

Initiation au pastel à l'huile

Atelier du 15 mars 2013
dirigée par Maurice LOPES

Sommaire

1. *Connaissances de base*
2. *Travail pratique*

1. CONNAISSANCES DE BASE

1. Le pastel à l'huile.

Le pastel à l'huile (ou pastel gras) était très apprécié par Watteau, Fragonard et Picasso. C'est une matière onctueuse très agréable à employer. Le pastel à l'huile est une technique artistique captivante qui offre de multiples possibilités créatives.

Les pastels à l'huile sont apparus dans l'univers artistique bien avant les pastels secs. Leur composition n'est d'ailleurs pas la même : les pigments sont liés non pas par de la gomme arabique ou de la résine mais par de l'huile et de la cire d'abeille. Leur liant gras permet de les combiner à une multitude de techniques et de médium. Ils sont plus homogènes et moins faciles à estomper que les pastels secs.

Certaines marques proposent des pastels très tendres et gras que l'on peut aisément travailler avec le doigt tandis que d'autres sont très secs et difficiles à mélanger et à nuancer.

Les pastels à l'huile peuvent offrir des tonalités complexes et intenses. Peu de couleurs sont nécessaires pour réussir une belle composition.

Cette technique offre un contact direct et sensuel avec la matière. L'estompe se fera au doigt ou à la brosse.

2. Les supports.

Les pastels à l'huile s'appliquent sur de nombreux supports : des papiers à partir de 180 g avec une préférence pour le papier arche MBM, grain torchon 300 g, les toiles, le bois, l'isorel, le carton, etc.

Il est recommandé de fixer le papier sur une plaque d'isorel ou de contreplaqué pour éviter que le papier ne bouge quand on travaille (on utilisera du ruban adhésif de masquage pour la peinture).

3. Les outils

Les doigts, les ongles, des brosses, les chiffons, les coton-tiges, des lames de rasoir (pour racler le pastel et ainsi faire ressortir la couleur du dessous)...

4. Les diluants

le White Spirit désodorisé, l'essence de térébenthine, le médium de pastels à huile.

5. Garder les pastels propres :

Les pastels à l'huile se salissent facilement par contact entre eux et lors des superpositions de couleurs. Pour poser une couleur propre il est alors nécessaire de nettoyer au préalable ses pastels. Il faut ranger les pastels dans une boîte garnie de papier essuie-tout ou de ouate.

Les pastels à l'huile sont sensibles à la température et, au-dessus de 35° C ils se ramollissent. Cet inconvénient rend les bâtonnets collants et difficiles à utiliser pour travailler les détails. Il ne faut pas les laisser en plein soleil ou dans une voiture l'été, car ils fondraient rapidement.

6. Quelques recommandations

Lors de l'application du pastel à huile, commencez toujours par les couleurs claires et surtout, en employant un minimum de couleur pour ne pas «tartinier» car d'autres couleurs vont venir se superposer sur la première.

Trop d'épaisseur ne peut que nuire au résultat final et rendre le travail plus difficile.

7. Conservation des pastels à l'huile

Il n'est pas nécessaire de vernir l'œuvre une fois terminée. Il est conseillé de la monter en sous-verre avec bordure anglaise (contrecollé avec ouverture taillée en biseau) tout comme les aquarelles. La vitre protégera le pastel sans toutefois appuyer sur sa surface.

Ne pas employer de vitre antireflet qui enlève la luminosité des couleurs.

L'encadrement fera l'objet d'une séance de travaux pratiques au cours de laquelle nous ferons une démonstration de découpes biseautées sur les contre-collés pour pastels et aquarelles.

