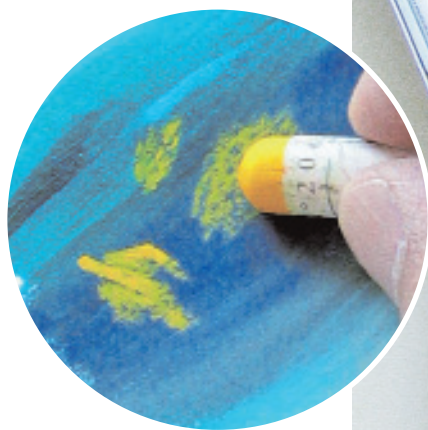

DOSSIER

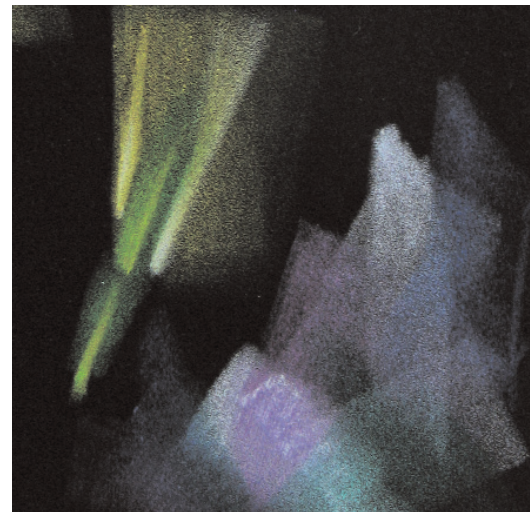
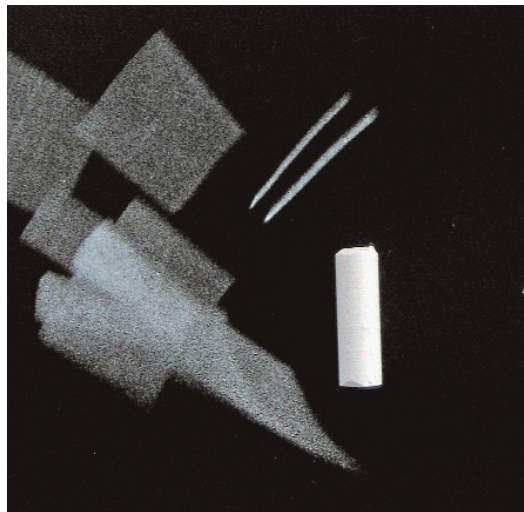
DÉCOUVRIR LE PASTEL À L'HUILE

PATRICE BAFFOU
JEAN-PIERRE PARLANGE

Le pastel à l'huile peut se travailler principalement de deux façons. Une technique directe avec laquelle vous utilisez le bâtonnet comme une craie, par la pointe ou la tranche, et une autre mixte où la couleur sera intégrée à d'autres médiums. Comme avec le pastel sec, ou un simple crayon, il n'y aura pas de préparation laborieuse de couleurs sur la palette, le bâtonnet est le prolongement de votre main, il sera votre complice pour une utilisation directe et expressive.

Avant de commencer, prenons le temps de faire la distinction entre pastels gras et pastels à l'huile. En pratique, ce sont deux techniques très différentes. Les pastels à la cire conviennent aux techniques de dessin, ils ne permettent pas d'œuvres abouties. Au contraire, les pastels à l'huile sont des outils complets et se marient très bien à l'huile et à l'acrylique. Les pastels gras à base de cire ont été créés au Japon dans les années vingt par la marque Sakura sous le nom « Cray-Pas ». Pour les pastels à l'huile, c'est Sennelier, qui sur les recommandations de Picasso, créa les premiers pastels à l'huile suivis ensuite par Caran d'Ache. Pour cela, la gomme arabique fut remplacée par l'huile.

