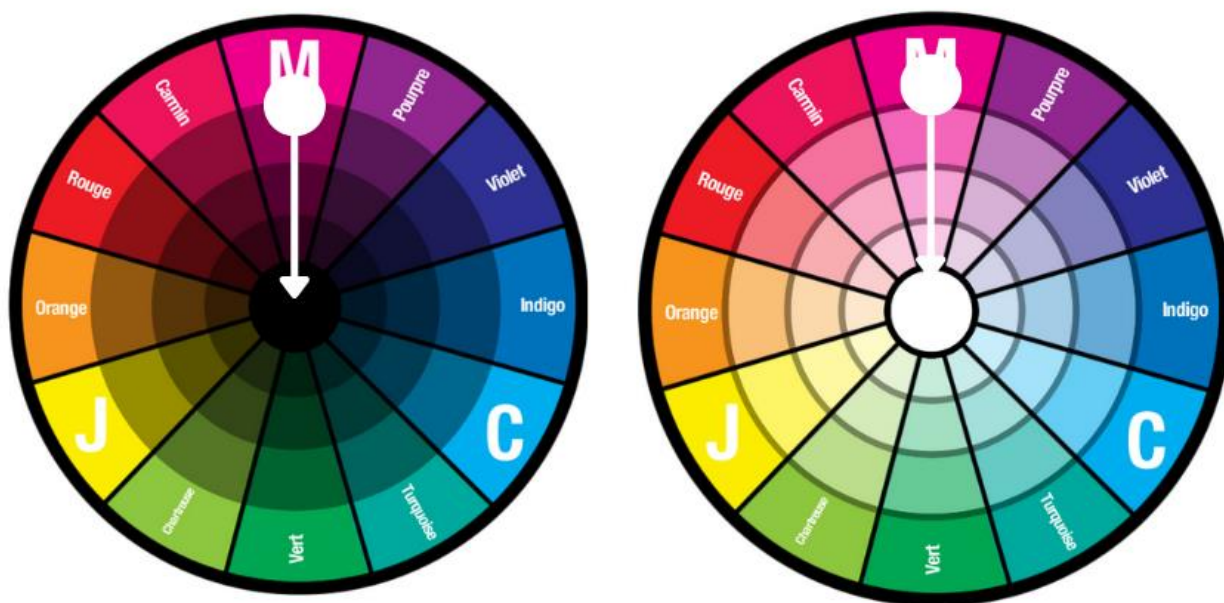
Les autres combinaisons

Maintenant que nous avons bien vu et compris les concepts de tonalité, valeur et saturation, nous allons pouvoir aller plus loin aborder quelques combinaisons plus complexes que la combinaison des couleurs complémentaires.

La combinaison monochromatique

Cette combinaison est simple. Elle repose sur l'utilisation d'un seul ton. Vous partez d'une seule couleur, comme ici le Magenta. Puis vous allez ensuite jouer sur la valeur ou la saturation de celle-ci. Par exemple en y ajoutant du blanc ou du noir comme vu dans le chapitre sur les valeurs.

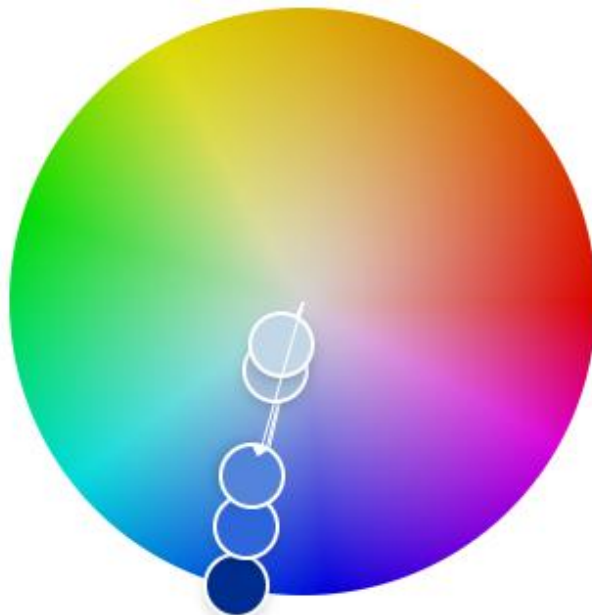

↑ Ici, on prend du magenta puis on crée différents degrés de valeur : plus foncé à gauche et/ou plus clair à droite.

Pour illustrer ceci, voici une rapide ébauche réalisée uniquement avec du bleu. J'ai tout simplement éclairci via des touches de blanc. En passant, le schéma monochromatique est un excellent exercice pour apprendre à gérer la lumière sans se soucier des teintes. Nous verrons cela plus en détail dans la suite de cet ouvrage via la réalisation d'une grisaille.

Dans cet exemple, pour ce tableau, j'ai utilisé une seule teinte avec des déclinaisons plus lumineuses en jouant uniquement sur la valeur.

Le cercle chromatique confirme l'utilisation d'une seule teinte avec différents tons.

La grisaille

Avant de continuer sur les autres types de combinaisons, je vous présente la grisaille.

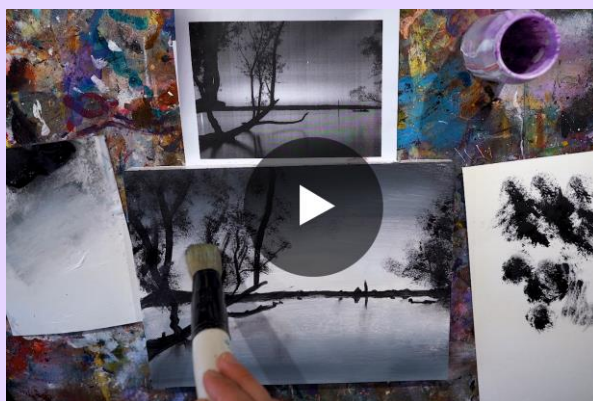
La grisaille est un schéma monochromatique mais avec l'utilisation de noir, blanc et différents gris.

C'est un excellent exercice pour apprendre à travailler uniquement avec les valeurs sans se soucier des teintes.

Voici le lien de la photo d'origine. Elle est libre de droit et vous pouvez la télécharger : <https://pixabay.com/fr/photos/exposition-longue-berlin-lac-de-van-2135019/>

► Vidéo n°9

Retrouvez un tutoriel vidéo sur comment réaliser cette grisaille étape par étape en reproduisant un magnifique paysage.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#9>

En peinture, arriver à appréhender les concepts de teinte, saturation et valeur est chose complexe quand on débute. Une approche consiste à laisser de côté les teintes pour se focaliser sur la valeur et la saturation. Ce moyen est la grisaille ! La grisaille consiste à uniquement utiliser du blanc, du noir et des différents niveaux de gris.

Dans ce tutoriel, nous allons ensemble partir d'une photo en noir et blanc pour la retranscrire sur un support à peindre. Pour rappel, une vidéo tutoriel est associée à cette partie.

J'utilise du papier pour acrylique Canson ainsi que deux peintures acryliques :

- Un blanc de Titane
- Un noir de Mars

Couche de fond

Ma technique ici est de commencer par les teintes les plus claires, en conséquence mes blanc et gris clairs.

Pour commencer, je réalise un fond en dégradé au spalter. (Vous pouvez retrouver cette technique dans le chapitre « Comment faire un dégradé »).

Je réalise un dégradé latéral avec un blanc sur le centre.

J'obscurcis sur le haut de mon ciel et son reflet dans l'eau dans la partie basse.

Création de la digue

Ensuite, je réalise la digue qui est situé en plein centre de la composition.

Pour cela je prends du noir que j'applique au centre à l'aide d'une petite brosse.

Ici, ne faites pas attention aux détails mais essayez de garder une vision globale. Il est important de toujours arriver à anticiper le résultat.

Création du premier plan

A ce stade, toujours en noir, je travaille sur mon premier plan.

On reste ici sur du noir ce qui facilite grandement le travail. Pourquoi du noir ? Car si vous regardez bien le modèle, tous les éléments du premier plan sont à contre-jour.

Avec un pinceau fin, je dessine les branches. Une fois de plus, ne faites pas dans le détail et soyez créatif. Si une branche n'existe pas, ou si vous souhaitez en créer de nouvelles : ce n'est pas un problème !

Quelques détails

Ici, j'ajoute quelques détails afin de donner un peu de caractère à ma peinture.

Je rajoute des détails dans les branches de mon arbre et je rajoute des ombres portées sous la digue.

Réalisation d'ombre portées

Afin d'ajouter du réalisme et de la profondeur à mes différents éléments, je réalise des ombres portées que j'applique en glacis avec une toute petite quantité de peinture noire.

Feuillage

Ici, je réalise le feuillage avec une technique très facile. Je prends un pinceau aux poils un peu raides. Je l'utilise dans un peu de peinture noire non diluée. Je tamponne ensuite délicatement mes branches et le feuillage apparaît en quelques secondes.

J'en profite pour réaliser les branches et le feuillage de la partie droite que j'avais tout simplement oublié !

Quelques correctifs

Je prends du recul et je regarde si la gamme de valeurs est respectée. Le centre étant un peu plus clair sur ma peinture, je décide d'appliquer un glacis fin afin de corriger certaines zones.

J'en profite également pour réaliser le petit point de lumière à gauche (reflet dans l'eau). Pour cela j'utilise un pinceau très fin.

Pour conclure

Voilà ce qui conclut ce petit exercice. Abstrait ou pas, je ne peux que vous encourager à faire régulièrement cet exercice avec tous types de sujets.

Quand on débute l'abstrait, on a tendance à se jeter, se focaliser sur les couleurs et c'est un véritable piège.

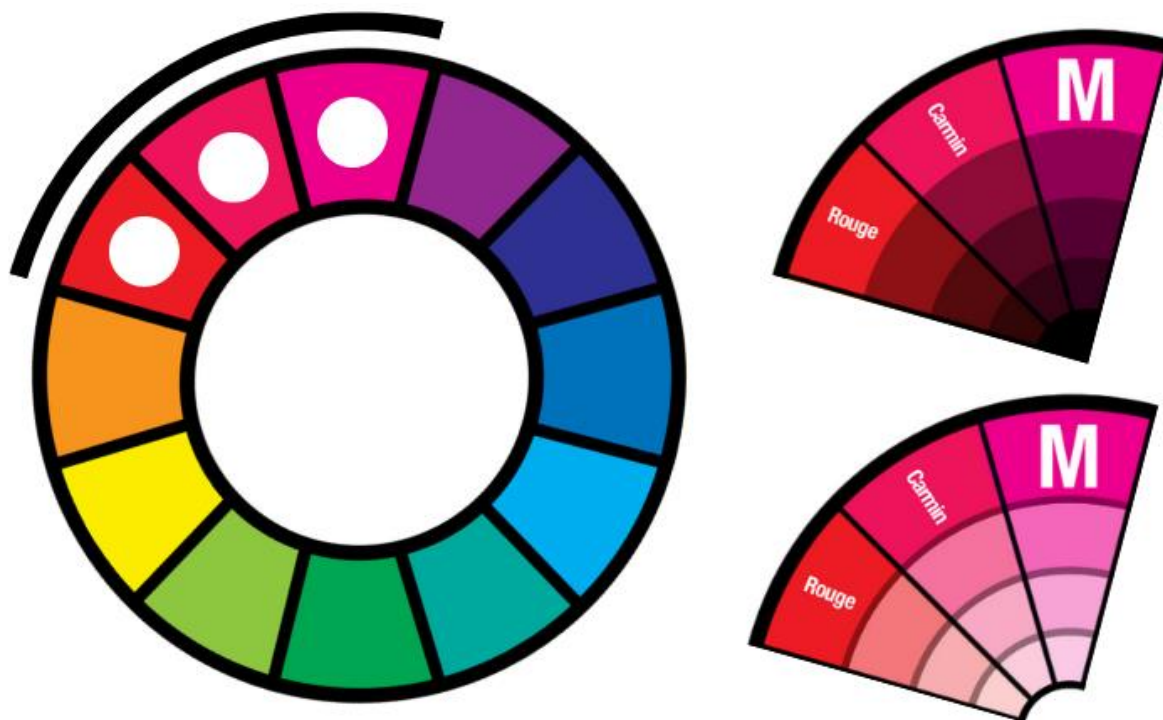
Prenez du recul, expérimentez la grisaille et par la pratique, vous apprendrez à maîtriser votre gamme de valeurs, vous ferez beaucoup de progrès.

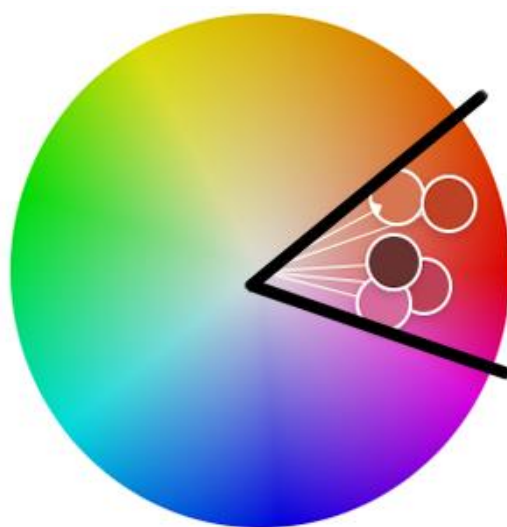
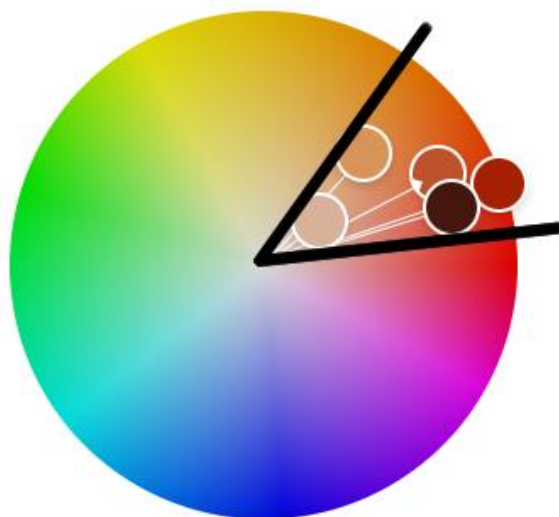
Les combinaisons analogues

Elles consistent à utiliser trois couleurs adjacentes, trois couleurs voisines sur le cercle chromatique. Cette proximité chromatique permet logiquement une association de teintes douces.

