

Cours 11

L'esquisse, le dessin préparatoire et les étapes de travail sur un tableau

Aujourd'hui je voudrais vous parler des étapes de travail sur un tableau et notamment ce cours sera consacré à l'esquisse et à la première étape du travail sur un tableau le dessin préparatoire.

En fait ce n'est pas forcément le dessin préparatoire qui est la première étape, même s'il paraît évident au premier abord.

La première étape c'est notre idée.

Et oui, 80% de travail de l'artiste n'est pas dans l'atelier devant son chevalet. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir avant de commencer votre tableau.

Avant de commencer il faut toujours avoir une idée juste de ce que vous voulez réaliser. C'est très important. Même pour la peinture abstraite. Quand vous faites des croquis et des études, là vous pouvez improviser.

Mais quand vous créez déjà votre tableau ce n'est plus un travail en improvisation. Le tableau c'est le résultat de vos recherches, vos idées, vos esquisses, vos croquis, vos études et vos exercices. Donc la première étape de votre tableau c'est votre idée

Pourquoi est-ce important ?

Quand vous commencez votre tableau vous devez déjà voir (pour l'instant dans votre imagination le résultat final de votre œuvre). Quand vous savez où vous voulez aller il est beaucoup plus facile d'y arriver. Même si ne vous connaissez pas vraiment le chemin, vous allez finir par le trouver, mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, il est impossible d'y arriver.

C'est difficile d'aller chercher le Sant Graal sans savoir à quoi il rassemble. C'est la même chose pour le tableau. Avant de commencer il faut avoir une idée juste de ce que vous voulez réaliser.

La deuxième étape c'est l'esquisse.

C'est hyper important. C'est dans l'esquisse que notre idée commence à prendre forme.

Mon conseil, ne commencer pas votre tableau sans faire au moins une esquisse. C'est dans l'esquisse que l'on cherche et qu'on trouve la composition de notre tableau, dans l'esquisse qu'on trouve l'équilibre du clair-obscur, dans l'esquisse que l'on trouve la gamme des couleurs. Votre esquisse ne doit pas être obligatoirement détaillée ni bien dessinée, elle ne doit pas être grande : 10x15 cm environ.

L'esquisse est le premier aperçu de votre idée. Je parle d'une esquisse mais pour réaliser un tableau, d'habitude une esquisse ne suffit pas. Souvent les artistes font des dizaines voire des centaines d'esquisses avant de commencer un tableau.

Et contrairement à ce qui nous apparaît, l'esquisse n'est pas une perte de temps, au contraire, l'esquisse nous économise du temps.

Une esquisse réussie = un tableau réussi.

Je comprends que souvent quand on a trouvé un sujet intéressant, on a déjà une idée de notre tableau et on a tellement envie de se lancer dans la création, que l'esquisse nous paraît une perte de temps.

Pourquoi faire une esquisse quand je vois par exemple la nature morte devant moi, j'ai une idée de la composition, pourquoi ne pas réaliser de suite sur la toile ce que je vois ?

Mais imaginez que vous commenciez dessiner ou de suite peindre sur votre toile, ou sur votre feuille de papier, vous faites un joli dessin, vous êtes content d'avoir bien construit les objets et d'avoir choisir de bonnes couleurs, tout va bien, et là vous percevez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, que vous devriez déplacer cette draperie ou cette cruche un peu plus à gauche ou à droite, que la table est un peu trop grande ou petite etc. C'est dommage...

Vous serez obligé de corriger, de refaire ou même de recommencer votre tableau. Tout cela on pourrait l'éviter en faisant des esquisses. Dans un petit format on voit beaucoup mieux la composition, les erreurs, on a une vision générale plus juste que quand on regarde un grand format. Donc je vous conseille de prendre toujours le temps pour faire des esquisses.

Maintenant je vous propose de regarder les esquisses et les études de Vassili Sourikov pour son tableau *La Boyarina Morozova* (1887).

