

ARTISTES

SEPT. - OCT. 2023 / N°32

LA PRATIQUE DE LA PEINTURE, DU DESSIN ET DE LA SCULPTURE

WWW.ARTISTES-MAG.FR

COURS DE DESSIN

Marier les ombres et les textures sur un paysage à l'aquarelle par **Émilie Ménard**

RENCONTRE

La perfection géométrique de la nature anime le travail de **Nathalie Bernad**

SAVOIR-FAIRE

À l'huile, comment jouer de la lumière et des perspectives avec **Julien Primard**

RUGBY : TROUVER L'INSPIRATION DANS L'ACTUALITÉ

16 PAGES
GUIDE PRATIQUE L'ACRYLIQUE

PEINDRE PAR COUCHES, TRAVAILLER LA COULEUR, DOMINER LA TEXTURE, GÉRER LE SÉCHAGE, UTILISER LES ADJUVANTS...

TECHNIQUE

LES ASTUCES DE **LÉNI WHITFORD** POUR MAÎTRISER DÉTAILS ET TRANSPARENCE À L'HUILE

RÉUSSIR SES NATURES MORTES

RÉUSSIR SES NATURES MORTES

BEL/LUX. 9,90 € / ESP/ITA/PORT/CONT. 9,50 € / CAN. 15,99 \$ / CH. 15,00 € / DOM/S. 9,50 € / TOM/S. 12,00 \$ / PF. 10,99 € / MAR. 9,99 MAD

PAS À PAS : 1H30 POUR PEINDRE UNE « DEUCHE » AVEC UNE PALETTE RÉDUITE

Après le pastel, Nathalie Bernad a choisi l'aquarelle pour sa souplesse d'utilisation et sa rapidité d'exécution. Elle organise des ateliers et des stages.

Nathalie Bernad : des couleurs, de l'eau, la vie !

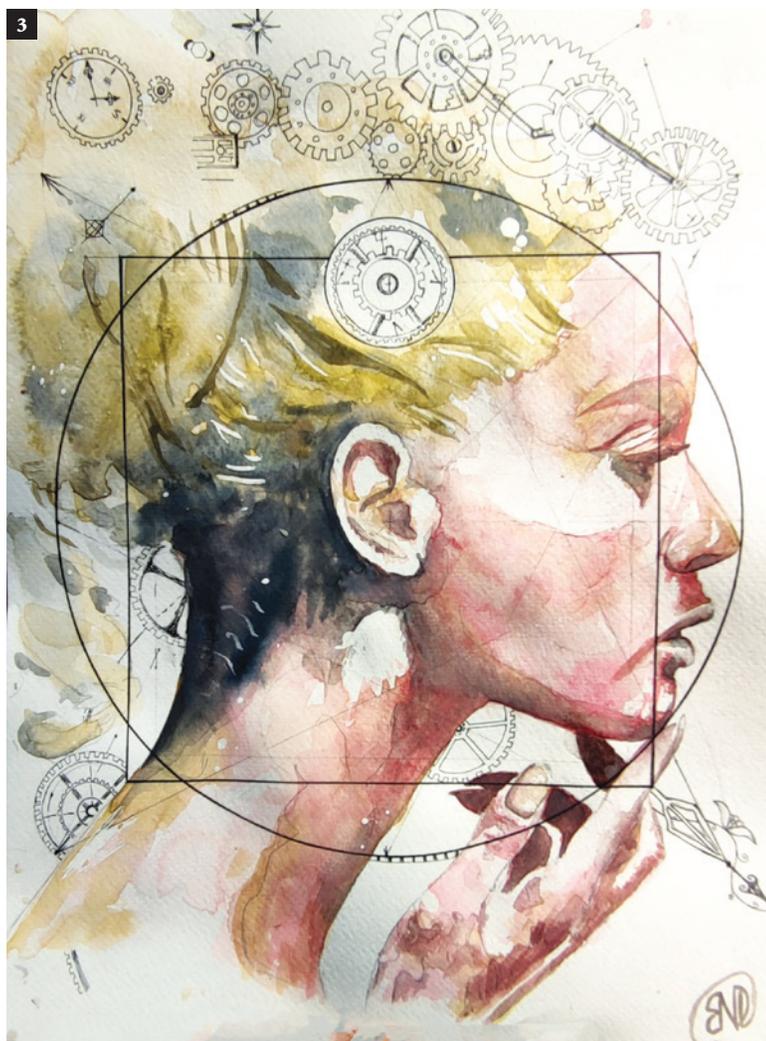
NATHALIE BERNAD PEINT ET DESSINE TOUS LES JOURS DEPUIS QU'ELLE PEUT TENIR UN CRAYON ENTRE LES MAINS. CETTE PASSION DÉBORDANTE SE TRADUIT PAR DES CENTAINES D'AQUARELLES QU'ELLE EXPOSE RÉGULIÈREMENT MAIS AUSSI À TRAVERS DES ATELIERS POUR LES SENIORS QU'ELLE ORGANISE PRÈS DE CHEZ ELLE, EN HAUTES-PYRÉNÉES.