Des couleurs prêtes à l'emploi

Les gammes de couleurs proposées actuellement par les fabricants sont très séduisantes et largement suffisantes en terme de nuances. Elles se présentent toujours en assortiment de bâtonnets, de différentes tailles. Leur prix et leur qualité dépendent de la quantité de pigment et d'huile présentes dans le bâtonnet. Vous pouvez aussi acheter les bâtonnets à l'unité.

Si la pléthore de couleurs offertes est source de motivation chez certains, pour d'autres, qui aiment préparer leurs couleurs ce sera une frustration de devoir s'adapter aux couleurs imposées. Elles sont toujours vives, profondes et séduisantes, elles s'intègrent parfaitement à un tableau peint à l'huile.

Les bâtonnets de pastel à l'huile valorisent l'expression spontanée à cause de leur facilité d'emploi, il ne nécessite aucune préparation préalable ils sont l'allié des peintres pressés en favorisant une expression directe et instinctives.

Application de la couleur

S'il existe certains points communs entre pastels sec et pastels à l'huile, comme la vivacité du trait

LE RANGEMENT

À chacun ses choix, personnellement j'ai tendance à les partager en deux groupes de valeurs, un clair et un foncé. Vous pouvez aussi les ranger par nuances, de la plus foncée à la plus claire ou bien entretenir un joyeux fouillis de couleurs... Mais alors, attendez-vous à ce que les bâtonnets se salissent vite.

et la facilité d'emploi, ensuite, ce sont deux techniques très différentes.

Les pastels à l'huile se mélangent très bien entre eux. Vous pouvez les utiliser aussi bien sur toile que sur papier. Selon le support choisi, l'application de la couleur sera plus ou moins homogène. Ainsi, sur un support au relief marqué, le pastel ne s'étalera pas uniformément. La couleur laissera alors apparaître celle du dessous pour des effets saisissants.

La pointe et le plat

Deux traces basiques s'imposent d'entrée : par la pointe et par le plat du bâtonnet. Ces deux petits gestes permettent déjà de déterminer une base travail.

Sur cette base il est possible combiner d'autres essais en superposant les traces ou bien en utilisant différentes couleurs.

Superposition des couleurs

Comme pour le pastel sec, les superpositions de couleurs sont limitées à trois ou quatre passages. Rapidement, le support se bouche et il se crée des pelures disgracieuses de couleur.

Cependant vous devez expérimenter vous-même cette technique pour en saisir tous les avantages. Gardez à l'esprit que les gammes de couleur sont vastes, ne cherchez pas à créer une nouvelle couleur, changez de bâtonnet.

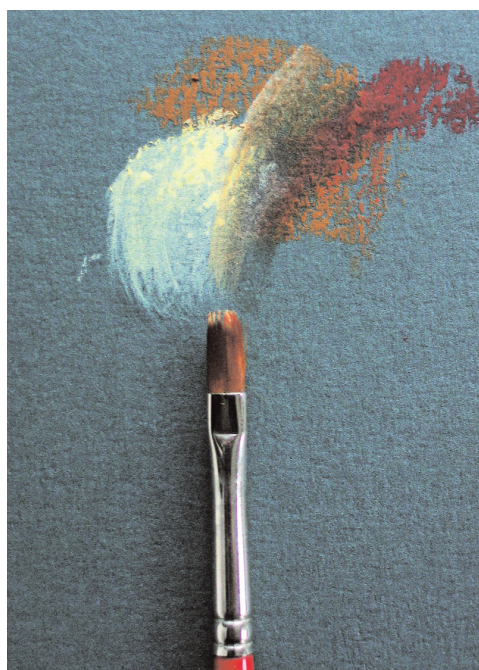
Le pastel à l'huile se dilue très bien avec les couleurs à l'huile et les médiums traditionnels de la peinture à l'huile comme l'essence de térébenthine ou le white spirit... Dans ce cas, vos outils à peindre seront les brosses en

DOSSIER

À SAVOIR

Pour les amateurs de beaux dégradés, l'outil magique existe, il s'agit d'un bâtonnet de médium de la marque Sennelier, qui, passé sur les couleurs va permettre de les fondre entre elles.

soie de porc ou les pinceaux pour l'acrylique. La couleur ainsi fluidifiée s'étale facilement en nuances subtiles, un peu à la manière d'une aquarelle. Cependant, dilués, les pigments perdent de leur éclat et grisailent un peu. Sur un fond clair et dilué, mouillé d'essence, les traits se diluent parfois créant des effets surprenants et intéressants.

