

Représentation d'un Fruit ou Objet Simple

Travailler le Volume

Ce cours pour comprendre comment le couteau peut modeler la forme et donner de la profondeur à vos sujets. Le choix d'un objet simple comme un fruit est idéal pour se concentrer sur les volumes sans la complexité des détails.

Objectifs de la Semaine

Comprendre le volume : Identifier les plans et les facettes qui composent la forme d'un objet tridimensionnel.

Maîtriser les valeurs : Apprendre à utiliser différentes teintes (lumière, demi-teinte, ombre propre, ombre portée, reflet) pour créer l'illusion du volume.

Appliquer la peinture au couteau : Déposer la matière avec le couteau pour suggérer les formes et les reliefs.

Observer la lumière : Analyser comment la lumière frappe l'objet et crée les zones de clarté et d'obscurité.

Matériel Spécifique pour cette Semaine

- **Sujet** : 1 à 2 fruits ou objets simples (une pomme, un citron, une poire, une orange, un œuf, une boule de pétanque). Choisissez un objet avec une forme assez ronde ou simple pour commencer.
- **Éclairage** : Une source de lumière unique (lampe de bureau, fenêtre) pour créer des ombres marquées.
- **Support** : Petites toiles ou panneaux toilés (ex: 20x20 cm ou 20x30 cm).
- **Peinture à l'huile** :
 - **Couleurs primaires** : Rouge, Jaune, Bleu (pour la pomme, le rouge et le jaune seront importants).
 - **Neutres** : Blanc de Titane, Terre d'ombre pour un noir plus doux.
 - **Couleur du fruit/objet** : Une couleur spécifique au fruit choisi (ex: Vert Véronèse ou Vert Émeraude pour une pomme verte, Jaune de Cadmium pour un citron).
 - **Couleur de fond** : Une couleur terre (ex: Terre de Sienne Brûlée, Ocre Jaune) ou un bleu/gris pour le fond et l'ombre portée.
- **Couteaux à peindre** : Plusieurs formes si possible (en goutte, en losange), mais un couteau de taille moyenne sera suffisant.
- **Médium** : Médium à peindre (pour fluidifier légèrement la pâte si nécessaire, mais on cherche la texture ici).
- **Chiffons, essence de térébenthine ou substitut pour le nettoyage.**

Déroulé du Cours

1. Introduction et Théorie du Volume (15-20 min) :

- **Rappel** : Ce que nous avons appris sur la peinture au couteau (dépôt, mélange, gestes).
- **Théorie du volume** : Expliquez comment un objet 3D se décompose en plans simples. Utilisez un exemple visuel (une sphère avec des zones de lumière, ombre, etc.).
 - **Lumière** : La zone la plus claire où la lumière frappe directement.
 - **Demi-teinte** : La zone où la lumière est moins intense, entre lumière et ombre.
 - **Ombre Propre** : La partie de l'objet qui n'est pas éclairée directement par la source lumineuse.
 - **Reflet / Lumière Réfléchie** : La lumière qui rebondit des surfaces environnantes et éclaire légèrement le bord de l'ombre propre.
 - **Ombre Portée** : L'ombre projetée par l'objet sur la surface où il repose.
- **Exemples** : Montrez des références de nature morte simple ou de fruits peints au couteau, en soulignant comment le couteau est utilisé pour créer ces zones de valeur.

2. Préparation du Sujet et du Plan de Travail (10 min) :

- **Mise en place** : Placer le fruit ou objet sur une surface simple (un tissu uni, une feuille de papier) devant une source de lumière unique. L'objectif est d'avoir des ombres claires et distinctes.
- **Observation** :
 - Où est la lumière la plus forte ? (Zone de lumière)
 - Où commence l'ombre sur le fruit ? (Ombre propre)
 - Y a-t-il un petit reflet au bord de l'ombre ?
 - Comment se projette l'ombre portée ? Quelle est sa forme ?
- **Esquisse très légère** : Sur la toile, dessiner une esquisse minimale au crayon ou avec un peu de peinture diluée, juste pour placer la silhouette du fruit et la forme de l'ombre portée. On ne veut pas de lignes trop précises qui seraient cachées par la pâte.