Par Miguel Ramis

1. G.M.S. 8, aquarelle sur papier, 73 x 100 cm. « *Est-il possible, est-il permis que des vies entières, que des destins uniques dépendent ainsi d'un silence ou de quelques paroles ?* », Jean d'Ormesson.
2. G.M.S. 1, aquarelle sur papier, 32 x 24 cm. « *Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve* », Simone Veil.

2

Artiste autodidacte, Nathalie Bernad a appris le dessin et la peinture petit à petit, en essayant différentes techniques. Après le pastel, elle a choisi l'aquarelle pour sa souplesse d'utilisation et sa rapidité d'exécution. Et comme bon nombre de carnetistes, son travail ressemble à un carnet de croquis perpétuel, une chronique du quotidien et une observation inlassable de ce qui l'entoure. De l'esquisse de son chat aux planches d'études anatomiques, sa curiosité semble insatiable. Elle développe également une gamme de portraits plus personnelle, mêlant motifs floraux, tracés géométriques et techniques diverses.

Cette série, intitulée G.M.S. représente des personnages, célèbres ou non, inspirés de citations de Jean d'Ormesson, Jacques Brel, Simone Veil...

Comment avez-vous débuté la peinture ?

Je dessine depuis toujours, depuis que j'ai eu l'opportunité de tenir un crayon entre les mains, et j'ai continué. Je croque et peins ainsi tous les jours.

Quelles sont vos techniques préférées ?

Je préfère l'aquarelle. J'ai commencé avec le pastel sec et comme je peins beaucoup in situ, le pastel casse : il faut le fixer sur la feuille sinon tout s'estompe. J'ai alors

cherché un moyen simple pour peindre partout et l'aquarelle s'est imposée à moi. Au début, comme souvent à l'aquarelle, il m'était très difficile de dompter l'eau, le pigment. Mais finalement, avec un peu de persévérance et du lâcher-prise, nous avons réussi à nous entendre.

Quels sont vos thèmes préférés ?

J'aime peindre tout de la nature : les vieilles maisons, les paysages, les fleurs, les animaux. La nature reste pour moi une source d'inspiration iné-

puisable. De même, les natures mortes sont des sujets d'étude très intéressants : les ombres, la lumière, parfois la transparence avec des vases... C'est un sujet que je propose aux artistes en herbe avec qui je partage ma passion.

Quels sont les genres que vous abordez ?

Je réalise des portraits, des paysages... mais également des illustrations pour divers ouvrages, notamment des livres pour enfants. J'effectue également des

3. G.M.S. 3, aquarelle sur papier, 32 x 24 cm. « *Il y a deux sortes de temps, le temps qui attend et le temps qui espère* », Jacques Brel.

4. Agrumes, aquarelle sur papier, 24 x 32 cm.

5. G.M.S. 5, aquarelle et encre sur papier, 32 x 24 cm. « *Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous* », Paul Eluard.

6. *Baies*, aquarelle, carnet de croquis.

7. *Poires II*, aquarelle, carnet de croquis.

8. *Qui a fermé l'eau !*, aquarelle, carnet de croquis.

9. *Figs*, aquarelle, carnet de croquis.

10. *Poires*, aquarelle sur papier, 24 x 32 cm.

11. *Coton*, aquarelle sur papier, 32 x 24 cm.

recherches plus formelles, basées sur des approches géométriques notamment, comme dans ma série G.M.S.

Pourquoi avez-vous développé cette série intitulée G.M.S. ?

Je suis fascinée par les formes parfaites, visibles dans la nature, l'architecture... G.M.S. symbolise ainsi la géométrie sacrée. En étudiant un peu la question, j'ai découvert de nombreux livres sur ce sujet. J'ai tout d'abord utilisé le nombre d'or en association avec des éléments de la nature. Par la suite, j'ai voulu réaliser des portraits sur le même principe, associant un portrait avec

un élément de géométrie sacrée. Je n'ai pas réussi pour le moment à trouver le rendu que je souhaite, même si certaines aquarelles me satisfont, à l'image de G.M.S. 3 inspirée de la citation de Jacques Brel : « *Il y a deux sortes de temps, le temps qui attend et le temps qui espère* ». Dans cette œuvre, j'explore la quadrature, une opération de géométrie tentée depuis l'Antiquité par les Grecs, qui consistait à créer un carré de surface égale à celle d'un cercle, en lien avec le portrait de Celia Hammond. De même, avec G.M.S. 5, la structure de la spirale d'or représente deux formes très connues de la géométrie sacrée : la spirale du nombre d'or (ϕ) et la spirale de Fibonacci. De par sa forme, la spirale est symbole de mouvement perpétuel, jamais en arrêt, toujours en chemin, en constante évolution comme Wynton Marsalis représenté ici et que j'ai eu la chance de voir en concert.

Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune peintre qui aborderait l'aquarelle pour la première fois ?

Observez ! Décomposez votre sujet en formes simples : rond, triangle, cylindre... Ajoutez les détails, exami-

À VOIR
Nathalie Bernad : artmajeur.com

nez les ombres et la lumière...
et apprivoisez l'eau.

Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent ?

Je suis admirative des œuvres de Vincent Van Gogh et du personnage qu'il était. Il peignait la nature, le beau, des portraits... avec des couleurs incroyables. Il peignait la beauté du monde alors qu'il était si tourmenté. Même si, dans ses coups de pinceaux vifs et nombreux, on peut voir un peu d'agitation, l'ensemble reste merveilleux. ■

Pour quelques prunes !

**NIVEAU :
DÉBUTANT**

Une nature morte ne nécessite pas toujours une réflexion et une composition complexe. Une carafe, un vase et quelques prunes posées dans une corbeille et tous les ingrédients réunis pour commencer son tableau.

Par Nathalie Daood-Bernad

Autodidacte, **Nathalie Bernad** a choisi l'aquarelle pour sa souplesse d'utilisation et sa rapidité d'exécution. Elle organise des ateliers et des stages pour apprendre à dessiner et peindre sur le vif.

artmajeur.com

1

2

C'est un exercice simple, que l'on peut reproduire à tout moment dans l'année. Des fruits, une table et de l'eau. En plein été sous la chaleur du soleil, mon désir de fraîcheur et de douceur s'est tourné vers ces quelques prunes, immortalisées sur papier avant d'être dévorées comme il se doit !

ÉTAPE 1

Travaillant d'après photo pour cet exercice, je réalise un premier croquis sur feuille de brouillon que je reproduis sans trait superflu avec la tablette. J'ai pris l'habitude de travailler mes aquarelles à partir de dessins au crayon que je décalque ensuite sur du papier pour aquarelle. J'utilise une tablette lumineuse A3+ pour effectuer ce décalquage. Cette technique a pour avantage de pouvoir refaire une peinture sans perdre ni le croquis initial ni la composition. Pour

cet exercice, j'ai choisi un papier aquarelle 300 g avec un grain torchon.

ÉTAPE 2

Une fois le croquis reproduit de manière assez légère, j'applique du liquide de masquage (drawing-gum) pour préserver les zones les plus lumineuses de la composition. Ce produit est très utile dans le travail à l'aquarelle, mais si vous n'en avez pas, indiquez bien sur votre dessin les zones de lumière pour ne pas peindre dessus.

ÉTAPE 3

Je commence par travailler les fonds. Le mur est peint dans un jus très humide permettant de faire « glisser » les pigments sur la feuille et ainsi créer des zones plus ou moins denses, éclairées ou sombres. Je continue avec la partie basse de la nappe, dans une

COULEURS

Gris de Payne
Vert jaune
Terre d'ombre brûlée
Ocre jaune
Rose permanent
Bleu

3

teinte légèrement plus chaude, toujours avec la même technique. Je laisse le papier réagir et absorber l'eau et les pigments.

ÉTAPE 4

Ensuite, je travaille la cruche par couches humides. Dans un premier temps, je commence par une pigmentation très légère, que j'accentue petit à petit. Vous remarquerez les zones formées par le liquide de masquage.

ÉTAPE 5

Sur le même principe, je peins le bol, partant d'un fond vert clair auquel j'ajoute progressivement des pigments plus sombres pour marquer les ombres et les lumières. Vous pouvez également éclaircir certaines zones en ajoutant de l'eau pour diluer les pigments, que vous épongerez ensuite.

4

ÉTAPE 6

C'est avec la même technique que je travaille les prunes. Pour les ombres portées, profitez de l'humidité pour réaliser l'ombre en utilisant le surplus d'eau et de pigment, que vous pouvez dégrader progressivement, un processus un peu plus technique.

ÉTAPE 7

Après avoir laissé la peinture sécher

complètement, je peux enlever le liquide de masquage, que je roule comme si je « gomme » ces zones, cette matière étant fabriquée à partir de gomme arabique.

ÉTAPE 8

Il faut à présent finaliser la peinture. À l'aide d'un pinceau fin, j'ajoute les derniers détails, notamment les queues des prunes, mais aussi quelques ombres pour achever l'ensemble. Attention cependant car, avec l'aquarelle, plus qu'avec d'autres techniques, il faut savoir s'arrêter à temps pour ne pas perdre la spontanéité et la légèreté de la composition. ■

■ MATÉRIEL

Papier aquarelle Dalbe 24 x 32 cm, 300 g
 Drawing gum
 Aquarelles Winsor & Newton et
 Sennelier
 Petit gris 2 Lefranc Bourgeois
 Princeton 1 et 2 Aqua élite
 Raphaël 2 et 8 Précision martre
 imitation
 Crayon de couleur aquarellable
 Tablette lumineuse