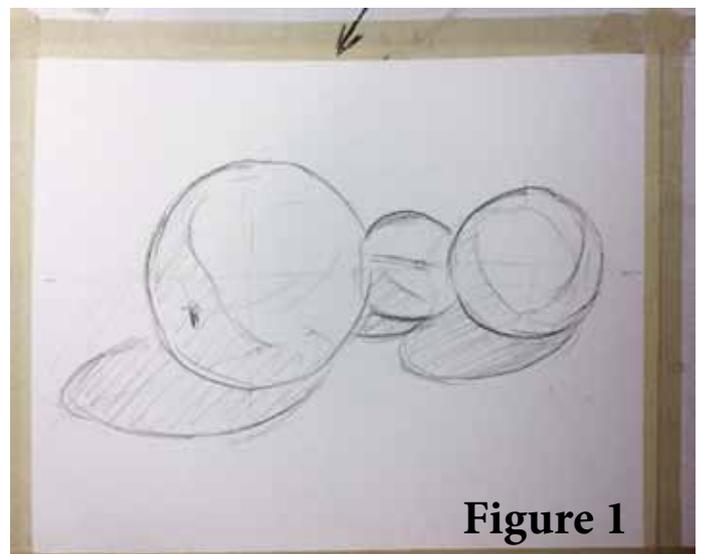
2. TRAVAIL PRATIQUE

Nous allons représenter les trois fruits, pomme, abricot et pêche, ci-dessus.

Etape 1.

Dessiner le contour des trois fruits sur la feuille en respectant leurs proportions.

Tracer les ombres selon la direction de la lumière. Il est conseillé de tracer, sur le bord de la feuille, une flèche indiquant la direction de la lumière. On s'y référera encore lors de la mise en couleurs.

Figure 1

Etape 2 - Sous-couche des fruits

Passer une fine couche de jaune clair sur les trois fruits.

Uniformiser la couleur avec un pinceau souple imbibé de White Spirit (figure 2).

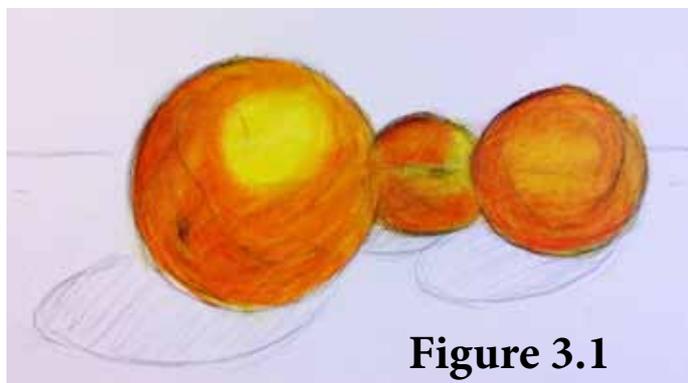

Figure 3.1

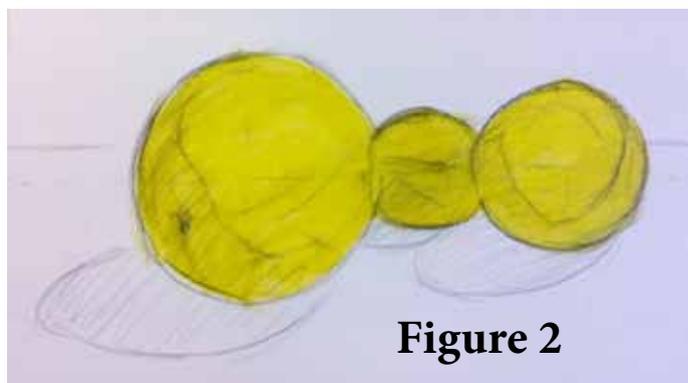

Figure 2

Etape 3 - Couleur des fruits

Avec un bâtonnet orange, colorer les zones des trois fruits qui sont plus colorées, en préservant les zones plus clair où se reflète la lumière.

Avec un bâtonnet plus rouge, accentuer les parties colorées en frottant en arcs de cercle, dans le sens de l'arrondi des fruits (figure 3.1).

Estomper au doigt ou avec un chiffon pour donner un dégradé des couleurs (figures 3.2 et 3.3).