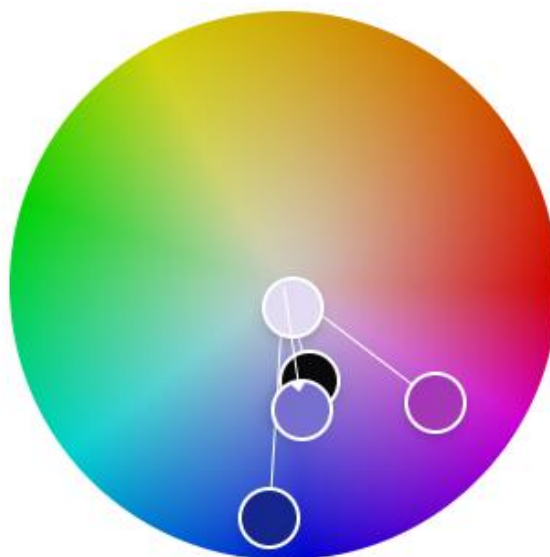
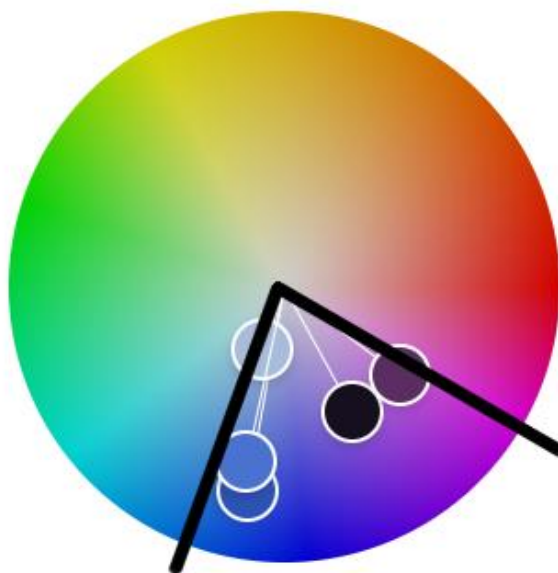
Vous pouvez également jouer sur la valeur et la saturation des teintes sélectionnées (à droite sur l'exemple ci-dessous). Vous pouvez donc obscurcir, éclaircir et/ou désaturer vos teintes.

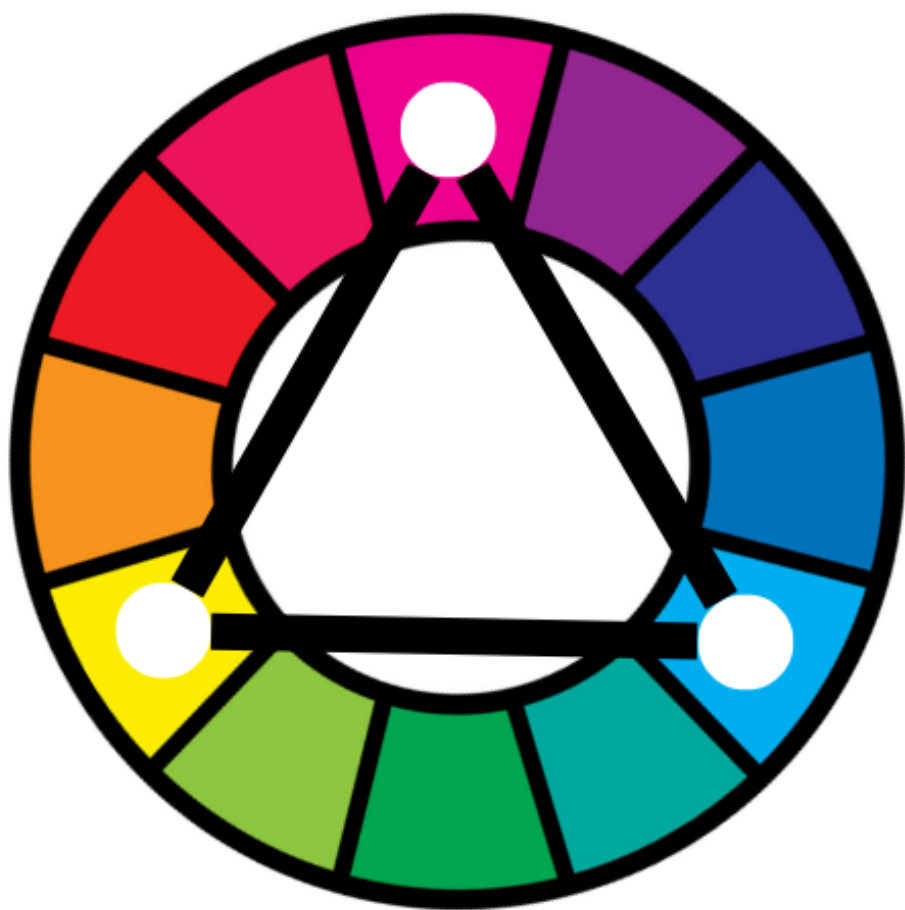

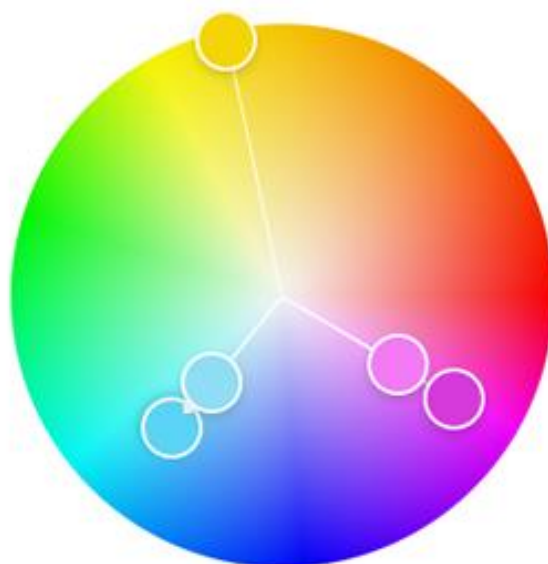
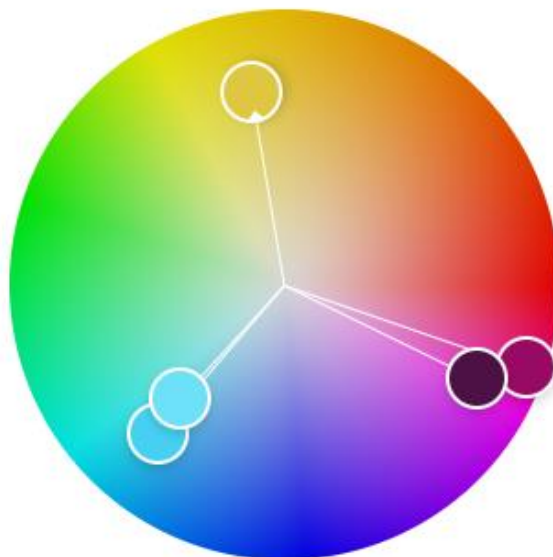

Les combinaisons triadiques

C'est une combinaison basée sur trois teintes dominantes. Mécaniquement, elle sera soit composée d'une teinte chaude et deux teintes froides ou alors le contraire : une teinte froide et deux teintes chaudes.

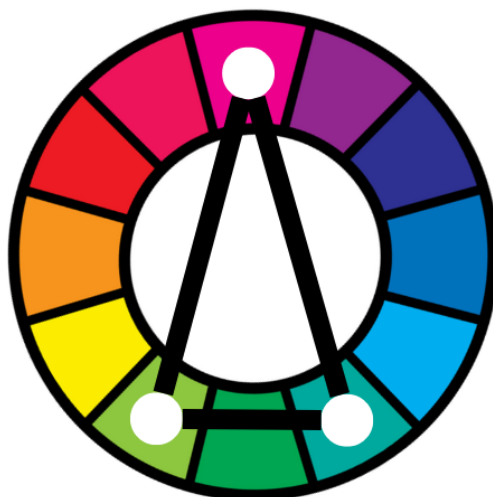

Les combinaisons complémentaires adjacentes

Cette combinaison est très intéressante. Vous choisissez une teinte puis vous l'associez avec les deux teintes entourant sa complémentaire.

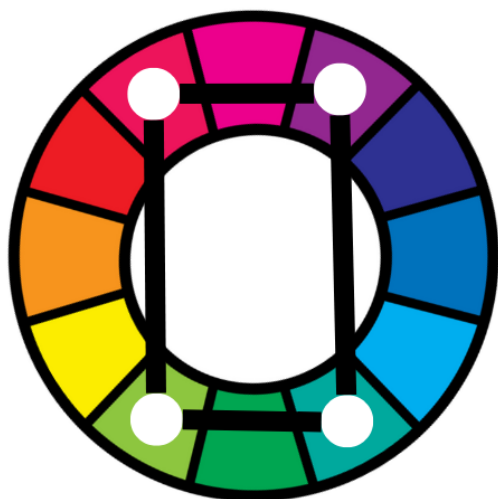
Par exemple (sur le cercle ci-contre) : Vous choisissez un magenta, et vous y associez les deux couleurs adjacentes de sa complémentaire. Donc la complémentaire du magenta étant le vert, les couleurs sélectionnées seront chartreuse et turquoise.

Les combinaisons tétradiques

Les mélanges de peinture optiques

Précédemment, nous avons vu comment faire des mélanges « physiques » de peinture. Par « physique », j'entends le mélange de votre peinture directement par la matière. Par exemple, je prends deux tubes de peinture : un magenta et un cyan, je les mélange et j'obtiens du violet.

Historiquement, les artistes peintres ont toujours opéré de cette manière jusqu'au 19e siècle.

Mais en 1839 Michel-Eugène Chevreul a écrit *La Théorie des couleurs*, un ouvrage qui a révolutionné le monde de la couleur. Dans celui-ci, il démontre et explique les mélanges de couleurs dit optiques.

Les impressionnistes vont dans la foulée définitivement adopter cette théorie permettant de magnifiques mélanges lumineux.

Le mélange optique repose sur la loi du contraste simultané des couleurs. « Le ton de deux plages de couleurs paraît plus différent lorsqu'on les observe juxtaposées que lorsqu'on les observe séparément, sur un fond neutre commun ».

Comment fonctionne le mélange optique

Pour faire un mélange optique, on fait généralement ce qu'on appelle un glacis. Le glacis consiste à poser une fine couche de peinture avec un certain taux de transparence par-dessus une couche de peinture sèche.

Etape 1
Une couche de
peinture opaque

Etape 2
Une couche de peinture
très fine et transparente

Par exemple ici, je réalise une première couche de peinture avec un cyan. Je laisse sécher celle-ci. Puis j'applique une fine couche de magenta légèrement diluée.

Vous allez obtenir un beau violet ! Et pourtant, à aucun moment vous n'avez appliqué ce violet ni mélangé physiquement ces deux teintes.

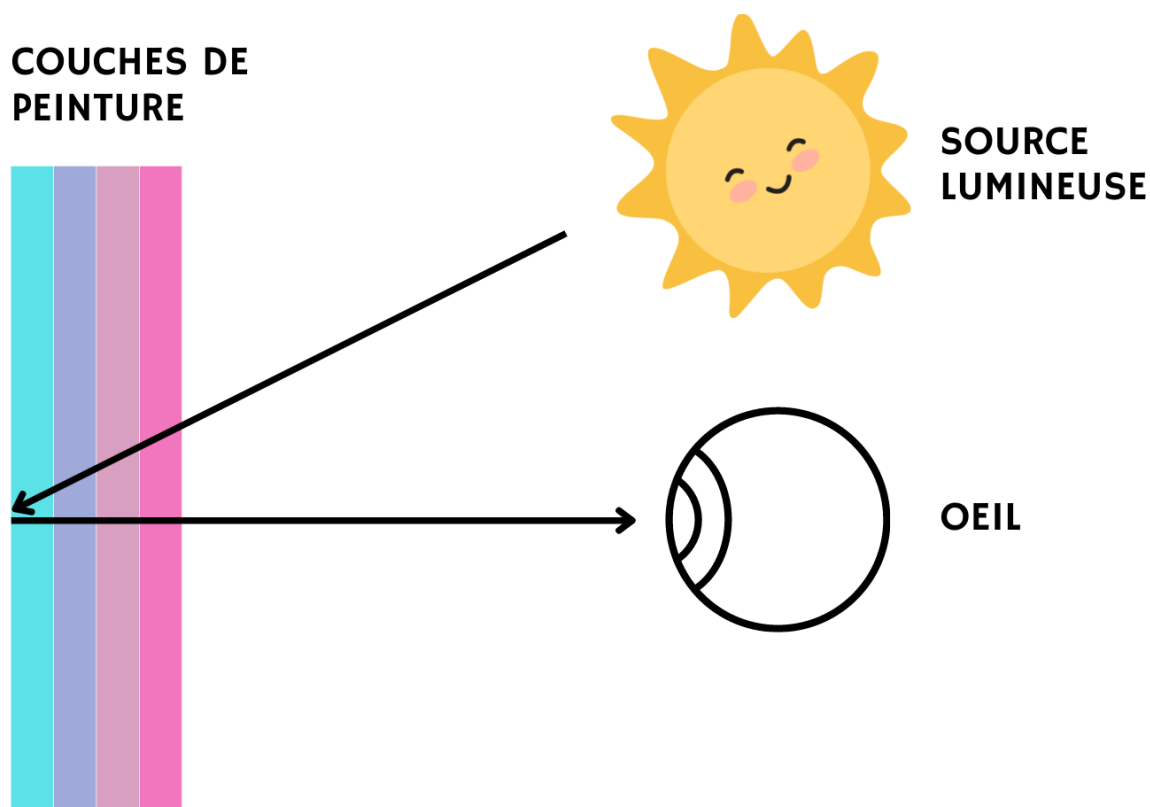
Le résultat : un beau violet obtenu via un mélange optique.

Comment ça marche ?

C'est simple ! Quand vous appliquez une couche de peinture diluée, la peinture va perdre de son opacité. Vous obtenez donc un résultat semi transparent.

La lumière va alors passer à travers cette teinte semi transparente et agir tout simplement comme un filtre : un filtre optique.

Ce qui est fascinant avec le concept des glaciés, c'est que vous allez pouvoir multiplier ce phénomène en créant autant de couches que vous le souhaitez.

Mélanges optiques sur une grisaille

Je vous propose ici un petit exercice simple pour comprendre les mélanges optiques.

Pour cela, nous allons partir d'une grisaille que nous allons ensuite colorer en utilisant des mélanges optiques via des glacis.

Pour ce faire, prenez un support. Ici j'ai utilisé un papier canson classique pour l'acrylique.

Dans un premier temps je recouvre tout mon papier de peinture noire.

Une fois bien sec, je vais réaliser une grisaille. Pour rappel, la grisaille est l'utilisation uniquement de blanc, gris et/ou noir. Dans le cas ci-contre, pour simplifier l'exercice, j'ai uniquement utilisé du blanc !

J'ai réalisé cet arbre. Ne jugez pas la qualité de celui-ci, c'est bien entendu une esquisse ! Le fond noir et les étoiles suggèrent la nuit. Je commence par un tronc et son branchage, pour continuer sur son feuillage. Au premier plan, j'ajoute un peu de verdure.

J'attends le séchage total, puis sur une palette, je crée deux nuances de bruns/marrons.

