

N° 1

NOUVEAU

ÉDITIONS
DU
CHEVALET

Collection

best of

500
conseils
& astuces
pour tous
les niveaux

Le
Guide
essentiel
du
paysage
ÉDITION 2020
AQUARELLE • HUILE • PASTEL • ACRYLIQUE

LES BASES EXPLIQUÉES

- Ciel • Reflets d'eau • Mélanges
- Perspective • Ombre et lumière
- Paysages en 4 saisons • Marines
- Couleurs et supports...

**TOUR
DE FRANCE**
des plus beaux
sites à peindre

SUR LE MOTIF

- ✓ La composition pas à pas
- ✓ Aller à l'essentiel
- ✓ De la photo à l'œuvre

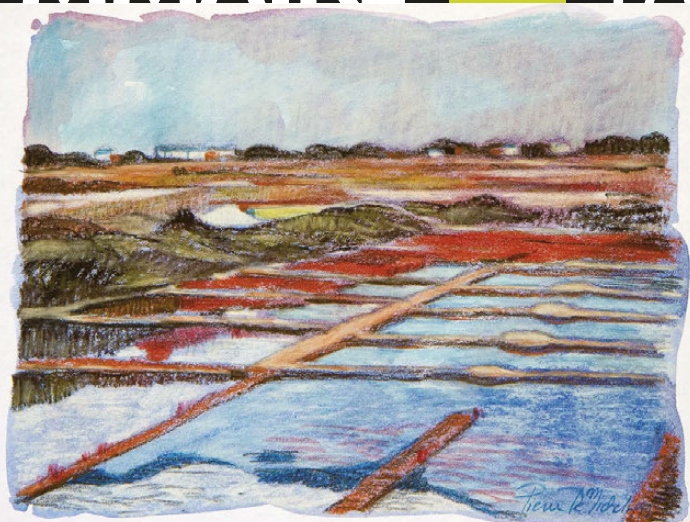
TOUTES LES TECHNIQUES POUR SE PERFECTIONNER

MAI/JUIN / JUILLET 2020

CPPAP
DIVERTI Éditions

IMPRIMÉ EN FRANCE
L 12723 - 1 - F. 12,50 € - RD

DOSSIER PRATIQUE : COMPOSER UN PAYSAGE 6

TECHNIQUE

- Mieux prendre ses paysages en photo 12
- Comment peindre d'après photo? 16
- Peindre des ciels de caractère 20

PASTEL 26

RENCONTRE

- **Michael Norman**
La liberté de réinventer 28
- **Sergueï Oussik**
Un impressionniste sur le motif 34
- **Richard Heitz**
Explorer la matière 40
- **Peter Thomas**
Les jardins de Sardy 44

SAVOIR-FAIRE

- **Suzanne Godbout**
Le pastel à l'alcool sur Pastel Card 48
- **José Daoudal**
Maîtrisez les effets de lumière! 52
- **Christine Debrosky**
Peindre un sous-bois 54
- **Maria Marino**
Une marine dans la lumière du matin 56

DOSSIER

- 50 astuces pour pratiquer son art en plein air 58

AQUARELLE 64

RENCONTRE

- **Keiko Tanabe**
La simplicité avant tout 66
- **Julie Gilbert Pollard**
La nature à contre-courant 72
- **Carol Evans**
Beautés sauvages 76

SAVOIR-FAIRE

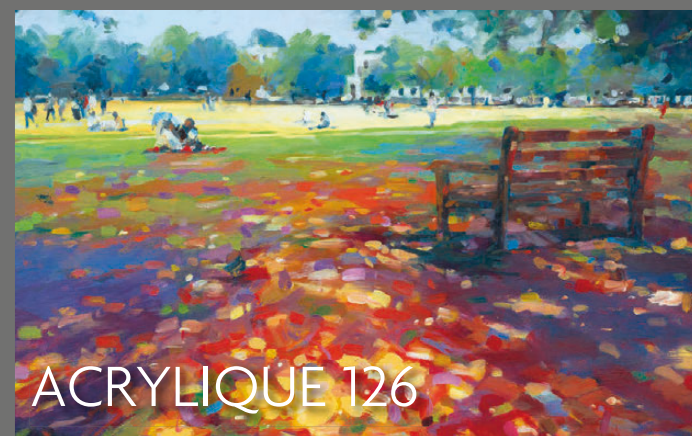
- **5 artistes et leur technique**
Thierry Duval, Thomas Schaller, Ron Muller, Amanda Hyatt, John Borrack 82
- **Couleurs et supports**
Les conseils de Joël Simon 90