L'estompe

Estomper le pastel à l'huile demande de la vigueur. Contrairement au pastel sec, il adhère bien au support. Le doigt, même s'il est le premier réflexe du peintre, n'est pas le meilleur outil, essayez d'autres outils comme des brosses dures ou souples ou bien du chiffon.

Propriétés particulières

Le pastel à l'huile offre des possibilités très intéressantes lorsqu'il est mixé à d'autres techniques. Le pastel à l'huile est le frère de la peinture à l'huile.

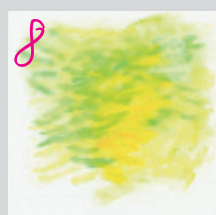
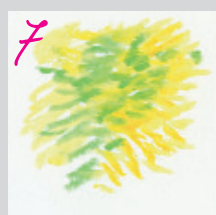
Avec l'huile

Utilisez le pastel à l'huile pour dessiner, ébaucher votre tableau, puis peignez par-dessus à l'huile. À l'inverse, sur une huile sèche utilisez-le pour rehausser des lumières, renforcer des contours, etc., toutes les associations sont possibles sauf de travailler aux pastels à l'huile sur une huile pas encore sèche.

Avec l'acrylique

L'acrylique peut constituer une excellente base de travail pour un

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'UTILISATION

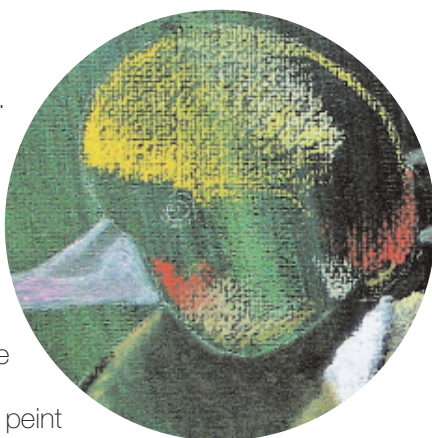

Ces différents essais sont réalisés sur papier, mais les résultats seraient similaires sur toile.

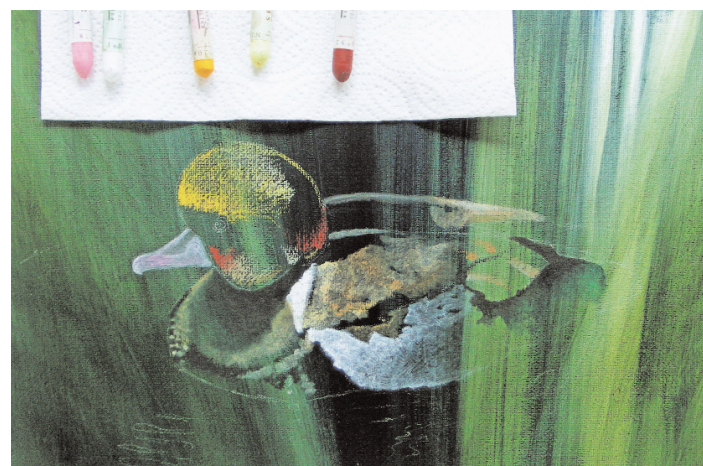
- 1 Plat et différentes pressions
- 2 Plat et pointe.
- 3 Plat et pointe dilués à l'essence
- 4 Estompé avec un doigt
- 5 et 6 Superposition de couleurs foncées sur couleurs claires et grattage
- 7 Mélanges par touches de couleurs
- 8 Le même mélange fondu à l'aide d'un bâtonnet de médium Sennelier.