Pour rappel : une partie du livre ainsi qu'une vidéo sont dédiées à comment obtenir des bruns à partir des primaires.

Avec un pinceau, je dilue mon marron le plus clair avec autant d'eau. Cette étape est très importante car elle va vous permettre de rendre votre peinture plus transparente. J'applique ensuite au pinceau ma peinture sur le tronc de l'arbre et une partie de branches visibles.

Comme vous pouvez le voir, si vous débordez sur le noir, il ne se passe rien. Toutefois, le blanc laisse bien paraître mon marron. Bravo : vous avez réalisé votre premier mélange optique !

J'attends le séchage et je joue ensuite sur la profondeur en ajoutant mon marron foncé là où je veux suggérer des ombres propres.

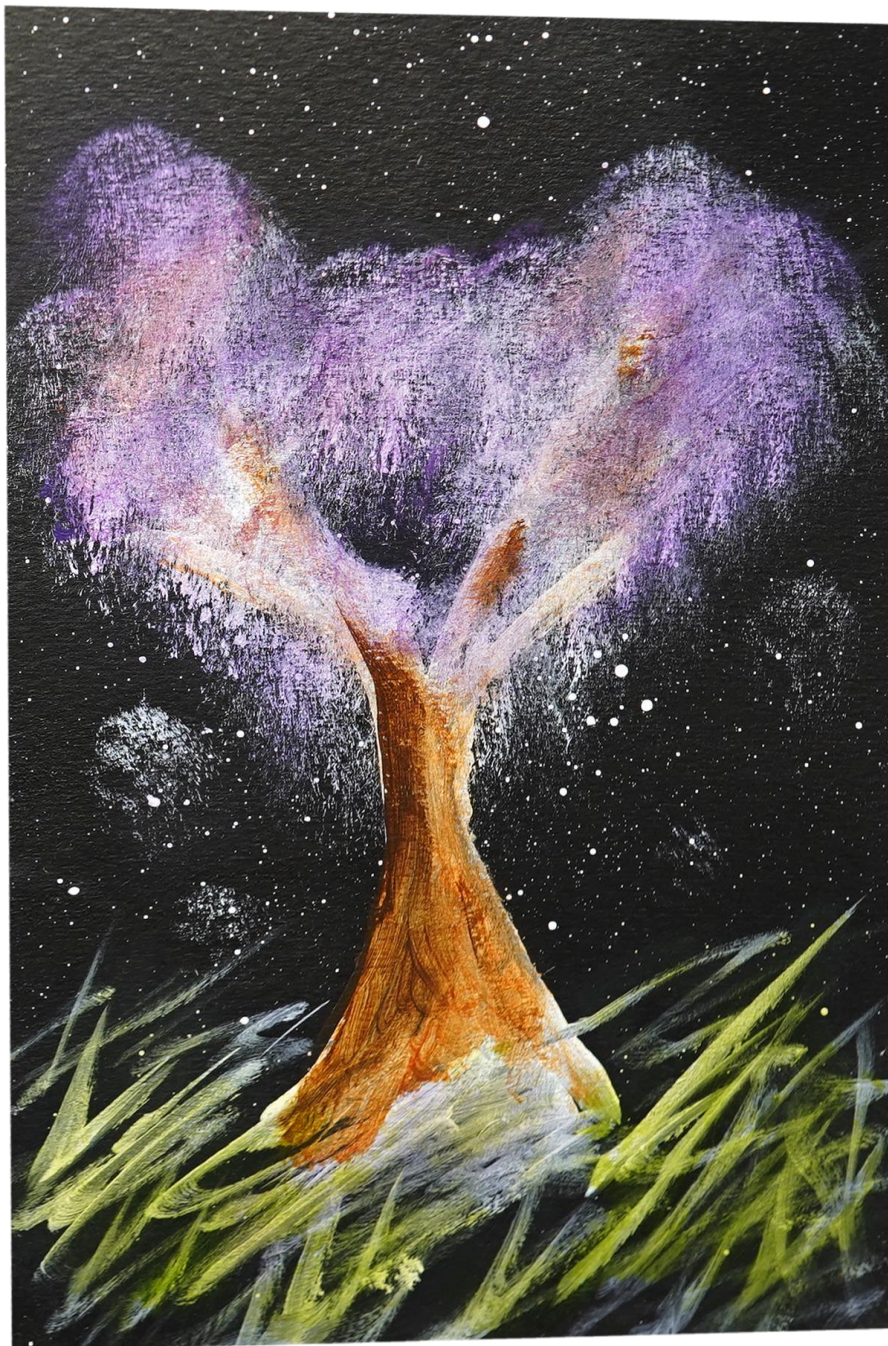

Ensuite, je prends un peu de violet, que je dilue aussi dans autant d'eau. Je vais ensuite recouvrir mon feuillage.

N'ayez pas d'inquiétude, si vous débordez sur le noir, ça ne se verra pas ! Le violet ne recouvrira que les zones blanches.

Ensuite, je vais utiliser un vert type chartreuse que je vais diluer toujours avec son équivalent en eau. Puis je recouvre ma verdure.

A ce stade, nous pourrions nous arrêter là mais il est intéressant d'ajouter un petit degré supplémentaire en travaillant sur certains détails.

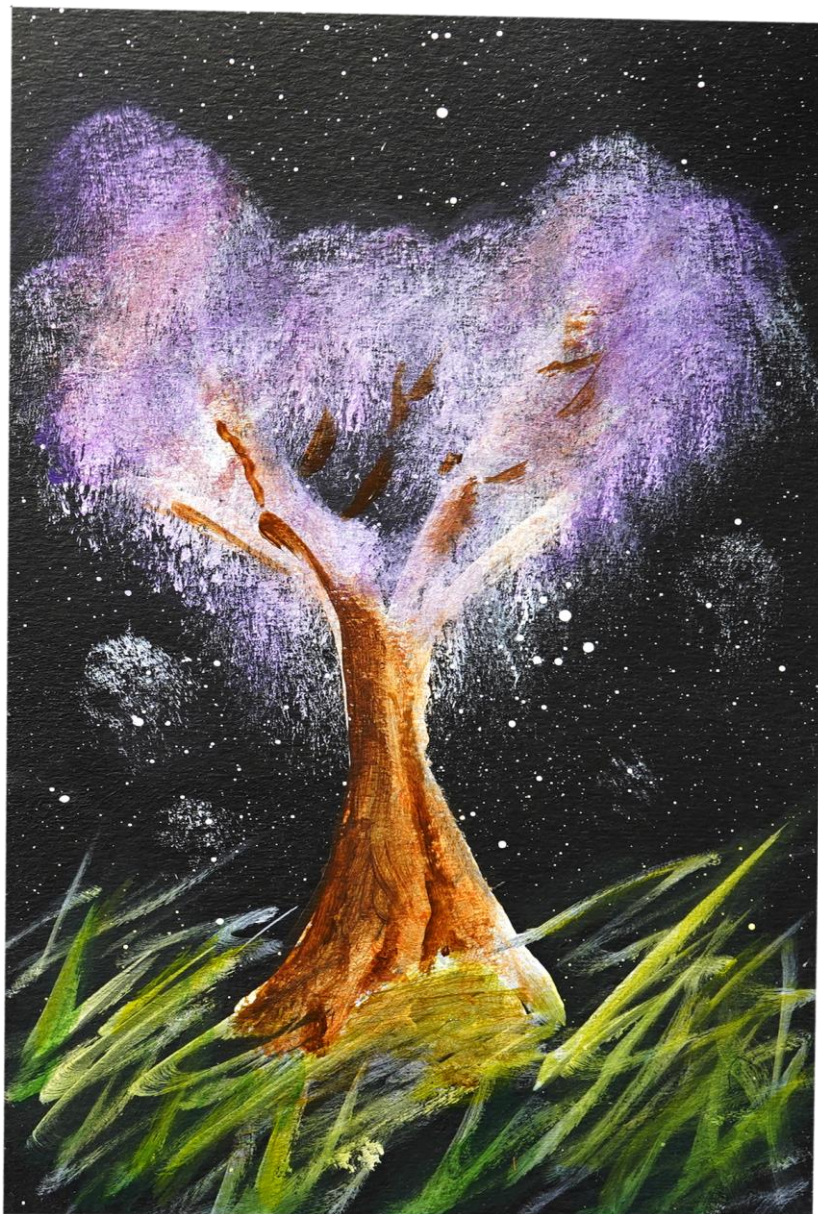

Pour cela, je vais ajouter dans un premier temps quelques détails au niveau de l'arbre. Je reprends de mon marron foncé et je dessine quelques ombres propres, des voutes, des formes dans le tronc. Je décide aussi de donner un peu plus de finition à mon branchage

Ensuite, je décide de travailler sur ma verdure.

Précédemment nous avons uniquement appliqué un vert clair (chartreuse).

Je vais ajouter un vert (plus foncé) sur la partie basse de mes brins d'herbes. Cela permet d'ajouter un aspect de profondeur à l'ensemble de ma composition ce qui est plutôt agréable pour l'œil !

Abstrait ou pas, je vous recommande vraiment d'expérimenter ce type d'exercice. Comme vous pouvez le voir, le résultat vibre alors que nous n'avons réalisé que peu de couches de peinture avec peu de couleurs. Il y a des mélanges optiques à beaucoup de niveaux : Le blanc sur le noir n'est ici pas parfaitement blanc, regardez par exemple dans le feuillage et la verdure. C'est dû au fait que la quantité de peinture n'est pas la même de partout. Nous avons donc d'ores et déjà un premier mélange optique à ce niveau-là.

Imaginez le nombre de degrés que vous pouvez ajouter afin d'avoir un résultat encore plus vibrant : Je ne peux que vous inviter à expérimenter encore et encore !

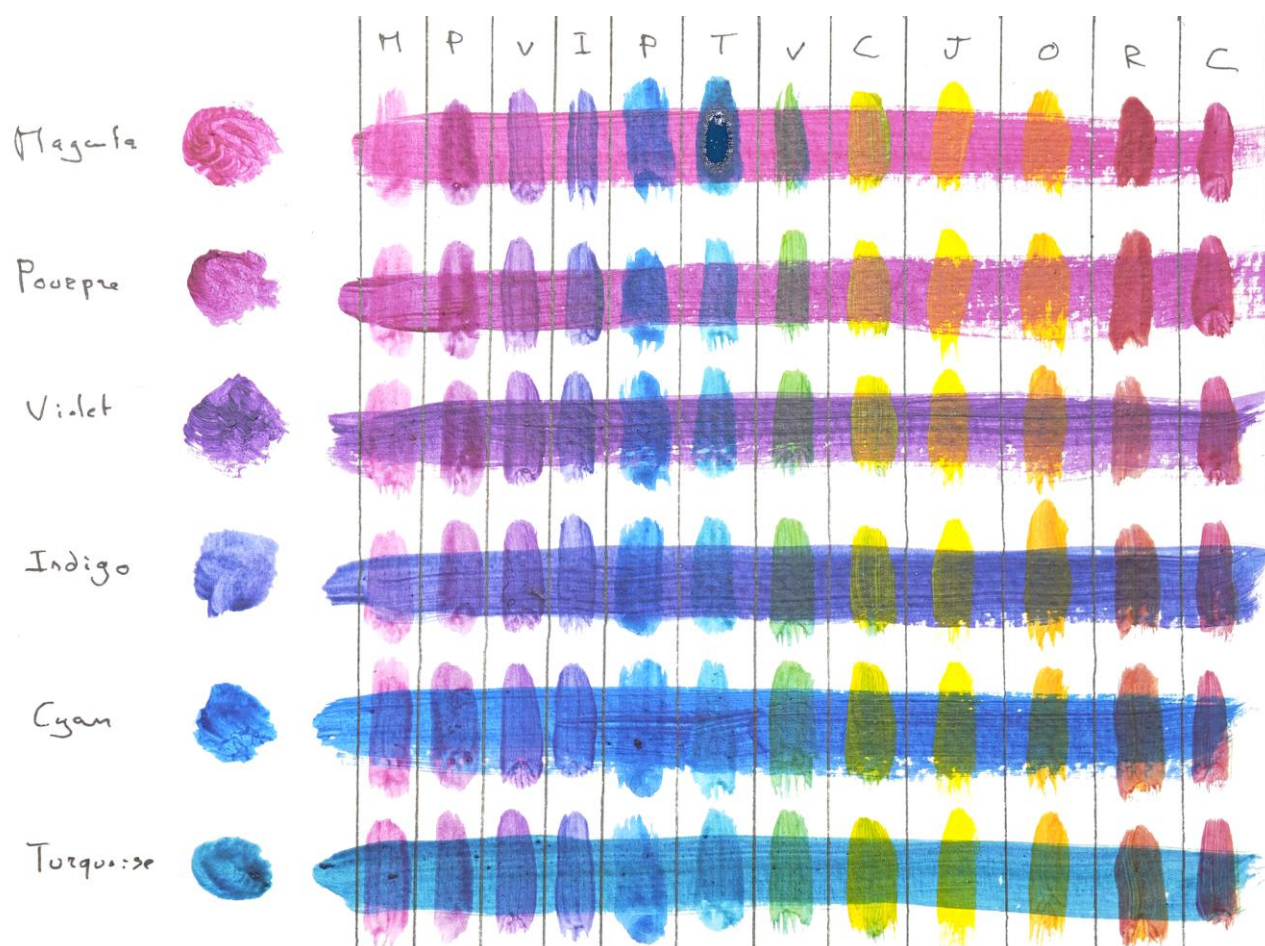
↑ Exercice similaire au précédent

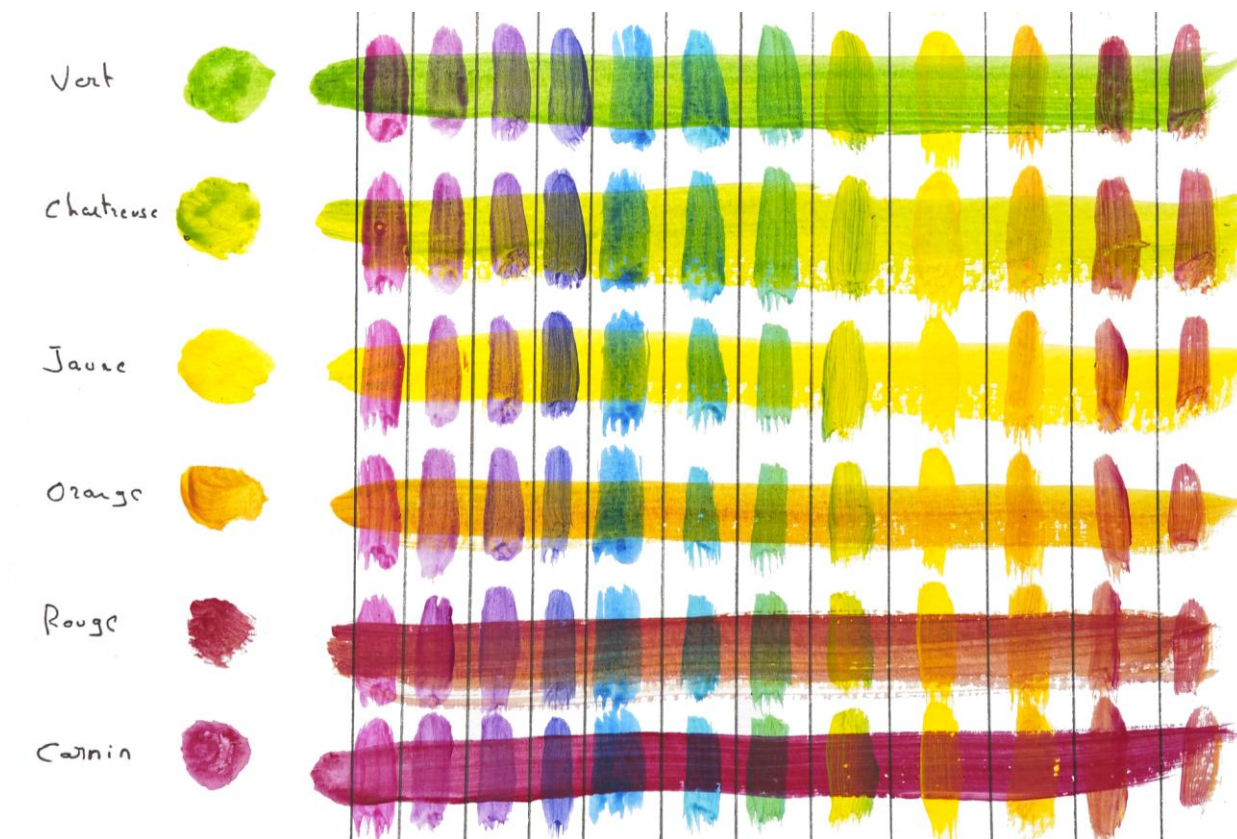

Grille des mélanges optiques

Voici ici une grille de mélanges optiques simples que je vous recommande de réaliser.