C'est très intéressant, Sourikov a trouvé l'idée de ce tableau en regardant le corbeau. Il a écrit « ... Et puis j'ai vu un corbeau sur la neige ... Ce corbeau était assis dans la neige et il a écarté son aile, il était assis comme une tache noire sur du blanc pur. Je n'ai donc pas pu oublier ce corbeau pendant de nombreuses années. Je ferme mes yeux et je vois un corbeau assis dans la neige. Et j'ai réalisé **La Boyarina Morozova** »

Observez les différentes esquisses de Sourikov qui montre le chemin d'artiste, comment il réfléchissait, comment il cherchait la composition et ensuite comment il cherchait chaque personnage, observez les expressions différentes des visages, la perspective, l'atmosphère, les émotions, en plus ce tableau c'est une vraie recherche historique, car le sujet de ce tableau n'est pas du tout imaginaire.

L'artiste dans ce tableau s'appuie sur les faits historiques. Les personnages principaux de ce tableau comme boyarina Morozova et sa sœur princesse Urousova ont vraiment existées, également l'artiste fait un vrai travail d'un historien en cherchant chaque costume et l'architecture. On a déjà rencontré cet artiste tout au début de la formation.

Donc après avoir regardé ce cours je vous propose jeter un coup d'œil sur le tableau de Sourikov « Menchikov à Beriozov » Dans **le cours 1** de la formation.

Ensuite quand on a déjà fait une esquisse on commence à faire des croquis et des études pour trouver nos personnages et l'environnement. C'est quand vous travaillez sur le grand tableau avec des personnages.

Si c'est une nature morte ou un paysage ou un portrait vous pouvez de suite passer au dessin préparatoire. Cela n'empêche pas que si telle ou telle forme dans la nature morte ou dans le portrait n'est pas assez claire pour vous, vous ne comprenez pas comment la peindre ou la dessiner. Prenez une feuille et dessinez cette forme seule, étudiez-là sur une feuille avant de la dessiner sur la toile.

Maintenant commençons l'étape 3 de notre travail - le dessin préparatoire.

Le dessin préparatoire peut être réalisé directement sur la toile ou sur une feuille sur laquelle vous allez ensuite peindre, ou sur une feuille à part pour ensuite l'appliquer à l'aide d'un calque sur votre toile ou une feuille sur laquelle vous allez peindre. Pour voir comment transposer le dessin préparatoire sur votre feuille ou votre toile je vous demande de regarder le cours vidéo.

Quand notre dessin préparatoire est terminé on peut commencer à faire une ébauche ou la première couche de notre peinture.

En fait cette étape dépend complètement de la technique et du style que vous choisirez. Si vous avez choisi de travailler alla prima, vous n'avez pas besoin de faire une sous-couche, mais vous allez faire quand même une ébauche.

Vous allez peindre de suite en une seule couche pour la peinture à l'huile ou l'acrylique. Pour l'aquarelle cela peut être le travail dans le mouillé ou avec des coups de pinceau qui ressemblent un peu aux coups de pinceau de la peinture acrylique ou de la gouache.

Pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, la gouache, le pastel ou le dessin avant de commencer vous pouvez faire une couche d'imprimatura et peindre sur une surface colorée. Faites attention si vous avez décidé de faire une imprimatura, faites-la avant de commencer votre dessin préparatoire.

Donc pourquoi avons - nous besoin de l'ébauche ? A cette étape on met en équilibre les couleurs et les valeurs de notre toile. Quand on commence notre peinture on doit essayer de couvrir le plus vite possible toute la surface de notre toile ou notre feuille avec les couleurs.

Ne commencez jamais peindre à partir d'un détail !

L'ébauche c'est le moment où vous pouvez vous lâcher, travailler avec des couleurs vives, avec des coups de pinceau rapides et audacieux. Ici vous ne pouvez pas faire d'erreurs, c'est impossible. C'est le moment de l'expression. A cette étape on ne travaille surtout pas sur les détails, que sur de grandes masses, de grandes formes.

A cette étape prenez de grands pinceaux plats ou langues de chat pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique et les grands pinceaux ronds ou plats en petits gris pour l'aquarelle.

Donc si vous travaillez plutôt dans la technique impressionniste votre première couche de peinture va rassembler au début à la peinture alla prima. Juste pour la peinture à l'huile si vous voudrez mettre par-dessus encore une couche il vous faudra attendre au moins une ou deux semaines pour que la peinture se durcisse.