HUILE 100

RENCONTRE

- **Victor Richardson**
Le sacre du printemps 102
- **Charlie Hunter**
La beauté en monochrome 108
- **Ian Elliot**
Invitation au voyage 112
- **Xavier Komalski**
4 saisons en... une journée! 116

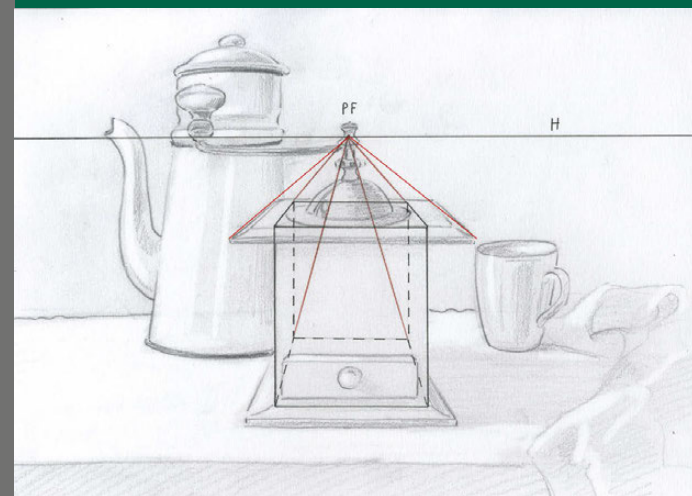
ACRYLIQUE 126

RENCONTRE

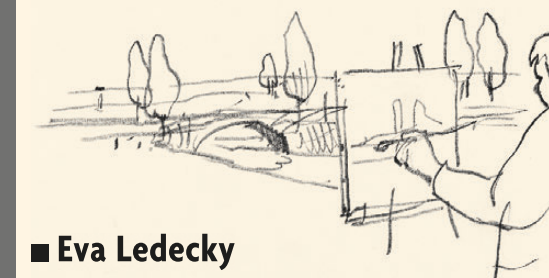
- **Claire Barjolle**
L'acrylique mâtinée d'huile sur le motif 128
 - **Michael Sole**
Au cœur de la matière 132
 - **Emmuelle Lemetals**
Un bois aux mille feux 136
- ### SAVOIR-FAIRE
- **John Walsom**
Richmond Green, les couleurs d'un été anglais 138
 - **Dossier pratique**
Perspective à l'usage du peintre 140

DOSSIER PRATIQUE PERSPECTIVE 140

- **La théorie** 140
- **La pratique** 145

TOUR DE FRANCE DES PLUS BEAUX SITES À PEINDRE 148

- **Eva Ledecy**
Les Vosges 148
- **Michel Duvoisin**
Paris 149
- **Reynald Goldstein**
La baie de Somme 150
- **Didier Samson**
Les Alpes 151
- **Ji Dahai**
Saint-Rémy-de-Provence 152
- **Constant Idoux**
L'Hérault 153
- **Francis Saure**
La Gironde 154
- **Claude Nicaud et Sylvie Cosnier**
Le Quercy 155
- **Julian Taylor**
Le Périgord 156
- **Jean-Claude Grandfond**
Le Val de Loire 157
- **Guy Dekeryver**
La Bretagne 158
- **Annie Puybareau**
La Normandie 159

Composer un paysage

LE PAYSAGE EST UNE SCIENCE TRÈS RICHE DE LA PEINTURE. DE TOUT TEMPS, IL A INTÉRESSÉ LES PEINTRES CAR IL MET EN ŒUVRE LES FORMES, LES COULEURS, LES OMBRES ET LES LUMIÈRES. SON INTERPRÉTATION RÉALISTE OU LIBRE EN FAIT UNE SOURCE ABONDANTE D'EXPRESSIONS ARTISTIQUES. PIERRE DE MICHELIS VOUS LIVRE DANS CE DOSSIER QUELQUES PRINCIPES POUR VOUS GUIDER DANS SA COMPOSITION.

Si le Petit Prince avait demandé à Saint-Exupéry : « Dessine-moi un paysage ! », celui-ci se serait exécuté aussitôt en brossant rapidement une maison, un arbre, une montagne et peut-être un cours d'eau. C'est la première représentation qui vient à l'esprit. Mais pour que la conjonction de ces éléments ne reste pas un simple schéma ou une balise signalétique dénuée d'intérêt artistique, que faut-il faire ? Comment rendre compte de l'infinie variété d'un paysage sans en ternir la beauté, sans ôter la vie qui l'anime ? Que l'on s'en tienne à une représentation fidèle de la réalité ou que l'on tire parti d'un tel sujet pour exprimer librement une création personnelle, le paysage se réfère à l'organisation des formes à l'intérieur d'une surface en deux dimensions et aux lois de composition d'une image. Cette organisation est un des éléments constitutifs du tableau au même titre que le traitement graphique et l'exploitation des couleurs et de la lumière. Je vous propose ici de vous donner quelques repères pour élaborer vos paysages peints sur le motif ou travaillés en atelier d'après photos.