Créez 12 lignes avec les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Pour chaque ligne appliquez en glacis différentes teintes. Pour rappel, diluez votre peinture d'environ la même quantité d'eau afin de créer un effet de transparence optimal.

La transparence des glacis nous permet d'obtenir un mélange optique intéressant.

Astuce : Gardez précieusement cette grille car elle vous permettra de choisir les couleurs à utiliser pour le choix des couleurs de vos prochaines peintures utilisant la technique des glacis.

Mélanges optiques : Ombres, lumière et profondeur

Les mélanges optiques via la technique des glacis sont un excellent moyen de traduire la lumière et de donner de la profondeur.

Je vous propose maintenant un nouvel exercice. Nous allons partir d'une image de fruit, en l'occurrence ici une belle cerise, et reproduire celle-ci.

Pour cela, il vous suffit d'un pinceau fin, d'un récipient d'eau, et des couleurs suivantes : un rouge, un marron foncé, un vert et du blanc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Voici les différentes étapes. Chaque numéro correspond au numéro de l'image correspondante sur la page précédente. Nous allons ici tout simplement jouer sur l'échelle tonale de notre cerise : du plus clair au plus foncé. Avant de commencer, je prends mes couleurs primaires et je fais les mélanges nécessaires : un rouge, un vert clair et un marron. Ce sont des mélanges simples que nous avons appris à faire au début de cet ouvrage. Important : Attendez le séchage de votre peinture entre chacune des étapes.

1. Avec mon pinceau, je réalise une forme rouge. Je commence par la teinte la plus claire (sans compter le blanc).
2. Ensuite, je réalise mon premier glacis. Utilisez un peu d'eau pour gagner en transparence dans votre marron. J'applique délicatement une toute petite quantité de marron sur la partie droite et le bas de ma forme. C'est ce qu'on appelle ici une ombre propre. A ce stade, ne vous précipitez pas, il est plus pertinent de prendre son mal en patience et de faire plusieurs couches de marron les unes après les autres.
3. Je continue avec une nouvelle couche de marron, cette fois j'en rajoute une peu sur la gauche de ma forme.
4. Une nouvelle couche de marron, cette fois j'essaie d'être un peu plus précis avec des traits fins sur les coté, puis je nourris davantage la partie basse. Je commence à légèrement dessiner,

toujours en marron, la partie haute de la cerise là où sera le départ de la queue de cerise.

5. Ici, je continue toujours avec mon marron. Je me focalise sur la finition de la partie gauche, basse mais aussi haute là où sera le départ de la queue de cerise.
6. Je nettoie mon pinceau et je prends de mon vert et d'un seul mouvement je trace une ligne représentant la queue de la cerise. Si celle-ci est trop transparente, vous pouvez recommencer via une nouvelle couche.
7. Dans cette nouvelle étape, sur ma palette, j'ajoute un peu de marron à mon vert pour obtenir un vert plus sombre. J'applique un peu de ce vert foncé avec délicatesse, du bout de mon pinceau, sur la partie gauche de la queue. Cela crée une nouvelle fois une ombre propre apportant profondeur et volume.
8. Dans cette nouvelle étape, nous allons travailler sur les zones reflets, zones lumineuses blanches. En fonction du modèle, il est important d'analyser la source lumineuse. Ici, en l'occurrence, la lumière vient du dessus de la cerise. Je mélange donc un peu de blanc avec un peu d'eau et, de la pointe du pinceau, je dessine les reflets de lumière avec de toutes petites touches de blanc.

9. Je rajoute rapidement une petite ombre sur le bas ainsi que des points de lumière, entre autres sur la queue de la cerise.
10. Je rajoute un peu de vert pour réaliser l'extrémité de la queue de cerise
11. Je peaufine en ajoutant un reflet blanc sur le côté de ma cerise, suggérant la brillance du fruit et sa forme ronde. N'hésitez pas à aller au-delà du support, soyez inventif et créatif !
12. J'ajoute discrètement une démarcation en marron foncé sur le centre de ma cerise et ajoute un peu de marron en finition.

Ce genre d'exercice est très intéressant pour s'entraîner au glacis. N'hésitez pas à multiplier les étapes / couches de peintures dans le but de faciliter l'exercice.

Mélanges optiques : étude de cas

Dans cette partie, je vous présente différentes utilisations de mélanges optiques de certaines de mes œuvres.

Cas n°1

J'ai commencé par réaliser un fond clair via un bleu ciel.

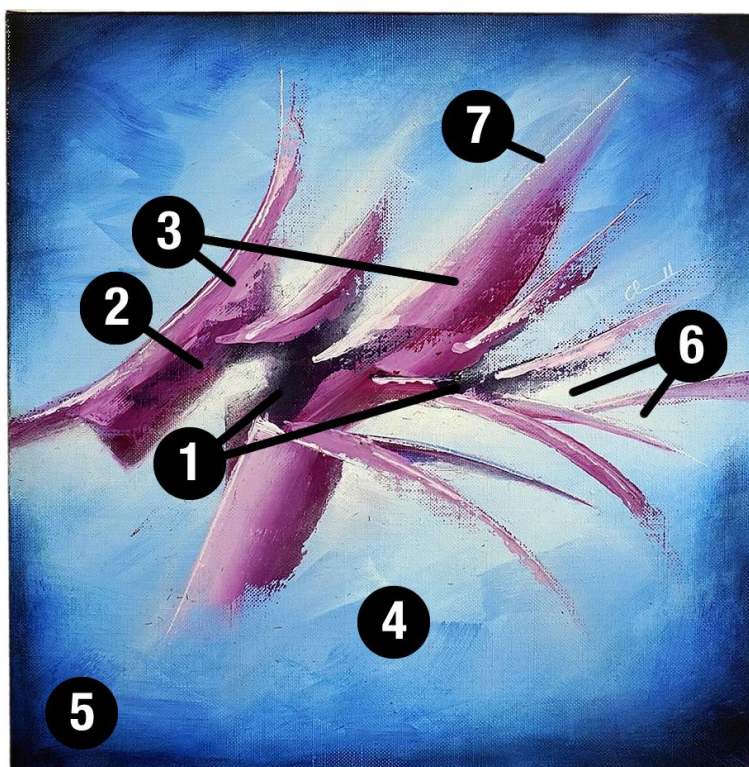
1. Réalisation d'une composition opaque et foncée (un pourpre foncé). J'anticipe sur les différents degrés de valeur.

2. J'éclaircis ma peinture pourpre et je l'applique en glacis (changement de valeur)

3. Je continue à éclaircir mon pourpre avec du blanc et j'applique la troisième et dernière couche de glacis de ma composition centrale.

4. Je passe ensuite sur le fond. J'applique une couche fine de glacis couleur indigo. J'attends le séchage, et je recommence l'opération. Pour chaque nouvelle couche, j'obscurcis légèrement mon indigo avec du noir. Et pour chaque nouvelle couche je prends soin et m'éloigne petit à petit du centre de l'œuvre. L'objectif est d'obscurcir les côtés.

5. Je finis avec un indigo encore plus foncé. Ces étapes 4 et 5 me permettent de créer ce que j'appelle un vignettage. C'est une façon

d'attirer l'œil sur votre œuvre et plus particulièrement sur sa composition centrale. Cela la met en valeur. C'est aussi un excellent moyen de suggérer la profondeur.

6. Ici, pour accentuer l'effet de profondeur, je réalise des zones de lumière tout autour de ma composition. Pour cela, je réalise une fois de plus des glacis très fins, avec très peu de peinture blanche. Le secret pour que ces zones de lumières soient un succès, c'est un nombre important de couches de peinture.

7. Dans un souci de finition, j'apporte un peu de lumière en traçant des lignes blanches bien opaques sur le dessus de mes formes. Cela accentue l'échelle de valeur de mon tableau et accentue la dimension des formes.

Conclusion :

On voit ici que les glacis permettent de faire vibrer mes teintes et surtout de donner avec efficacité cet aspect soutenu de profondeur.

Cas n°2

1. Je réalise une première couche dans le frais, « alla prima », très nourrie avec différentes teintes chaudes.
2. Je réalise des glacis avec un marron foncé afin de donner de la profondeur et d'élargir ma gamme de valeurs.

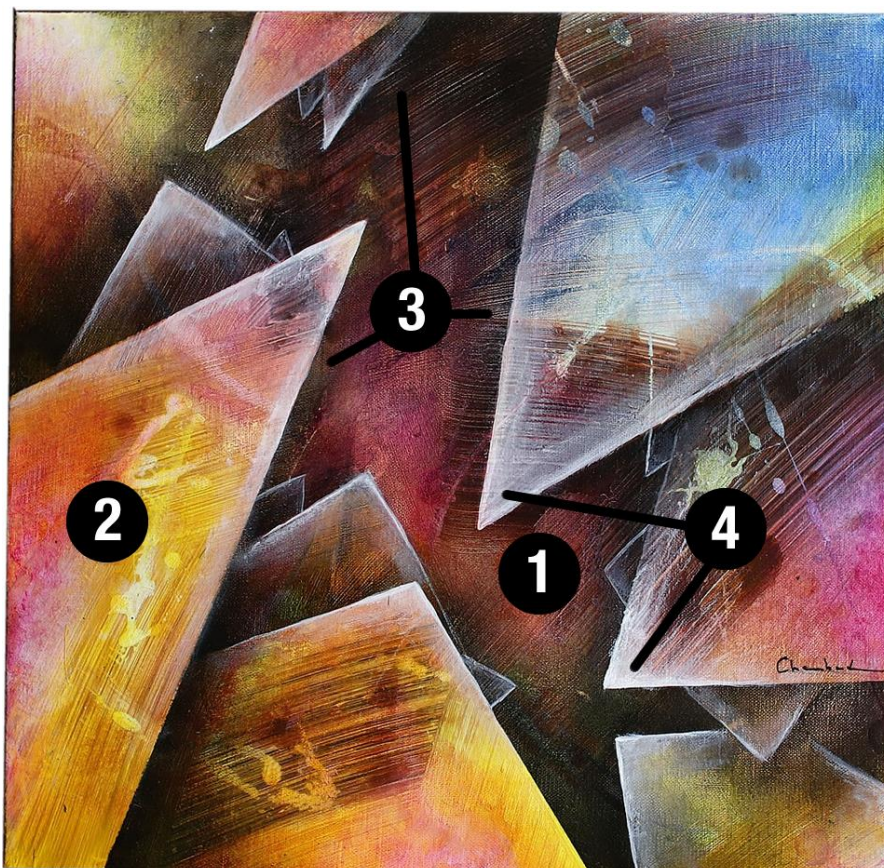

Cela permet d'accentuer le contraste entre mes teintes.

3. Je réalise des points de lumière blancs, discrets, toujours avec la méthode des glacis. Une fois tous mes points de lumière secs, je les colorise très légèrement avec un magenta dilué, toujours en glacis. Les points de lumière deviennent rosâtres.
4. Toujours avec mon marron foncé, je vignette les bords de ma toile via des glacis successifs. Cela accentue l'effet de profondeur et met ma composition en avant.
5. Pour finir, je rajoute ma petite touche avec des projections jaune orangé apportant dynamisme et mouvement, et ajoute une fois de plus du contraste.

Cas n°3

Une fois de plus, dans ce tableau, les mélanges optiques ont beaucoup d'importance. L'objectif principal est de créer de nombreuses zones de superposition et d'effets d'ombres.

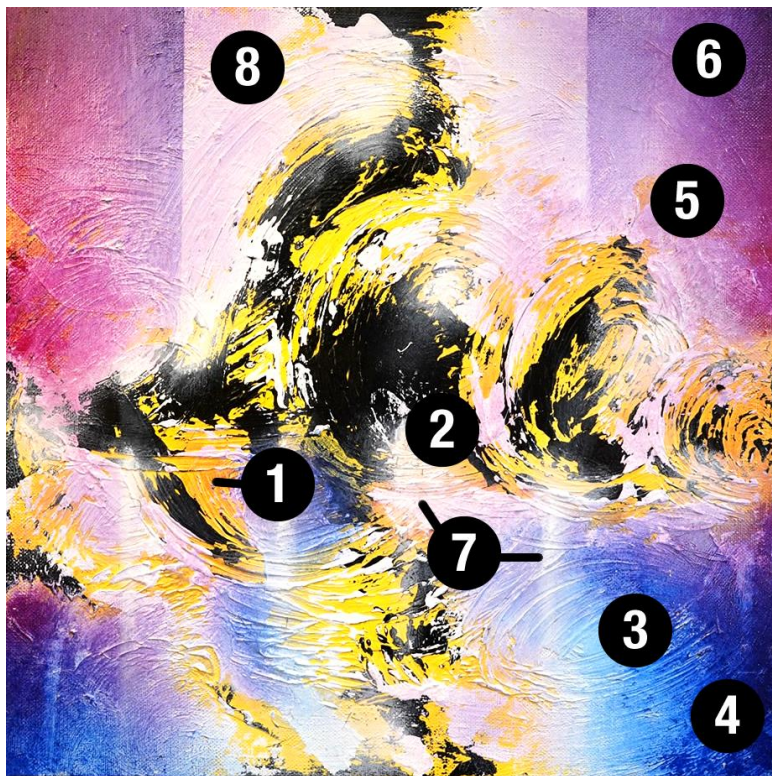

1. Je réalise un fond avec des bruns, je laisse sécher.
2. J'applique ensuite des glacis avec différentes teintes sur ma toile.
3. Ensuite, j'exécute des ombres portées avec du noir toujours avec la méthode des glacis.
4. J'apporte de la lumière avec la création de différentes zones de blanc en glacis.