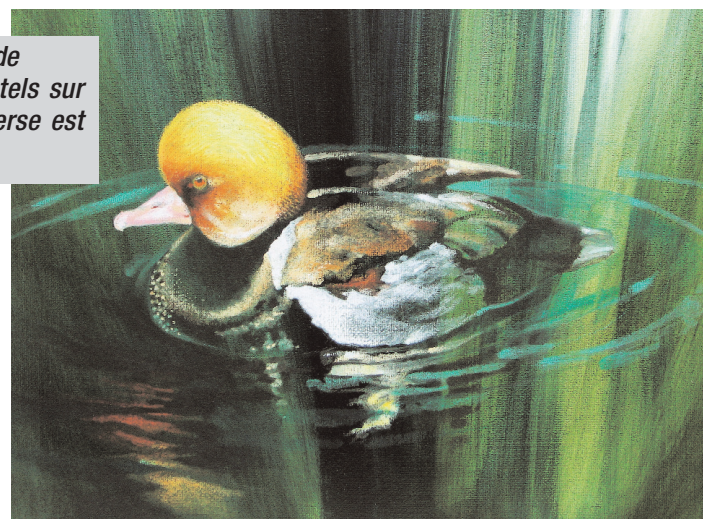
pastel à l'huile. En structurant par exemple les couleurs à l'aide de traits de pinceau nerveux vous pourrez ensuite travailler votre motif à loisir.

Ici le canard est peint aux pastel sur un fond acrylique dynamique qui donne tout son charme au tableaux. Le dessin es reporté sur le fond au crayon pastel blanc. Ensuite le pastel à l'huile est appliqué par la pointe ou par le plat, suivant le niveau de détails souhaité. Ensuite, les couleurs sont étirées au pinceau et à l'essence de thé-rébentine.

S'il est possible de peindre aux pastels sur l'acrylique, l'inverse est impossible.

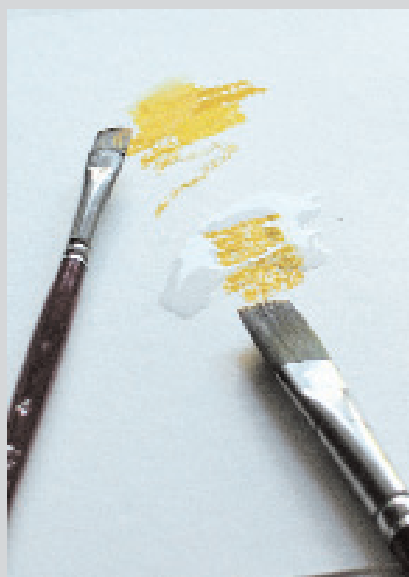

À SAVOIR

Il m'arrive de tailler mes pastels pour une plus grande précision. Mais pour éviter le gaspillage, je les taille dans une palette ce qui me permet de diluer les copeaux de couleur à l'essence et de peindre avec.

DOSSIER

RÉACTION À L'EAU ET À L'AQUARELLE

1 Le pastel gras

2 Un lavis de bleu est passé par dessus, la couleur à l'eau est repoussée

3 Deuxième lavis plus sombre pour un effet différent

4 Dernier essai avec des couleurs vives, le rouge du pastel reste intacte. La couleur à l'eau s'insinue partout pour créer des trames

Avec l'aquarelle

Notez que si le pastel à l'huile se dilue bien à l'essence, il reste complètement imperméable à l'eau et la repousse. Cela ouvre des perspectives intéressantes en matière d'images réalisées en technique mixte.

Ci-contre, un tableau réalisé à l'aide de pastels à l'huile et d'aquarelle. Les couleurs à l'eau ne se fixent que sur les parties où le papier est apparent et glisse sur les couleurs au pastel, créant ainsi des effets particuliers et esthétiques.