CHOISIR SON SUJET

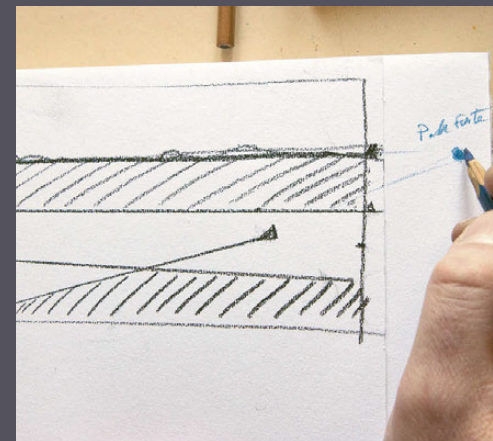
Tous les paysages peuvent fournir de bons sujets à peindre. Certains sont d'emblée « pittoresques », étymologiquement intéressants à peindre. La beauté d'un site naturel, l'originalité architecturale d'un village séduit immédiatement. Leurs configurations parlent d'elles-mêmes et le peintre aura peu d'interventions personnelles pour que le tableau soit esthétiquement plaisant. D'autres paysages cependant, plus modestes, dévoilent leur intérêt quand on cherche à en découvrir l'ambiance d'un point de vue artistique. L'atmosphère qui s'en dégage s'exprime alors dans les couleurs changeantes selon les heures du jour, dans les jeux d'ombre et de lumière qui offrent d'intéressantes formes graphiques et donnent vie à une scène. On peut ainsi passer l'après-midi dans un endroit tout à fait banal et y revenir en fin de journée en éprouvant une émotion très forte. Choisir un paysage, c'est alors s'approprier un sujet anodin, le rendre digne d'intérêt par ses propres recherches et en faire une transcription personnelle qui tend à l'expression artistique. Pour profiter du meilleur éclairage, je conseille les sorties tôt le matin et en fin d'après-midi.

Cadrage et règles de base

Il existe un certain nombre de règles sur lesquelles on peut se reposer pour organiser un paysage. Libre à chacun de les suivre et de les adapter à son gré pour mener à bien sa réalisation, aboutir à des compositions poussées ou plus simples.

Je conseille toujours de se rapprocher au maximum de son motif, comme si l'on zoomait avec un objectif. En agrandissant son sujet, on apprécie plus facilement sa position idéale dans un format. Bien souvent, on ne cadre pas assez ou on a tendance à se caler sur les côtés comme pour encadrer une photo.

La première difficulté est de trouver la ligne d'horizon. Elle se déplace de haut en bas et délimite la frontière entre le ciel et la terre. Son rôle est primordial. Plus la ligne est haute, plus on a de travail sur le paysage lui-même. Plus elle est basse, plus le ciel prédomine et devient le sujet du tableau. Examinons l'exemple des marais salants. La ligne d'horizon placée haut réduit le ciel à moins d'un tiers de la surface du tableau. On a donc un ciel moins écrasant qui donne plus d'importance au paysage typique des marais salants, un paysage quadrillé dont la géométrie suit les lois de la perspective et renforce l'impression de profondeur.

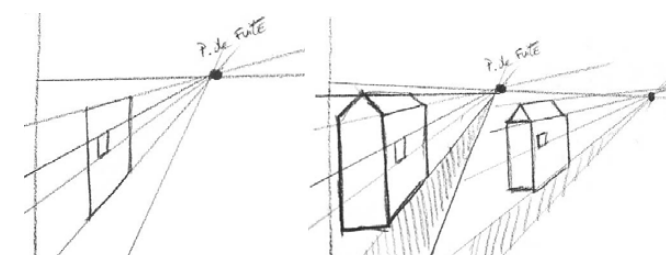

Les lignes de fuite sont des lignes imaginaires qui passent par les éléments d'une composition. Elles se rejoignent à l'horizon en un ou plusieurs points de fuite. Le point de fuite est le point où l'on dirige son regard. Plus les lignes de fuite rejoignent vite le point de fuite, plus l'effet de profondeur est marqué. Pour l'atténuer, on peut placer le point de fuite hors de l'image. C'est ce qui se passe ici ; il se situe hors du cadre, à l'intersection de la ligne d'horizon et des lignes de perspective formées par le quadrillage et l'orientation des bassins de décantation. Le premier plan est assez important et accentue la perspective entre les différents plans successifs.

