

Peinture à l'huile 1

Sophie Beck

Prérequis

Maitrise du dessin et de la couleur

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DURÉE/ SEANCES
Généralités	Historique de la peinture, présentation du programme de l'année, liste de matériel, nettoyage, fonctionnement du cours, ...	Peinture et brosses : ce que vous avez déjà ...	1
Etude 1 noir/blanc	d'après photographie. Tester : la matière (pâte, demi-pâte, jus), les différents pinceaux (forme et nature) et les effets possibles (frottis, glacis ...).	Couleur noire, pinceaux/brosses, médium (fourni). Bois entoilé 18x24,	1
Etude 2 noir/blanc	d'après photographie,... comparaison opacité et transparence.	Couleurs noire et blanche, médium, pinceaux. Bois entoilé 13x18	1
Gamme de couleur	Réaliser un dégradé de chaque couleur avec du médium, légèrer. Perception des couleurs.	Toutes les couleurs et matériel selon liste. Support et format libre : carton toilé ou papier spécial huile	1
Fruits	Copie d'un détail de tableau; mise en place des différentes étapes d'élaboration d'une peinture classique : impression, dessin, ombres, couleurs, lumières.	Matériel habituel. Support bois entoilé format 13x18,	2/3
Nature morte « Chardin »	copie d'un tableau; construction de la peinture comme vu à l'exercice précédent, utilisation des trois techniques : frottis, demi-pâte, glacis.	Matériel habituel. Châssis entoilé, format selon modèle choisi, maximum 30x40,	5/7
Nature morte	d'après photographie (ou réel si possible), toujours application des différentes étapes d'élaboration d'une peinture; interprétation personnelle, simplification.	Matériel habituel. Format selon composition, idem max 30x40.	5/7

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DUREE/ SEANCES
Pochade paysage	Travail rapide, d'après photographies, gamme réduite et couleurs transparentes + médium,	Matériel habituel. Bois entoilé format 18x24, 20x30 max	1
Arbres	étude de 3 ou 4 arbres différents, d'après photographies; toujours avec les différentes étapes, nuancer la couleur «verte».	Matériel habituel. Bois entoilé format 18x24 chacun	4/5
Paysage / bosquet	d'après photographies, étude des masses d'arbres, des différents plans ...	Matériel habituel. Bois ou châssis entoilé, format selon sujet, env. 30x40	4/5

Portraits : en réserve et selon le temps restant, dans le désordre :

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DUREE/ SEANCES
Portrait, copie	d'après un tableau de maître, intégrer encore et toujours les différentes étapes de construction d'une peinture dite « classique »	Matériel habituel. Châssis format selon modèle, max 30x40	5/7
Visage ridé	d'après photographie, expression du relief, sur fond coloré, travail en transparence pour l'ombre et en blanc pour les lumières,	Matériel habituel. Bois entoilé max A4	2
Portrait enlevé	d'après reproduction d'oeuvre, en matière, en couleur et en touches franches ...	Matériel habituel. Bois entoilé ou papier « huile » format 13x18, 18x24 ... 20x30	1

Peinture à l'huile 2

Sophie Beck

Prérequis

Avoir suivi les cours de peinture à l'huile 1

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DURÉE/ SEANCES
Nuages	Revoir les différentes possibilités de l'huile, l'utilisation des différents pinceaux, l'importance du fond et amorcer le travail dans le frais; frottis, glacis et demi-pâtes; plusieurs études,	Matériel habituel. Bois entoilé 10x15, 13x18, 18x24 ...	2
Paysage avec ciels nuageux	Mise en pratique, travail dans le frais, fondus et dégradés	Matériel habituel. Châssis ou bois entoilé format selon modèle, max 6/8 F/P/M ...	3/4
Matières	Travail sur le rendu des matières, (par ex. bois métal plastique tissus cuirs gâteaux ...), - plusieurs études rapides et libres, - une nature morte plus aboutie d'après photos,	Matériel habituel. Papier « huile », bois entoilés petits formats ou un grand format env. 30x40,	4/5
Plis	Etude des plis, complexité de l'enchaînement des volumes, travail sur les dégradés et les blancs (par ex. drapés, papiers chiffonnés ...)	Matériel habituel. Bois entoilé 30x30 ou 30x40,	3/4
Les Nids	une nouvelle technique pour représenter par exemple, les herbes, la pailles, ou ... les cheveux!	Matériel habituel. Bois entoilé 30x30	1/2
Couleurs (vives)	Ce travail sur la couleur vous permettra de maîtriser les tons colorés, les clairs et les lumières vives. (par ex. playmobil, fournitures scolaires ...)	Matériel habituel. Bois entoilé, format selon sujet et max 30x40	4/5

Portraits : Suite selon le programme réalisé (ou non) l'année précédente ...