3. Application de la Peinture au Couteau (60-90 min) :

- **Phase 1 : Les grandes masses de couleur et de valeur.**
 - Commencez par la **couleur principale du fruit** dans la zone de demi-teinte. Déposez une bonne quantité de peinture.
 - Ajoutez ensuite la **couleur de l'ombre propre** du fruit (plus foncée, parfois avec une pointe de bleu ou de terre). Superposez la matière, sans chercher à lisser.
 - Puis, la **couleur de la lumière** (plus claire, avec du blanc). Déposez-la sur le "sommet" du volume.
 - **L'ombre portée** : Appliquez la couleur de l'ombre portée. C'est souvent un mélange du fond avec un peu de noir ou de bleu, plus foncé près du fruit et s'estompant.
- **Phase 2 : Lier les volumes et affiner.**
 - Utilisez le couteau pour **"fusionner" légèrement les bords** entre les différentes zones de valeur sur le fruit. L'idée n'est pas de faire un dégradé lisse, mais de suggérer la transition par le chevauchement des pâtes.
 - Recherchez le **reflet** dans l'ombre propre avec une très petite touche de couleur légèrement plus claire et chaude.
 - **La lumière vive (facultatif)** : Si le fruit a un point de lumière très intense (le "brillant"), ajoutez une toute petite touche de blanc pur avec la pointe du couteau.
 - **Le fond** : Posez la couleur du fond avec des gestes larges au couteau pour ne pas qu'il domine le sujet.
- **Phase 3 : Détails et touches finales.**
 - Pour la pomme, le pédoncule peut être fait avec la pointe du couteau.
 - Vérifiez l'ensemble : le fruit est-il bien ancré sur la surface ? Le volume est-il convaincant ?

4. Critique et Partage (10 min) :

- Chaque élève présente son travail.
- **Focus de la critique** : Analyser comment le volume a été rendu. Est-ce que les différentes zones de valeur (lumière, ombre, etc.) sont bien présentes et distinctes ? L'objet semble-t-il rond/3D ?
- Discutez des défis rencontrés et des solutions apportées.

- Soulignez l'importance de la pâte et du geste pour créer le volume au couteau.

Erreurs Courantes à Corriger

Manque de contraste : On n'ose pas assez foncer les ombres ou éclaircir les lumières.

Volume plat : Trop de mélange au couteau, ce qui lisse la pâte et supprime l'effet de volume. Le couteau doit déposer la matière en aplats qui suggèrent les facettes.

Ombre portée négligée : Elle est essentielle pour "poser" le fruit et ancrer le volume.

Peur de la matière : Ne pas oser déposer suffisamment de peinture.

Exercice pratique -Peindre une poire au couteau

Matériel nécessaire

- **Peintures à l'huile :**
 - Jaune (chaud et froid)
 - Vert (émeraude ou autre vert)
 - Terre d'Ombre Brûlée (pour les ombres et la tige)
 - Blanc de Titane
 - Un peu de rouge (pour les teintes chaudes)
 - Bleu Outremer (pour les ombres)
- **Médium :** Médium pour peinture à l'huile (facultatif, pour fluidifier).
- **Palette :** Une palette pour mélanger vos couleurs.
- **Couteaux à peindre :** Un ou deux couteaux de formes différentes.
- **Support :** Une toile ou un panneau en bois entoilé.
- **Chiffons et térébenthine :** Pour le nettoyage.

Les étapes de la création

Étape 1 : Esquisse de la forme

1. **Préparation :** Préparez votre toile.
2. **Esquisse :** Avec un pinceau fin et de la peinture diluée (par exemple, une teinte de brun très claire), tracez la forme générale de la poire sur votre toile. L'objectif est de définir la base large et le sommet plus fin.

Étape 2 : Pose des couleurs de base

1. **Mélange** : Sur votre palette, créez différentes teintes de jaune et de vert pour votre poire. Pensez à une base de jaune-vert, à un vert plus foncé pour l'ombre, et à un jaune plus clair pour la lumière.
2. **Application au couteau** : Déposez la peinture en couches épaisses. Commencez par les teintes moyennes, en étalant la peinture avec le plat de votre couteau. N'hésitez pas à laisser le relief créé par la peinture. Laissez les couleurs se mélanger sur la toile.

Étape 3 : Création des lumières et des ombres

1. **Ombres** : Mélangez un peu de votre vert avec une touche de bleu outremer et de Terre d'Ombre Brûlée pour obtenir une couleur d'ombre sombre et riche. Appliquez cette couleur sur les zones d'ombre de la poire, notamment sur le côté opposé à la source de lumière.
2. **Lumières** : Avec un couteau propre, prélevez du blanc et mélangez-le à votre jaune clair. Déposez ces touches sur le côté de la poire exposé à la lumière, en utilisant le couteau pour créer des reflets. Ne craignez pas de poser du blanc pur pour le point de lumière le plus brillant.

Étape 4 : Le fond et les détails

1. **Le fond** : Posez la couleur du fond de manière à faire ressortir la poire. Le couteau est excellent pour créer un fond texturé. N'oubliez pas l'ombre portée de la poire sur la surface.
2. **Tige** : Utilisez un petit couteau ou le coin d'un couteau plus grand pour déposer la couleur de la tige. Vous pouvez utiliser un mélange de Terre d'Ombre Brûlée et de noir ou de vert foncé.
3. **Taches et imperfections** : Pour donner un aspect réaliste, ajoutez de petites touches de rouge ou de brun (mélange de Terre d'Ombre Brûlée et de rouge) sur la peau de la poire, là où elle pourrait être mûre ou avoir quelques taches.