Cas n°4

1. Je réalise un fond texturé avec du modeling paste haute densité. J'applique ensuite par-dessus un fond jaune orangé.
2. J'applique au couteau du noir afin de créer une composition centrale.
3. Je crée une zone froide avec un bleu primaire.
4. Je conçois différents glacis. Chromatiquement, je glisse petit à petit vers du magenta et je joue également sur la valeur (j'assombris).
5. J'utilise ici du magenta.
6. Tout comme pour la partie du bas, je vais réaliser des glacis, j'assombris.
7. J'applique ici en glacis différentes zones lumineuses, afin d'harmoniser le résultat, d'augmenter le degré de l'ensemble des valeurs. L'effet de profondeur est là !

Les contrastes de luminosité

Afin de valoriser une couleur, il est très efficace de jouer sur les contrastes des couleurs qui l'entourent.

Pour cela, vous pouvez utiliser les contrastes de luminosité. Leur fonctionnement : créer un maximum d'écart sur votre échelle de valeur.

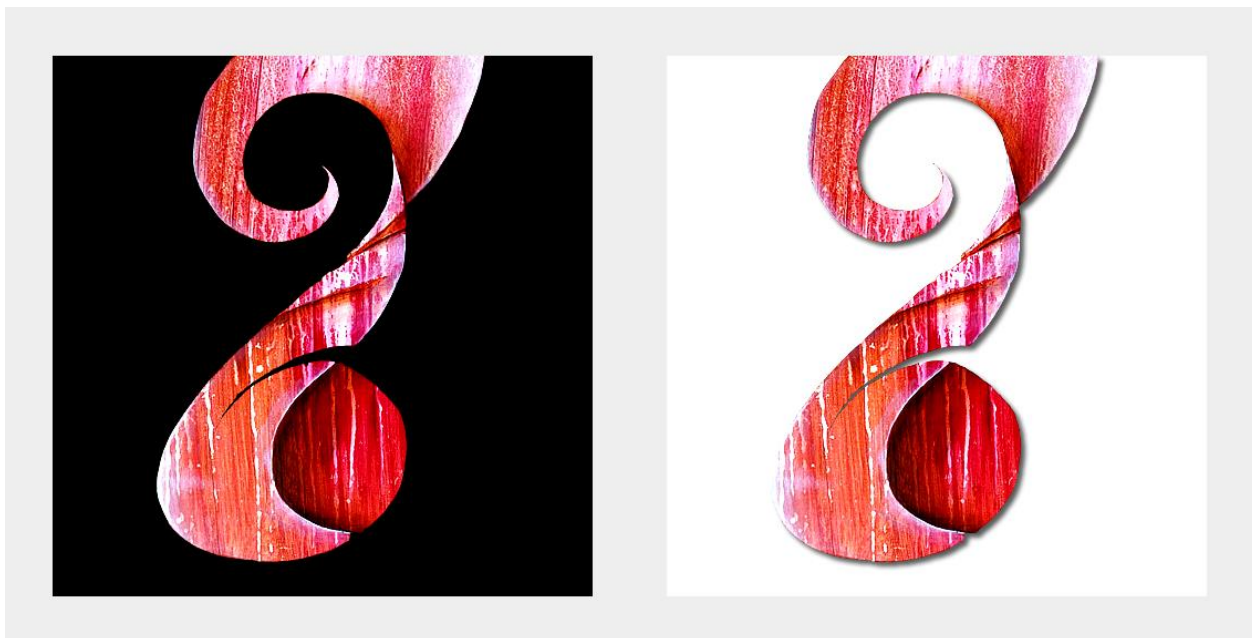
↑ *Plus l'écart dans l'échelle de valeur est élevé, plus le contraste de luminosité est efficace.*

Ce type de contraste est très utilisé dans l'art contemporain, particulièrement en art abstrait.

Regardez par exemple ici comme les traits de ce tigre sont mis en valeur par l'utilisation d'un simple noir.

Dans cet exemple, le contraste de luminosité est extrême. Il utilise le plus grand écart possible sur l'échelle de valeur : un blanc et un noir.

↑ *La même composition est ici représentée sur un fond noir et un fond blanc.*

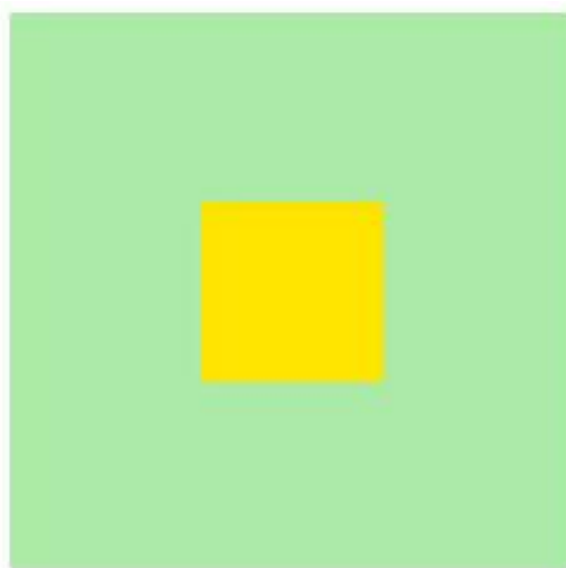
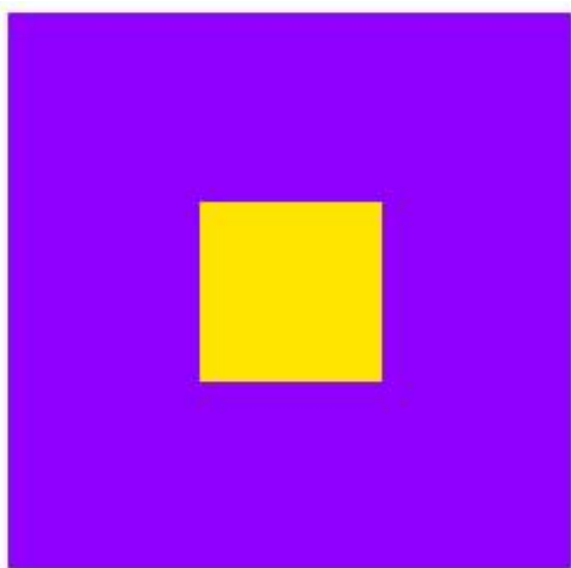
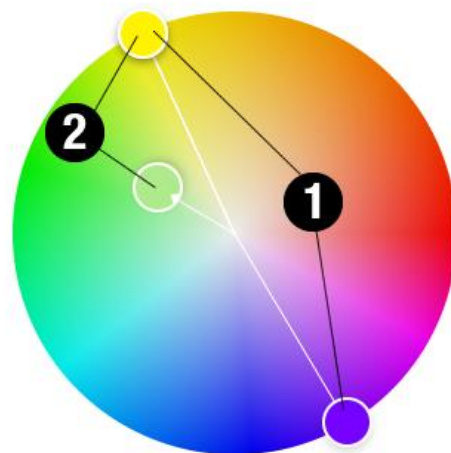
Dans cet exemple, une même composition est représentée sur un fond noir et un fond blanc. Il est très intéressant de noter que le résultat est très différent en fonction du fond.

Sachez que les couleurs chaudes ont toujours l'air plus saturées si elles sont entourées par une couleur noire.

Les contrastes simultanés

Le contraste simultané est le fait que quand notre œil perçoit une couleur, il demande simultanément sa complémentaire. Si la complémentaire n'est pas donnée, il va tout simplement la créer lui-même !

Ainsi, en associant deux teintes complémentaires, en les utilisant l'une à côté de l'autre, on entretient ce phénomène et, d'un point de vue optique, on fait vibrer avec force nos associations de couleurs. Regardez cet exemple : à gauche les deux complémentaires sont utilisées, nous avons donc un contraste simultané. Le carré jaune est le même sur les deux images et pourtant, regardez à gauche le confort visuel que nous offre cette association : le résultat vibre beaucoup plus qu'à droite.

Au sein d'une œuvre, ça donne quoi ?

CONTRASTE SIMULTANÉ

CONTRASTE DE LUMINOSITÉ

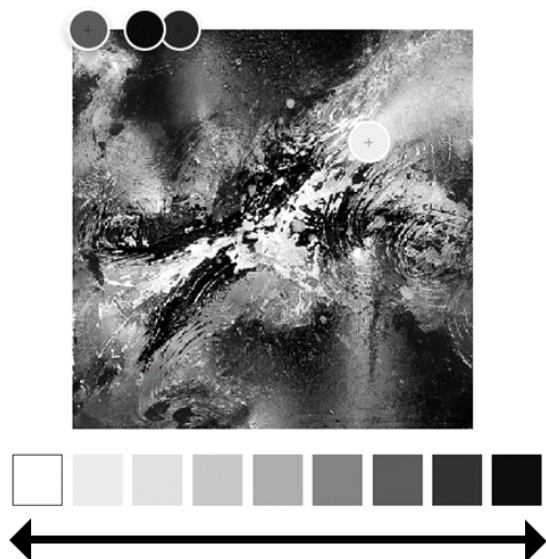
Regardez cet exemple. A gauche, les tons du tableau sont proches, les valeurs aussi. Au centre, le violet adjacent au jaune, sa complémentaire, créé un contraste simultané, les couleurs vibrent. Tout à droite, un autre type de contraste, le contraste de luminosité, on joue ici sur l'écart de valeurs.

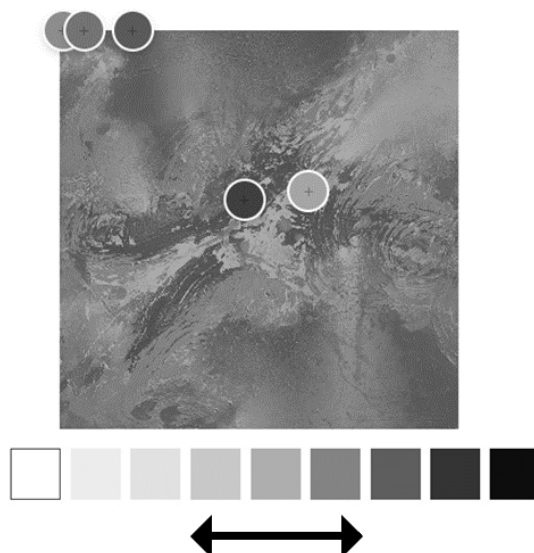
Lumière et profondeur

L'échelle de valeur, un élément clé

Comme nous l'avons vu précédemment, l'échelle de valeur va permettre de déterminer efficacement le niveau de lumière.

A gauche, l'échelle de valeur est large. On part du blanc pour finir par le noir avec, en passant, de nombreux gris. Le résultat est lumineux et suggère la profondeur.

A droite, le résultat est plus fade, moins lumineux. L'échelle de valeur est bien trop restreinte.

Afin de mettre en place une large échelle de valeur et en même temps suggérer la profondeur, voici différentes méthodes :

Utiliser des forts contrastes

En utilisant des contrastes de luminosité ou des contrastes simultanés, vous allez forcément élargir l'échelle de valeur. Il est intéressant d'utiliser des fonds noirs avec les teintes chaudes par exemple

Zones et points de lumière

Le meilleur moyen de suggérer la lumière, c'est de la dessiner !

Un peu de peinture blanche et une application en glacis permet de faire des zones lumineuses. Attention, elles prennent facilement de la place au sein de votre composition.

Exercez-vous en réalisant des zones plus ou moins denses sur plusieurs couches.

Les ombres

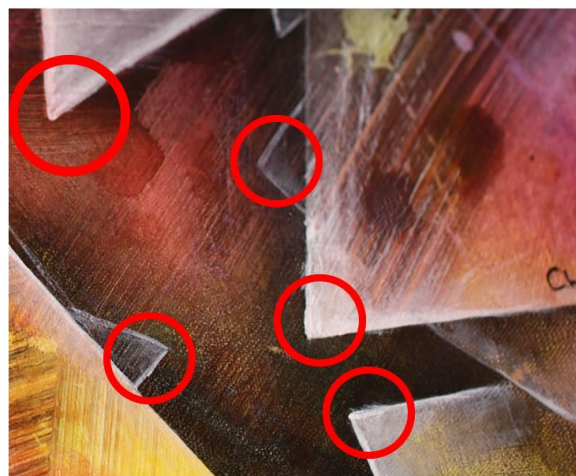
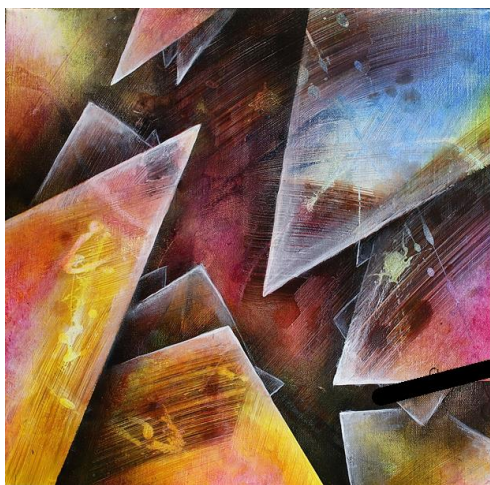
Ombres propres

Une ombre propre, c'est l'ombre que l'objet génère sur lui-même.

Dans cet exemple ci-dessous, le bord des formes est soutenu par du blanc donnant l'impression qu'une lumière vient marquer les formes.

Cela donne l'impression que les pointes se lèvent et se détachent du fond.