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DUREE/ SEANCES
Portrait	d'après un tableau de maître, intégrer encore et toujours les différentes étapes de construction d'une peinture dite « classique »	Matériel habituel. Châssis format selon modèle, max 30x40	5/7
Visage ridé	d'après photographie, expression du relief, sur fond coloré, travail en transparence pour l'ombre et en blanc pour les lumières,	Matériel habituel. Bois entoilé format A4 max	2
Portrait enlevé	d'après reproductions d'oeuvre, travail en touches franches, en matière et en couleur,	Matériel habituel. Bois entoilé ou papier « huile » format 13x18, 18x24 ... 20x30	1
Portrait noir/blanc	d'après photographie, dans le frais et en matière,	Matériel habituel. Bois entoilé, format 30x40	3/4
Cheveux	D'après photographie, dos ou profil perdu, étude du rendu des cheveux;	Matériel habituel. Bois entoilé format selon modèle max 30x40	2/3
Portrait couleur	D'après photographie proposée (pas d'enfants, ni de sourire ...); petits essais de morceaux de visage, pour trouver sa palette de couleurs, puis un grand format,	Matériel habituel. Papier « huile », châssis ou bois entoilé max 30x40	4/5

Peinture à l'huile 3

Sophie Beck

Prérequis

Avoir suivi les cours de peinture à l'huile 1 et 2

INTITULE	RESUME	TECHNIQUES/ MATERIEL	DURÉE/ SEANCES
Fondus et dégradés	Travail sur les gris chromatiques, fondus et dégradés, en matière et lumineux (copie d'œuvres par exemple de Richter, Tivital,...)	Matériel habituel Bois entoilé environ 30x30	2/3
Transparence	Travail sur les transparences avec premières couches opaques, des glacis, (bocal, sac plastique, emballages, billes, ...)	Matériel habituel Format selon le sujet	3/4
Animaux	Travail sur le rendu des plumes, poils, ou écailles.	Matériel habituel Bois entoilé 24x30 à 30x40	4/5
Matière et reflets	Etudes de nouvelles formes, matières et reflets (coquillages, bonbons, jouets,...)	Matériel habituel Format environ 30x40	4/5

Portraits : Suite selon le programme réalisé l'année précédente, dans le désordre :

Portrait noir / blanc	D'après photographie et/ou un modèle en plâtre, dans le frais et en matière.	Matériel habituel Bois entoilé format max 30x40	3/4
Cheveux	D'après photographie, dos ou profil perdu, étude du rendu des cheveux.	Matériel habituel Bois entoilé format max 30x40	2/3
Portrait couleur	D'après photographie : petits essais de morceaux de visage, pour l'analyse des volumes et trouver sa palette de couleur.	Matériel habituel Papier « huile » Châssis ou bois entoilé format environ 30x40	4/5
Portrait de cinéma	Liberté du cadrage cinéma, multiples expressions du visage, costumes anciens, armures, long cheveux,....	Matériel habituel Format selon le modèle max 30x40	4/5

En cours d'année, selon l'avancée des travaux et/ou des souhaits, on pourra sauter certains exercices ou en rajouter d'autres. La liste de sujets étant heureusement infinie !

Peinture à l'huile 4

Sophie Beck

Prérequis

Avoir suivi les cours de peinture à l'huile 1 + 2 + 3

Présentation du cours

L'élève est autonome dans la réalisation de son travail, le choix des sujets, de la technique, des supports, des formats, des outils ... Le professeur l'accompagne dans une démarche individuelle, à la recherche d'une expression personnelle et singulière.

Objectifs Pédagogiques

- Enrichir sa pratique personnelle, encore et toujours, et prendre de plus en plus confiance en ses propres capacités.
- Expérimenter, c'est à dire oser prendre des risques (mesurés!)
- Savoir concilier le pouvoir expressif de la matière et de la couleur, soit le langage physique du peintre, et la dynamique de la pensée, soit l'idée ou l'intention du peintre, et ainsi appréhender les lois (et les joies) du langage pictural.
- Affiner son propre sens critique et d'analyse, vis à vis de son travail et de celui des autres.
- Favoriser les liens entre « peintres » et leur permettre ainsi de poursuivre leurs échanges en dehors de l'atelier, visite d'exposition, participation à des événements artistiques ou expositions collectives ...

Technique libre

Matériel personnel habituel