Conseils essentiels

- **Le relief** : Le couteau est un outil de "sculpture". N'ayez pas peur de la surépaisseur de la peinture. C'est elle qui donnera du caractère et de la texture à votre poire.
- **La lumière** : Le contraste entre les zones claires et sombres est essentiel pour donner du volume. L'épaisseur de la peinture va aussi accentuer cet effet de volume.
- **La texture** : Laissez les marques de votre couteau apparentes. C'est ce qui fait la beauté de cette technique.
- **La patience** : La peinture à l'huile sèche lentement, ce qui vous donne beaucoup de temps pour corriger et ajuster.

Exercice pratique - Peindre une pomme au couteau

Matériel nécessaire

- **Peintures à l'huile** : Un petit assortiment de couleurs de base est suffisant.
 - Rouge (cadmium ou autre rouge chaud)
 - Jaune (citron ou autre jaune froid)
 - Bleu Outremer
 - Blanc de Titane (très important pour les mélanges)
 - Terre d'Ombre Brûlée (pour les ombres et les bruns)
- **Médium** : Médium pour peinture à l'huile (accélère le séchage et rend la peinture plus fluide).
- **Palette** : Une palette en bois ou en plastique pour mélanger vos couleurs.
- **Couteaux à peindre** : Ayez au moins un couteau à bout pointu pour les détails et un plus large pour les grandes surfaces.
- **Support** : Une toile ou un panneau de bois entoilé.
- **Chiffons et térébenthine** : Pour le nettoyage de vos couteaux.

Les étapes de la création

Étape 1 : Préparation de la toile et esquisse

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre toile est bien tendue et apprêtée.
2. **Esquisse** : À l'aide d'un pinceau fin et d'un peu de peinture diluée (par exemple, de la Terre d'Ombre Brûlée), esquissez très légèrement le contour de la pomme. Ne vous souciez pas des détails, juste de la forme générale et de sa position sur la toile.

Étape 2 : Pose des couleurs de base (mise en place)

1. **Mélange** : Sur votre palette, mélangez les couleurs de base de votre pomme. Pensez aux zones de lumière et d'ombre. Pour une pomme rouge, vous aurez besoin de plusieurs teintes de rouge (rouge pur, rouge avec un peu de jaune pour l'orange, rouge avec un peu de bleu pour un rouge plus foncé).
2. **Application au couteau** : À l'aide du couteau, déposez la peinture en couches épaisses. Commencez par les couleurs moyennes (ni les plus claires, ni les plus foncées). Utilisez le couteau pour étaler la peinture, mais aussi pour la "tasser" et créer du relief.

Étape 3 : Création des lumières et des ombres

1. **Ombres** : Mélangez un peu de bleu outremer et de Terre d'Ombre Brûlée pour obtenir une couleur sombre mais riche. Ajoutez un soupçon de rouge pour la relier à la pomme. Appliquez cette couleur avec le couteau sur les zones d'ombre de la pomme.
2. **Lumières** : Avec un couteau propre, prélevez du blanc et mélangez-le à la couleur de la pomme pour créer des teintes plus claires. Déposez ces touches de lumière là où la lumière frappe la pomme. N'hésitez pas à poser des touches de blanc pur pour les reflets les plus vifs.

Étape 4 : Le fond et la table

1. **Le fond** : Le fond doit servir la pomme, sans la masquer. Posez la couleur avec le couteau, en créant une texture différente de celle de la pomme. Les couleurs du fond peuvent être plus claires ou plus foncées, selon l'ambiance que vous souhaitez.
2. **La table** : Peignez la surface sur laquelle repose la pomme. Pensez à l'ombre portée par la pomme. Cette ombre est rarement noire, elle doit avoir une couleur qui reflète l'environnement (par exemple, un brun-bleu si le fond est bleu).

Étape 5 : Les détails et la finition

1. **Tige et creux** : Utilisez un petit couteau pointu ou le coin d'un couteau plus grand pour créer la tige et le creux de la pomme.
2. **Touches finales** : Prenez du recul. Y a-t-il des zones à retravailler ? Des contrastes à renforcer ? N'hésitez pas à ajouter ou retirer de la peinture pour peaufiner les formes et les volumes.

Conseils essentiels

- **Patience** : La peinture à l'huile sèche lentement, ce qui vous permet de prendre votre temps. N'hésitez pas à travailler en plusieurs sessions.
- **Ne pas trop mélanger** : L'un des avantages de la peinture au couteau est de voir les mélanges directement sur la toile. Ne mélangez pas trop vos couleurs sur la palette, laissez-les se fondre sur le support pour plus de dynamisme.
- **Le relief** : Le couteau est un outil de sculpture. Ne craignez pas la surépaisseur de la peinture. C'est elle qui donnera du caractère à votre pomme.
- **Nettoyage** : Essuyez vos couteaux à l'aide d'un chiffon après chaque mélange de couleur pour éviter de contaminer vos teintes.