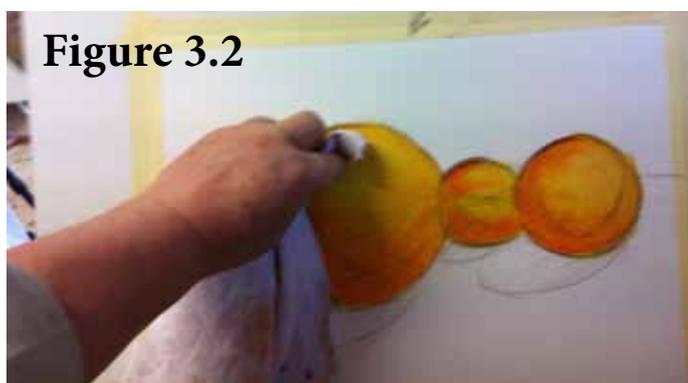

Figure 3.2

Figure 3.3

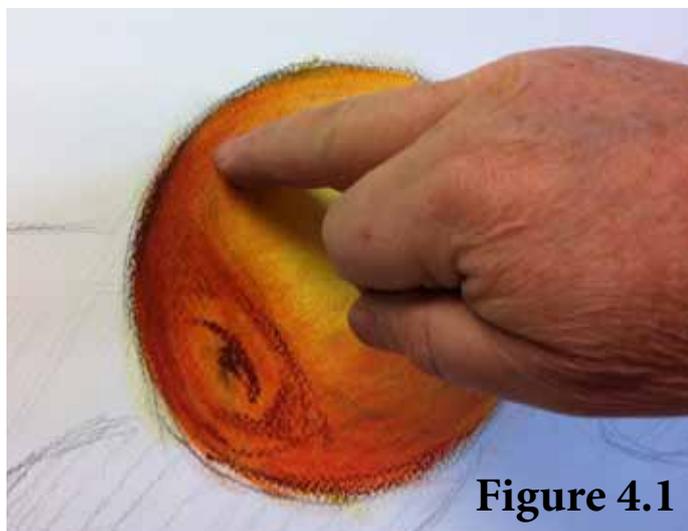

Figure 4.1

Etape 4 - Ombres des fruits

Accentuer les parties plus sombres et les ombres avec de la terre d'ombre brûlée (figure 4.1).

Estomper au pinceau imbibé de White Spirit (figure 4.2).

Ci-dessous l'état de la représentation des fruits à cette étape (figure 4.3).

Figure 4.2

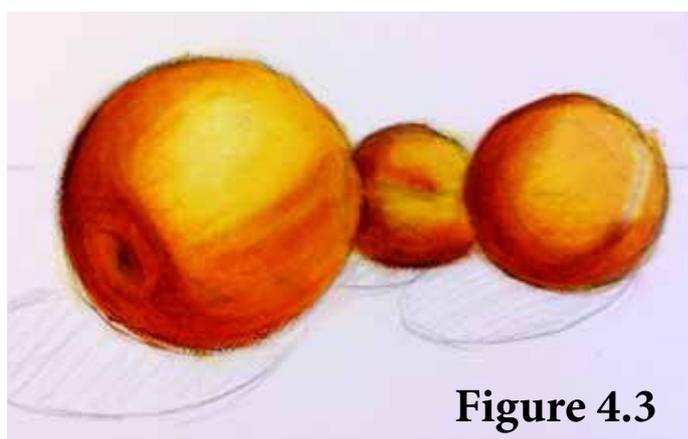

Figure 4.3

Etape 5 - Fond

Traiter le fond supérieur avec de l'ocre jaune et du vert (figure 5.1).

Uniformiser la couleur du fond au pinceau imbibé de White Spirit (figure 5.2).

Donner des touches de blanc et les étaler pour donner des zones lumineuses dans le fond (figures 5.3 et 5.4).