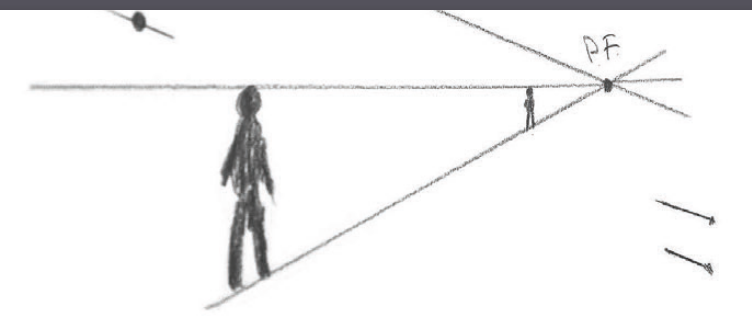
À noter

La perspective est régie par des règles complexes et nombreuses parce qu'elles visent l'exactitude. En connaître les principales sert à structurer facilement des paysages qui donneront cette impression d'espace et de profondeur, ressources pratiques et efficaces de la composition.

COMPRENDRE LA PERSPECTIVE

Les lignes de fuite sont surtout utilisées pour la perspective des bâtiments. Elles permettent de définir le haut et le bas d'une architecture et en donnent la direction selon le point de vue de l'observateur. Plus on décale le point de fuite, plus les lignes sont en biais.

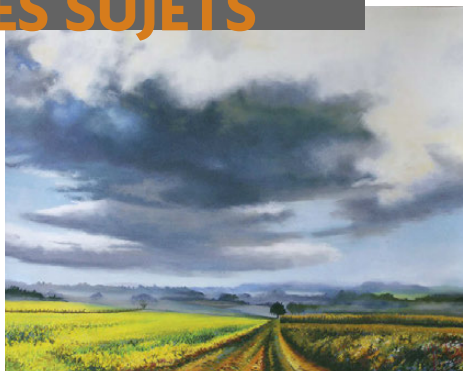
La perspective réduit la taille des objets proportionnellement à leur éloignement. Plus un élément est proche, plus il grandit, plus un élément s'éloigne, plus il sera réduit. Si j'insère un personnage puis un autre dans un paysage, je dois faire attention à cette variation de taille pour donner l'illusion de la profondeur et de la distance.

Dans ce numéro 1 du *Guide essentiel du paysage – Édition 2020*, vous retrouverez en 160 pages les conseils et astuces de 35 paysagistes, mais aussi un tour de France de leurs coins préférés pour réussir de magnifiques paysages de montagne, de mer, de campagne... là où la nature est la plus belle et où elle se prête le mieux à vos interprétations. Quelles que soient vos attentes, ce guide du paysage vous accompagnera pour trouver votre style et progresser sans peine... mais pas sans travail. Alors à vous de jouer !

TOUS LES SUJETS

Paysages de mer, de campagne, de sous-bois, de montagnes, paysages au travers des quatre saisons... Ciels, marines, Venise, retrouvez ici tous vos sujets préférés.

LES MÉDIUMS

Aquarelle, pastel, huile, acrylique mais aussi dessin, photo... sont présentés dans ce guide ultra-complet.

DES MASTERCLASS

Michael Norman, Sergueï Oussik, Richard Heitz, Keiko Tanabe, Carol Evans, Thomas Schaller, Victor Richardson, Ian Elliot, Xavier Kosmalski, Claire Barjolle, Wim Verhelst, pour n'en citer que quelques-uns, sont tous réunis dans ce numéro pour partager leur expérience.

DEMOS ÉTAPE PAR ÉTAPE

20 démos illustrées et commentées à chaque étape mais aussi des peintures expliquées, des conseils clés pour réussir reflets, perspectives, couleurs, composition... le tout à votre disposition à chaque fois que vous le voudrez.

DOSSIERS PRATIQUES

Composer un paysage, mieux prendre ses paysages en photos, bien choisir ses couleurs et ses supports, maîtriser sa perspective, autant de thèmes traités en profondeur dans ce guide.

TOUR DE FRANCE

Des Vosges aux Alpes, de la Provence à l'Hérault, du Quercy à la Gironde, du Périgord au Val de Loire, de la Bretagne à la Normandie, sans oublier de passer par Paris, 12 peintres vous livrent leurs coins préférés.

GRÂCE À CE GUIDE ESSENTIEL — ÉDITION 2020, LA PEINTURE DE PAYSAGE N'AURA PLUS DE SECRETS POUR VOUS.