En fait votre couche de peinture ne durcira pas complètement ni dans 2 semaines ni même dans 3 semaines, le temps de durcissement de la peinture à l'huile est d'environ un an.

Mais vous pouvez quand même continuer votre travail en utilisant une astuce qui permet de faciliter la liaison entre les couches. Pour cela il y a deux solutions :

1. Utiliser le vernis à retoucher. Donc avant de continuer votre travail mettez une couche fine du vernis à retoucher sur votre première couche et continuez à travailler par-dessus.

Le vernis à retoucher diluera un peu la couche inférieure et favorisera la liaison entre les couches.

2. Cette astuce est beaucoup plus ancienne. Elle fut utilisée par les artistes peintres de l'époque de baroque et du classicisme. Tout d'abord il faut prendre une gousse d'ail frotter légèrement la surface du tableau avec l'ail, le jus de l'ail agit comme le vernis à retoucher, il dissout légèrement la couche de peinture et favorise la liaison entre les couches.

Ensuite il faut mettre une couche d'huile de lin épaisse et vous pourrez recommencer à peindre. Pour préparer de l'huile de lin épaisse mettez un peu d'huile de lin dans une petite assiette et mettez-la au soleil. Après 3-4 jours l'huile de lin deviendra plus claire et beaucoup plus épaisse. Au niveau de l'épaisseur elle va rassembler plutôt au vernis.

Toute l'information sur les vernis, les médiums, les huiles vous pouvez la trouver dans mon livre « Matériel pour la peinture et pour le dessin ».

Il existe un autre type de l'ébauche dans la peinture à l'huile. C'est la technique utilisée dans la peinture classique. C'est une couche de couleur très fine, presque transparente qui durcit très vite et qui donne la base pour les autres couches. Cette couche peut être réalisée d'ailleurs uniquement avec la sépia et faire l'office également de dessin préparatoire.

4. L'étape suivante c'est le corps de notre peinture.

A cette étape on travaille sur les détails. A cette étape on travaille sur le volume, sur les nuances des couleurs. C'est l'étape la plus longue de notre peinture. A cette étape on travaille avec la peinture pâteuse, mais également avec les glacis. Peindre couche par couche ou en une seule couche.

5. Et ensuite on passe à l'étape finale.

C'est l'étape qui demande plus d'expérience que toutes les autres étapes de la peinture. A cette étape on doit généraliser, unifier notre peinture. Ou également se débarrasser des détails qu'on n'a pas besoin pour attirer l'œil sur l'essentiel.

Pour unifier notre tableau on travaille en général avec les glacis. Le glacis c'est une couche de peinture très transparente qui permet de voir au travers de cette couche les couleurs et les formes de la couche inférieure. La technique du glacis s'utilise dans toutes les techniques de peinture et de la même façon. Assurez-vous juste avant d'appliquer une couche de glacis que la couche inférieure est complètement sèche !

Dans la peinture à l'huile, l'acrylique, la tempera on peut utiliser les glacis foncés sans couleur blanche pour généraliser les endroits foncés, pour rajouter la profondeur et le glacis avec la couleur blanche (plutôt le blanc de zinc qui est plus transparent que le blanc de titane) pour unifier les endroits clairs.

Faites attention que même si vous rajoutez du blanc de zinc, votre glacis devienne assez opaque, car toutes les couleurs blanches sont plus ou moins opaques. Donc si vous faites un glacis en mélangeant vos couleurs avec du blanc, rajoutez plus de médium pour diluer plus votre glacis et n'utilisez pas ce glacis pour les endroits foncés, cela peut rendre votre peinture boueuse.

Et effectivement pour la peinture aquarelle le glacis avec la couleur blanc ne s'utilise pas. Comme la couleur blanche dans l'aquarelle c'est la couleur du papier.

Maintenant je vous propose de regarder le cours vidéo et la vidéo démonstration.

Comme exercice je vous demande de trouver une idée de votre future tableau (cela peut être une nature morte, un paysage, une intérieure, même peut-être avec les personnages), faire des esquisses, choisir le meilleur et faire le dessin préparatoire.

A bientôt !