Figure 5.1

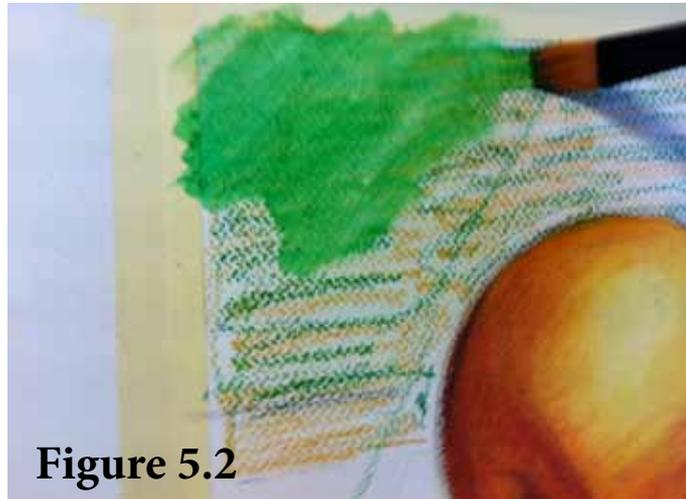

Figure 5.2

Figure 5.3

Figure 5.4

Etape 6 - Table

Traiter la couleur de la table avec de la terre de sienne et de l'ocre (figure 6.1, 6.2 et 6.3).

Uniformiser la couleur de la table au pinceau imbibé de White Spirit (figure 6.4).

Donner des touches horizontales de terre de sienne, d'ombre brûlée et d'ocre jaune pour figurer la texture du bois (figures 6.5 et 6.6).

Figure 6.1

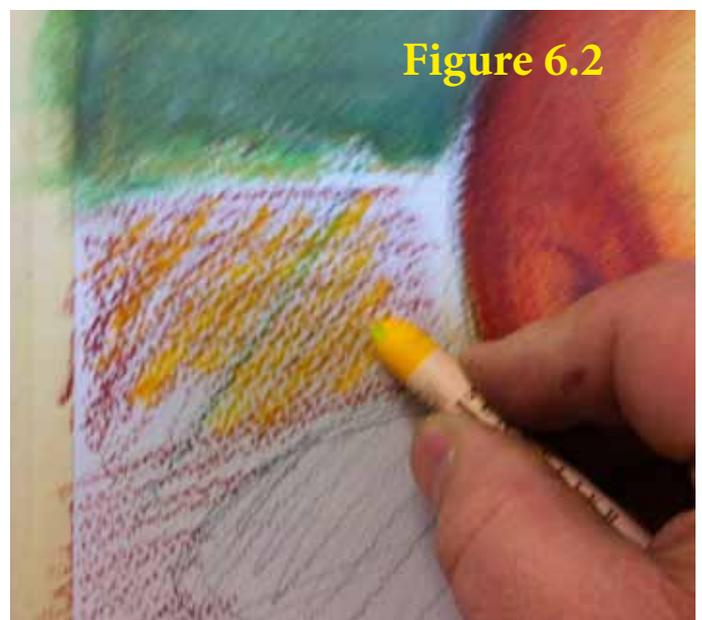
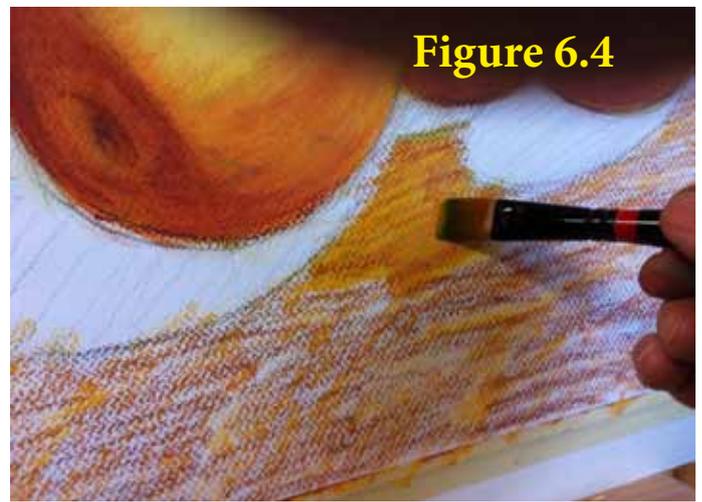

Figure 6.2

Figure 6.3

Figure 6.4

Figure 6.5

Figure 6.6

Etape 7 - Ombres sur la table

Traiter les ombres des fruits avec de la terre d'ombre brûlée (figures 7.1 et 7.2).

