

Cours 27

Peinture à l'huile

Ce cours est composé principalement de la démonstration

Ici je veux juste vous donner quelques informations techniques supplémentaires sur la peinture à l'huile.

La peinture à l'huile est une technique très ancienne. Il n'y a pas de données sur le moment où et par qui l'huile a été utilisée pour la première fois comme liant pour les pigments.

On sait que même qu'à l'époque du paléolithique les gens peignaient dans les grottes avec des pigments mélangés aux huiles et avec des graisses, qui étaient les prototypes des peintures à l'huile.

On sait que depuis des siècles les peintres utilisaient des huiles végétales pour leurs peintures. Les peintures à l'encaustique utilisées dans l'Antiquité comprenaient non seulement de la cire, mais aussi de l'huile de lin. On peut trouver des mentions de l'huile de lin en tant que composant de la peinture à l'huile dans les traités et dans les manuscrits des VIIIe-XIIe siècles.

La peinture à l'huile médiévale était proche de la peinture moderne ; néanmoins, elle n'était pas populaire auprès des peintres de son époque et n'était utilisée que dans de rares cas : pour certaines peintures murales, dans des œuvres décoratives qui ne nécessitaient pas de subtilité d'exécution, ainsi que pour les glacis par-dessus de la détrempe.

La naissance de la peinture à l'huile au sens moderne du terme est associée au nom de l'artiste peintre hollandais Jan van Eyck (selon Giorgio Vasari) qui a relancé ou peut-être réinventé une méthode de peinture longtemps oubliée au XVe siècle et a amélioré les peintures à l'huile.

Grâce à lui, la peinture à l'huile est devenue universellement reconnue et la technique de l'huile est devenue traditionnelle aux Pays-Bas, puis en Allemagne, en France et même plus tard en Italie.

D'ailleurs il est intéressant de noter que les peintres italiens tout au long du XVe siècle, indépendamment de van Eyck l'aient expérimenté en utilisant dans leurs peintures les huiles et les vernis, mais la peinture à l'huile n'a connu son véritable développement en Italie qu'à la fin du XVe siècle, lorsque Antonello da Messina a rapporté des recettes des peintres Néerlandais à Venise.

Un tournant complet se produit dans la peinture du nord de l'Italie dans les œuvres de Giovanni Bellini, qui utilisait les leçons d'Antonello da Messina et, dans une combinaison de la peinture à l'huile et de la détrempe, a trouvé une technique permettant d'obtenir les couleurs profondes et riches. Et dans la génération suivante des peintres vénitiens, la libération définitive de la peinture à l'huile de toutes les traditions de détrempe et de fresque a eu lieu dans les ateliers de Giorgione et Titien.

Qu'est- ce qui est important de savoir sur la technique de la peinture à l'huile.

1. Gras sur maigre

Dans la peinture à l'huile il existe une règle incontournable « gras sur maigre », cela veut dire que la couche supérieure doit être légèrement plus grasse que la couche inférieure. En fait ce n'est pas tout à fait vrai.... Vous pouvez facilement travailler « maigre sur gras », par exemple avec les glacis finals, mais dans ce cas-là vous devrez être sûr que la couche inférieure de la peinture est déjà complètement sèche (ou plutôt dure). En fait quand on utilise le mot séchage pour la peinture à l'huile, ce n'est pas tout à fait le bon terme. La peinture à l'huile ne sèche pas, elle durcit. Ce processus chimique s'appelle la polymérisation.

Donc imaginons que l'on met la couche supérieure de la peinture à l'huile sur une couche de peinture qui n'est pas complètement dure. La couche supérieure durcira plus vite que la couche inférieure, ce qui peut provoquer des craquelures de la couche supérieure. Mais aussi la peinture de la couche inférieure restera instable longtemps ce qui peut influencer les couleurs de la couche supérieure. Les couleurs peuvent devenir ternes, fades, parfois avec des taches mates, avec le temps les couleurs peuvent noircir.

2. Quand vous travaillez à l'huile ne lavez pas vos pinceaux dans le médium, le médium s'utilise pour diluer la peinture à l'huile. Donc pour changer la couleur sur votre pinceau, essuyez plutôt le pinceau avec du sopalin ou prenez une goutte de médium si vous en avez besoin et essuyez votre pinceau avant de faire le nouveau mélange.
3. Ne diluez pas beaucoup la peinture à l'huile avec le médium, la peinture doit rester pâteuse. A l'exception des cas où vous travaillez avec le glacis.
4. Ne faites pas un dessin préparatoire trop détaillé.
5. Prenez le temps pour faire une esquisse avant de commencer votre peinture.

Ici je vous mets la liste du matériel pour la peinture à l'huile

1. Une toile en lin ou en coton
2. Une palette en bois
3. Un récipient pour le médium
4. Le médium
5. Les couleurs
6. Le couteau
7. Le chevalet ou le chevalet boîte
8. Les pinceaux en soies de porc et synthétiques

Liste des couleurs

Jaune de strontium ou Jaune de cadmium citron,

Jaune de cadmium clair,

Jaune de cadmium moyen,

Jaune de cadmium foncé,

Orange de cadmium,

Ocre claire,

Ocre dorée,

Terre de Sienne,

Terre de Sienne brulée,

Terre d'ombre,

Terre d'ombre brulée,

Mars brun foncé,

Sépia,

Caput mortuum foncé,

Noir,

Blanc de titane ou blanc de zinc,

Rouge de cadmium clair,

Rouge de cadmium foncé,

Alizarine ou (et) Laque de garance,

Bleu d'Outremer,

Bleu de Prusse,

Céruleum,

Bleu de Cobalt,

Violet de cobalt clair,

Violet de cobalt foncé,

Vert émeraude,

Vert viride,

Vert de cobalt clair,

Vert de cobalt foncé.

Je vous conseille également de lire l'article de mon blog

[Matériel pour peindre à l'huile](#) (je vous ai mis le lien également au-dessous des vidéos du cours)

Et pour toute l'information sur les couleurs, les médiums, les vernis, les supports, les pinceaux je vous demande de lire mon livre **Matériel pour la peinture et pour le dessin.**

Comme exercice pour ce cours je vous demande de commencer à peindre une nature morte avec un bouquet de fleurs à l'huile.

Faites attention, ce cours fait partie de deux cours consacrés à la peinture à l'huile.

Donc dans ce cours je commence à peindre le bouquet de fleurs à l'huile, ensuite je laisse sécher ma toile et nous verrons comment finaliser cette peinture dans une semaine dans le cours qui sera dédié également à la peinture à l'huile.