Les supports et leur préparation

Les pastels à l'huile s'appliquent sur de nombreux types de supports : les papiers, les toiles, le bois, l'aggloméré, l'isorel, le carton, le verre... Certains d'entre eux, en particulier les papiers et les cartons nécessitent une préparation spéciale si vous souhaitez que l'huile des pastels n'imbibe le support ou ne le tache en bavant. Pour cela passez plusieurs couches de gesso blanc ou de liant acrylique incolore sur la feuille soigneusement tendue auparavant pour éviter qu'elle ne se déforme au séchage. Utilisez de préférence des papiers épais, minimum

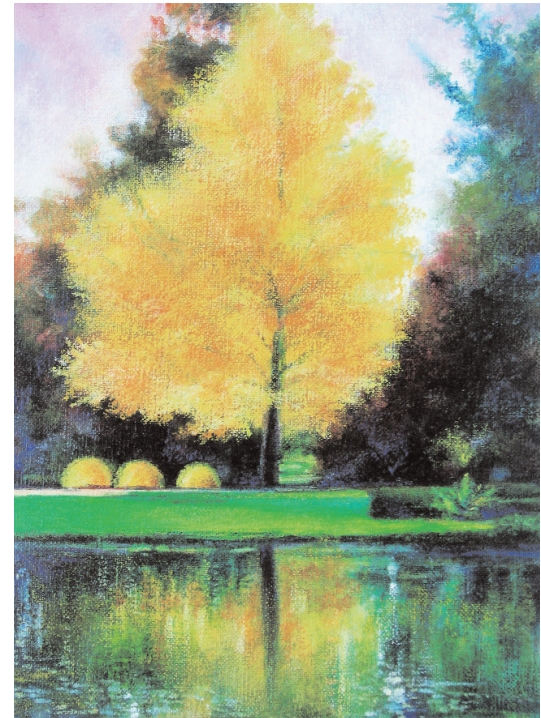

Truc

Si la peinture à l'huile met une cinquantaine années pour sécher complètement, le pastel à l'huile ne sèche pas ! Par contre il existe un formidable fixatif, qui ne change pas les couleurs, bien au contraire il les met en valeur. Il s'agit du fixatif pour pastels à l'huile Sennelier.

Tous les styles sont possibles, du plus nerveux au plus lisse.

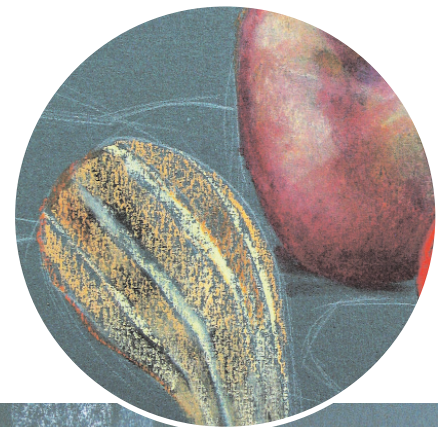
170g. Un papier blanc ou clair accroît la luminosité des pigments. Un papier teinté, de tonalité foncée, aide à augmenter les contrastes du pastel, mais en limite les nuances.

La protection des œuvres

Puisque le pastel à l'huile ne sèche jamais vraiment, comment protéger et stocker ses dessins? Lorsque l'œuvre est finie, utilisez le fixatif, ensuite posez par dessus une feuille de papier cristal ou bristol lisse. Vous pourrez, ainsi protégés et empiler de nombreux dessins réalisés aux pastels à l'huile.

La technique du pastel, qu'ils soient secs ou à l'huile, se caractérise par l'utilisation directe de teintes sous la forme de bâtons. Lors de la première prise en main, leur aspect peu surprendre, c'est assez déconcertant, les bâtonnets sont presque collants et gras bien sûr, mais ne vous fiez pas à cette première impression, c'est une technique vraiment intéressante et complète qui allie la nervosité du trait du dessin et les douces nuances de la peinture à l'huile. C'est une manière intéres-

sante de sortir des sentiers battus et de se familiariser en douceur aux médiums de la peinture à l'huile. Ces petits bâtonnets seront les complices de vos créations et vous accompagneront dans l'élaboration d'un style personnel. ■

L'alliance de matière brute pour la lumière et couleurs diluées avec les médiums de la peinture à l'huile donne des résultats lumineux et tout en matière, celle du pastel à l'huile.