Accentuer les ombres sur les fruits, en tenant toujours compte de la direction de la lumière.

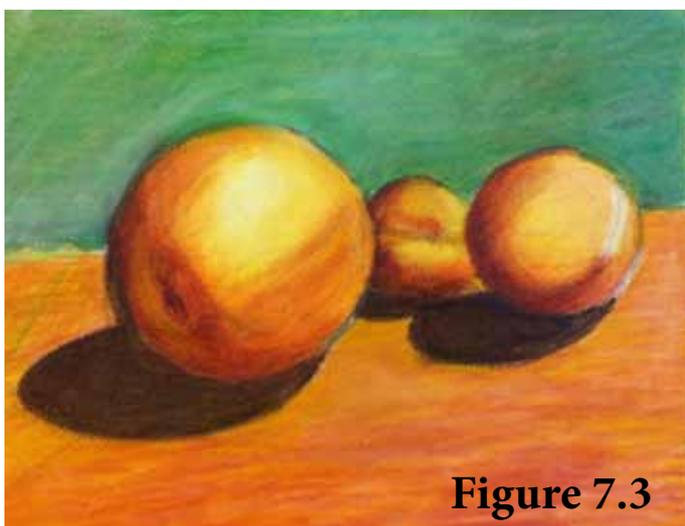
Ci-dessous l'état de la représentation des fruits à cette étape (figure 7.3).

Figure 7.1

Figure 7.2

Figure 7.3

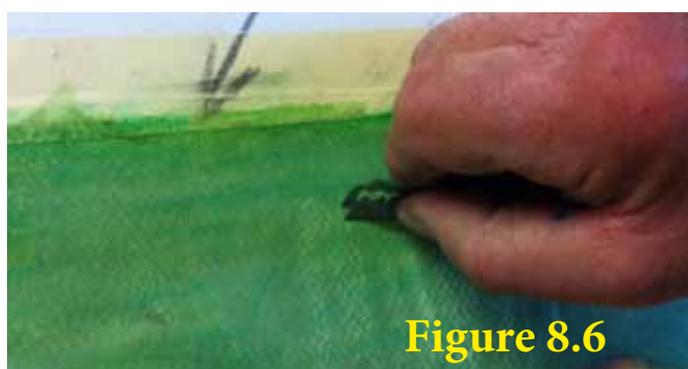
Etape 8 - Ombre sur le fond

Tracer la ligne d'ombre sur le fond (figure 8.1).

Colorer la partie ombrée avec de la terre d'ombre brûlée et estomper (figure 8.2, 8.3 et 8.4).

Donner des nuances dans le fond en utilisant la lame de rasoir (figure 8.5 et 8.6).

Accentuer les zones de lumière sur le fond (figure 8.7) et atténuer les ombres sur la table avec du jaune (figure 8.8).

Etape 9 - Détails

Travailler les détails (figure 9.1) des fruits en s'attachant particulièrement à mettre en relief les zones lumineuses (figure 9.2) et les ombres (figure 9.3),

Donner de la lumière (figures 9.4 et 9.5).

CONSEIL : De petites **touches blanches nettes** sur la pomme la feront briller et, des **touches blanches estompées**, sur la pêche lui donneront son aspect velouté.

Etape 10 - Signature

Vous pouvez utiliser une lame ou un grattoir pour signer (figure 10.1).

Et voici le tableau terminé (figure 10.2)