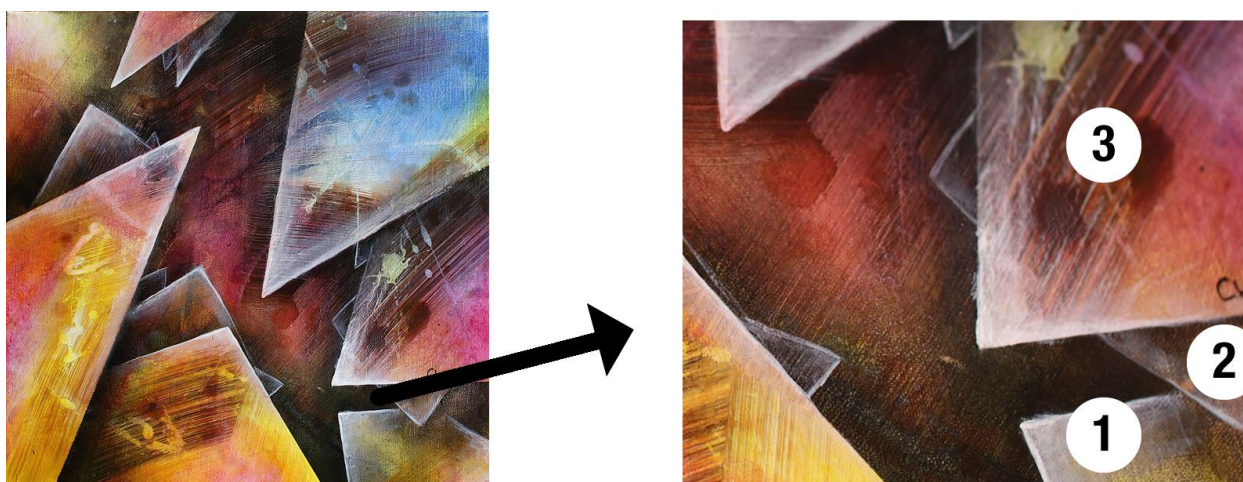
Ce type d'ombre est un excellent moyen pour donner du volume et de la perspective à vos différents objets.

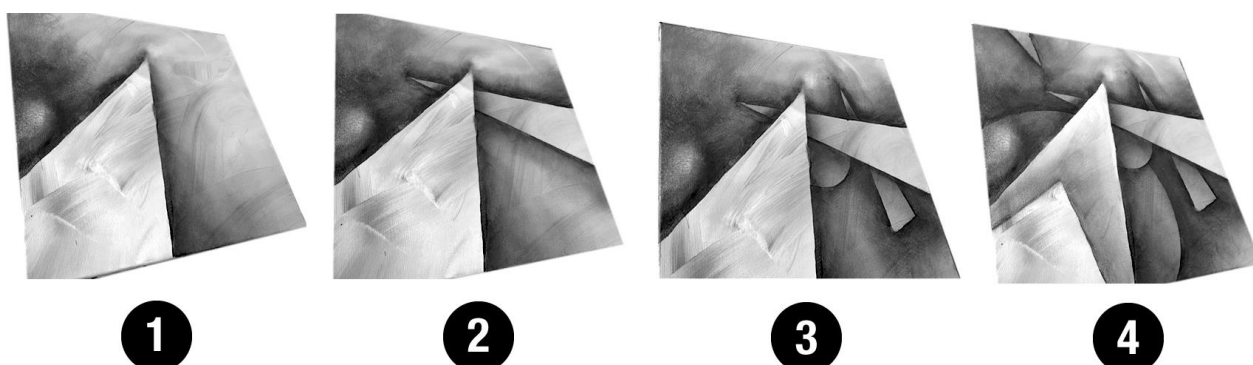

Ombres portées

Une ombre portée est le fait de représenter l'ombre d'un objet due à une exposition lumineuse. Vous pouvez faire des ombres plus ou moins diffuses via la technique des glacis par exemple.

Dans l'exemple suivant, des ombres portées noires sont réalisées autour de formes. Une réflexion est posée sur les différentes ombres et faite de telle façon que le résultat suggère des superpositions. La forme numéro 1 est sous la 2 et la 3 par-dessus le tout : L'effet de profondeur est garanti.

Couleur des ombres

Des ombres, c'est une chose mais de quelle couleur ?

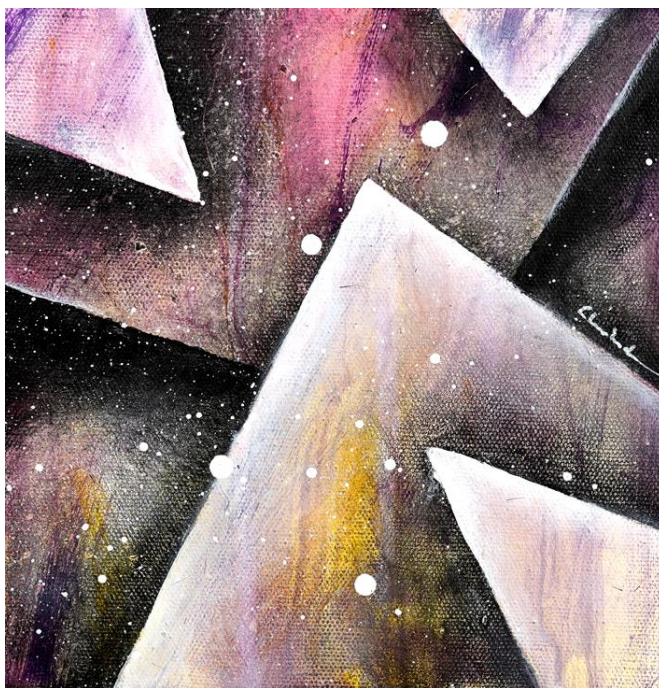
C'est effectivement un point important !

La version la plus simple est d'utiliser du noir pour vos ombres portées. Cela fonctionne dans la plupart des cas mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en vous adaptant à l'univers chromatique de votre œuvre.

Version noire :

Dans l'exemple ci-contre, j'utilise des ombres portées noires. Cette couleur neutre permet de créer des ombres plutôt efficaces s'adaptant facilement à toutes les teintes de mon œuvre.

Je les applique avec un pinceau fin puis je tire ensuite ma peinture pour réaliser des dégradés optiques (voir dans la partie dégradés).

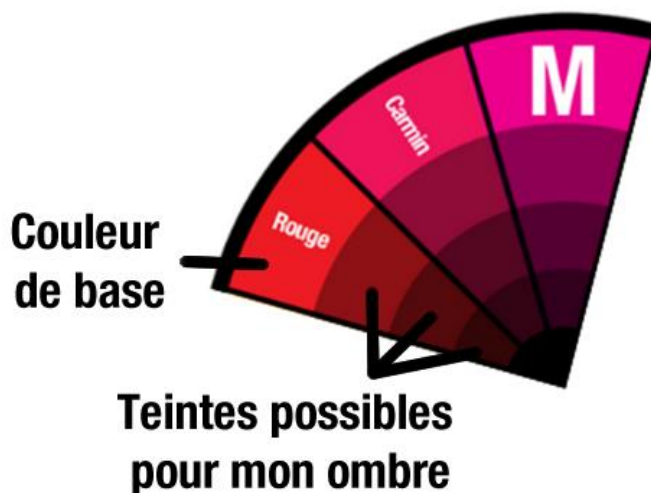

Version colorée :

Pour créer des ombres colorées, il vous suffit de vous inspirer de la couleur dominante du sujet pour lequel vous souhaitez faire une ombre.

Puis vous jouez sur la valeur en assombrissant votre ombre.

Votre ombre aura ainsi un rendu très réaliste.

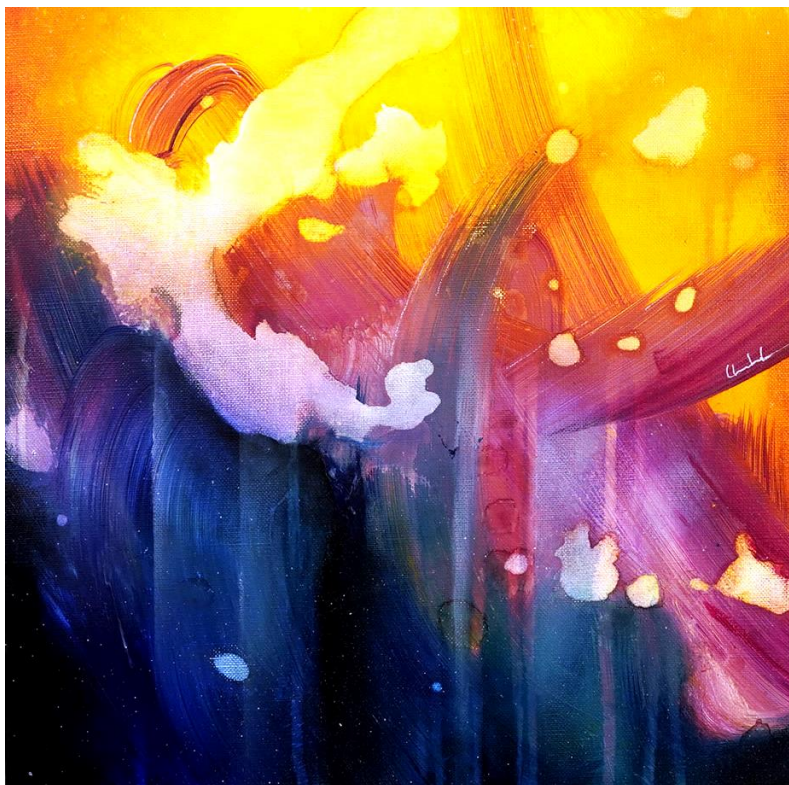

Quelques exemples d'ombres colorées

Dans cet exemple, j'ai créé des ombres bleu foncé dans la partie basse du tableau.

Cela renforce la cohérence chromatique de l'œuvre.

La zone froide est efficacement soutenue.

Exemple suivant : je m'adapte à l'univers chromatique de ma toile. On identifie très facilement que toutes les teintes sont chaudes.

Je pars donc ici de mon rouge et, en changeant la valeur, je sélectionne un marron foncé pour réaliser les ombres que je pourrais facilement créer avec la complémentaire de mon rouge.

Dégradés

Un dégradé en peinture, c'est une méthode consistant à aller d'une teinte / couleur à une autre, et ce, de façon progressive. L'objectif est que l'on puisse ne pas voir de transitions franches ou démarcations entre les couleurs.

La peinture acrylique étant un média simple à utiliser, il existe de très nombreuses méthodes pour réaliser de beaux dégradés.

► Vidéo n°10

Tutoriel vidéo pour apprendre à réaliser des dégradés avec 6 techniques différentes.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#10>

Dégradé d'opacité

Le dégradé d'opacité est simple à créer, il repose sur l'utilisation de différents taux de dilution afin de jouer sur le niveau de transparence de la peinture.

A gauche une peinture sortie du tube non diluée. Petit à petit, je crée un mélange de plus en plus chargé en diluant. Dans mon cas j'utilise de l'eau comme diluant.

Plus je charge en diluant, plus ma peinture devient claire car celle-ci laisse transparaître la teinte sous-jacente. En l'occurrence ici, le blanc du papier. On retrouve ici le concept des mélanges dit optiques.

Dégradé par mélange physique

C'est une forme de dégradé très classique et très utilisée. Elle réside dans le mélange physique de deux ou plusieurs teintes.

A

B

Dans cet exemple, j'utilise à gauche un cyan puis à droite un magenta.

Je tire mon magenta sur toute la largeur.

Pour finir, je repars de mon bleu que je mélange à mon magenta, progressivement, en me déplaçant vers la droite et tout cela dans le frais.

Vous pouvez repartir ensuite de votre couleur A ou B au besoin pour équilibrer la transition entre vos teintes.

Dégradé avec des glacis

Comme nous l'avons vu dans la partie sur les mélanges optiques, la technique des glacis est un excellent moyen pour faire vibrer les couleurs. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour faire de beaux dégradés ?

Prenez une teinte, dans cet exemple, un cyan. Je l'applique sur toute la largeur de mon support en le diluant avec un peu d'eau.

J'attends le séchage de ma première couche et j'applique une toute petite quantité de magenta diluée par-dessus mon cyan. L'effet transparent de ma peinture diluée fait apparaître un mélange optique.

Je renouvelle ensuite l'opération sur plusieurs couches en attendant le séchage entre chaque couche. L'effet cumulé des couches transparentes me permet d'avoir un résultat coloré très vibrant.

Dégradé avec une éponge

Il est très facile de faire des dégradés avec un petit bout d'éponge. Humidifiez celle-ci, puis tamponnez gentiment votre première teinte tout en vous dirigeant vers votre teinte à gauche.

Une fois que votre éponge entre en contact avec votre seconde couleur, repartez dans l'autre sens afin que les deux couleurs se mélangent progressivement.

Renouvelez l'opération au besoin. Vous obtenez un dégradé texturé avec des motifs très intéressants. A expérimenter !

Dégradé en un coup

Dans cette technique originale, vous allez pouvoir réaliser un dégradé très rapidement en quelques mouvements. Prenez deux couleurs que vous allez poser directement sur les poils / fibres d'un spalter.

Vous pouvez tester cette technique avec deux ou plusieurs couleurs.

Appliquez ensuite la peinture sur votre support en faisant des mouvements latéraux (gauche, droite...).

Entre les mouvements, vous pouvez placer votre pinceau plus ou moins bas afin de mélanger les teintes entre elles.

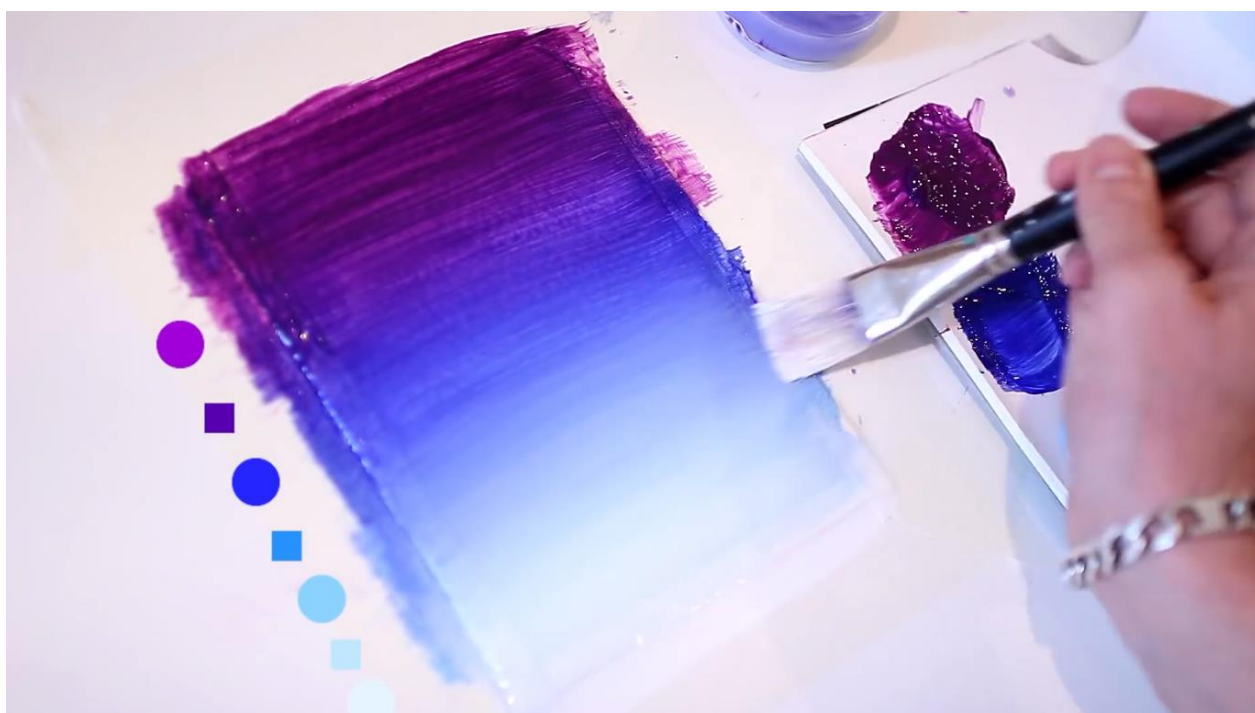

Place à la créativité

Quel que soit le type de technique que vous allez expérimenter pour créer vos dégradés, soyez créatif ! Ne vous cantonnez pas à l'utilisation de deux couleurs.

