

<http://peinture.inaden.org/Thematiques>

Cours dessin et peinture

Thématiques

- Ateliers d'art graphique - Outils pédagogiques -

Date de mise en ligne : vendredi 25 mai 2018

Copyright © INADEN - peintre enseignant en art graphique - Tous droits

réservés

Les thématiques sont des points théoriques abordés durant les ateliers soit indirectement lors d'explications pratiques, soit en tant que telles, lors d'explications globales. Si ces points théoriques ne sont pas exhaustifs, ils n'en sont pas moins une base suffisante pour l'apprentissage de la création d'images.

Pédagogie

La pratique est assurément l'apprentissage primordial pour la maîtrise des techniques de peinture et dessin. Le geste, la connaissance sensible des matières et matériaux sont à la base de la réussite d'une exécution de peinture ou de dessin. Néanmoins, il est important de comprendre ce qui est à la base de notre perception visuelle : la lumière. C'est en effet elle qui à travers les ombres qu'elle fait naître donne vie à la forme, elle encore qui par l'expression de la couleur et de ses reflets donne vie à la matière. Ainsi, l'expression de la lumière est à la base de la création graphique.

Mais il est aussi important de comprendre en quoi consiste une composition, et en quoi cette composition va prendre des aspects différents de cadrage selon le type de sujet que l'on traite : scène d'intérieure, paysage, corps humain, nature morte...

Aussi, tout au long des ateliers, à travers les remarques et conseils donnés, j'aborderai une série de points théoriques qui me semblent primordiaux pour un bon apprentissage de la peinture et du dessin.

Points théoriques abordés tout au long des ateliers

Couleurs, contrastes et lumière.

La lumière qui compose l'image répond au principe TLS : Teinte, Luminosité, Saturation. Apprendre à construire et à créer une image, c'est apprendre à manipuler les contrastes, car teinte, luminosité et saturation des couleurs ne s'expriment qu'entre elles, par alliance ou par opposition : c'est ici, la notion fondamentale pour appréhender la création de l'image et progresser dans son cheminement créatif.

[Voir cours sur les couleurs et contrastes](#)

Facteurs d'influence des matières et des supports.

Une couleur s'exprimera différemment selon les matériaux (huile, gouache ou encre) et les supports utilisés (papier, carton ou toile). De plus, au sein d'une même matière, on trouve des différences de transparence, de pouvoir colorant, d'élasticité, etc., qu'il est indispensable d'explorer si l'on veut se donner les moyens d'une expression picturale personnelle.

Impression et illusion colorées.

L'impression colorée est une technique de préparation du support par le dépôt d'une fine couche de matière colorée qui donne à la composition une orientation et une ambiance. Quant à l'illusion colorée, produite par les contrastes, elle nous montre un phénomène optique de couleurs « qui n'existent pas » et qu'il est préférable d'anticiper, voire d'exploiter comme le faisaient les impressionnistes.

Contrastes de forme et de surface.

Les contrastes de forme et de surface sont en rapport direct avec la composition, l'expression et l'utilisation de l'espace, plutôt qu'avec la lumière. Mais l'expression des contrastes TLS est affectée par les contrastes de forme et de surface, et c'est la maîtrise de ce rapport qui permet une bonne composition.

[Voir cours sur les contrastes](#) [spip.php?page=article&id_article=58]

Noir, blanc et ombres.

L'ombre et la lumière sont à la base de l'image. Ainsi, derrière une image colorée, on trouve toujours une image en noir et blanc. Lorsque nos yeux ne voient plus les couleurs, nous percevons encore silhouette, reflet, gris, noir et blanc : notions indispensables à l'apprentissage du modelé.

[Voir cours sur le noir et blanc](#) [spip.php?page=article&id_article=88]

Moment de la journée et condition atmosphérique.

Bien que, de prime abord, d'apparence banale et naturelle, la lumière est capricieuse dès lors qu'il s'agit de la reproduire, car, selon le moment et l'environnement, celle-ci s'exprime différemment sur les matières. Et c'est à travers ces lumières maîtrisées qu'on crée une instantanéité dans la mise en scène.

[Voir cours sur les moments de la journée](#) [spip.php?page=article&id_article=82]

Paysage et scène d'intérieur.

Si la lumière fait l'image, l'objet naît des choix de ce que l'on souhaite représenter, exprimer ou imaginer. Si la lumière d'un paysage dépend du moment de la journée, la lumière des intérieurs est régie par ses propres règles. Et c'est la distinction entre ces lumières particulières qui permet de créer des scènes réalistes.

Corps humain et objet.

Dès l'espace posé, on choisit d'y mettre des personnes, des objets et toutes sortes d'éléments matériels. Le travail de la mémoire permet la reproduction de ces matières et vient retranscrire leurs multiples spécificités d'ombre et de lumière.

Mise en scène et cadrage.

L'histoire à raconter, l'émotion à partager ou le message à faire passer s'exprime dans la composition et répond à des règles qu'il est intéressant de savoir transgresser. Même dans l'extrême instabilité de la composition, c'est toujours un équilibre qu'il reste à trouver.