En effet, vous pouvez très bien utiliser trois, quatre, cinq couleurs. Cela demande un peu plus d'entraînement mais c'est un excellent exercice !

Dégradé au couteau

Il est aussi possible de mélanger les peintures au couteau. Pour cela, utilisez votre couteau, sans eau, directement dans le frais.

Tirez votre peinture vers votre seconde teinte, une fois que les deux couleurs se mélangent, repartez dans l'autre sens. Mélangez régulièrement les teintes entre elle, essayez votre couteau au besoin).

Impasto / Peinture par empâtements

L'impasto est une technique de peinture « alla prima », c'est-à-dire dans le frais.

Elle consiste à utiliser votre couteau pour appliquer directement votre couleur sur le support. Généralement les mélanges se font directement sur le support et vous n'avez pas besoin de les préparer en amont sur une palette.

Nous allons voir pas à pas comment réaliser un impasto simplement.

Retrouvez également ce tutoriel en vidéo.

► Vidéo n°11

Ce tutoriel sur la pratique de l'impasto / empâtement est disponible dans votre espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#11>

Préparation

Pour ce tutoriel, j'utilise un papier épais pour acrylique de la marque Canson. J'utilise une fine planche afin de pouvoir avoir un support parfaitement plat. Ensuite, je fixe mon support avec un adhésif de masquage Bluetape de la marque 3M.

J'aurai ici un support stable, qui gondolera moins. Cela me permettra également de définir un cadre, de protéger les extrémités de mon support des trop-pleins de peintures mais aussi de créer un cadre blanc très élégant.

Application de la première couleur

Sachez qu'il existe des médiums pour travailler en empâtement :

- **Un retardateur** : C'est un médium qui permet de retarder le séchage de votre peinture. Cela peut être ici intéressant sachant que nous allons travailler uniquement dans le frais en une seule couche.
- **Un épaississant** : Ce médium permet de donner davantage de densité à votre peinture.

Dans notre cas, nous allons ici tout simplement utiliser une peinture sortie du tube.

J'applique un trait généreux de peinture acrylique jaune. Je vais ensuite utiliser mon couteau pour l'appliquer uniformément sur les deux tiers de mon support.

Attention, gardez un certain rythme, gardez à l'esprit que nous allons tout faire dans le frais.

Application de la seconde couleur

Ensuite, essuyez correctement votre couteau et posez une ligne de magenta dans la largeur de votre support en dessous de votre jaune.

Commencez par appliquer ce magenta uniformément sans rentrer en contact avec le jaune.

Une fois fait, vous pouvez commencer à amener votre magenta dans votre jaune : Un mélange physique apparaît : du rouge.

Application de la troisième couleur

J'utilise ensuite la couleur primaire restante : mon cyan. Je l'applique sur le restant de mon support. Puis comme dans la partie précédente, je remonte en faisant quelques mélanges.

Je n'insiste pas trop afin de garder un certain équilibre. En effet, on peut vite se retrouver avec une sorte de bouillie grisonnante ou verdâtre.

Apport de profondeur

A cette étape, je décide d'apporter de la profondeur en élargissant ma gamme de valeurs.

Pour cela j'applique une petite quantité de couleur noire sur les bords pour réaliser un vignettage. On ajoute donc ici un plan et on gagne en profondeur et en lumière.

Retrait de peinture

Ultime étape dans ma création, je décide de prélever avec mon couteau certaines zones de ma création. Cela faisant apparaître des rectangles avec le blanc du papier et quelques nuances de magenta appartenant à la première couche de peinture appliquée.

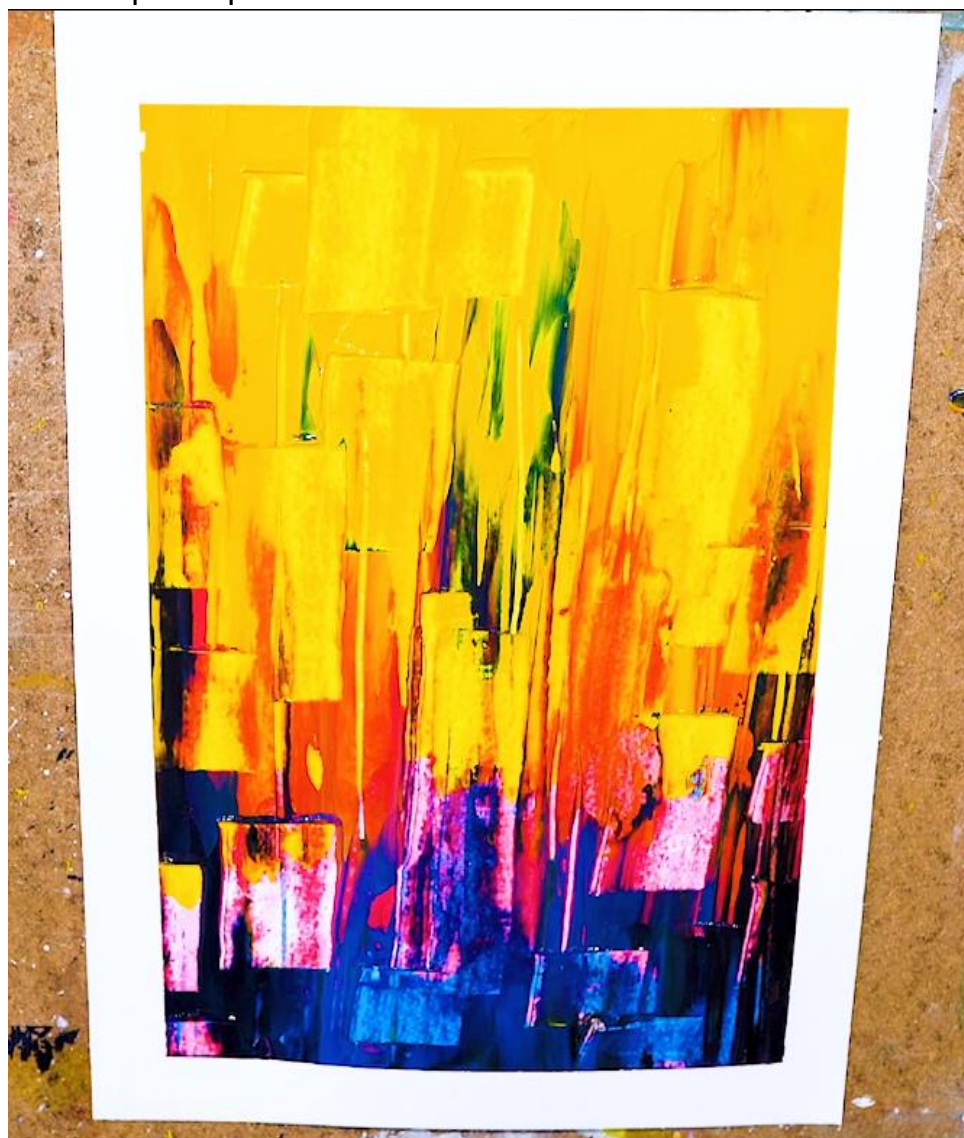

Conclusion

Pour finir, j'enlève les bandes. Le résultat fonctionne bien, un certain équilibre chromatique est présent. On retrouve les différentes teintes et l'effet de profondeur est au rendez-vous.

Mes conseils pour votre pratique du couteau :

Testez la peinture intuitive, le meilleur moyen de maîtriser le couteau à peindre et d'expérimenter en s'amusant avec la matière. Si vous travaillez alla prima, ne choisissez pas de grand support ou alors pensez bien à utiliser un retardateur dans votre peinture.

Trouver des idées grâce aux couleurs

► Vidéo n°12

Tout ce chapitre est disponible via un tutoriel pas à pas. A retrouver dans votre espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#12>

Après plus de 600 œuvres réalisées, il y a forcément des moments où l'inspiration n'est plus au rendez-vous.

Avec le temps, j'ai mis en place différentes techniques / mécanismes pour arriver à ne jamais être en manque d'idées.

Dans ce chapitre je vous explique ce qui m'a permis de trouver des idées totalement nouvelles.

Cette technique est basée en priorité sur le choix des couleurs et l'expérimentation.

Par exemple le tableau que je vous présente ici est totalement né de cette technique.

J'ai cogéré pendant 10 ans une agence de création de sites Internet. J'étais directeur artistique et dans le cadre de mon métier, je réalisais souvent des moodboards, que l'on appelle aussi des planches tendances.

Cette méthode avait pour objectif de déterminer un univers graphique en apposant des textures, des photos, des objets... plus globalement tout ce qui était susceptible de nous aider.

Cela permettait d'obtenir des idées mais aussi de commencer à établir la colorimétrie d'un projet ainsi que les premières bribes de la charte graphique.

Il y a quelques années, en quête d'idées, j'ai cherché à adapter ce concept pour la réalisation de mes œuvres abstraites.

J'ai développé une méthode simple que vous pouvez mettre facilement en place et qui vous apportera tout un flux d'idées et, croyez-moi, vous ne serez plus jamais en manque d'inspiration.

Pour illustrer le fonctionnement de ma technique, voici une vue globale de mon plan de travail :

Ce que vous pouvez voir est un amas de taches de peinture qui s'est formé avec le temps à force de poser mes pinceaux pleins de peinture mais aussi quand je déborde de mon support ou que je réalise des projections.

Que dire... Visuellement c'est assez lourd et chargé ! Mais en fait, si vous isolez une petite partie, vous allez voir que des choses intéressantes se passent...

Pour l'exemple, je prends ici quatre feuilles de papier, j'isole une petite partie de ma création, un petit rectangle de quelques centimètres.

Regardez ce qui se passe... Je me retrouve avec un univers plus simple, moins chargé et très intéressant visuellement. Je peux tout simplement reprendre les idées de couleurs, comme ici ce cyan, cet indigo, et la zone à droite qui tire vers le magenta et fait apparaître un superbe mélange optique violet. Quelques zones blanches lumineuses amènent de beaux contrastes.

Voici le concept de mon idée !

Bon, l'idée du plan de travail est intéressante mais elle est limitée et nous n'avons pas tous un plan de travail plein de peinture, j'en ai conscience.

Voici donc comment procéder différemment :

Prenez un support à peindre fin, un papier cartonné pour la peinture acrylique par exemple.

Commencez par poser quelques couleurs dans le frais et amusez-vous !

Ici, je vous recommande d'être intuitif et ne pas trop réfléchir dans un premier temps.

Dans mon cas j'applique dans un premier temps des couleurs chaudes dans le frais, puis je glisse chromatiquement en ajoutant du pourpre.

J'ajoute ensuite du vert. Je décide d'attendre le séchage de la première couche.

Ici le but est de charger. Je le dis à nouveau : on ne cherche pas obtenir un univers spécifique. On crée un espace chromatiquement large et polyvalent.

Je continue avec différentes couches, différents pinceaux. J'utilise aussi un couteau à peindre pour ajouter du bleu, puis du jaune mais aussi du blanc.

Je fais couler de l'eau sur ma peinture et je penche mon support, pour apporter quelques effets de style intéressants.

Pour finir, j'amène de la lumière et du contraste avec des projections de peinture blanche. Je prends tout simplement une peinture blanche bien diluée que je jette sur le support (à l'aide d'un pinceau, d'un doigt, d'une brosse à dent...).

J'attends ensuite le séchage total de ma création. Attention, à ce stade ne soyez pas impatient. Il y a beaucoup de peinture dont des projections. Cela peut demander un certain temps pour que la peinture acrylique soit parfaitement figée.

Je prends ensuite un cutter. Je sais que cette partie peut paraître déroutante mais l'essentiel de celle-ci repose sur ce moment particulier.

Je découpe toute ma création en bande avec mon cutter. Vous pouvez également le faire avec un ciseau.

Il n'est pas obligatoire à faire des bandes d'exactly la même taille des miennes. Vous pouvez créer les formes que vous souhaitez.

L'objectif ici est d'obtenir des univers chromatiques différents. Chaque morceau de papier pourra vous donner une idée de tableau à part entière.

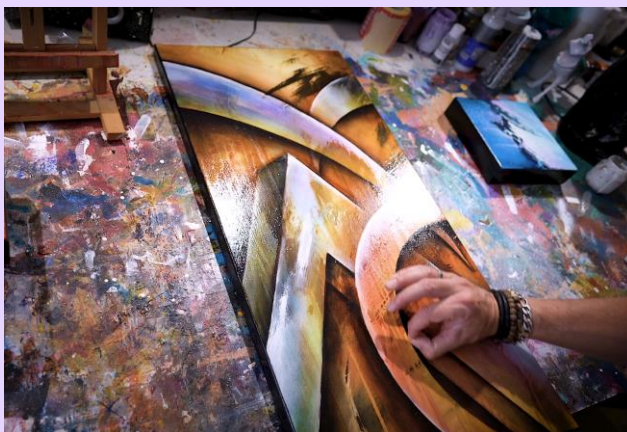

Mon processus de recherche d'idées

► Vidéo n°13

Découvrez une vidéo dans laquelle je vous présente mes différents processus de recherche d'idées. A retrouver dans votre espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#13>

Cours réalisation d'un tableau abstrait

Dans cette partie, je vous propose un cours complet regroupant grand nombre de techniques et méthodes présentées dans cet ouvrage.

Je vous recommande chaudement de regarder la vidéo associée d'une durée de plus d'une heure. Tout est expliqué étape par étape : le matériel, les techniques, les différentes étapes, la finition, etc.

► Vidéo n°14

L'intégralité du cours est disponible en vidéo via un tutoriel pas à pas. A retrouver dans votre espace vidéo.

👉 <https://www.cours-de-peinture.net/couleur/#14>

Le matériel

Les peintures

J'utilise ici les peintures System 3 de la marque Daler Rowney :

- Un blanc de titane (009)
- Un noir de mars (036)
- Un jaune de cadmium (620)
- Un magenta (412)
- Un cyan (120)

Je choisis également un châssis 3D de la marque Gerstaecker format 20cm x 20cm. J'aime bien ce châssis pour son côté « 3D » qui représente tout simplement une épaisseur de châssis de 4,5cm.

Vous pouvez bien entendu choisir une autre marque ainsi qu'un autre format. Soit du 20cm x 20, 30cm x 30cm ou 40cm x 40cm. Il est toutefois important d'opter pour un format carré.

Il vous faudra également :

- Un posca blanc taille 0,7 mm pour la signature
- Un petit lot de pinceaux fins
- Deux pinceaux gradués ronds (un petit et un grand)
- Un couteau à peindre
- Un petit spalter
- Un petit rouleau en mousse
- Un pinceau en mousse
- Un bout d'éponge
- Un chiffon
- Une palette
- Un vernis (dans mon cas le Liquitex brillant liquide étiquette orange)

Préparation du châssis

Les clés à châssis permettent à votre tableau de disposer d'une toile optimalement tendue. En effet, de nombreuses toiles sont détendues lors de leur achat, l'utilisation de clés va permettre de tendre correctement la toile. Une toile bien tendue permettra d'avoir un tableau qui vieillira correctement dans le temps. Il se peut également qu'une toile se détende dans le temps. Cela est dû à de nombreux facteurs mais plus particulièrement aux variations de températures en fonctions des différentes saisons et des années.

Voici les différentes étapes :

Détachez le petit paquet comprenant les clés (dans la plupart des cas, vous aurez 8 bouts de bois). Placez les 8 clés dans les fentes présentes dans chaque angle du châssis (il y a deux fentes par angle). Ensuite tapez légèrement avec un marteau sur chacune des clés (deux à trois coups

faibles par clé), vous passez ensuite à la clé suivante et vous continuez cycliquement jusqu'à ce que la toile soit tendue optimalement.

Attention : Vous ne devez en aucun cas trop tendre votre toile, cela aurait un effet néfaste sur votre châssis et vous risquez de vriller votre tableau.

Réflexion en amont

L'objectif de ce cours est d'apporter priorité à la couleur. Cela sera le fil d'Ariane de notre création.

L'idée est d'utiliser la force des contrastes simultanés (vus précédemment). Nous allons donc utiliser les complémentaires. Je choisis ici du jaune et sa complémentaire le violet comme base de notre univers colorimétrique. De cette façon, nous mettons toutes les chances de notre côté en nous assurant d'avoir des couleurs qui vibrent les unes avec les autres.

↑ Choix de la complémentaire jaune et violet.

Réalisation du fond

Première étape, j'applique un fond blanc sur ma toile. Je pose directement ma peinture du tube sur la toile. J'utilise mon diffuseur d'eau par-dessus. J'applique uniformément ma peinture sur la toile. Attention de ne pas utiliser trop de peinture.

Sans attendre le séchage, je rajoute 4 points de peinture jaune sur les bords de ma toile. J'utilise ensuite mon spalter de l'extérieur vers l'intérieur. Je viens petit à petit mélanger mon jaune avec le blanc du centre pour faire un dégradé. L'important ici est de garder de la lumière au centre de la toile.

Univers complémentaire

Nous allons maintenant créer notre univers complémentaire qui sera composé de violet que nous allons décliner en différentes valeurs.

Dans un premier temps, je crée un violet en mélangeant mes deux primaires : cyan et magenta.

Sachant que nous allons devoir réaliser plusieurs mélanges, je choisis la simplicité d'utilisation du couteau à peindre. Je garde ce violet pour plus tard et je crée une version plus foncée pour l'ombre de ma composition.

Pour cela j'ajoute un peu de noir que je mélange à un peu de mon violet. De cette façon j'obtiens un violet beaucoup plus foncé, moins lumineux. J'aurais pu le faire de façon plus académique en y ajoutant sa complémentaire, du jaune, mais le résultat obtenu ne correspondrait pas au résultat escompté.

J'applique ensuite de mon violet le plus foncé sur ma toile. J'utilise pour cela mon couteau à peindre. Cette couleur foncée représentera l'ombre de ma composition principale.

A ce stade, n'ayez pas peur de faire une erreur. C'est une étape qui souvent impressionne mais vous devez en faire abstraction. Plus votre mouvement sera fluide et plus agréable sera le rendu visuel.

J'utilise ensuite mon couteau dans mon violet, que j'applique sur ma toile par-dessus mon violet plus foncé.

On comprend ici l'intérêt de la précédente couche représentant la zone d'ombre de ma composition.

Pour finir la composition principale, j'ajoute un violet plus clair. Pour cela, sur ma palette, j'ajoute du blanc à mon violet.

J'applique au couteau cette teinte par-dessus ma composition. Ce qui me permet d'élargir ma gamme de valeur et jouer sur la profondeur.

Allez-y par petites touches, soyez délicat et essayez d'opter pour un mouvement le plus fluide possible.

Zone chaude

Je passe ensuite sur la zone chaude créée au début. Objectif : réchauffer davantage cette zone en glissant chromatiquement vers de l'orange. Pour cela, je mélange du jaune avec un peu de magenta. J'applique ensuite un peu de mon mélange dans un des angles de mon tableau et j'utilise mon pinceau bombé pour estomper et créer un dégradé optique. Je recommence l'opération dans les autres angles. Ce vignetage me permet de suggérer la profondeur.

Ensuite je recommence l'opération en créant un orange tirant davantage vers le rouge. Pour cela je rajoute un peu de magenta dans mon précédent mélange.

L'effet de profondeur est de plus en plus soutenu. Cette étape est importante pour le rendu de notre œuvre.

Je crée ensuite un effet de style avec un prélèvement de peinture. Pour cela, je fais glisser de l'eau sur ma peinture fraîche.

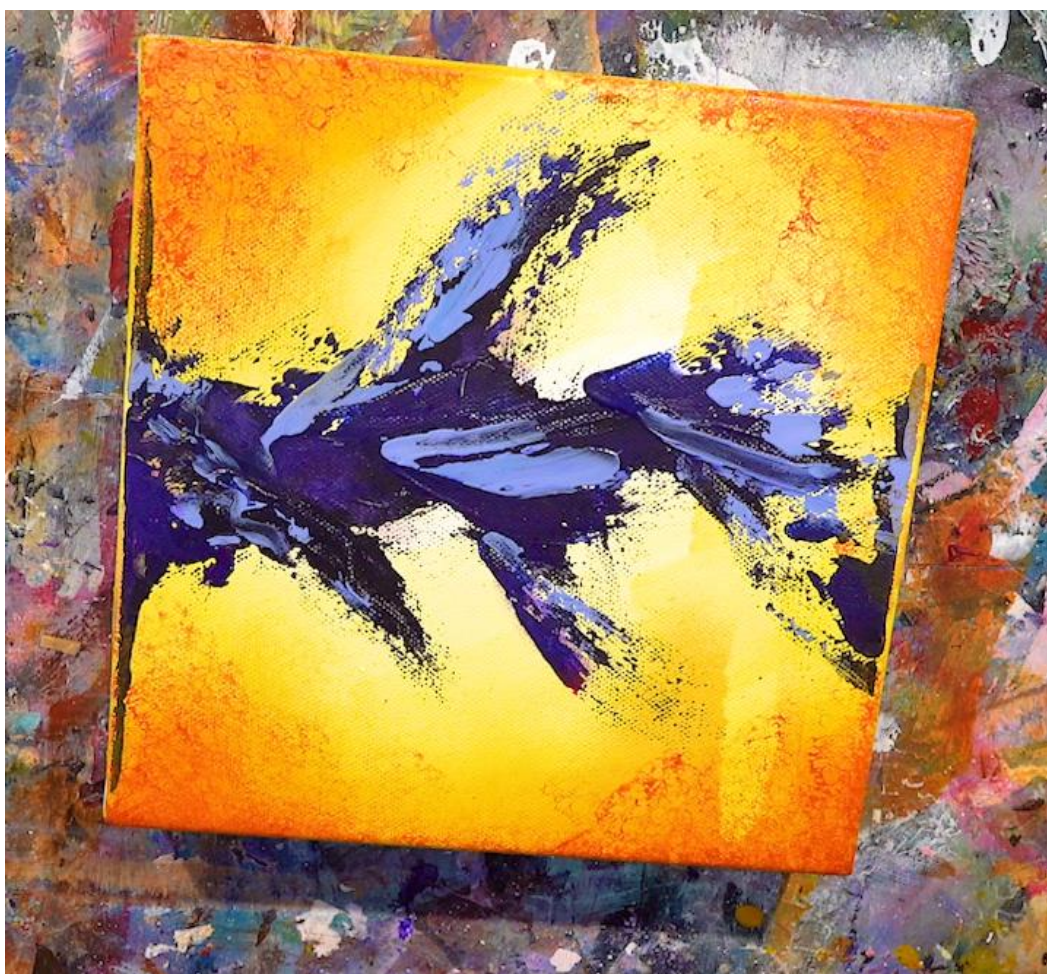
Je laisse sécher le tout puis je prélève l'eau avec un chiffon.

Ensuite, je décide de continuer le vignettage en utilisant une éponge.

Elle me permet de créer des zones déstructurées avec des textures très intéressantes. Je prends un bout d'éponge que j'humidifie très légèrement. Je prends un peu de mon mélange orangé et je tapote très légèrement sur ma toile les extrémités de celle-ci. Au besoin, je rajoute du magenta dans mon mélange orange.

Glacis / Mélanges optiques

A cette étape, je décide de nourrir le spectre chromatique de mon œuvre en y ajoutant une couleur chaude au sein de ma composition.

Je prends mon pinceau bombé Graduate de petite taille et j'applique un peu de magenta légèrement dilué, en glacis.

Le secret de cette méthode est l'utilisation de très peu de peinture et un certain taux de dilution. Il faut privilégier le nombre de couches.

J'applique un peu de mon magenta dans une partie de mes zones froides, ce qui me permet d'obtenir de beaux violets / mauves.

Je déborde volontairement un peu dans le blanc afin de faire apparaître quelques zones rosâtres grâce au magenta.

Attention de ne pas en abuser, cela pourrait vraiment prendre le dessus et gâcher le rendu de votre œuvre.

Lumière

Je décide ensuite d'apporter davantage de lumière à cette œuvre. Une bonne méthode pour le faire est d'utiliser du blanc via des effets de style : zone de lumière, points de lumière, cascade lumineuse, etc.

Je mets un peu de blanc de titane sur ma palette que je dilue avec un peu d'eau. J'applique un peu de ma peinture en dessous de ma composition.

Ensuite, j'utilise mon pinceau rond que j'humidifie très légèrement. Je tire ma peinture vers le bas, et j'estompe petit à petit. On obtient ici ce que j'appelle un point de lumière. Ce n'est ni plus ni moins qu'un dégradé optique.

Ce genre de halo lumineux apporte vraiment de la profondeur et une impression de lumière. Une fois de plus, je nourris et élargis mon échelle de valeurs.

Je réalise plusieurs points lumineux à différents endroits sur la toile :
points de lumière, zones lumineuses, cascades de lumière...

Signature

Pour finir, je vous recommande de signer votre création. La signature au pinceau est assez délicate. J'utilise une alternative depuis des années, c'est le feutre acrylique. J'en utilise un de la marque Posca taille 0.7 mm en noir ou blanc.

Le feutre acrylique vous permet de signer avec de la peinture comme vous le feriez avec un stylo. C'est donc très pratique.

Petite astuce : Je vous recommande de signer dans le sens de votre composition. Il est intéressant que votre signature fasse partie intégrante de votre œuvre plutôt que de l'isoler en bas à droite de votre toile comme on peut le voir de partout.

Finition : les bords

Je trouve qu'il est important de peindre les bords de votre tableau. En effet, les peintures dans un style contemporain, comme c'est le cas ici, sont souvent accrochées sans être encadrées. Vous comprendrez qu'il est donc important de ne pas laisser les bords nus.

Nous allons ici peindre les bords en noir.

Cela apporte un beau contraste avec l'ensemble du tableau et crée un beau contexte valorisant votre œuvre. *(Nous l'avons vu dans la partie contraste de luminosité)*

Pour cela j'utilise un pinceau en mousse. Cela permet de rester précis et de peindre facilement les bords sans déborder.

Le vernis

Les tableaux sont soumis à rude épreuve une fois terminés. Selon la pièce qu'ils embelliront une fois accrochés, les toiles tout comme les teintes subissent de nombreuses « agressions » extérieures.

Le vernis, apposé sur une peinture acrylique, est l'ultime étape à réaliser à la fin de votre travail d'artiste.

Vernir pour préserver la toile

La peinture acrylique est un produit globalement stable, mais qui peut toutefois connaître des variations dans son éclat au fil du temps.

Une toile fixée dans une cuisine subira les vapeurs des cuissons, parfois une projection malencontreuse de corps gras ; un tableau dans une belle salle à manger ensoleillée sera largement embelli par la lumière naturelle, mais subira les méfaits de ses rayons UV.

Une œuvre accrochée dans une pièce souvent ventilée et aérée récoltera irrémédiablement les particules de la pollution extérieure et la poussière.

Autant de facteurs souvent oubliés, mais qui ternissent et jaunissent à moyen terme les couleurs du tableau.

La majorité des marques de peinture acrylique contiennent déjà, dans leur composition initiale, des agents protecteurs contre les UV présents dans la lumière naturelle, mais ne garantissent pas pour autant une protection optimale.

Vernir un tableau le préserve totalement des dégâts que peuvent causer tous ces facteurs environnementaux.

Vernir pour intensifier les couleurs

Le vernis produit une brillance exceptionnelle, qui offre un visuel différent selon l'angle de vision. Des reflets inattendus majorent la beauté du tableau, les couleurs se révèlent dans toute leur profondeur, gagnant en intensité. Les pigments de la peinture acrylique pétillent davantage et offrent un petit goût acidulé !

Nous allons ici utiliser un vernis brillant Liquitex étiquette orange.

J'applique mon vernis par couches, via des passages croisés : une première couche via des passages verticaux puis, après séchage, une seconde couche avec des passages horizontaux.

Pour conclure

J'espère que cet ebook et ses différentes vidéos vous donneront un maximum de soutien et que la couleur n'aura désormais plus de secrets pour vous.

Si vous rencontrez des difficultés à appliquer certains des tutoriels de cet ouvrage, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois chaque exercice. La pratique est la clé de votre succès !

N'oubliez pas que la peinture doit rester un moment de plaisir et non de frustration, alors amusez-vous !

Voici quelques liens pour continuer l'expérience :

Mon site d'artiste : <https://www.chambaud-abstrait.com>

Mon cours de peinture : <https://www.cours-de-peinture.net/>

Ma chaîne YouTube : <https://www.youtube.com/c/anthonychambaud>

Pour vous remercier :

Je tiens à vous offrir un code de réduction de 10€ valable sur toutes mes formations en utilisant le code « cadeau10 » sur : <https://www.cours-de-peinture.net/cours-de-peinture/>